

德艺双馨的崇高风范 执著坚定的艺术精神

——吴冠中纪念座谈会发言摘编

蔡武(文化部党组书记、部长):

今天,文化部和文联隆重召开吴冠中纪念座谈会,缅怀和学习一代艺术大师德艺双馨的崇高风范和执著坚定的艺术精神。

2010年6月25日,著名艺术家吴冠中先生与世长辞。7月20日,中共中央政治局常委李长春同志,中共中央政治局常委、国务委员刘延东同志一同参观了在中国美术馆举办的“不负丹青——吴冠中纪念特展”,表达了对吴冠中先生的深切怀念,高度评价了吴冠中先生的思想品格和艺术成就。

吴冠中先生是我国当代杰出的艺术家、艺术教育者。在数十年漫长而艰辛的艺术实践中,他寂寞耕耘,不断进行大胆的创新性尝试。他始终坚持从民族的欣赏习惯出发,始终以“我为人民作画,我要努力画出人民

美感”作为自己艺术的立足点,始终以表现中国人民的情感、气质和美感为追求,坚持以“群众点头、专家鼓掌”作为对自己艺术创作的要求,努力探索既能反映时代风貌又为人民喜闻乐见的艺术形式,在中西绘画融合方面走出了一条与众不同的道路,在百花齐放的画坛中独树一帜,形成了吴冠中艺术的独特风格。

吴冠中先生一生淡泊名利,生活简朴。在生前,他精心挑选了自己的数百件作品无偿捐赠给中国美术馆、故宫博物院、上海美术馆、香港艺术馆、浙江省博物馆、鲁迅博物馆、中国美术学院等,把自己的艺术作品献给了祖国,显示了无私奉献的高尚品格和博大胸怀。他爱憎分明,性情率真,光明磊落,敢于发表个人意见,体现了一位知识分子强烈的社会责任感和文化使命感。吴冠中先生以其一生的不懈追求和丰硕成果,为我国文化艺术事业的发展做出了不可磨灭的贡献,是中国当代美术界成就卓著、具有重要影响的艺术家,是德艺双馨的人民艺术家。

李长春同志在参观吴冠中纪念特展时发表了重要讲话,在高度评价吴冠中先生的思想品格和艺术成就的同时,号召广大文艺工作者以吴冠中先生为榜样,学习

他德艺双馨的崇高风范;要求各级党委政府充分认识繁荣发展文艺事业的重要性,为催生更多传世之作和名家大师努力营造良好的艺术氛围和社会环境。

人是艺术事业之本。文化艺术事业的繁荣有赖于优秀艺术人才辈出和优秀艺术作品的涌现,文化艺术的发展必须依靠一代代优秀的艺术人才的不懈努力。德艺双馨,不仅仅是党和人民对艺术家的期待,也应该是广大文艺工作者奋斗的目标。向吴冠中先生学习,不仅要学习他密切联系人民群众,深入社会生活,反映时代精神,学习他勇于创新、不保守、不封闭、不僵化,努力形成自己独特的艺术风格;更要学习他高尚的人格和品德,学习他的爱国情怀和对国家和人民的挚爱,学习他淡泊名利、志存高远的艺术品格,不流俗、不媚俗,始终坚守艺术的冰清玉洁。各级文化主管部门要认真学习贯彻李长春同志在参观“不负丹青——吴冠中纪念特展”时的重要讲话,贯彻落实讲话精神,在全社会积极营造尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造的浓厚氛围,宽容挫折和失败,鼓励和培育创新文化,积极探索并努力建立社会主义市场经济条件下艺术生产和发展的新机制,为艺术人才提供更广泛

的发展空间,使艺术创作得到更广泛的尊重,为更多的优秀作品不断产生创造条件,为催生名家大师营造良好环境。

中共中央总书记胡锦涛同志7月23日在主持中共中央政治局集体学习时强调,文化是民族凝聚力和创造力的重要源泉,是综合国力竞争的重要因素,是经济社会发展的重要支撑。要求我们一定要从战略高度认识文化的重要地位和作用,以高度的责任感和紧迫感,顺应时代发展的要求,深入推进文化体制改革,推动社会主义文化大发展大繁荣;号召广大文化工作者和文化单位要自觉践行社会主义核心价值观体系,坚持社会主义先进文化前进方向,始终把社会效益放在首位,坚决抵制庸俗、低俗和媚俗之风;要求我们创作生产更多无愧于时代、无愧于人民的精品,最大限度发挥文化引导社会、教育人民、推动发展的功能。广大文艺工作者要深入学习、全面贯彻落实胡锦涛总书记的重要讲话精神,高举旗帜,围绕大局,服务人民,改革创新,积极呼应党和国家的号召,向以吴冠中为代表的优秀艺术家群体学习,不断攀登艺术高峰,努力成为德艺双馨的人民艺术家,为社会主义文化大发展大繁荣做出积极的贡献。

胡振民(中国文联党组书记、副主席):

今天,文化部和文联联合召开吴冠中纪念座谈会,认真学习吴冠中先生的优秀思想和高尚品德,深切追思吴冠中先生的非凡创作和卓越成就,大力弘扬吴冠中先生崇德尚艺、德艺双馨的崇高风范,动员和激励广大文艺工作者牢记现阶段我国文化工作的主题和当代文艺工作者的庄严使命,努力把最好的精神食粮奉献给祖国和人民。

首先我谨代表中国文联,对吴冠中先生的逝世表达深切的缅怀和沉痛的悼念,对吴冠中先生为我国美术事业做出的突出贡献致以崇高的敬意!对吴冠中先生的家属表示亲切的慰问!

吴冠中先生是中国当代美术界成就卓著、具有重要影响的艺术家。他的一生是放飞艺术理想、追求艺术真谛的一生,充分展示了一位艺术大师的崇高境界,在人民心中树起了一座精神丰碑,为一切有理想有抱负的文艺工作者树立了学习的榜样。

我们学习吴冠中先生,就要像他那样,对祖国和人民无限忠诚,勇挑重担,勇于担当时代赋予我们的神圣使命,自觉地把个人的艺术追求融入国家发展的洪流之中,把个人的理想抱负同人民群众的需求结合起来,唱响时代发展和时代进步的主旋律。

我们学习吴冠中先生,就要像他那样,坚持贴近实际、贴近生活、贴近群众,密切与人民群众的血肉联系,让艺术深深地植根于人民群众的火热生活之中,努力创作出更多反映人民主体地位和现实生活的优秀作品,在奉献社会、服务人民中,实现自己的人生价值。

我们学习吴冠中先生,就要像他那样,正确处理继承与创新的关系,博采众长、融会贯通,发扬创新精神,焕发创造激情,不断催生新的艺术样式和表现形式,积极开拓文艺新天地。

我们学习吴冠中先生,就要像他那样淡泊名利、无私奉献,提高精神境界,培养高尚人格,时刻牢记艺术工作的社会责任,不断攀登人生高峰和艺术高峰,认真履行人类灵魂工程师的光荣职责。

当前,全国文艺界和文联系统以及广大的文艺工作者正在紧密结合实际,深入学习贯彻胡锦涛总书记7月23日在中共中央政治局第二十二次集体学习时的重要讲话精神和李长春同志在参观“不负丹青——吴冠中纪念特展”时的重要讲话精神,进一步增强改革创新意识,以更加扎实、更加有力的措施,深入推进文化体制改革,大力推动中国特色社会主义文化大发展的新局面。我们一定要抓住机遇,统一思想,振奋精神,切实履行基本职能,努力发挥更大作用,团结和引导广大文艺工作者深入践行和大力弘扬社会主义核心价值观体系,催生更多无愧于历史、无愧于时代、无愧于人民的精品力作,培养更多德艺双馨、深受人民欢迎和喜爱的名家大师,为兴起社会主义文化大发展的新高潮,推动社会主义文化大发展大繁荣做出新的更大贡献!

邵大箴(中央美术学院教授):

吴冠中先生对当代中国艺术的贡献很大。

第一,通古今、融中西,是吴冠中艺术最大的特点。他理解古今艺术变化规律,融合中西艺术之长,创造了一种新的、有独特个性面貌的艺术风格。

第二,吴冠中强调艺术家要有思想,他的许多文章和绘画作品都有现实意义或精神内涵。

第三,提倡艺术家要说真话,表达自己的真感情,“不要戴着假面具跳舞”。

第四,在改革开放初期,吴冠中先生最早著文反对美术作品空洞的说教和形式主义,他认为内容要通过形式表达出来,没有恰当的形式,内容无法感动大众。

第五,他主张艺术家的作品

要被群众认可,不要孤芳自赏,要坚持“风筝不断线”,做到“专家点头、群众认可”。

第六,他主张艺术要有个性和深刻的片面性,艺术创造总面面俱到。艺术家要自由地表达自己的个性,但个性要自然流露,个性不是做出来的。

第七,吴冠中认为艺术创作中要重视幻觉和错觉的作用,要尊重自己的感受。没有幻觉和错觉,作品缺乏主观感受,很难有特点,很难动人。

第八,他告诉青年人不要迷信古人,做古人的奴隶;不要迷信洋人,要挺直中国人的脊梁,不要制造洋垃圾。

第九,吴冠中在文学创作方面也很有成就。从他早期的画作中可以感觉到浓浓的诗意;晚年作品多有散文的味道,不时有鲁迅杂文那样的尖锐和犀利。

最后一点,吴冠中先生是一个有忧患意识和悲剧意识的艺术家。他对文艺界一些不良风气的批评听起来刺耳,但内涵是深刻的。大凡大家,都少不了悲剧意识。大体上,有悲剧意识的艺术家,方能创造出有深刻思想的艺术品!

杨力舟(中国美术馆馆长):

吴冠中先生逝世是我国美术界的重大损失。我虽然没有成为他的学生,但是因为我们1973年认识了,接受了他很多的教育,所以我深深怀念他。吴冠中先生对我的启示概括起来有三点:

第一,坚信创新必须源于生活。他数十年来在平凡中求得诗意,在形式美的探寻中真正做到了“笔墨当随时代”,他的民族性、爱国情操,随着他的作品润物细无声,流淌在笔墨与色彩之间,散发着艺术的魅力,这是永恒的。

第二,吴冠中先生曾经认真研究过我国古代艺术大师如八大山人、石涛,当代画家潘天寿和石鲁,也研究过西方的艺术大

师。他探求艺术规律,从不用古人的眉目塑造自己,在自己的艺术风格锤炼中又不断变革,而不被自己的风格所束缚。

第三,吴冠中从来都独立思考,从来不自盲,更不被“极左”的思潮所蒙蔽。在20世纪70年代末、80年代初,他鲜明地指出:“政治第一、艺术第二”这样的“第二”永远是第二,艺术永远上不去,轰动了画坛。吴冠中先生把自己关于形式美的艺术思考写成《绘画形式美》、《内容决定形式》、《关于抽象美》等著述。1992年,吴冠中先生又在《明报周刊》上发表《笔墨等于零》,后来全国政协的刊物《笔墨》让他题词,他就题了“笔墨等于零”。针对画坛临摹之风又起,他提出“笔墨当随时代”的观点,大力提倡创新。有的学者从多方面宣传传统绘画笔墨的功能发展和重要性,有的人则断章取义,给他扣上了“形式主义”“否定传统文化”等帽子,但是吴冠中先生不屈服,坚信中国美术界出现了偏向,自己有责任去揭露弊端,维护真理。

吴冠中先生是我们后辈艺术家学习和成长的光辉榜样。

范迪安(中国美术馆馆长):

吴先生曾经把他的人生称为“东寻西找”的人生。作为一个画家,吴先生一生踏遍南北东

西大地,“东寻西找”这个词可以说是对他一生都在行走和寻觅的概括。对于一个生于“五四”时代、经历着20世纪中国社会与文化风云变迁的艺术大师来说,“东寻西找”更是他解决时代文化与艺术课题的象征。

第一,以宽阔的胸怀和开放的眼光看待中西艺术的相同性。

第二,文化融合要遵循艺术规律和美的创作规律。他一方面研究西方现代主义的造型特点,抓住了点线面、黑白灰这些最基本的现代语汇;另一方面,不断从中国艺术传统中吸收营养,用“独与天地精神往来”的认

识追求自我与自然的契合,以东方的韵融汇和消化西方的形与色。他兼作油画与水墨,双管齐下,就是为了在艺术造型规律上打破东西的壁垒。

第三,艺术创新的目的是为了人民。

我们要像吴冠中先生那样以宽阔的胸怀和充足的胆识看待挑战与机遇,在本土性与当代性、民族性与国际性这些文化艺术创造的基本问题,同时又有新内涵的问题上具备跨文化的姿态与能力,在弘扬传统、吸收外来文化的融合道路上创造出有中国特色的时代艺术。

袁运甫(清华大学美术学院教授):

吴冠中的艺术已成为一个“奇迹”,他是“东方文艺复兴”曙光的先行者。

一、我们的时代呼唤大师。这就要求今天的艺术家们,更要树立强烈的社会责任感和正义感。艺术家们应该对当前迅疾发生的社会变化做出理智的反应。真正的艺术大家就应当像吴先生那样,为社会、人民服务,国家利益为上,德艺双馨,勇于创新,传播进步思想,创造健康审美精神。

二、艺术家要有宽松自由的创作环境。历史的经验告诉我们,在对社会抱有充分责任感的

基础上,艺术家自由表达他们对社会发展的独立思考和意见是至关重要的。吴先生为艺术、为真理勇于献身,不畏风险的大无畏作风,为我们当代艺术家做出了表率。如果一个时代的艺术家不能讲真话,不敢讲真话,那将是历史的悲哀。全社会对于讲真话,甚至对具有偏激倾向意见的理解和宽容,亦是社会进步的一个标志。

三、艺术家的创作活动,反映了艺术家的创作观、历史观、文化观、审美观。吴先生的成功与他广博的文化底蕴和丰富的人生阅历是分不开的。今天的艺术教育应该更加开放,让青年们从古今中外的历史和众多文化层面的经验中吸取营养,而不限于一家、一派、一院的“师徒带”式的教育模式。

我深深敬佩他的学识、修养和人格魅力。我们曾多次一起外出写生画画,住小旅馆,甚至大车店。他身材瘦小,却劲劲十足。朴实、倔强的性格造就了一代大师坚持、真情的艺术。

吴长江(中国美术家协会分党组书记、常务副主席):

吴冠中先生一生坚持不懈地探索东西方美学体系,绘画语言的异同及融合的可能,孜孜不倦地致力于油画民族化和中国画现代化之实践,创造了独具特色的艺术语言体系。

在致力于审美精神、造型语言、融汇和革新的时候,吴冠中先生还将艺术与生活关系看做艺术创作观念和现实的重点,他提出的“风筝不断线”的观点,深为当代美术家认同。在他看来,艺术语言、艺术形式非常重要,但并不能独立于现实和生活而存在,这是他眼中最重要的艺术规律之一。

吴冠中先生以高远的艺术观念、艺术思想指导绘画实践,反过来又从绘画艺术实践中进行理论总结、推演,使得理论与实践在良性互动中不断发展,使得艺术创新具有了不断推进的坚实的现实基础。吴先生淡泊名利,胸怀高远,对国家和民族始终充满信心,对社会和人民富于责任感和道义感,是一位具有高尚人文品格、德艺双馨的艺术家。

他的艺术创作的灵感来源于民族文化精髓,根植于现实生活,他的作品与人民大众血脉相连、密不可分。作为一名美术教育家,吴先生曾任教于中央美术学院、清华大学美术学院等多所院校,为新中国文化艺术事业培养了众多的优秀人才,为美术教育工作者树立了典范。

吴先生虽然离我们而去,但他无私奉献、勇于创新的精神却永远留在我们心中,他宝贵的艺术财富也将激励我们为祖国的美术事业和艺术教育事业不断的努力。

许江(中国美术学院院长):

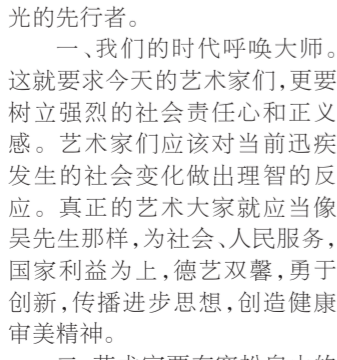
我作为吴冠中先生母校的

代表,想着重谈吴先生与中国美术学院学术脉络的血肉情谊,谈谈他对林风眠先生开创的东方艺术之路的高峰性的坚守与拓展。

中国美术学院的前身是1928年由蔡元培、林风眠等一代先师创建的国立艺术院。学院建设的主要的学术思想就是融合中西文化、创造新东方艺术。吴先生的艺术人生在改革开放之前是坎坷的。他的艺术观点和审美取向不为重视。改革开放之后,吴先生有机会说真话、道

真言,他率先提出“形式美”的讨论,以“风筝不断线”来呼唤艺术与生活的关系,以“笔墨等于零”来激起“笔墨当随时代”的论争。

中国美术学院学脉的一个特征是会通精神,强调艺术创作与理论研究相通,人品与艺行相通,古今相通,中外相通。吴先生在中国水墨绘画方面,力求时代出新,追求时代性;在油画等艺术形式上,他戮力创造民族特色,追求民族性。吴先生的艺术重创造性的创造,这恰恰体现着中国美术学院学脉的又一个特征。

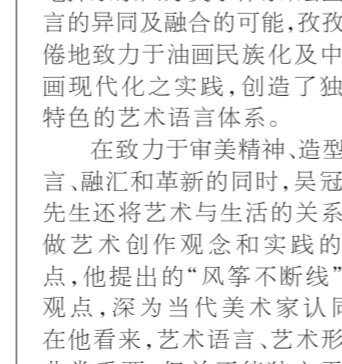
李云(上海美术馆执行馆长):

记得2008年3月1日,吴冠中

先生找我去商量捐赠作品的

事。他说:“我的艺术是属于人民的。”这句话的分量是非常重的,这就是吴冠中先生的见地、胸怀和气魄。

吴老说:“中国的发展要有文化的支撑,要有自己民族的文化代言人,要有被世界广泛认同和喜爱的艺术作品。一个民族、一个国家文化落后,人家就不会尊重你。我们有伟大的传统文化,更要有伟大的现代文化。”“我的画是从学习西方起步的,年轻时也觉得中国的艺术不

李云(上海美术馆执行馆长):

记得2008年3月1日,吴冠中

行,但是后来越来越觉得要从中国文化的根基中汲取营养。我的画有中国的味道,但又不固守传统,也不照搬西方。我有新时期的精神,表现的是真、善、美。”他的话至今还萦绕在我耳畔。我们唯有认真地整理、研究、弘扬他老人家的艺术,才能对得起他的重托。

上海美术馆代表国家收藏了吴冠中先生的精品,我们不仅要保管好,更要研究好、运用好、弘扬好,不辜负吴冠中先生对祖国、对人民的一片深情。