

与时代同行:杨之光从艺从教六十周年作品研讨会发言摘要

编者按:杨之光在我国著名的水墨人物画家,在 60 年的艺术生涯中,其人物画创作几乎在每一个重要的年代,都有代表性作品问世,成为祖国发展的形象见证与视觉象征。12 月 12 日至 20 日,由中国美术馆、中国美术家协会、中国国家画院、中共广东省委宣传部、广州美术学院、广东省美术家协会主办的“与时代同行——杨之光从艺从教六十周年回顾暨‘杨之光美术中心’作品展”在北京中国美术馆展出。这个别开生面、内容丰富的大型综合艺术展,由范迪安、梁江和杨小彦共同策划,陈履生任学术主持,何建成任艺术总监。在 12 日下午举行的研讨会上,来自国内外的专家学者与少儿艺术教育专家,就杨之光的水墨人物画与时代、杨之光晚年艺术教育理念与少儿培养召开高层研讨会,不仅总结了杨之光从艺 60 年的成就,而且还就创作、创意与创新之内在关系,做出系统的研究。其中,“杨之光从艺从教 60 年学术研讨会”由陈履生主持,“杨之光美术中心教育研讨会”由龙念南主持。本报摘登部分文字,以飨读者。

梁江 (中国美术馆副馆长):杨之光不但在艺术创作上留下了许多经典之作,作为美术教育家,他数十年来为美术事业尤其是广东画坛培养了很多人才。他的最重要的作品整批捐献给了国家相关美术机构,其为中国美术事业的发展敢于担当、乐于奉献的精神令人敬佩。

黎明 (广州美术学院院长):1953 年,杨之光作为新中国美术教育的优秀毕业生,跟随当时的中央美术学院党委书记胡一川以及同期毕业的年轻人,来到祖国南方创建了广州美术学院。他早年受教于岭南画派高剑父,又追随徐悲鸿,吸收各家之长。他在广州美术学院的教学,严训练、宽创作,在教育上贡献良多。

他毕生的创作,均与时代同行,晚年在国外定居,深入了解西方美术后却毅然回到国内,继续他的创作,并尝试在青少年中间播撒启迪的种子。

何家英 (中国美术家协会副主席、天津画院院长):只要谈到中国水墨人物画,一定绕不过杨之光,他代表着当时人物画的高度。杨之光的代表作品《一辈子第一回》、《矿山新兵》等今天看来依旧感人。尤其是表现舰长和战士面对初升半轮红日的《浴日图》,背景十分悠长,在写上大大笔挥洒,水墨淋漓,上下呼应十分得体,为中国人物画的发展,留下了重重的一笔。

无论在多么艰难的情况下,他从未放弃对于艺术的追求,对于人的真挚热爱,着力挖掘生活中美好的情境。他对于后世也是关怀备至。

看到杨之光少儿美术中心的儿童作品,我非常惊讶。杨之光致力于通过美术教孩子打开思路,不是停留在一招一式,教牡丹画牡丹,把水墨画庸俗化,而是以开发孩子们的创造性思维为主导,从而使他们得心应手地把感受到的东西画出来。

张晓凌 (中国艺术研究院院长助理、研究生院院长):杨之光这一代人解决了人物画如何面对生活的问题。徐悲鸿开了一个头,杨之光这一代结出丰硕的果实。但他们画的题材和人物,都和徐悲鸿时代不一样,比如画高架线、城市建设等,在前辈没有提供任何经验的前提下,这一代人在创新中国画方面,起了非常大的作用。

一般认为,面对生活的写实主义作品,仅仅解决了造型问题、观念问题,而忽略了笔墨问题。但杨之光、方增先等在笔墨上下了大功夫,既解决了写实人物画面对生活的担当问题,还成功地继承了笔墨。

杨之光等前辈的展览陆续推出,展现中国人的价值观,为中华民族创造了伟大的时代形象。暂且不论笔墨、学术贡献,仅此一条,在新中国美术史上就应有一笔。

孙美兰 (中央美术学院教授):创作三阶段,跨度六十年。杨之光以他持续不断的创新精神,引起同行们许多热门话题。其中一个具有广泛意义的学术性议题,既关系着中国画创作,也关系着中国画教学,就是中国画与素描关系的问题。杨之光的主题性人物画、肖像画、人体女体写意、舞蹈写意……多品类创作,证实着中国人物画融入西画素描,强化写实性表现力的艺术体系,做到以化中西,而非西化,终将立得住。但体系中的中轴线和要津,必须是蒋兆和教学理论反复强调的,理应在中国画传统的造型规律基础上,融入西方素描,旨在加强中国画内在结构、骨法用笔的表现力。

皮道坚 (华南师范大学教授):杨之光的艺术道路延续了徐

蒋的水墨变革之路。徐悲鸿的变革,主要是借鉴西方写实绘画的画法,扩大了中国画的表现范围、水墨语言,但是停留在素描加水墨的层面上。杨之光这一代人做好了打通和衔接的工作,结束了素描加水墨的作风,把西画的写实主义的观念手法,和传统水墨画技巧很好地结合在一起,对于上世纪 80 年代乃至新世纪以来的水墨起到了承前启后的作用。

陈醉 (中国艺术研究院美术研究所研究员、博士生导师):把人物画推上顶峰是共和国的功劳,政权建立以后需要大量反映现实的大主题绘画样式,在此之前没有人能完成这样的任务。在这样的背景下,共和国培养了一大批包括杨之光在内的人物画家。历史上人物画也写实,但方法不一样,很难适应新时代的需要。包括杨之光在内的共和国培养出的画家,创造了新时代的画风。

孙克 (著名评论家):在水墨写意画中,杨之光的成功实践对当代水墨人物画的发展产生了重大的影响。他在上世纪 50 年代画的《一辈子第一回》,有蒋兆和的作风,晚年发展了没骨写意,而且很大胆地融合了色彩,充满了现代感。

王镛 (中国艺术研究院美术研究所研究员、博士生导师):杨之光说“我一生就是不走别人走过的路”,具有当代中国改革开放、自主创新的时代精神。在美术史上衡量他对于新中国人物画的贡献,绕不开《矿山新兵》为代表的写实水墨人物和以舞蹈人物为代表的没骨写意人物。

尚辉《(美术》执行主编):杨之光是水墨人物画的开创者和奠基者,作品有时代的鲜明特征。他在水墨写意人物画上有新的突破和新的创造。第十一届全国美展中国画展有不少篇幅巨大的主题性作品,但看了不令人激动,有些索然无味,而杨之光的写意水墨人物画有一种激情澎湃的力量,充满水墨写意画的精神。他的水墨写意、没骨写意吸收了水彩的因素,最后升华出来“写”的精神。

赵力忠 (中国国家画院研究员):一位艺术家不在于有多少头衔,也不在于有多少别墅,更不在于有多少名车,而在于有没有几件经典的作品,深入人心,载入史册。杨之光做到了。

刘龙庭 (人民美术出版社编审):杨之光是新中国成立 60 年以来中国人物画坛的常青树,从他早期的作品能看到笔墨功夫和造型能力的完美结合。他晚年的作品,泼彩也好、大写意也好,体现了气韵生动的优良传统,充满了生命的活力,对 21 世纪的国画发展起到了非常重要的作用。

陶咏白 (中国艺术研究院美术研究所研究员):写实和写意是两难,杨之光都闯过来了,一气呵成,任意挥洒。以大量的水彩写生和传统手法结合起来的绘画,在光色的运用上,以色当墨,水彩加彩,保证了色彩和水墨的互相结合,形成了杨氏风格。

陈传席 (中国人民大学艺术学院教授、博士生导师):杨之光画的人体和头像,对光的使用非常出色。中国画要改革,首先要用好看光,一直到徐悲鸿、蒋兆和、李可染、杨之光,才把光运用到中国画当中,非起了不起。

田黎明 (中国国家画院副院长):杨之光的作品充满了光明,在“笔墨当随时代”方面做出了重要的贡献,体现了时代的精神和文人的品格。

中央美术学院的教学从徐蒋开始强调人物画写实和写意的融合。在中西融合的问题上,央美在教学上讨论了很长时间。杨之光较好地结合了写实和写意,比如《矿山新兵》的干笔和湿笔,眼窝

之间的转移湿笔一笔就成形。人物脸部的刻画很难做到一笔成形。笔墨抽象和脸部的扎实写生结合在一起,要有很深的体会方式。杨之光吸收和借鉴了素描,解决了最关键的问题,使笔墨特别耐看。

郑工 (中国艺术研究院美术研究所副所长):杨之光的作品在上世纪 50 年代到 70 年代非常有影响。到了 80 年代,新潮滚滚,一浪高一浪,杨之光还在引领潮流,那时五六十年的画家大多被淡忘了。彩墨是很有争议的概念,但是,在上世纪 50 年代确实左右着中国高等美术院校。杨之光的彩墨使得理论界重新认真思考彩墨画的历史性,以及如何重新认识和评价。

陈振国 (广州美术学院教授):杨之光老师非常全面。他在 1949 年以前的学习奠定了自身传统文化的基础。在就读中央美术学院之前,他就出了自己的第一本花鸟作品画册。1949 年之后,他很注重融会贯通,不仅是技法研究。

有人提出,杨之光让人印象深的画,是不是属于歌功颂德派。我绝对相信他们这一批人,虽然有很多“文革”期间的绘画作品,但是创作是真诚的。我对这一批老知识分子充满了敬意,他们的人格魅力值得敬仰和学习。

朱虹子《《中国艺术报》副社长):很多先生说,杨之光和时代同行。但从某种意义上,杨之光与时代保持了一定的距离。他对于美,对于理想人格,始终保持着浪漫的情绪和美好的向往。新中国成立以来的五六十年代不是一个优雅的年代,但杨之光的作品一以贯之地从人性的角度观照社会。包括他所塑造的毛泽东形象,我们看到的是一个社会领袖的理想状态。我觉得这是杨之光和其他同时代画家的差别。这在中国当代的绘画中是非常稀缺的,正因为稀缺,我觉得宝贵。

鲁虹 (深圳美术馆研究员):刚才田黎明谈得非常好,杨之光的作品自由流畅,充分拓展了表现的空间,在历史上是没有的。在这一点

上,他对徐悲鸿有所超越,大胆地改变了传统人物画的方法。

史国良 (著名人物画家):杨之光是徐蒋教育体系培养的一代成果,是他那一代的佼佼者,对后来的人物画创作有很大的影响。他在教学上也花费了相当大的心血,“四写”等教育理念深入人心,老先生晚年将精力放在了少儿美术教育上,其用心之苦令人敬佩。

杨建国《《东方艺术·国画大家》(主编):杨之光的许多作品我们这一代人都看过,而且能记下来。不少展出的作品小时候临摹学习过,特别热爱,直到今天热度未减。北有黄胄、南有杨之光,学习人物画的学生没有不曾临摹过杨之光作品的。

杨珍妮 (广州美术学院原党委书记):杨之光创作了一辈子,用美的原则描绘世界。他一直在追求美,但很多人不知道他的坎坷人生。由于家庭的出身,再加上历史的原因,杨之光没少吃苦。但他始终是一个爱国、爱党、爱人民的艺术家,用自己的心、爱、情,歌颂祖国、母亲、人民。

他在广州美术学院干了一辈子。他有一句话我深深记着,他说:“我深爱我的学生,我重视教育,远远超过我自己的创作。”广州美术学院为贫困学生捐款,他是第一个站出来的。画品高,人品高,他是真正的艺术家。

杨之光:我感谢大家今天的发言,对我很有帮助。忙了一辈子,大家都说我总结得非常好,有一些自己是总结不出来的,我回去好好消化大家的发言。

我一辈子吃的苦不比任何人少。有很多的高手和我一样的努力。我的艺术追求光明,我从来不画黑的东西,都是乐观向上。我画石鲁像时是自己最难过的时候,心在流血,可是我画他笑。这张肖像在美国展览时引起了轰动,艺术的力量会超越国界。再次感谢大家。(发言根据速记摘要,未经与会专家审阅)

九八英雄颂(国画)

杨之光

培养创新思维对创新型广东建设意义重大——广东省委常委、副省长肖志恒谈杨之光画展

方旭东 (策划人):您在百忙中专程到北京参加杨之光老师的书画作品展开幕式并剪彩,首先非常感谢您对广东传统文化艺术重视和支持。参观完此次展览后,您有什么感受?

肖志恒 (广东省委常委、副省长):广东省委、省政府高度重视此次展览,我受广东省委书记汪洋同志和广东省省长黄华华同志委托前来道贺,同时转达书记、省长对杨之光老师的敬意以及代表省委、省政府,对杨之光老师一直以来为大力传承、发展和弘扬岭南传统文化艺术而做出的积极贡献表示衷心的感谢。杨老不愧为当代广东乃至全国享誉盛名的岭南画坛领军人物之一。他此次在全国美术馆最高殿堂——中国美术馆举办从艺从教 60 周年作品展,众多领导以及全国书画界文人雅士慕名前来。据我所知,其规格之高,规模之大,影响之广,在全国范围来说少见。刚刚我与在场的许多朋友交流,大家无不对杨老精湛的书画造诣和高尚的艺术品格敬佩和赞叹。我也为广东拥有这样一名优秀的文艺常青树而感到自豪和骄傲。此次画展有力地传承、发展

和弘扬了岭南优秀传统文化艺术,为广东文化大繁荣大发展注入新的活力,为广东建设文化强省增添了浓墨重彩的一笔。

方旭东:谢谢肖副省长。杨老晚年将大部分精力投入到青少年美术教育上,注重培养学生的创造思维,您怎么看待杨老的教学理念?

肖志恒:青少年是祖国的希望,“少年智则国智,少年富则国富,少年强则国强”。因此,重视对孩子创造思维的培养非常重要。我刚刚了解到“杨之光美术中心”的口号是“当画家不要来美术中心”,此口号意味深远,让我很受启发。杨之光老师倡导青少年不单纯为学习画画而来,而要从学习画画中陶冶艺术情操,培养创新思维。

广东省在“三促进一保持”战略的推动下,经济和社会发展进入了结构调整和转型的关键时刻,产业如何从“广东制造”转向“广东创造”,培养全民创造力显得尤为重要,而创造力最核心的因素是创新思维。可以说,杨老晚年将精力投入到培养创造型人才,重视青少年创新型思维开发,

具有前瞻眼光。

方旭东:您刚才在讲话中提到,广东省正处于“广东制造”向“广东创造”的关键时期,请问广东如何看待培养创造型人才的作用?

肖志恒:培养创新思维,不仅限于艺术人才,而应该推广到各行各业之中,积极推进创新型社会建设。近年来,广东省委一直支持和鼓励创新,坚持走人才强省之路,确立人才优先发展的战略布局,去年出台了《中共广东省委、广东省人民政府关于提高自主创新能力的决定》等一系列促进自主创新的政策法规以及若干配套实施意见,为自主创新发展提供了强有力的政策支撑和保障。广东省将从今年起组织实施“珠江人才计划”,计划用 5-8 年时间引进 500 名能够突破关键技术、带动新兴学科、发展高新产业的高层次人才,特别是创造、创新、创业型领军人才。杨老所做的工作和努力,对于建设“创新型”广东,倡导培养创新思维教育理念,激发全民创造活力,推动创新型广东建设,意义重大深远。

“教育太重要了,创新才有前途”——杨之光美术中心作品展教育研讨会综述

美术班教儿童画固定的东西,这对儿童的发展不利。中心教学发挥儿童的想象力、创造力,培养孩子对事物的观察能力,开发孩子们的艺术心灵,符合教育的规律,值得学习借鉴。

陈卫和 (广州美术学院美术教育研究所教授):杨之光美术中心的儿童教学成果和艺术家的创作共同展出,是现代儿童美术教育的代表性事件。

杨之光美术中心提供适合儿童表现的氛围和环境,而且让他们拥有掌握儿童教学规律的老师,从中可见美术活动是释放儿童精神能量的最好的平台。

在强调培养创意的新时期,杨之光美术中心应运而生,从中可以看到我们的美术教学已经迈进艺术训练门槛,开始更高艺术境界的追求。每一个儿童都有权利得到这样的机会和平台,这是美术教育的价值所在。

黄丹红 (杨之光美术中心副校长):杨之光美术中心的宗旨是培养孩子对事物独特的观察力、个性化的造型能力和超前的想象力,所以我们研发了少儿 TCT 美术教学课程。

TCT 美术课程分为四个阶段:第一个阶段针对 3 岁到 5 岁之间的孩子。通过带领孩子观察、交流、感受游戏体验等方式,训练孩子的联动性、抽象性思维,探索开启他们的想象力。第二阶段针对 5 到 8

岁的孩子。通过教孩子了解表现对象,以细部描写、小中见大、左思右想、动静结合协作关系等方法,训练孩子们的表現性思维、象征性思维、拓展性思维、释放性思维。第三阶段针对 9 到 11 岁的孩子。训练释放性思维、多向性思维、再造性思维,培养孩子们的独创能力、多角度思考、解决问题的习惯。第四阶段针对 12 到 14 岁的孩子。通过解构、释放、鼓励思想表达和情绪抒发,支持不同理解,从审美、艺术情操、自信心、团体意识上不断使孩子们完善、突破自我的创造力。

中心的理念分几步走。第一,选材注重儿童的日常生活;第二,引导儿童大胆创意,颠覆固有概念枷锁;第三,运用多样媒材形式,尝试多样化的表现。杨之光美术中心所包含的内在的价值,未来可能会产生更大的影响。

李力加 (浙江师范大学教授):TCT 课程倡导艺术作为人生成长初期创意思维的训练,为培育孩子们的创意思维构建了独特的课程体系。思维能不能教?艺术如何教?杨红校长提出的创新教育理念,统领课程教学,以创新人才培养作为教学追求。

林桂光 (香港艺术教育协会创会会长):以四字总结校外美术教

育:创意、产业,杨之光美术中心是个例子。

程明太 (上海市美术特级教师):展览的亮点不仅仅是儿童画可以动了,最震撼的是孩子的创意做成了产品,这对于孩子是多么大的鼓励。

路海燕 (中国少儿造型艺术学会会长、中国美术学院动漫学院教授):杨红的 TCT 教育走出了改革的第一步,当时我在深圳说有蝴蝶效应,现在她的风暴开始了。我希望 TCT 慢慢完善,在全国慢慢推广,若干年后有更好的展览和大家见面。

周凤雨 (广东省教育厅美术教育委员会主任、首都师范大学教授):杨之光提出的教育理念、思想、方法值得全国从事儿童美术教育的工作者研究。杨之光美术中心所包含的内在的价值,未来可能会产生更大的影响。

赵建 (广州美术学院设计学院院长):杨之光美术中心的 TCT 教育方式,在相当的程度上,挖掘了孩子与生俱来的的潜力。

杨小彦 (中山大学新闻传播系教授):本来小孩的权利就是幻想,因为某种过分规矩化的方式使小孩失去了想象的能力。这是高度认同 TCT 教学方案根本价值的原因所在。相信整个艺术教育价值观开始了根本的转变。

关小蕾 (广州少年宫副主任):孩子的作品让我感到震撼,这是跨时代的艺术教育成果。

何建成 (油画家):两个不一样风格的展览放在一起,很有挑战,首先要理解杨之光美术中心的设计理念并尽量呈现。用“IV”的符号,五个颜色一直重复出现在整个展场,传统和现代得以互动。

尹少淳 (中国美术家协会少儿艺委会主任、首都美术学院教授):杨之光美术中心展示了孩子的设计及工业成果,令人耳目一新。设计能力和创意能力涉及社会的发展、人才的培养。希望 TCT 展览能够炸开阻塞创造性思维的堰塞湖,让创造性的潮流席卷全国。

杨之光:12 月上旬的《参考消息》头版头条谈到中国制造和中国创造的问题,这个问题我也思考了很多年。美术中心已经创办 8 年了,我没到美国之前也有这种想法。中国要有前途、有发展,没有创新精神、创造精神不可能。

生命不能延续,但艺术可以延续,教育生命更可以延续。教育一代接一代,是永远不停的一个长河,我在这长河之中,应促成一代又一代向前发展。

孩子的展览我看了很震惊,其实我不是每天守在他们旁边。让我吃惊的是,孩子们竟然有这样的水平。这不是自己夸自己。

我做了一辈子教育,因为教育太重要了,教育是国家的根本。(发言根据速记摘要,未经与会专家审阅)