

百花文艺出版社
BAIHUA LITERATURE AND
ART PUBLISHING HOUSE

漫步

跟着美术大师

范婉 / 著
Fanwan Zhu

百花文艺出版社
BAIHUA LITERATURE AND
ART PUBLISHING HOUSE

I267.1/334

2009

范婉 / 著
Fanwan Zhu

跟着美术大师

漫步

在我 们不得不 过的平
凡琐碎 生活里，绘 画艺术似
乎是遥远 的，但又是 值得我们
仰慕与赞 美的。它使 贫穷和寂寞
变成了一份礼物， 一份水晶似的
芳香的礼物。它像黑 夜里一团摇曳
的火光照亮 了人们， 尤其是照亮了
许多孩子质 朴清 澈的心灵，使
他们懂得去 追寻， 做光明灿烂
的梦。正是 这 种不断地追寻，
才使一部绘画 长卷具有了无限、
绵延、永恒的华 丽和丰富感。这是
来自造物主的特 别眷顾和垂怜。

图书在版编目 (CIP) 数据

跟着美术大师漫步 / 范婉著. 一天津: 百花文艺出版社,
2009.4

ISBN 978-7-5306-5204-6

I. 跟… II. 范… III. 艺术评论-世界 IV. J051

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 040706 号

百花文艺出版社出版发行

地址: 天津市和平区西康路 35 号

邮编: 300051

e-mail: bhpubl@public.tpt.tj.cn

<http://www.bhpubl.com.cn>

发行部电话: (022) 23332651 邮购部电话: (022) 27695043

全国新华书店经销

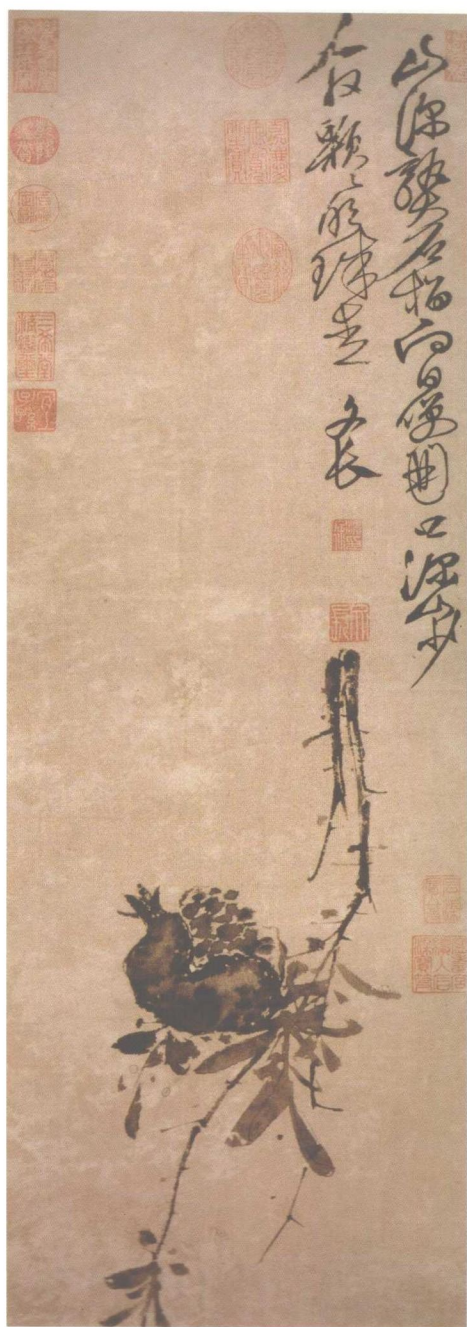
河北省三河市宏达印刷有限公司印刷

*

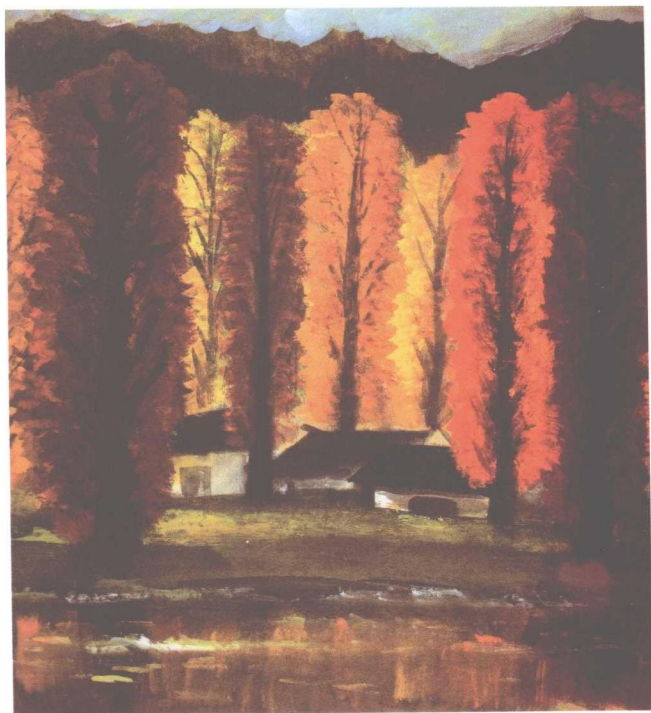
开本 787×1092 毫米 1/16 印张 14.25 插页 6

2009 年 4 月第 1 版 2009 年 4 月第 1 次印刷

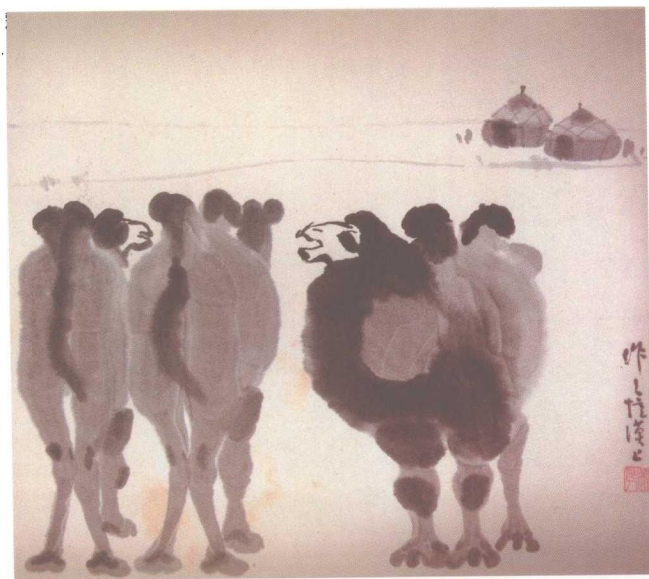
印数: 1-5000 册 定价: 28.00 元

徐渭《榴实图》

林风眠《秋艳》局部

吴作人《忆漠上》

潘玉良《披花巾的女人》

丁绍光《鹤与阳光》

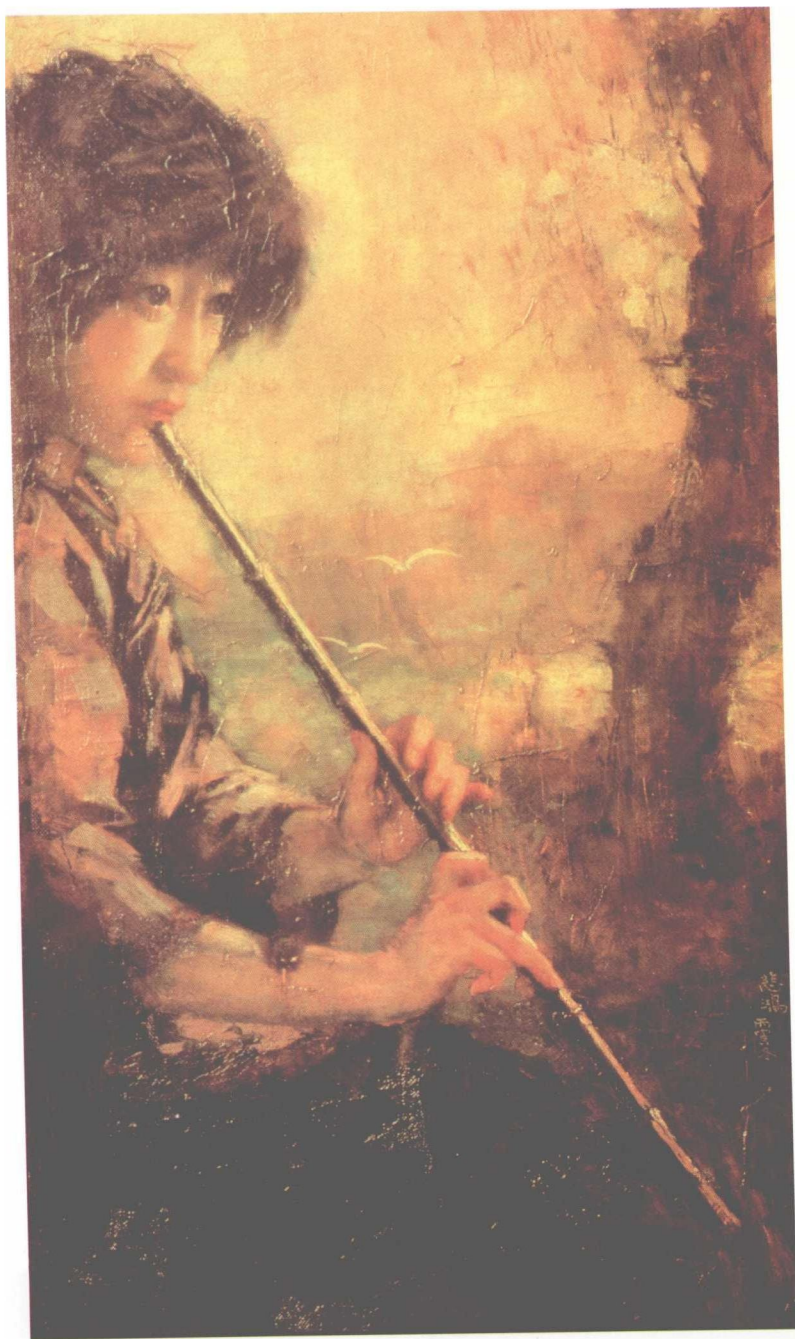
罗丹《海神与女神》

高更《黄色背景前的三个塔希提女人》

席里柯《梅杜萨之筏》

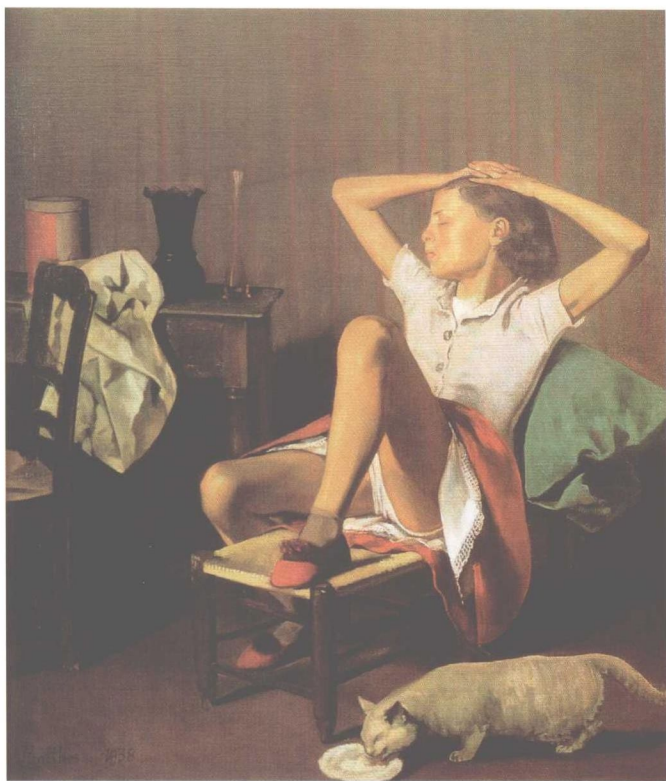
徐悲鸿《箫声》

陈逸飞《吹长笛的女人》

黄永玉《庭中有奇树》

巴尔蒂斯《作梦的特蕾兹》

颜文樑《厨房》

一个人的追寻

范迪安

我向来认为给别人写序是费力不讨好的事。也许有人觉得我这是虚伪。不是的,真的不是。因为,不论对方要出版怎样的一本书,你都必须认真去读,问题是,即使你认真读了,也未必读得清楚,读得明白。别人请你写序,主要考虑你是这方面的专家,或者你对写作者的经历比较熟悉,让你说一些解读书中的内容和与此相关的题外话,以便让读者加深对本书的了解。

现在就说这本《跟着美术大师漫步》。这本书稿放在我这里已经很长时间了,作者我过去不认识。一天,《中国文化报》的副刊主编,我的作家朋友红孩打来电话,说他到苏州开会,认识一奇女子,写得一手好文章,准备结集出本书,让我看看,如方便给写个序。我问是哪方面的书,红孩说是关于画家的书,体裁是散文、随笔样式,大约七十篇左右。我一听,是散文、随笔集,想到红孩是这方面的专家,他还担任着中国散文学会的秘书长,就说:“虽然是写画家的,但我不大懂散文、随笔,你是专家,还是你来写吧。”红孩见我推脱,就说:“你是中国美术家协会副主席,又是中国美术馆馆长,中央美院的教授,人家非常看中你的大名,是想沾沾你的仙气哩!何况,这奇女子还是你们范家大小姐呢!”

红孩所说的我们范家大小姐,本名叫范红新,笔名范婉,在苏州一家银行

工作。范婉受家庭影响,自幼兴趣广泛,对书画、音乐、舞蹈、文学都有所涉猎,用她自己的话说,什么都喜欢,什么都没有所成。但我并不这么看,一个人喜欢什么,并非将来就从事什么,有些学问的真谛往往就是从其他艺术借鉴而来的。听红孩讲,范婉在银行当过支行副行长,负责信贷,业绩不错,我想这除了对金融规律有很好的掌握以外,重要的是还要有与别人沟通的能力。市场经济,涌现出各式各样的人才,在经济界更是藏龙卧虎,跟这些商贾巨头打交道,没有一定的素质还真不行。与人沟通,最好的通道就是感情,而知识的认可可是感情认可的最高境界。范婉的博学好学,无疑为她的这种沟通打下良好的基础。

有了这样的认识,再来看范婉的这本书稿你就不会觉得太奇怪。据我目力所及,全国用这种散文、随笔的方式以整本书的规模去阐述对中外画家的理解、感受的,还不多见。几年前,中国作家协会主席铁凝曾出版过一本《遥远的完美》,插图本,印刷很漂亮,我看后很受启发。一个作家眼里的美术界跟一个画家眼里的美术界其视角是多么的不同!为此,我问过红孩,范婉的这本书是否受过铁凝那本书的影响?红孩说,他曾为铁凝的那本书写过评论。结识范婉后,他见她已经写了三十多篇关于美术的散文、随笔,就建议她多写,有针对性地写,最好形成一本书,类似铁凝的那本。并且,他把自己手里的一本铁凝签名书借给范婉参考。范婉看后说,铁凝写得那么好,思想那么深刻,我没法写了。红孩鼓励她,你不要这样想,铁凝是文学大家,她对艺术的理解肯定有一般人无法逾越的高度。但这并不妨碍一个普通人的感受,你就以灵性的心灵去做你灵性的发现吧。说不定读者同样喜欢呢!

果然不出红孩所料,这几年在范婉所写的大量艺术散文中,她选取了其中的三十篇先后在《中国文化报》、《新民晚报》、《苏州日报》、《文化月刊》等报刊发表后,引起很多读者的关注。人们纷纷打听范婉是何许人也。在读者眼中,有的把她看作散文作家,也有的把她看作美术评论家,更有个别画家情愿出高价希望范婉为他的作品写评论。但范婉婉言拒绝了。她说,我写作不是为了挣钱,我只喜欢用我的方式去完成我对绘画艺术的追寻。也许,我永远达不

到我要追寻的那个地方,但我希望我的存在就是我不断追寻的开始。

艺术分为生产过程和传播过程。无论你的艺术有多么高的水准,最终要完成在大众中的传播。我们看朱光潜、宗白华的美学书,就是学会认识美、发现美的角度与方法。美不是一成不变的,它可以是宗教的、哲学的、历史的、音乐的、戏剧的、文学的、心理的,不同的时间、不同的地点、不同的情绪,其对美的看法往往都是不一致的。古今中外,谈艺术的理论著作很多。单就美术而言,你到书店看去吧,各种书籍也是琳琅满目。不论是谁,你要想在众多的书籍里被人发现,你还真得有点独辟蹊径的绝活儿。我很佩服范婉——我们范家这个奇女子,居然选择以散文、随笔的形式阐述她眼里的中外美术史上的大家和他们的作品。她的这些文章大致有这么几个特点:一,选材标准高。书中所选的中外名家大都在中外美术史享有崇高的地位,而且基本作古;二,选择的美术门类齐全,中国画、油画、雕塑、版画、漫画都有所涉猎;三,文章通俗易懂,不故弄玄虚、大而无当,将艺术欣赏、人生经历与自己的所思所想紧密联系,融为一体;四,文字短小,图文并茂,很符合当下的阅读潮流。就定位而言,我觉得非常适合大中学生和美术爱好者阅读。应该说,这本书的出版,给我们对青少年的艺术美育教育提供了一个良好的读本。同时,也给我们评论家展示了另一扇评介美术作品的窗口。在此,老范我不得不对我们年轻有为的小范产生敬意。我衷心地祝贺这本书的出版。本文算不得什么序,权且作为写在前面的话,供朋友们参考。

2009年2月16日 北京

导 论

中国灿烂的传统绘画源远流长。虚实结合,这是中国美学思想中的核心问题。中国画运用笔勾的线条和墨色的浓淡来表达生命的情调,透入物象的内在,营造出幽微淡远的意境。因而,中国画讲究诗、书、画一体。

在绘画欣赏中,我深刻体会到:自然是美的一切源泉,是一切艺术的范本。中国画的重心是山水画。山水画的独立,始于晋末。晋人的美感和艺术观——“雅”、“绝俗”。我对宋元山水画情有独钟,首推的画家是宋朝的米芾,接着是元朝的倪云林;延续到明清,素喜董其昌,他的画论以佛教南、北宗喻山水画的流派,划分成“南北宗”,影响深远;我对苏州的“明四家”青睐有加,感觉他们的血脉中,流淌着庄子、嵇康、陶潜、杜甫、苏轼……伟大的画家,始终眺望着先贤。“清四僧”和“扬州八怪”主张以“自然为师”,画风清新可爱。其中,石涛、金农、八大山人的画作让我百看不厌。总之,这两个时期的山水画是空灵的精神表现,心灵与自然完全合一。花鸟画所表现的也是如此,以笔墨传神、气韵生动为理想。

中国曾经丢失过许多珍贵文物,但愿我们在文明的进程中,不要让敦煌艺术被无知窃取、掠夺的悲剧重演,不要丢失这些画家,不要丢失他们万般珍爱的晋唐宋。并以此上溯。

二

康德说,只有天才才能创造艺术。我认为欧洲的文艺复兴就是一个创造天才的时期。当然,我所关心、感兴趣的是意大利的绘画文艺复兴,特别是鼎盛期的艺术家——佛罗伦萨画派的巨匠达·芬奇、米开朗基罗,翁布里亚画派的拉斐尔,还有威尼斯画派的提香。对北方文艺复兴我不甚喜好,即便是德国大画家丢勒,尼德兰的勃鲁盖尔。

绘画中的巴洛克时期大体贯穿了整个17世纪,现实主义是巴洛克绘画的精髓。荷兰画家伦勃朗、维米尔,以各自不同的创作风格推进了现实主义。前者擅长人物肖像,后者善于描绘日常生活场景。

从1874年第一次印象派画展算起,直到1886年的最后一次。法国的印象派画家们取得了辉煌的成就。他们热爱自然,摒弃了闭门作画的旧习,纷纷走向阳光照耀的户外。代表人物有马奈、莫奈、雷诺阿、德加、毕沙罗、西斯莱。法国雕塑家罗丹则独辟蹊径。我对印象派十分着迷,认定对它的发展产生较大影响的是巴比松画派的米勒、柯罗,再往前推,就是英国风景画家透纳了。在我看来,后印象派画家的共性不多,但同样流光溢彩。值得一提的有创作塔希提绘画的高更,众所周知的画向日葵的凡·高,还有塞尚、修拉与劳特累克。

与印象派同时期的还有后来居上的俄罗斯绘画,其中有我倾心的画家列宾、希什金和列维坦。

欧洲的绘画异彩纷呈,比之中国画毫不逊色。漫步卢浮宫的艺术长廊,我对它的发展史通过《遥远的追寻》一文作了简要的回顾。

三

这是中国绘画史上一个推陈出新、百花争艳的时代!

“五四”运动以来,蔡元培、陈独秀、胡适、鲁迅等新文化运动健将都按照各自的观点倡导美术革命。1927年,吴昌硕在上海去世,齐白石在北京完成了他的“衰年变法”,中国画进入一个新的阶段。

在这里,我要重点提到三个画家群:

一、齐白石和北京的画家群

在三四十年代的北京,生活着许多画家,如陈半丁、溥心畲、于非闇、胡佩衡、徐燕荪等。其中以齐白石成就最大。

二、黄宾虹和江南画家群

江南画坛(江苏、浙江、南京)以上海为中心,较为活跃的画家有贺天健、吴湖帆、刘海粟、丰子恺、颜文樑、潘玉良等。南京和杭州分别有著名的国立中央大学和杭州艺专,由于教学的需要,加上两地固有的文化传统,一批画家脱颖而出,黄宾虹、张大千、林风眠、赵无极、常书鸿、潘天寿、吴作人、傅抱石就是佼佼者。

三、徐悲鸿及其传派

20世纪初到欧洲留学的艺术青年回国后,大多从事美术教育,开设了素描、透视等课程,力主将西方的写实融入中国的传统绘画。影响最大的当属以徐悲鸿为代表的现实主义画派。

当我接触到这些画家的作品时,深为震撼。我为他们的艺术天赋,发出由衷地赞叹。如果说画家生前还不算广为人知或者广为众人所理解,那么现在,这些画作不就是画家生命的再现?徘徊在漫长的黑夜里,我分明听到了黎明中弥赛亚洪亮的召唤。

当今画坛,新人辈出,不胜枚举。我颇为熟悉的画家有英年早逝的陈逸飞,艺术常青树吴冠中、黄永玉,还有丁绍光、陈丹青,甚至包括苏州青年版画家凌君武。

四

黑格尔认为艺术不同于科学思考,这种观点对艺术史影响极大。可以说,20世纪中的每个年代都值得记住。因为每个年代都产生了许多有趣的、风格迥异的画家,我感觉他们比文艺复兴时期的画家要多得多。没有什么主流,也找不到连贯的时间线索。我所能做的只是追溯一些主要的潮流。譬如:杰出的野兽派画家马蒂斯,鼎鼎大名的立体主义画家毕加索,抽象派画家康定斯基,形而上画家契里柯,达达派的杜尚,超现实主义有西班牙的达利、米罗和比利时的马格利特,抽象表现主义有美国的波洛克,波普艺术的偶像级人物沃霍尔,还有欧洲具象绘画代表巴尔蒂斯。不能怪马蒂斯或是毕加索的名声太响,