

读书以远游 院长书单(三)

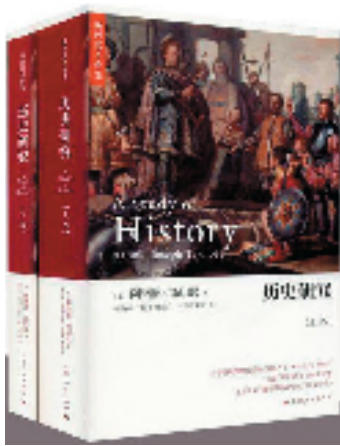
★推荐人

张晓凌(华东师范大学美术学院院长、教授)

《观念艺术(艺术与观念)》

[英]托尼·戈弗雷/著
盛静然 于婉莹/译
北京美术摄影出版社/出版

《历史研究》

[英]阿诺德·汤因比/著
D.C.萨默维尔/编
郭小凌 王皖强等/译
上海人民出版社/出版

《中国文化要义》

梁漱溟/著
上海人民出版社/出版

推荐理由:本书对观念艺术的发展进行了清晰、生动而丰富的论述。将观念艺术的源头追溯到马塞尔·杜尚和达达主义的反艺术姿态,并将之与20世纪60年代至70年代早期涌现出一批艺术家建立联系——这些艺术家的作品形式也正是本书所关注的重点。每一阶段观念艺术的发展都被结合语境来分析。本书首次真正从国际视角看待观念艺术,除了讲述欧美国的观念艺术发展情况,也将视线投向了遥远的日本、阿根廷等国家。

本书作者托尼·戈弗雷从20世纪70年代起就从事有关当代艺术的写作。他长期为《美国艺术》和《伯灵顿杂志》撰稿,并著有《新的图像:20世纪80年代的绘画》和《今日素描》等书。他是普利茅斯大学的美术教授和伦敦苏富比艺术学院的研究主任。

推荐理由:英国著名史学家阿诺德·汤因比的名著《历史研究》收入了支撑作者论点的大量历史例证,保留了更多细节。在本书中,汤因比列举了世界历史上的20余种存活或已经死亡的文明形态,并对它们的各自发展作了综合比较,他认为,文化是通过对环境的“挑战”的应战所遭受的考验而产生的;文化的生长是由那些“退隐”和“复出”的少数伟大人物的历史活动所决定的;文化的衰落来自于少数创造者丧失了创造能力,多数人相应地不再支持与模仿,整个社会失去了新的应战能力;文明的解体在于社会体系和灵魂的分裂。本书破除了西方中心论和单一历史线性发展的历史观,在西方历史哲学著作中具有崇高的地位。

推荐理由:《中国文化要义》从集团(集体)生活的角度对比了中国人和西方人不同的文化传统和生活方式,进而提出了中国社会是伦理本位社会的重要论断,并根据对中国宗教的深入考察,指出以伦理组织社会,进而实现中国社会改造的出路。作者还考察了中国社会的基本结构,既批判了中国文化的病诟,也揭示了中华民族精神的要旨。

书中充满着“问题意识”。每个人从少年起就回避不了的人生意义问题,古老中国在清末以来所遭逢的民族前途问题,都把梁漱溟引向同一个中国文化。在梁漱溟看来,中国文化既是这两大问题的根源,也是这两大问题的解答,关键在于如何来认识这种文化。

鉴赏巨眼谢稚柳:窥探 笔墨流变 修定画史脉络

■徐寒冰(浙江人民美术出版社)

1983年8月31日,国家文物局成立全国古代书画鉴定七人小组,恢复了在20世纪60年代中断的书画鉴定工作。作为鉴定小组组长,谢稚柳和组员(启功、徐邦达、杨仁恺、刘九庵、傅熹年、谢辰生)一道,对全国25个省、市的208家各大博物馆、文物商店及其他文物收藏单位的十余万件书画进行鉴定。前后历时8年,行程数万里。

早在1927年,谢稚柳便在南京见过巨然的《秋山问道图》。20世纪30年代,他又陆续见了范宽的《溪山行旅图》、董源的《潇湘图》,李成、郭熙及王蒙的山水画等。40年代中期,他有幸看到了王诜的《渔村小雪图》、赵幹的《江行初雪图》。1949年回到上海,谢稚柳开始从事古书画鉴定研究工作,并着手整理自己的美术史研究和美术创作理论。

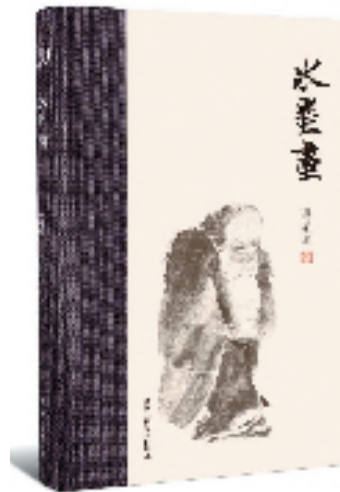
1957年,《水墨画》一书出版。本书以水墨这一特殊材质为界定,考证水墨画的确立,论证从唐至清的山水、人物、花竹禽兽等科目的师承和风格流变。

本书的最大特色在于,谢稚柳将自己对传统绘画独到的欣赏方式,用于分析历代画家的笔墨风格和流派。他写道:“笔法并没有固定的形式,要配合到描绘的对象,笔的运用,就很复杂而需要变化。需要粗的、细的、阔的、狭的、横的、竖的、劲挺的与柔和的各种不同的变化。从个别的到总体的,所谓一切的技巧,来适应各种不同的形态。因此,这些笔势,就不能说这一种对和那一种不对,这一种好和那一种不好,它只要能配合所描绘的形象,使它有神情,有精妙的艺术气氛。”

同时,凭借鉴定凤毛麟角但真实可据的上古传世作品,谢稚柳避开了画史上大量以讹传讹的文献陷阱,厘清了传统画史由古至今的发展路线,从而跨越了为笔墨而笔墨的近代画学,力探笔墨从无到有的水墨画源头,并进一步探究在水墨画世界之外同样具有丰富内涵,而在元代以后已经逐渐为人们所淡忘的中国着色画传统。

尤其是,他在史料奇缺的唐至宋元的画史上理顺了几条主线,如由娄睿墓的发掘梳理出北齐到隋的画风演变;由整理敦煌绘画而得出唐人卷轴的画风;对比王诜和郭熙的风格,明确作为北宋画坛主流的李成画风及李郭山水派的变迁;从燕文贵的风格特色到王蒙笔法的由来;从南宋扬补之等人的梅竹到元人水墨花卉画风的形成。

这些观点都在《水墨画》一书中得到呈现。如同在画坛上重振唐宋画风一样,在唐至宋元的绘画史研究上,谢稚柳的成果极具建设性。研究

《水墨画》

谢稚柳/著

浙江人民美术出版社/出版

这段时期绘画的人,至今无法完全逸出主要由他修定的画史脉络。

这也是为什么,谢稚柳在《水墨画》一书中对画史诸家的论述仅仅止于康熙时期,而对乾隆以后的一概避而不谈。从画史看,清初六家之后的绘画确实产生了极大的变化,正如他在《中国水墨画的起源和发展》一文中所说:“过去,我谈水墨画,记得是谈到康熙时期为止,没有提到乾隆,没有谈到‘扬州八怪’。严格地说起来,中国的绘画到了历史上的‘扬州八怪’,是一个低落的时代,并且低落得很厉害。……本来中国画讲究的是前进,讲究发展,不是墨守成规。然而到了康、乾时代,这些作家对笔、墨的发展全不讲究,而况有些人实在只是‘扯’两下子的玩意儿而已,远不是一个内行的专业作家。”

2022年是谢稚柳先生诞辰112周年,距《水墨画》首次出版已有65年,浙江人民美术出版社推出全新彩色插图版《水墨画》。此版以1957年版为底本修订,增补陈佩秋所写序言,更首次收录谢稚柳三篇画史论文《从上海博物馆所藏唐宋绘画论一书源流》《从扬补之〈四梅花图〉、宋人〈百花图〉论宋元之间水墨花卉画的传统关系》《中国水墨画的起源和发展》,并经谢定伟先生审定,完整呈现谢氏的绘画研究。

谢稚柳是中国艺坛罕见的集鉴定家、书画家、史论家于一身的艺术大师。且与一般的书画家、鉴定家、史论家不同,他不是单纯地为书画而书画、为鉴定而鉴定、为史论而史论,而是将三者融为一体。因此,此书不仅止于是一部画史著述,而且还是一部鉴定著述,一部技法著述。(参考文献:[1]汤哲明·略论谢稚柳绘画艺术的形成与发展[J].中国书画,2019(第4期);[2]朱万章·谢稚柳研究三题[J].东方收藏,2015(第8期)。)