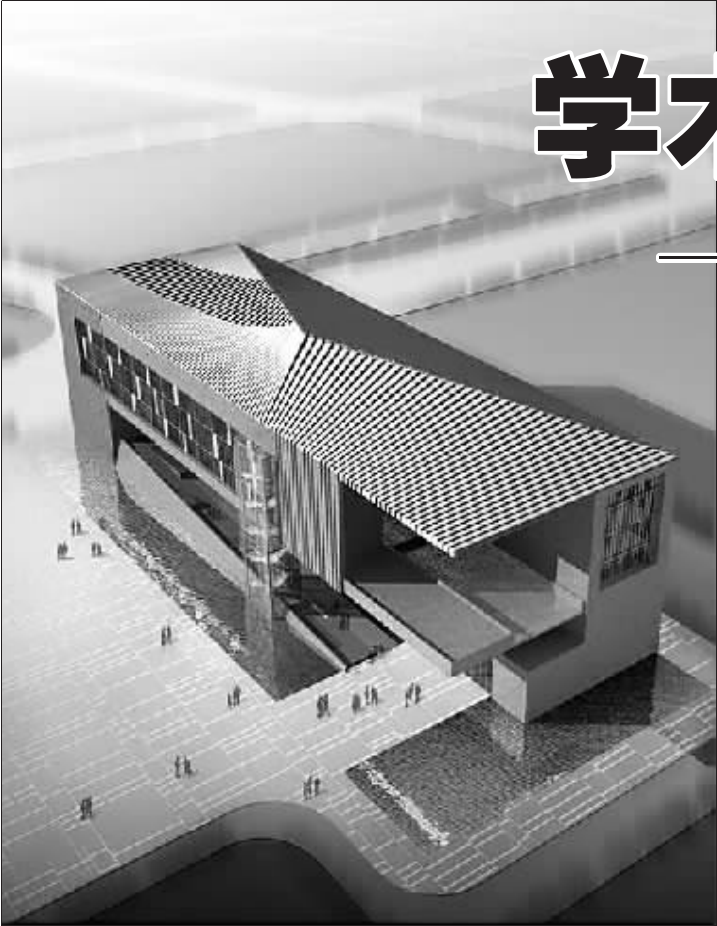

新广州画院位于广州市白云新城文化中心区的北入口处,交通便利,总用地面积1.68万平方米,地上建筑面积3.8万平方米。主体建筑主要分为四个部分:当代美术馆、综合办公区、画院画室区以及车库设备用房。美术展馆区主要是地上一层和部分地下一层;办公区主要集中在上层平台和下层平台之间的区域;画家画室区在上层平台以上,成独立体系;地下车库及设备用房位于地下二层。图为新广州画院建筑模型。

问:广州画院在“国家重大历史题材美术创作工程”中3件作品初选入围,2件作品被最终收藏,成绩非常突出,请您谈谈如何组织重大题材主题创作。

方士:在实施上,谈不上有什么新招,这是一种自觉。我个人画过实验水墨,涉足当代艺术,然而身为画院院长,从本位出发,我深明“步调一致才能得胜利”的道理。

重大历史题材美术创作工程项目启动时,离初次评审交稿只剩下不到两个月的时间,当时广州市正进行文化体制改革调研,广州画院前途未卜,人心惶惶。我意识到这件事对于画院生存是个重大考验,幸得时任广州市副市长李卓彬的高度重视,拨了专项资金作为前期资助,画家们的创作热情被调动起来了。我们制定了实施计划和奖励制度,多次组织草图观摩会,邀请前辈、专家到会指导讲评,那气氛有点火红年代集体创作的感觉。我们共创作出22幅草图送交评审,在最后一轮评选中以3件作品入选,2件作品被国家收藏的表现,擦亮了国办画院的招牌,提升了广州画院在改革中的专业地位,也为广州市文化体制改革在全国拿头奖出了一份力。

问:在主题创作日益被淡化、美术作品资本化的今天,画院如何调动画家进行主题性创作的积极性?

方士:今年是新中国成立60年,但我们不难发现,前30年中很多代表作品家喻户晓,后30年虽然出现了很多流派,画家的个性得到了张扬,技艺水平上了一个层次,但是能让人记住的代表作又有哪些?大部分当代作品不如以前的影响力大,原因在哪里?我认为,在于主题性和非主题性的区别。

因此,在与年轻画家交谈时,我抛出一个观点:关注现实、关注民族、关注国家命运的题材往往是“大我”,也即“无我”、“忘我”,这样的作品往往社会属性较强,一旦画好了,被社会认可了,获得的传播效应自然大。而那些注重技巧、注重表现内心世界的作品属于“小我”。“大我”跟“小我”比,影响力自然不同。当代艺术有影响力的作品,无一不是与时代的命运息息相关。毕加索若不创作历史画《格尔尼卡》,他的影响力不会到全球瞩目的程度。蔡国强等人的艺术语境也正从“小我”向“大我”转换。

我尝试与大家一起,走一条主题和艺术相结合的道路,这样既能贴近时代,又能把画家的艺术个性调动起来,更好地凸显国办画院在现实生活中的影响力。广州画院每年都会以时事为契机进行主题创作。比如2005年为纪念红军长征胜利70周年组织“长征路上——采风写生创作展”;2006年,组织了“指看南粤——纪念广州起义80周年”军地画家写生采风团赴广西、海南军区采风,创作了作品31件;在“庆祝中国人民解放军建军80周年全国美术作品展览”中,广州画院入选15件作品;在2008年“纪念改革开放30周年全国美术作品展”中,广州画院有16件作品入选;同年,画院联合广州日报报业集团组织策划“不辱首善·奉献大爱·丹青寄浓情——广州画院画家赈灾画作义卖活动”,通过义卖,为灾区重建筹集善款203万元,画家们个人捐献作品参与拍卖近千万元。每个活动我们都分别出了画册,每一件作品应不失艺术水准,获得社会好评。

概括地说,我们遵循“两手抓,两手都要硬”的至理名言,认同“在其位,谋其职”的岗位职责,

学术立院 服务社会

——广州画院院长方士谈画院发展

周少一

自觉做好本职工作。

问:今年广州画院可以说是大获全胜,在第十一届全国美展中,广州画院入选总数是25件,其中1件获油画金奖。在“2009·百家金陵(中国画)作品展”中,又有1件获金奖。作为院长,您是如何组织创作的?

方士:我喜欢把全国美展比作全运会,画院就是专业的运动队伍。试想,广州画院作为政府全额拨款的公益性事业单位,如果没能取得一点成绩,怎么向政府、向公众交待?

此前,在“庆祝中华人民共和国成立60周年——广东省美术作品展览”中,我们组织创作了40多件作品,其中有38件作品入选,2件获金奖,4件获银奖,4件获铜奖,3件获优秀奖。在第十一届全国美展中广州画院最终入选了25件作品,其中中国画9件、油画9件、水彩和粉画5件、版画1件、连环画1件,这个结果大大地出乎我的意料。

在历届全国美展中,广州画院的最高记录是在“第九届全国美展”中入选了12件作品,不能超越这个数字,我的压力很大。当得知画家李节平拿下了油画金奖的时候,全院雀跃,这是广东省60年来在历届全国美展中收获的第一块油画金牌!

至于组织创作,应该说得益于政府重视,更靠大家的自觉。氛围就是力量,我们营造了一个积极的创作交流氛围,开了多次观摩会。首次动员会时,广东省委宣传部领导来了,广东省美协许钦松主席来了,产生了很好的效应。它让画家明白这件事不仅仅对画院的发展很重要,对广东省的美术事业意义深远。

问:广州画院如何选拔和运用画家?

方士:我任院长时是新手,经验不足。前任院长在体制改革中采用“瘦身法”,11年只有两个人(后又被广东画院挖走了)调入,我接任时画院只剩下不到10个在职画家,选拔人才应该像选拔运动员一样,而不是选教练。再说,广州画院成立已有27年,不缺少分量的人物。这个观点获得画院班子的认可,很快有了明确的人才选拔规划。

在选拔新人时,我们更注重有潜质的年轻人。现在广州画院是老中青结合的梯形结构,从这几年大型展览的入选情况来看,每年入选的作品中有近一半是由年轻画家创作的。比如,今年“第十一届全国美展”,25件入选作品中就有12件的作者年龄在45岁以下。2008年“纪念改革开放30周年全国美术作品展”,16件入选作品中有8件的作者是年轻人。

年轻人调进来了,对他们要有一个较为明确的要求——在本职岗位上要严格按照画院的学术定位完成各项重大展览,这就是“规定动作”。

当然平时我鼓励大家进行个人探索,即“自选动作”。借张艺谋的话:“年轻人不要有选择,要的是机会。”我的理解是,年轻人多些“规定动作”,显山露水了,才有资格多一些“自选动作”。

问:画院对于优秀的人才,有何激励措施?

方士:对于优秀人才,广州画院采取的激励措施是“前期资助,后期奖励”的制度,类似于稿酬制,谁参加可领材料费,谁入选、获奖了,按级别发奖金。钱不一定很多,重要的是一种荣誉、一种鼓励。

另外,我们还启动了编外机制,取消院外画家,改为合约画家,对签约画家有人选大展的指标要求,每两年评估一次,达到要求才能续聘,这样就形成在职画家与合约画家并驾齐驱、相互竞争的局面。

说人才,还有一点是如何留住人才,这是我眼下面临的问题。按理说,人才互相交流是个好事,但前段时间广州画院正处在改革的动荡过程中,连我自己都动过走的念头。常言道,人往高处走,广州画院单位级别低,有时候很吃亏。

比如这几年,省级画院几乎年年来调人。省画院15个在职画家中有8个是从广州画院调去的。今年广州画院画家在“第十一届全国美展”中获了金奖后,立马被省画院聘为合约画家,列为其成绩。本来画院这桌有六条腿,已经给搬掉两条,再搬就倒了。有人安慰说,广州画院人才辈出,这不见得是坏事。但不能否认,如何在改革过程中妥善处理人才问题,的确是今后应着重考虑的问题。处理不好,将严重影响正在改革中的画院的人心稳定,影响和谐氛围。

问:请您谈谈画院管理理念。

方士:我们明确画院的定位,就是“学术立院,服务社会”。

我个人的理解是,画院在行政管理上服从政府文化部门领导;在业务上要响应美协的号召,参与各项重大展览;在管理理念上向中国国家画院学习,向老牌的北京画院、上海中国画院、广东画院看齐。前不久国家画院杨晓阳院长来广州,我做了个比喻:如果国家画院是公社的话,省画院是大队,广州画院就是生产队了。

我理解画家们对管理有两“怕”,一怕坐班,二怕开会。给画家们足够的自由,只要大家在思想认识上统一,步调一致,画院的

精神面貌就会凸显出来。有一种做法叫数字管理,即“抓到老鼠的猫就是好猫”。

此外,我很注重班子的团结,家和万事兴,与上级及时沟通,对下属做到以身作则,少开会多办实事,用少管的方法来“管”,效果还不错。

问:当下,对画院的质疑声颇多,比如画院养了一群不下蛋的鸡、画院画家拿国家的钱卖自己的画等等,您如何看待这些批评?

方士:这种声音已经慢慢远去,因为这些年画院出了人才,出了成绩。

现在,各大美术机构的功能已经明确,画院的任务则是创作。如果画院创作不出精品来,理当受到公众的质疑。

我们始终保持着清醒的头脑。在意识形态领域里,很多境外机构有针对性地利用我们的优秀艺术家,鼓励他们画一些对民族不利的作品。假如中国没有画院,不养画家了,艺术指向将导致整体审美倾向、价值倾向全部沦为西方的标准,对民族文化的传承和民族自信心的稳定将构成很大的威胁,后果不堪设想。对此,在文化体制改革中,我赞同国家画院院长杨晓阳提出的:画院发展与存亡关系到国家文脉的传承。事实上画院就是要弘扬中华民族的精神。

问:对于新时期画院的定位和发展,您有怎样的思考?

方士:通过27年的探索,广州画院总结出了两条立院之本:一是强调学术品格,在创作中强化学术意识。有“品”有“格”才能真正体现出“百花齐放、百家争鸣”的内在精神,才能实现对中华文化的传承。二是强化社会关怀意识、内化社会责任。有关怀才能有角度,有责任才能有奉献,只有这样才能使艺术真正贴近时代、贴近人民、贴近生活,真正实现“从群众中来,到群众中去”“源于生活,高于生活”的文化伦理和道德理想,这两条经验对于画院以后的发展缺一不可。

广州画院前不久经历了一次重大改革,现在再次被定为公益性事业单位,定编为45人。画院将勇于创新管理体制和运营机制,推行聘用合同制、稿酬制、课题招标制等新型用人制度招揽人才;探索设立个人工作室等管理机制;广泛开展学术交流,为美术事业发展搭建良好的交流平台。

现在广州市把环境最好的地方留给了文化,以筹建美术馆、博物馆,今年广州市政府在白云新城文化中心区规划了1.68万平方米准备建设新的广州画院。这是广州市委、市政府深化文化体制改革、推动文化事业和文化产业加快发展的又一重大举措,相信这里必将成为全国美术的一方重地,做出让大家刮目相看的成绩。

《小夫妻》第十一届全国美术作品展油画金奖 李节平(广州画院)

《回家》2009年金陵百家中国画展金奖 罗寒蕾(广州画院)

《瑰宝》第十一届全国美术作品展优秀作品提名 王永(广州画院)

《青溪自在》第十一届全国美术作品展优秀作品提名、庆祝中华人民共和国成立六十周年广东省美术作品展银奖 许晓彬(广州画院)

广州画院概况

广州画院于1982年5月成立,是广州市文化局领导的从事美术创作、研究的公益性处级文化事业单位。画院历任院长有刘仑、陈永锵、张绍城。现任院长方士,领导班子成员有周建辉、周国城、叶献民、孙戈、苏小华。

广州画院的职能是在市委、市政府的领导下,贯彻执行党的文艺路线、方针和政策,从事书画艺术的创作和理论研究工作,组织开展美术文化产业的开发和研究工作,承办书画艺术展览,开展美术文化研讨等文化交流活动,完成上级交办的美术创作任务。履行国办画院的责任和使命,紧紧围绕党的中心工作“抓创作,出精品”,为国家积累文化艺术财富,为大众提供精神粮食,为两个文明建设服务。

一、画院结构

画院正式定编45人,内设办

公室、美术创作研究室、书画艺术拓展部3个中层机构,以及广州画院美术馆、《广州画院》院刊编辑室两个分支机构。另设画院党委、工会。

2009年,广州画院在政府的指导帮助下完成文化体制改革,合并了原广州书画研究院,成立了新的广州画院。现有在职人员共31人,分专业技术和行政管理两大块。专业人员22人,其中一级美术师7人,二级美术师7人,三级美术师5人,均为专业特点突出、有很大发展潜质的中青年艺术家。行政人员9人,负责画院日常的行政后勤事务及拓展交流、布置画展、统计资料、编辑等工作。

二、建院以来的业绩

成立以来,广州画院举办全院性画展26次,创作国画、油画、水彩画、水粉画、版画上千幅。一

大批作品参加了全国、省、市和国外举办的展览并获奖,还先后在美国、加拿大、法国、巴基斯坦、新加坡、泰国、日本等国家和港、澳、台地区举办了40多次个展。广州画院画家群已成为广东省美术创作主力军,并成为国内具有学术影响力的画院之一。

自成立以来,画院创作成果丰硕,29余人次在全国历届大型展览中作品获奖,其中获金奖5次、银奖6次、铜奖10次,以及优秀作品奖、创作奖、荣誉奖8次。画家们的作品在全省大型美展中多次获得金、银、铜奖,不少被国家、省、市美术馆、博物馆永久收藏。广州画院在今年第十一届全国美展的参选上表现出色,共有25件作品入选,其中1件获金奖、2件获优秀作品提名奖。在另一件世人瞩目的“国家重大历史题材美术作品”创作盛事中,画院有3件作品初选入

围,其中2件作品被国家收藏。在发掘、培养新人,输送美术人才方面广州画院更是卓有贡献,先后有8名艺术家调入广东画院,有1人调任广州市艺博院副院长。现有2人任中国美协理事,1人是为广东省美协副主席,5人为广东省艺术高评委成员。

三、整合后广州画院的新展望

现任院长方士希望,广州画院在完成文化体制改革之后,在专业创作和专业研究上要向中国国家画院靠拢,向广东画院看齐,继续发挥“广州大哥”的表率作用,为本地区美术繁荣起到龙头和导向作用,并努力建设成为全国的一流画院。培养建立一支专、业过硬、修养全面、勇攀高峰、整素质高的专业技术人才,多入选大展、出精品、出大家。发掘和

创造高品位的艺术精品,继承传统艺术精华,吸收外来文化养分,跟进时代步伐,不断推进美术事业发展。

目前,广州文化正面临着前所未有的重要发展机遇,作为美术创作专业机构,广州画院清楚地意识到自身在广州文化建设中的重要责任和使命,决心要抓住机遇,乘势而上,不断增创文化发展新优势,要通过创新管理体制和工作机制,充分调动广大画家的工作积极性,最大限度地激发他们的创作热情,不断创作出体现时代气息、体现文化大都市特色、弘扬时代精神的精品力作,使之流芳永传,同时营造吸引人才、有利于优秀人才脱颖而出、有利于文化事业繁荣发展的文化环境和氛围,使得画院更上一层楼,向着全国一流画院的方向发展,真正成为广州人引以为傲的文化名片。