

我的艺术生涯

袁运甫

上

9月17日，“光华：袁运甫艺术之美”展览及学术季活动在清华大学艺术博物馆拉开帷幕。

袁运甫先生（1933-2017）是我国杰出的艺术家，也是清华大学美术学院德高望重的前辈学者。在六十七年的艺术生涯中，他为国家与社会创作了大批艺术杰作，也为中国高等艺术教育贡献了毕生力量。袁运甫先生以光辉的人格和博厚的学养，为后人留下了宝贵的遗产。本文特选登袁运甫先生的自述文章《我的艺术生涯》，以此向先生致敬。

跟着先生的追忆，我们可以看到美院历史上的艺术大家们如何以国家和民族的艺术兴衰为己任，孜孜以求，做艺术的探索者和领路人。

1949年秋，我如愿考入杭州国立艺专，怡红快绿，开始了我的艺术实践。从入学杭州，到转至中央美术学院，在南北五年的学艺过程中，我有幸亲近20世纪中国艺坛上一批引领风骚的大师们，从此走上自己的“大美术”之路。从做学生

到后来当先生，追随前辈的足迹，奉献对艺术的赤诚之心，以不断的实践，来报答恩师们的厚爱与期望。“师父领进门，修行在个人。”栉风沐雨，步履弥艰，这从小就铭记的古训，引领我走过了50年的艺术生涯。

在杭州学艺三年半，大部

分时间没有分科系，以基础训练为主。预科班的创作课，十分注重生活与艺术的紧密联系，至今我还珍藏着50年代赴杭州超山农村深入生活的照片（其中有宋秉恒教授、潘韵教授以及全山石和我）。我们第一年的素描，用木炭条、安格尔素描

纸，以强调抓大形、大面、光影、体量的表现手法。每天上午各班学生的素描作业擦了画，画了再擦，要用去一大箩筐的馒头当橡皮使用。第二年的素描，开始进入理性的结构分析，抓动态，以线造型，并重视细节刻画。我们班的素描老师，由倪怡德、关良和潘韵三位教授担任，他们都有不同的以线造型的经验，中西结合，养成了我较注重用线条写生的习惯。我的班主任是彦涵老师，他每周六都和我们一起研讨学习，十分关心青年人的成长。我至今尤记彦涵老师在孤山脚下的那间油画画室。他每天带着干粮把门反锁着搞创作，大家打心底里崇敬他。

学校最吸引学生们的“规矩”，是每学期在“陈列馆”举办一次“教授新作展览”，每次开幕前都挤满了学生，面对叠出的新作，学生踊跃异常。回忆50多年前的往事，至今历历在目：如潘天寿先生丈二巨制《大水牛》、长条立幅《送公粮》，吴大羽先生的超大型巨画《工读》和《还乡》，色彩强烈有极大的震撼力。林风眠先生的油画《工场》和水粉作品《花卉》显示了极为独特的个性风采，他是我国最早把水粉和水墨两种材料有机融合，使浑厚柔和的色彩和深具力度的简练笔墨互

为补充，开创了墨色结合、刚柔结合、形线结合的创造性独特的艺术风格。倪怡德先生的巨幅油画《和平签名》、庞薰棻先生的大型长幅油画《生产合作互助小组会议》、莫朴先生的《入党宣誓》、雷圭元先生的《新门画》年画作品和我国最早留学欧洲的著名画家李超士先生的色粉画《静物》，他们都以独特的风格和强烈的个性审美追求，流光异彩，给我留下了永世难忘的记忆。当时，这一批著名画家除黄宾虹先生已85高寿外，潘天寿先生64岁，林风眠先生才刚好50岁，庞薰棻先生和雷

圭元两位先生同年，都是44岁。他们都处在最具艺术活力的盛年时期。每年这个展览开幕时，在我们学生的心里都经历着一次真正的震撼与冲击，这段难忘的基础教育，我至今十分留恋。

这期间，学校风气十分的严肃，如全院师生到皖北参加了两期“土改”和后来的“三反五反”运动，但学术空气始终轻松活泼。学校是一个多元艺术交汇、融合的摇篮，形成了东西方艺术互为汲取的良好心理环境。学校也经常举办一些高水平的讲座和研讨会，其中就有艾青、胡风、陈学昭、魏猛克等著名

1978年袁运甫与刘力上带王玉良、王敏等学生在山东写生

中华和钟（漆艺、金工、木雕等综合材料）

专家的文艺理论学术报告会。庞薰栾先生（当时任教务长又兼绘画系主任）还为全校学生讲过一次“如何欣赏西方音乐”的讲座。记得他为我们上创作色彩课时，把大家带到大礼堂的钢琴前，弹了一曲轻快的旋律。他说：“这就是色彩的节奏！”他不仅把课讲活了，还拓宽了学生的审美视野。他又带领大家走到校门外的西湖边，借水波漩涡的运动来讲授画面的协调与整体的互动关系。他说：“艺术形式从哪里来？我们应当关心生活和自然，许多规律性的法则正潜在其中。”这些形象教育和经验传授，是我一辈子都忘不了的。那时候的杭州不仅可爱也很可亲，1951

年冬，江丰院长奉调离别学校到中央美院工作，大家自发集队一直送他到断桥，并赠送他一面锦旗，上书：“您是母亲”，表达了全院师生的依恋之情。江丰院长是一位从解放区南下的老木刻家，他常常严肃地板着脸，却又充满人情味。在他身上，艰苦岁月形成的坚毅和对艺术对学生的柔情，得到了完美的结合。逢年过节，他总要给全体同学送月饼、打牙祭。他钟爱艺术，只要我们在艺术上能上进，便是他最为高兴的事了。他的人格力量，给我们学生留下了深刻的印象。在恬静的“平湖秋月”“曲院风荷”住久了，有不少同学开始向往城里的市

声，并时有迁沪的传闻。后来，我们少数同学又曾被派往上海参加一项创作任务，且的确也看到一座很漂亮的校址。只是面积难以容纳等等问题，未能实现。不久又传开了可以北上转学的消息，终于由庞薰栾先生证实。

1953年初，因院系调整，我们随实用美术系全体师生一起转学至北京中央美术学院。当时，徐悲鸿院长在欢迎大会上也说，“这是南北方的胜利会师”。这对每个人来说，预示着艺术上的一次重要转机。与学艺杭州有着明显区别的是，北京对中华民族艺术的传统与民间艺术的重视和提倡。特别是在张仃、张光宇先生直接影响下，我们

似乎有了一个更为明确的学术方向的选择。随着时间推移，北京的文化品格也为大家所热爱，当时故宫博物院经常组织著名学者的学术讲座，我先后在那里听到梁思成、唐兰、陈万里、裴文中、沈从文等先生的许多精彩的演讲，茅塞大开。这方天地不像西子湖水那般明澈悠闲，却有着深不可测的文化底蕴。我开始注意到京城大气势的城池布局和散落在各个生活角落独具艺术匠心和风采的遗韵。在教学上，我记得张光宇老师带我们去故宫青铜艺术馆上课，他对大家说：“今天只讲八个字，这就是中国青铜器艺术造型中的八字规律：方中寓圆，圆中寓方。”他要求学生边看边悟，研究规律，究其原因。我体会到，一位优秀的老师的确是一字千金重，使你一辈子受用不尽。我几次到张先生家看他作画，他正画《神笔马良》黑白插图，真是神来之笔，十分生动。他强调“要有浪漫的想像与相应的生活积累。艺术要厚积薄发，脑子里一贫如洗还能浪漫吗？”他还说“京剧”最能表现装饰的概念。戏剧的程式化表演，使装饰创造了富有观念意义的造型和色彩，一招一式，简明生动，把生活中的视觉形象和形式规范提高到独特的艺术表现之中，因而成为民族文化中最具独特

风格的部分。1953年秋，劳动人民文化宫举办了“中国首届民间工艺美术展览”，我因参加布展工作，有缘全面接触到各个民族日常生活美术的丰富资源，也促使我更为关注与地区文化背景、社会发展、物质材料、传统工艺的密切关联。一个民族文化的形成，正是这种智慧的日益积淀、汇合和提炼所焕发的理性光辉。这也使我认识到民族的优秀艺术，绝对不仅仅是简单的方法和技法。审美取向扎根在广大人民中间的观念和意识之中。自杭州来到北京这两年不长的学习经历，提醒我必须进一步重视民间艺术，到民间去，去采风、去学习。同时也进一步重视了写生的习

惯，以寻求丰富的艺术源泉。1956年，中央工艺美术学院成立后，新学院逐年扩展师资力量，一个以本土文化为基础的、民族的、民间的、现代的、综合艺术的方向被广大师生所接受。我是1956年学院成立时调进装潢系任教的，那时候我才23岁。作为一名年轻助教，我面对着学习新知与培育新人的双重责任。这正是从学生到先生之间的易位所面临的挑战。

庞薰莱先生对我说，你正好遇到一个好机会，中央美院决定主办一个全国各大艺术学院青年教师色彩绘画研究班，由艾中信与董希文两位教授任教，为期一年。我当然十分高兴。到油画系报到后，我被安排在

大晴天

南通狼山秋色

系里参加组织生活，可以更多地与许多老师接触，听取和学习他们的艺术理想和教学经验。当年，油画系的学术活动非常活跃，我印象最深的是董希文先生的苏联访问和写生、沿长征线写生归来的两次汇报和讨论。董先生背来几个大包和满画夹的作品来到小组会场，与会的王式廓、艾中信教授都非常激动。我印象最深刻的是水粉画写生，如《毛尔盖庙会》《班佑河畔》《黑水边宿营》《旺藏寺前的白龙江》《藏民》等一系列作品。1957年初，董希文先生发表论文《从中国绘画的表现方法谈油画中国风》，正是他一生研究中国传统艺术和关注敦煌壁画艺术发展的学术追求。

1959年大跃进时，工艺美术学院装饰绘画系成立了分别以张仃、张光宇、庞薰莱先生为导师的壁画艺术、书籍艺术、装潢艺术三个专业工作室。60年代初，张仃先生又为我系调来四位留学德国、波兰、捷克归国的青年壁画家，还从文化部争取了多名教师来系里任教，健全了教学力量。他们是著名的艺术家卫天霖教授、吴冠中教授、阿老教授，还有著名陶瓷画家祝大年教授、金属工艺艺术家郑可教授、重彩画家刘力尚先生和民间美术专家腾凤谦先生等等。这是我们系最为辉煌的学术鼎盛时期！当时，各种艺术流派纷呈，不同的绘画或专业，共存共荣、相互辉映，同仁们都十分重视学

术的相互汲取和相互影响。全系形成了一支融合进取、生机勃勃的学科联队，在艺术与教学上取得了丰硕的成果。长期以来，我深深感到学院的学术队伍，总是高扬着一股有胆有识、宽容共进、创新探索的献身精神，引起我深深的崇敬。几十年来，代代相承，他们为创造民族传统和现代精神的艺术奋斗终生。我曾对年轻艺术家们坦言，这是我们学院的主流和最宝贵的学术精神。在一些特定的历史时期，它虽然有时被遗忘，甚而被排挤和误解，但是，创造当代中国艺术的审美原则，共融绘画和设计艺术联手发展的道路，这是非常值得我们研究的，并深具学术价值的可贵经验。■