

說

潘鲁生美术评论集

潘鲁生 著

畫

山东教育出版社

說畫

潘魯生美術評論集

潘魯生 著

山東教育出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

说画: 潘鲁生美术评论集/潘鲁生著. — 济南:
山东教育出版社, 2013
ISBN 978-7-5328-7707-2

I. ①说… II. ①潘… III. ①美术评论—文集
IV. ①J05-53

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第315392号

说画

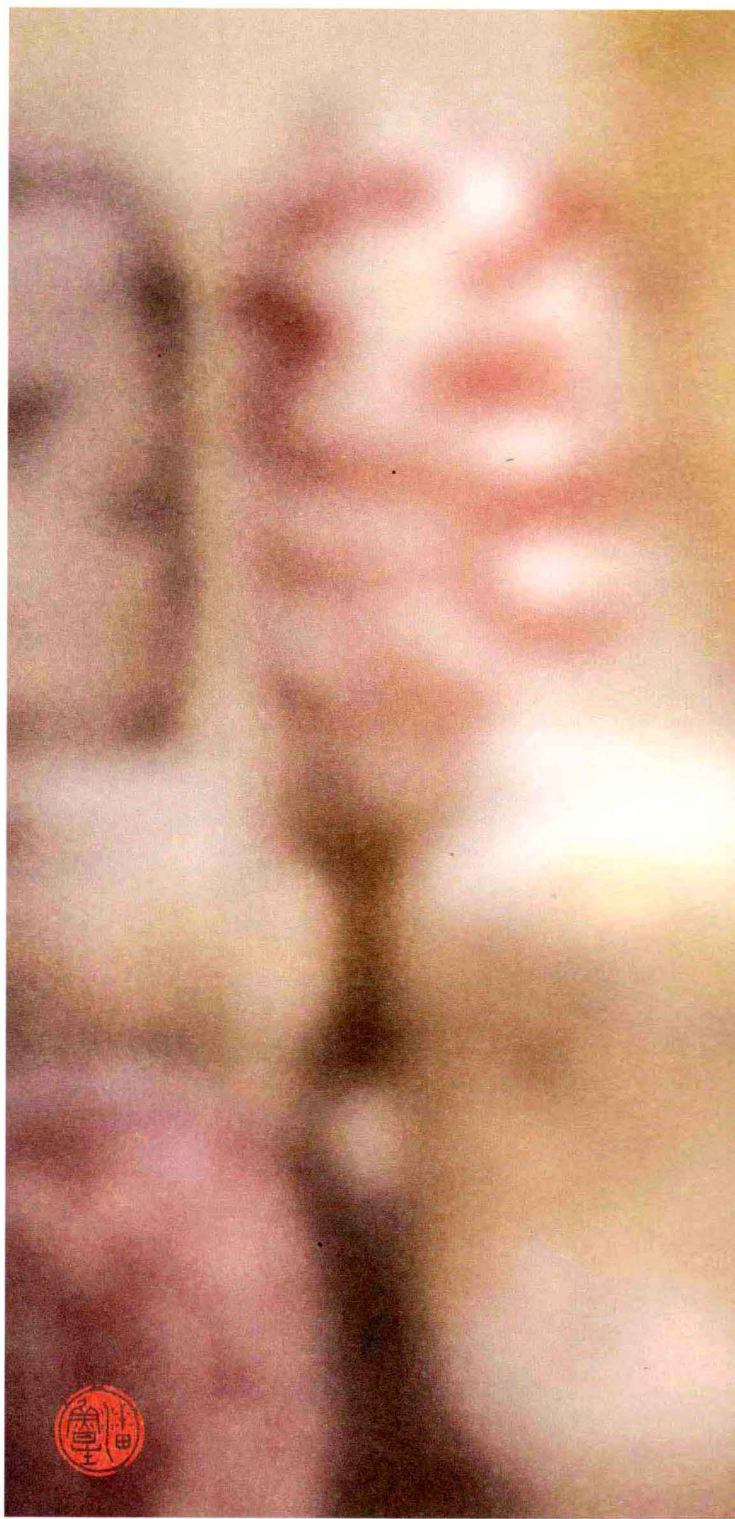
——潘鲁生美术评论集

潘鲁生 著

主 管: 山东出版传媒股份有限公司
出 版 者: 山东教育出版社
(济南市纬一路321号 邮编: 250001)
电 话: (0531) 82092664 传真: (0531) 82092625
网 址: <http://www.sjs.com.cn>
发 行 者: 山东教育出版社
印 刷: 山东德州新华印务有限责任公司
版 次: 2013年11月第1版第1次印刷
规 格: 787mm × 1092mm 16开本
印 张: 22.5印张
书 号: ISBN 978-7-5328-7707-2
定 价: 126.00元

(如印装质量有问题, 请与印刷厂联系调换)

(电话: 0534-2671218)

潘鲁生，艺术学博士，山东省文联主席，山东工艺美术学院院长，教授，博士生导师。兼任中国民间文艺家协会副主席，中国艺术研究院中国设计艺术学院院长，中国国家画院院委，中国美术家协会工艺美术委员会主任，中国工艺美术学会副理事长，国家非物质文化遗产保护工作专家委员会委员。系中央联系的高级专家，享受国务院政府特殊津贴专家，全国宣传文化系统“四个一批”人才，全国非物质文化遗产保护先进工作者。

自序

人到知天命之年总想梳理一些往事，整理一些旧文，也想说说画画，这本名为《说画》的美术评论集，是我三十余年来拜师、交友、读画、品艺的结集。为了方便大家阅读，全书根据内容分成了墨韵篇、油彩篇、影像篇、散论篇四个部分，主要以画家评论为主线，也拉拉杂杂地涉及到了雕塑、民艺、摄影、设计、工艺美术等艺术门类。

文集中所收录的评论文章，最早的完成于上个世纪八十年代中期，最近的才刚刚脱稿。大多是一些短文画评，有的是参观画展后的即兴随笔，有的是对艺术现象分析解读，更多的则是对师友作品的品评。说画评艺，于我而言，为师友撰写文字的过程也是学习交流的过程。这些在读画时形成的文字，不仅升华了我对艺术的理解，也加深了我对美术界朋友们从艺为人的真实了解。整理这本书稿时，眼前仿佛又浮现出那一张张熟悉的面孔，他们真挚热情而又富有艺术感知力，每个人的艺术创作都有自己独特的语言和风格，作品反映了他们的心性修为，也留下了时代的印迹，成为我人生旅程中难忘的记忆，我为能有这样一群师友感到幸运。

艺术既可以滋养一个人的性情，也能催生人们对于生命存在意

义的鲜活体验，在知天命之年我愈发体会到了艺术之于人生的重要意义。传统文人画追求清幽、玄远的艺术意境，多半源自于一种隐逸山林生活理想的想象，也因此在这山水意境中总会有路人、有亭阁台榭。今天的艺术与古人的相比，不仅在表达方式上有了诸多的不同，在精神内涵的追求上也变得更加丰富。之所以要画画，大概一百个人有一百种回答。对于大多数投入创作的艺术家的来说，不管是作为私享的乐趣，还是某种观念的言说，创作都是一种关于生命存在价值立场的转译与表达，而“在场”的思考与体验的鲜活性是所有艺术创作的基础。

上世纪八十年代有幸在中国艺术研究院王朝闻先生身边做资料员工作，聆听先生对美术作品的智慧解读。那时先生特别注重围绕生活感受确立研究对象，从审美主体审美心态的特殊点着眼，把握艺术作为特殊审美对象的本质特征，寻找艺术能够开启心灵的内在原因。这一观点在潜移默化中影响了我读画的思考方向，甚至成为我解读艺术作品的一把钥匙。我习惯于推敲那些给人以内心触动的作品产生的背景信息，再将这些想法与创作者进行沟通交流，从而印证自己的思考，在把玩的过程中享受那个品艺悟道的过程。

感而思，思而积，积而满，满而发。这些平时随性写就的文字日积月累在案头已有了厚厚的一摞。不仅时间跨度长达三十余年，而且从中也能感受到文艺思潮的变迁，今天把它们整理出来，供朋友们批评。

潘鲁生

1 墨韵篇

- 3 师法造化与融合中西的当代意义
——写在“悲鸿走天下——徐悲鸿作品国际巡展”
开幕之际
- 7 大家吴冠中——观“艺冠中外·吴冠中艺术展”后感
- 11 诗化的生活笔墨——刘大为的绘画艺术
- 18 重建艺术语言的历史主体性——解读周韶华现代彩墨艺术
- 29 静水有深流——读潘公凯的大写意
- 34 知白守黑 格高思逸——田伯平国画艺术研究
- 48 笔墨匠心——谈杜大恺的水墨实践
- 54 山水精神 侗乡家园——读杨长槐山水画
- 58 笔墨重构 博大深厚——郭志光绘画风格评述
- 67 学养寄翰墨 画物赋予心
——品阮荣春新院体山水画作
- 71 艺术的综合——读曾昭明的花鸟画作品
- 78 超越与探索——析蔡玉水彩墨艺术
- 85 生命意趣——评冯小红水墨人物画
- 90 童心真趣——再读李学明的画
- 93 清新隽永 意蕴匠心——评解维础的绘画艺术
- 98 体验笔墨——写在“赵坤、高永谦画展”开幕之际
- 104 亲近自然——赵宇敏绘画作品评析
- 108 超越与回归——读刘子龙彩墨艺术
- 111 一方水土 一方画家——袁家保的从艺与绘画之路
- 117 清高气韵——高启明的墨竹情结
- 120 丹青绘粉黛 妙笔写朱颜——谈卢洪祥人物画的审美品格
- 124 小品见精神——读韩英伟水墨小品所感
- 129 智慧的心境——读王瑞青的水墨画作
- 133 以花写人——关于花鸟画创作的思考
- 140 德国水墨日记——我画德国小镇

2 油彩篇

说画

- 145 油画中国化的实践——冯健亲油画艺术创作作品评
- 154 致老葵——观许江的葵园有感
- 159 关于“第二种文化意识”
——顾黎明绘画作品的时代坐标
- 171 门神与花境——读顾黎明、王海燕的绘画新作
- 173 花境——读王海燕的油画作品
- 177 不羁的心像——读张连生教授的油画作品
- 183 会见自我——李雪玫与她绘画作品的对话
- 187 十人的对话——写在“十月谈”十人画展之前
- 191 “80后”画家的现实与超越
——评全紫云《室内的风景和窗外的风景》
- 196 直觉的观念——读韩青绘画作品
- 202 诗意的栖居——读钱品辉的水彩画
- 205 图画语言——观贾丛宇小朋友画展所感
- 211 走出风情 融入时代
——关于“首届山东油画双年展”的思考

3 影像篇

说画

- 221 黄可华摄影三评
- 236 天地大美——李书绅摄影作品赏析
- 240 岁片的影子
——观“刘蠢生、隋元鹏、张百成三人摄影展”的心里话
- 246 责任感动生活——读刘元刚摄影作品
- 250 中国视野的国际影像
——“2008中国(济南)当代国际摄影双年展”暨“第二届齐鲁国际摄影周”

- 256 影像的探索
——《2010当代国际摄影优秀作品集》序
- 261 文化的旅程
——《第二届齐鲁当代摄影艺术展作品集》前言

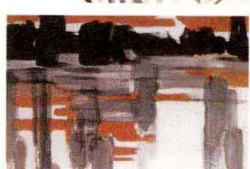
4 散论篇

说画

- 267 自言自序——感悟陶瓷上的彩墨
- 271 师法传习——“杜大恺师生作品展”序
- 276 齐物之境——“当代艺术七人展”序言
- 279 亲和·对话
——“中韩设计师苗登宇、池龙善作品交流展”序言
- 283 网络游艺 人机对话——《顾群业作品集》序
- 288 漆画语言的理性探索
——读张连生、单德林漆画新作
- 293 巧施剪 美其神——剪纸艺人范祚信和他的作品
- 296 海文化永存的神灵
——关于《妈祖信仰剪纸》的评价
- 299 知天命之悟——《胡希佳雕塑作品集》序
- 305 绘塑同构——《张晓杰陶艺作品集》序
- 309 慧志说陶
——评薛慧志《东方和西方·我心中的向日葵》
- 312 限制与复制——限量版画考量谁
- 315 科学的想象——谈“中小学生科学幻想画”竞赛
- 319 美哉，中国动画——从本土文化中寻找动画形象
- 330 力量之美——“第七届中国体育美术作品展”评述

墨韵篇

说画·潘鲁生美术评论集

师法造化 与融合中西的当代意义

——写在“悲鸿走天下——徐悲鸿作品国际巡展”开幕之际

《负伤之狮》

徐悲鸿提出“以西润中”的创作思想，在绘画教育中推行以素描作为一切绘画基础的教学方法，这一思想实际上与他“师法造化”的主张有着内在的一致性，他认为，“美术之大道，在追索自然”，而在他眼里素描正是追索自然的有效工具。

在徐悲鸿纪念馆馆长廖静文女士支持下，“悲鸿走天下——徐悲鸿作品国际巡展”2008年5月2日在山东省博物馆开启了巡展之路。展出了包括《九方皋》《箫声》在内的60幅徐悲鸿国画、油画、素描、水彩、水粉原作。

在展出的作品中，油画《箫声》曾入选1927年法国全国美术展览会，是徐悲鸿先生本人非常引以为荣的作品。而徐悲鸿1931年创作的《九方皋》和1936年创作的《船夫》两幅作品均属国家一级文物，按规定不得出馆，后经廖静文女士亲笔写下“山东是文化大省，这两幅作品一定要拿去”的请求后，北京市文物局等国家文物单位特批这两幅作品来济南展出。另外，《孔子讲学》《负伤之狮》《会师东京》《鲁迅与瞿秋白》《抚猫》等也都是徐悲鸿创作的精品，其中多幅是首次公开展出。85岁高龄的廖静文女士表示：“悲鸿与山东素有渊源，要将悲鸿最好的作品带到山东。”徐悲鸿之子、中国人民大学徐悲鸿艺术学院院长徐庆平先生也于5月2日下午到山东工艺美术学院举办主题讲

《愚公移山》

座，与美院的学子们一起回顾父亲的艺术人生。

回顾徐悲鸿的艺术道路，他的艺术思想和教育思想主要有两点值得今人思考和借鉴。一是师法造化的主张，在写于1929年的《惑之不解》一文中，徐悲鸿希望学画者能“细心造物，精密观察之，不必先有一什么主义，横亘胸中，使为目障”。因此，他推崇“以新生命工力湛深遗世独立之任伯年”，而鄙弃“毫无真气无愿力”的四王。二是“以西润中”的创作思想，在绘画教育中推行以素描作为一切绘画基础的教学方法。这一思想实际上与他“师法造化”的主张有着内在的一致性，他认为，“美术之大道，在追索自然”，而在他眼里素描正是追索自然的有效工具。徐悲鸿的艺术创作与艺术主张是一致的，如他所画的奔

马,既具有完全意义上水墨写意的神韵,又有西画突出骨骼结构的形似,产生了雷霆万钧的动势。其他如《愚公移山》《九方皋》《奚我后》《山鬼》等,以中国传统文化中的历史传说、寓言和神话为题材的作品,也采用了严谨写实的手法。华夏文化传统博大精深,孕育了内涵丰富的东方文明,以徐悲鸿先生为楷模,积极进行以中国传统精神为主体,消化和融合西方艺术精髓的艺术探索,是我辈应尽的职责。

时代在发展,当下艺术的发展已经突破了徐悲鸿时代架上绘画的范畴,而纳入了影像、装置、行为、网络艺术、动画设计、新媒体等艺术方式,形成了多元化的艺术生态,但不可否认上述一切新内容以及今后可能再出现的新艺术方式,都受制于艺术发展的内在逻辑,并反映在当代艺术教育中。今天的艺术教育必须从优秀传统文化中汲取营养,服务于当代。当然,由于当代艺术在内涵上所存在的模糊性、自由性和个体性,也使得传统的艺术教育方式再度面临变革,探讨一种新的有弹性的鲜活可变的教学方式,使学生在掌握必要的造型基础的同时,学会更大范围地兼容并蓄,更多层面地发散思考,更大力度地突破创造,是艺术教育工作者需要直面的时代命题。

中国的艺术学子们理应在关注当代艺术前沿动态、稳固专业基础的同时,更多地研读中国传统文化和民间艺术,善于反问和深思,以敏锐的感悟力把握艺术发展的演进规律,在继承中发展,在发展中继承,才能成为一名有思想、有创意的当代艺术家。

丁亥初夏于舜山下

大家吴冠中

——观“艺冠中外·吴冠中艺术展”后感

在吴冠中先生的笔下，一切物象都是那么轻松自然，灰灰的调子，灵动的线条，纯色的点缀，看起来简约而概括，富有诗情画意。

继“悲鸿走天下——徐悲鸿作品国际巡展”在济南展出以来，“艺冠中外·吴冠中艺术展”是又一个在齐鲁大地举办的有分量的大师作品展。展览共展出吴冠中先生各个时期的水墨画原作40幅和2007年以后创作的丝网印刷作品38幅。徐悲鸿、吴冠中，一个写实、一个写意，两种艺术语言、两种艺术风格，给山东画坛带来了一股清新之气。

吴冠中先生已年近九旬，他的艺术创作始终崇尚创新，且不断突出强化自己的风格。他一生来过山东很多次，大明湖、趵突泉、泰山、青岛、崂山、烟台、大鱼岛、孔庙……都留下了他的足迹，有的地方甚至去过多次。而我最早知道吴冠中，就是在20世纪80年代初看他画的荣成大鱼岛，读他写的散文集。在他的笔下，一切物象都是那么轻松自然，灰灰的调子，灵动的线条，纯色的点缀，看起来简约而概括，富有诗情画意。二十多年过去了，吴冠中的绘画风格在我印象中一直没变，