

写意精神 与当代视域

中国当代写意油画的重要学术文献

——宋永进写意油画实践论及当代美术批评

Freehand Spirit and Contemporary Vision

Song Yongjin's Oil Painting Practice Theorization and Contemporary Art Criticism

宋永进 著

ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

宋永进能写作，能画油画，尤其可贵的是志向高远，从不沾沾于小成小得而自喜，与时下汲汲于大展的入选获奖，以一时名利为实惠者不同。

摘自戴士和《八竿子打不着》（中国油画—戴氏论坛）一文

ISBN 978-7-308-22556-4

9 787308 225564 >

定价：98.00元

写意精神 与当代视域

中国当代写意油画的重要学术文献

——宋永进写意油画实践论及当代美术批评

宋永进 著

 ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

写意精神与当代视域:宋永进写意油画实践论及当代美术批评 / 宋永进著. --杭州:浙江大学出版社, 2022.5

ISBN 978-7-308-22556-4

I. ①写… II. ①宋… III. ①油画—美术批评—中国—现代 IV. ①J213.052

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2022)第 069157 号

写意精神与当代视域——宋永进写意油画实践论及当代美术批评

宋永进 著

责任编辑 傅百荣

责任校对 梁 兵

封面设计 周 灵

出版发行 浙江大学出版社

(杭州天目山路 148 号 邮政编码 310007)

(E-mail: zupress@mail. hz. zj. cn)

(网址: <http://www.zjupress.com>)

排 版 杭州隆盛图文制作有限公司

印 刷 杭州宏雅印刷有限公司

开 本 787mm×1092mm 1/16

印 张 25.5

彩 插 4

字 数 605 千

版 印 次 2022 年 5 月第 1 版 2022 年 5 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-308-22556-4

定 价 98.00 元

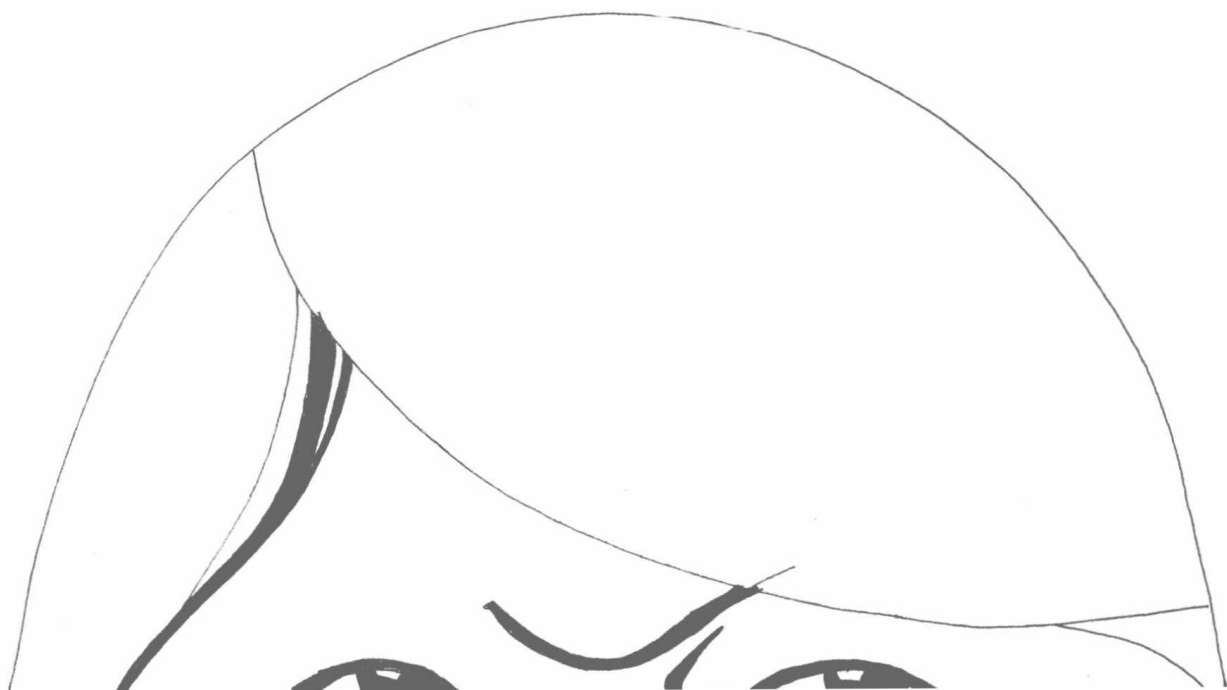
版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社市场运营中心联系方式: (0571) 88925591; <http://zjdxcbbs.tmall.com>

浙江师范大学出版基金资助

Freehand Spirit and Contemporary Vision

Song Yongjin's Oil Painting Practice Theorization and Contemporary Art Criticism

前 言

2006年,著者有幸被中央美术学院油画系接受为戴士和高级访问学者,学术研究的课题为“写意油画研究”,从此逐渐明晰了个人艺术探索与艺术史演化的关系,理清了艺术思考和学术探索的思路,明确了艺术创作的文化切入点,并跳出西方艺术史的文脉和语言演绎的逻辑,开始返回故土,深入江南古村落,以写生的方式进行绘画创作。不久,创作主题逐渐聚焦在“农耕文化的历史残存”这个话题上,历时十余年的艰辛形成了写意油画的个性面貌。同时,又在浙江师范大学美术学院设立“写意当代油画工作室”(包含本科生和研究生教学),及时将写意油画的学术理念和创作方法引入工作室课堂,在教学相长中获得学术的深入和语言的拓展。在这个过程中,又先后多次赴欧洲、非洲和东亚等地考察、写生、展览和交流,写意油画的思想观念和语言形式再次获得提升、深入和拓展。

著者从事油画创作与教学整整三十年,加之十余年的写意油画专题研究和国外交流经历,积累了大量的创作体会、探索感悟、艺术思考和系统性的学术理论。本著作以写意油画实践者的身份,以个人对写意油画的探索和思考为前提,以写生创作现场第一线的亲身体验和成长历程为基础,以中西油画发展的学术线路为依照,对传统中国画的写意精神和当代写意油画的个体探索实践以及由此引发的一系列宏观与微观的学术问题(包括写意油画与人文关怀、写生创作与现场生发、写意精神与文脉传薪等)和当代美术发展的现状(包括当代美术观念、当代美术境遇和当代美术生态等)进行了梳理、剖析、批评和反思。既有纯学理性的逻辑性论述,也有以大量个人创作故事和绘画作品为蓝本进行描述式的感性解读;既有思想观念和思维方式上的探讨,也有绘画语言与形式的分析;既有对国内外发生的美术事件的深度剖析和解读,也有对当前不良美术现象的尖锐批评;既有国内外优秀作品的品读,也有对研究生教学过程中发现的问题的点评和引导。

著作内容分上下两篇,上篇主要探讨对传统中国画写意精神和西方表现性语言的汲取和融合问题,认为中国当代写意油画应当在中西融合的基础上直面当下的生活现场,从中生发艺术的原创性,提出“写生即创作”的绘画理念,同时主张传统写意绘画必须进行当代性的转化;下篇在当代性的宏大视域下对当前艺术界的许多客观现象进行了详实的收集、梳理和分析,并提出个人的批评和主张。

目 录

上 篇

第一章 写意油画与人文关怀	3
第一节 写意的本义	3
一、写意油画之“意”	3
二、写意油画之“写”	7
三、关于“写意”与“当代”	13
四、写意油画需接“地气”	15
第二节 感性的味道	17
一、“趣”的背后是人的味道	17
二、色彩是心灵的表情	21
三、科学严谨与真情流露	27
四、感性疏离的现代与当代	28
五、“味”足方得魂	32
六、辣而不燥 甜而不腻	36
第三节 “人”的故事	37
一、审美首先是人的价值立场	37
二、艺术家如何实现社会价值	39
三、《广安桥 360°》背后的故事	41
四、关于《遮蔽》组画和创作思考	44
五、艺术抄袭背后的个性丧失	45
第四节 “美”的心灵	51
一、体验、直觉、形式与心境	51
二、《百莲图》直击心灵深处	58
三、静观、静思、静养的心灵之路	60

四、走心的美术创作路在何方?	63
五、艺术家,你活得真实、幸福吗?	64
第二章 写生创作与现场生发	67
第一节 观看之道	67
一、回归童真的观看	67
二、孤独的观看之旅	75
三、中西视觉的对接与对话	77
第二节 形式之美	78
一、平面思维与形式美	78
二、吴冠中“形式论”的历史贡献及其局限	81
三、“具象表现绘画”色彩语言的推演	83
第三节 写生即创作	85
一、写生之生	85
二、在场与再生	87
三、超越写生的印象派画家	90
四、窄黑荫阳:写生背后的创作思考	92
五、写生性创作组画诞生记	97
第四节 活的现场	103
一、现场是一种鲜活	103
二、从“画龙点睛”到“单刀直入”	110
三、审美如何在写生现场发生?	114
四、从“影画之争”看绘画创作现场性的丧失	115
第三章 写意精神与文脉传薪	117
第一节 写意美学的反思与传承	117
一、写意油画与芥子园画谱的文脉传承	117
二、从后现代思维反观诗画审美	122
三、传统写意观念需当代性转化	126
四、从写意摄影到写意油画	127
五、变质的“笔墨”、“气韵”和“意境”	129
六、当代美术语境下的中国画题跋	130
第二节 现代理念的批判与汲取	132
一、西方艺术的现代性演进	132
二、“赵氏思维”与国人审美	150

三、学习西方现代绘画经典的方式	151
四、毕加索绘画的不似之似	152
五、一场美术运动的终结	154
六、送别赵无极 走出现代性	156
第四章 写生手记与研讨发言	158
第一节 研讨发言	158
一、有思考作品才会大气	158
二、本土文脉与当下问题	159
三、丽水油画进入“后‘巴比松’”时代	160
四、全球化背景下的国际当代美术	161
五、国展样、学院派、西方艺术	163
六、朴实、严谨、执着，有一股韧劲	164
七、美术评论与油画创作的两面性	165
八、静心研读、潜心体悟、悉心洞察	166
九、在路上	166
十、关于《美术报》	167
十一、心中需要有“佛”	169
第二节 自说自画	170
第三节 探技求艺	184
第四节 静观禅悟	191

下 篇

第五章 当代美术观念	201
第一节 绘画方法论	201
一、贾克梅蒂与塞尚绘画方法论的比较	201
二、当代绘画色彩语言的物质化和精神缺失	207
三、走近弗洛伊德的当代绘画	208
四、绘画本体语言研究	210
第二节 东方与西方	214
一、中西艺术融合之困境	214
二、中西绘画形式美之差异	218
三、从齐白石与莫兰迪看中西审美特征的异同	224
四、中西艺术融合的另一实践	230

第三节 传统与当代·····	231
一、保卫春节传统的审美气质·····	231
二、从“打倒文人画”到“中国元素”的泛化·····	233
三、“静”失落、“动”失控·····	234
四、游走在传统与现代之间·····	237
五、传统美术经典可以被解构吗?·····	242
六、回顾“为艺术战”的几个片断·····	243
七、传统美术遭遇“微时代”·····	245
第四节 内容与形式·····	247
一、从抽象形式到现代式行画·····	247
二、内容、形式、内容·····	248
三、“笔墨等于零”与形式美·····	250
四、形式幽奥 语言清新·····	252
五、语言形式的符号化现象·····	254
六、从莫言演说反思内容与形式的关系·····	255
第六章 当代美术境遇·····	258
第一节 架上绘画·····	258
一、“视觉冲击力”:当代绘画的审美陷阱·····	258
二、图解化、制作化与商标化·····	260
三、在适度的限制中展现画家的自由·····	261
四、古典审美的眷恋·····	263
五、一缕春雨 庭院无声·····	264
六、端庄典雅 一枝独秀·····	266
七、从容率真 格雅品高·····	268
第二节 当代艺术·····	270
一、当代艺术期待返朴归真·····	270
二、大火背后的信任危机·····	273
三、中国当代艺术重要的是返乡·····	274
四、断不了奶的中国“当代艺术”·····	276
五、“土鳖”吐槽“洋艺术”·····	277
六、写在蔡氏“火药画”展落幕后·····	279
七、警惕沦为西方艺术的票友·····	281
八、“莫言裸体塑像”背后·····	282
九、中国当代艺术正戏该登场了·····	284

第三节 公共艺术	286
一、由“公共雕塑美丑之争”引发的思考	286
二、从“郭靖、黄蓉雕像”看当代公共雕塑	288
三、当代公共建筑的审美“拐点”	289
四、审美迷茫的城镇民居建筑	290
五、咸阳机场壁画今不如昔	292
第四节 大众审美	293
一、从华西村“故宫”看当代大众审美	293
二、“最美乡村”的审美失落	295
三、大众媒体视野中的美术形象	296
四、书画创作遭遇“吉尼斯纪录”	298
五、《新四大美女图》遭疯传引发的思考	299
第七章 当代美术生态	301
第一节 美术群体	301
一、浙派人物画为后人留下什么？	301
二、“50后”“80后”油画家的审美代沟	303
三、地域性绘画写生群体的优势	304
四、不可低估的网络美术力量	306
五、审美多元化背景下的学院油画	308
六、新民间美术社团的活力	312
七、谁来关注“第三艺术群体”？	314
八、重塑书协和美协的公信力	315
第二节 画家百态	317
一、疲于赶考的“应试画家”	317
二、“职业画家”的谋生术	318
三、为某些“权威画家”留影	320
四、早熟的画家与早衰的艺术	321
五、光环下的“明星画家”	324
六、荣升“官员画家”后	325
七、“草根画家”的参展焦虑	327
八、“网络画家”的创作局限	328
九、“摇篮”里的艺术家	329
十、大师缺失时代的“美术大师”	331

第三节 美术展览·····	332
一、当代美术生态与全国美展评审·····	332
二、从一次美术评奖谈起·····	334
三、八问全国美展评审·····	336
四、当代美术的“国展样”·····	337
五、展览美术的“流行病”·····	339
六、让画说话:才有中国好图画·····	341
七、泛滥的展览评奖·····	342
八、全国美展到底怎么了?·····	343
九、美术展览不该沦为“寄生虫”·····	345
十、话说美术参展招数·····	346
十一、警惕美术圈里的逆淘汰·····	348
第四节 美术教育·····	349
一、毕业创作的“隐性抄袭”现象·····	349
二、“杭州模式”与美术教学焦虑·····	350
三、美术高考应该考什么?·····	352
四、为艺考改革先行者鼓掌·····	353
五、美术院校毕业创作巡礼·····	355
六、油画教学个性化培养的误区·····	356
七、学习成长与艺术个性·····	359
八、“名家班”热的背后·····	364
九、从毕业展上的四尊雕塑谈起·····	365
第五节 美术批评·····	366
一、从吹捧式批评回归问题式批评·····	366
二、审美体验与美术批评语境·····	368
三、“中国美术批评家年会”何为·····	369
四、浙江师范大学美术学院美术批评现状纪实·····	371
五、学者型画家的水彩画批评·····	375
六、美术批评家与美术家·····	378
第六节 艺术与市场·····	380
一、从学术的视角看当代艺术市场的危机·····	380
二、五问“美院财富排行榜”·····	382
三、高调的拍卖市场与低调的李可染·····	383
四、艺术村产业化的困境·····	384
五、将本土品牌推向艺术市场·····	386

六、艺术梦在纽约时代广场	387
七、“画圈圈”值 4.5 亿元吗?	389
八、“空白”油画的天价拍卖	391
九、寄生于西方资本的“当代艺术”	392
后 记	394

上 篇

油画自 100 多年前引入中国,经过初期的模仿、学习、借鉴和摸索,到今天的蓬勃发展,这个过程中,油画民族化的呼声一直没有停止过,林风眠、赵无极、吴冠中、朱德群、苏天赐、董希文、罗工柳、卫天霖、倪貽德、罗尔纯等一大批油画前辈都在油画民族化探索中走出了积极的一步。今天,当代油画家不满足于前辈的探索成果,开始进入深层次的文化反省,反思西方艺术,反观中国传统,并试图通过进一步深度挖掘传统艺术而获得启迪和滋养。写意油画正是在这种呼唤和反思,以及与传统文化的不断融合中悄然兴起。

“写意油画”的概念由老一辈油画家罗工柳在二十世纪六十年代最先提出,并渐渐得到油画界部分有识之士的呼应,但写意油画真正普遍获得艺术界的认同,应当是近十几年来的事。2006 年前后,戴士和在罗工柳提出“写意油画”概念的半个世纪后,鲜明地提出“写意油画创作”和“写意油画教学”的主张,在写意油画的探索实践中身先士卒,不仅创作了大量个性鲜明极具写意性的油画作品,而且出版了《写意油画教学》《苹果落地》《生在北京》《画室窗下》《海风扑面》等一系列关于当代写意油画实践与教学的学术文献,影响广泛而深远。孙建平与康弘合著的《写意油画图史》则详实地勾画出写意油画的发展脉络和辉煌业绩。理论界及写意油画实践者所撰写的相关学术论文更是不计其数。此外,值得一提的是,浙江师范大学美术学院 2009 年设立的由本人主持的“写意当代油画工作室”(第三油画工作室),既是对中央美术学院写意油画教学的强烈呼应,也为推动中国当代写意油画的发展迈出坚实的步伐。

自 2016 年成立北京中国当代写意油画研究院以来,写意油画呈现出群体化和规模化的态势,逐渐形成了以戴士和、孙建平、汪诚一、范迪安、丁一林、王辉、鸥洋、杨参军、王琨、王克举、赵开坤、任传文、陈宜明、毛岱宗、陈和西、杨尧、包泽伟、张新权、雷小洲等为代表的写意油画学派,并得到袁文彬、刘商英、石煜、宋永进、常世江、夏迅、陈向东、黄剑武、武凌海、王君、巴图、曲文倩、魏婧、刘顺华、曹梦等一大批中青年油画家的热切响应和积极推动。各地纷纷成立写意油画研究分院,并以各种形式举办写意油画研修班。其中最具代表性的有广州美术学院的写意油画高研班,连续几届培养了大批写意油画生力军。每年一届的写意油画学派年度展览,其活动规模之大、学术层面之专,以及参与者学术身份的规格之高,都令艺术界刮目相看。写意油画学派的崛起是当代美术界令人欣喜的一件大事,但随着活动的展开和影响度的扩展,某些投机的专业团体或个人开始借机、借势蠢蠢欲动,与“写意油画”沾点边的或毫不沾边的,都往写意油画的队伍里钻,都想冠上“写意油画”的名头宣扬自己。弄装饰画的,自称是写意;搞写实的,甩起笔触装扮成写意;玩抽象的,在虚幻空洞的画面中讨巧地描一点具象也冒充写意……更有甚者,则直接借“写意油画”之名进行各种商业性的营利活动。如此一来,真正有价值的“写意油画”实践与探索必将在江湖学术的喧闹中,被干扰,被遮蔽。

故此,中国当代写意油画的未来发展,需要更多真正有志于写意油画探索的专业实践者和理论家,潜下心来深入其中,共同提升并拓宽写意油画的学术疆域。

| 第一章 |

写意油画与人文关怀

第一节 写意的本义

一、写意油画之“意”

2020年以来,写意油画的发展势头愈加迅猛,戴士和等艺术家们所倡导并为之身体力行的写意油画艺术实践习西方形式语言之法则,探传统写意文化之源头,饮当下现实生活之源泉,立当代写意油画之风骨,让油画本土化之探索落地生根,既是一种行之有效的革新行动,也是中国油画自信和自立的具体表现。

“写意”一词最先源于中国传统绘画,后常见于历代的文章诗词中。如唐代李白在《扶风豪士歌》中就有“原尝春陵六国时,开心写意君所知”的诗句。写意油画之“写意”的概念则直接源自传统中国画。传统中国画之“写意”与“工笔”相对应,不求外形的酷似,不求用笔的工整和精细,而更强调个人主观感受和思想情绪的表达,注重整体概括,注重神似,删繁就简,逸笔草草,抒发胸中之意气。五代初期,贯休创作的《十六罗汉图》(图 1-1-1)人物造型夸张、生动而有趣,运笔自由、简练而老辣,形象传神,直指人心、直视人性。可见,中国画在当时就已经完成了从工笔向写意的成熟转型。在北宋,董道就提出:“凡赋形出象,发于生意,得之自然。待其见于胸中者,若花若叶,分布而

图 1-1-1 五代 贯休
《十六罗汉图之一》

出矣，然后发之于外，假之手而寄色焉，未尝求其似者而托意也。”^①他同样注重“意”的表达，主张画贵在意象而非形似。从此，中国画写意之理念一直延续至清末和民国(图 1-1-2)。

什么是“意”？“意”字下面部分是“心”，即与人的内心有关。写意之“意”指向艺术家的内心世界，包括艺术家的感受、理解、情绪、看法、情趣、思考、心态和心境等。清代周颐在《蕙风词话续编》卷一中记载：“今人之论词，大概如昔人之论诗。主格者其历下之摹古乎！主趣者其公安之写意乎！”可见其写意注重的是趣。“意”是超越物象之外的东西，是形而上的。艺术家面对景物进行写生和创作时，画的是对象，又不局限于对象，与对象密切相关又非客观对象本身，里头比客观对象多了一层主观性的“意”。这个写“意”的画面是介于客观对象和主观意念之间的一种意象，也就是齐白石所说“似与不似之间”的那个形象。

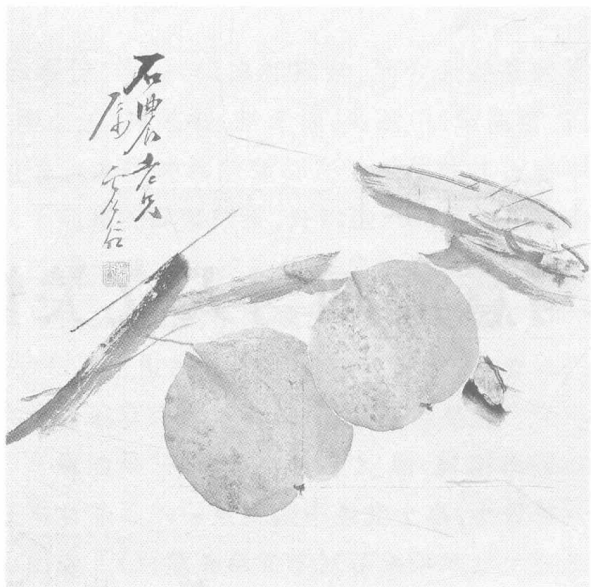

图 1-1-2 清代 虚谷《果蔬图》

那么，就中国油画而言，写意油画之“意”的具体内涵有些什么？

油画材质具有强大的艺术表现力，可以表现丰富多样的艺术语言，既能够深入细致地描绘逼真细腻的客观物象，也能够概括提炼地表达艺术家的直觉感受和日常发现。这给写意油画之“意”提供了广阔的施展舞台。通过艺术家大量的探索性实践，写意油画之“意”在继承传统中国画“写意”内涵的基础上，获得进一步的丰富、拓展和提升。如今，中国当代写意油画之“意”的内涵愈加丰富且形式多元。根据多年来对前辈艺术成就的研习和个人的实践体悟，我把它归纳为“意象、意韵、意蕴、意境”等四个层面。

1. 意象之形

“象”是客观物体的形象，“意”指的是心中的意念。所谓“意象”，即艺术家在细致观察客观物象形态的基础上，融入个体情感活动而创造出来的一种艺术形象，即在客观物象之上寄托了主观情思，是主观“意念”和客观“形象”的巧妙结合。“意象”的重心在于“形”。当然，这个“形”并非原原本本的物象原型，不是写实，是写意，是艺术家眼里的对象。艺术家在切身感受的基础上经过提炼、概括、整合、删减、解构和重组，甚至经过合理的夸张或变形加工，创造出一种超越物象的“形”。显然，意象之“形”比直接显现的客观形象具有更丰富的内涵和视觉可读性，也具有更深远的美学意义。“意象”的呈现是写意油画之“意”

^① 董道.《广川画跋》陆心源辑《十万卷楼丛书》.6/5b.