

让企业文化汇通美术馆价值

——宁波市华茂美术馆的“公益”追求

本报记者 严长元

自上世纪90年代至今,民营美术馆在中国的发展经历了三次浪潮,每一次热潮过后,都有一批美术馆关门歇业,而另外一些美术馆顽强地生存了下来。在热热闹闹的“美术馆时代”,民营美术馆的发展参差不齐,存在着许多困难和问题。但作为美术馆行业不可替代的重要组成部分,它们也以自己各具特色的探索为公共服务提供着另一种思考。

日前,借参加首届民族教育博物馆发展论坛之机,记者造访了浙江省宁波市的华茂美术馆。让人印象深刻的是,这座依托企业建立的民营美术馆,其学术追求和公益目标,其藏品建设和管理理念,毫不逊色于某些公立美术馆。这一特殊的个案,为民营美术馆的“公益”探索之路提供了值得参考的经验。

定位明确 藏品丰富

地处宁波市鄞州区的华茂美术馆,于2008年底建成,隶属于华茂集团。其建筑面积6700平方米,其中展厅面积4000米。该馆常年对外免费开放,馆内的常设展厅分为“元明清中国书画”“近现代中国书画”“中国油画”“俄罗斯油画”几个部分。另外,华茂美术馆还专门开辟临时展厅,为社会各机构和艺术家提供展览场地。

华茂美术馆的藏品超过2500件,其中,馆藏的中国书画,上可溯至元代,下至当今,汇集了明清的唐寅、文徵明、王时敏、恽寿平、陈洪绶、虚谷、吴昌硕等大家以及现代的黄宾虹、刘海粟、傅抱石、李可染、潘天寿等人的作品;馆藏的油画作品,不仅包含了中国油

华茂美术馆外景

画史上四代画家,如徐悲鸿、颜文樑、吴善余、关良以及靳尚谊、罗工柳、金山石、闻立鹏、许江等的精品力作,还包含俄罗斯自苏联时期以来的功勋艺术家、人民艺术家的代表作,如梅尔尼科夫的一批珍贵作品。

此外,馆内一大批中国版画藏品,使得华茂美术馆堪称国内收藏中国版画最全的一家。我国的版画起始于上世纪30年代鲁迅先生倡导的新兴版画运动。华茂美术馆的版画藏品中,就有鲁迅先生主编的《木刻纪程》以及延安时期“鲁艺木刻工作团”的作品,都具有相当高的文物价值。2010年5月举行的版画专题展览“正道沧桑——纪念鲁迅先生倡导新兴版画运动80周年暨华茂馆藏版画展”,精心选择150件版画作品开展展出,在国内美术界产生了较大的影响。

依托专家 学术把关

首届民族教育博物馆发展论

坛期间举办的罗工柳、刘开渠艺术展上,两位艺术家的许多罕见作品在这里集中呈现。罗工柳不同时期的油画作品、刘开渠创作的各种不同形式的梅兰芳雕塑,都从艺术家亲属的收藏中征集而来。当大家惊叹于展览所具有的学术品位和艺术价值时,华茂集团董事长徐万茂告诉记者,虽然自己有20多年的收藏经历,但这些作品的征集、收藏乃至美术馆的建筑,都是在顾问的严格把关下,华茂美术馆在中国书画征集确定了“浙江名家、中国大家”的方针,既重视收藏顶级艺术家的作品,又重视保存地方文化艺术。同时,以油画艺术精

品构成一部中国油画史的形象图卷,体现了华茂美术馆收藏的系统性原则和特色。而对于馆藏的俄罗斯油画,也确立了“为新中国的教育体系的形成和发展提供一个探源方向”的研究目标。

品构成一部中国油画史的形象图卷,体现了华茂美术馆收藏的系统性原则和特色。而对于馆藏的俄罗斯油画,也确立了“为新中国的教育体系的形成和发展提供一个探源方向”的研究目标。

品构成一部中国油画史的形象图卷,体现了华茂美术馆收藏的系统性原则和特色。而对于馆藏的俄罗斯油画,也确立了“为新中国的教育体系的形成和发展提供一个探源方向”的研究目标。

用艺术联系教育 以公益回报社会

华茂集团是一个以发展教育为支柱的企业,华茂美术馆就建在华茂外国语学校校区内。这一区位优势决定了华茂美术馆的另一重要任务,就是为学校的艺术教育搭建平台,为校园艺术教育提供舞台。该美术馆与学校的美术教师有个约定,请他们把每一学年中优秀的学生作品积累起来,择时在美术馆举办学生作品展览,这一举措极大地调动了师生的积极性,稚嫩的学生画作登堂入室,在正规的展示场馆展出,引来师生及家长的踊跃参观,至今一年一度的“华茂外国语学校学生美术书法作品展”已成为学校艺术的重头戏。美术馆还与所在社区保持良好的关系,为社区开展文化活动提供场地和服务。

倘若没有古根海姆现代美术馆,谁还会记得其创始者的家族企业名称呢?华茂美术馆也是企

业收藏艺术品的典型,这一做法继承了明清时代江南富商的传统,同时也延续了近代浙商热衷于赞助文艺事业的特色。但由于我国的艺术赞助事业尚未真正起步,我们看到,不少企业家虽然收藏艺术作品,但多将其视为投资项目,以期获得更大的利润。因此,很多民营美术馆都把中国当代艺术的展示作为工作重点,却不像国外的艺术创库那样,重视对艺术文献的整理和收集,更遑论服务于社会、回报于教育了。

近年来,我国企业投入艺术品收藏的与日俱增,如保利集团、万达集团、中凯集团、绿城置业、王朝艺术品公司、刚泰集团等都是目前较有市场影响力的艺术品投资企业。当然,企业收藏也是一种投资、经营的方式,目前企业收藏名人书画,已成为宣传企业形象的一个特殊途径。但是,它不应只是加强企业文化建设的一种驱动力,在提高企业社会形象的同时,对整个城市的文化形象也将产生巨大影响。

从理论上说,无论美术馆的资金来源是何种形式,既然是向公众展示的美术馆,都是一个涉及民众精神层面与文化需要的场所,它的教育与推广理所当然要发挥提高国民素质的作用。但是,如今的民营美术馆沦为画廊的变身,有的民营美术馆从风风火火到捉襟见肘,虽然与资金有关,但资金短缺并不是唯一原因。从这一点来说,虽然华茂美术馆的发展还刚刚起步,但由于打下了良好的学术和艺术基础,它发挥艺术教育作用的潜力不可低估。

随缘自在(油画) 80厘米×80厘米 张立国

穿行在哲学与音乐之间

——有感于张立国的绘画

梁江

从上世纪60年代毕业于中央美术学院油画系算起,张立国在油画领域的耕耘已超过50年。50年的中国社会穿越了不同历史阶段,不同年龄段的人都感受到真正翻天覆地的变化。作为画家,张立国是在坚守、探索和超越中走过了自己一生中最为重要的阶段。2011年在中国美术馆举办的个人画展,是他50多年艺术旅程的一次全面回顾。

张立国曾多次在德国举办个展,但在国内从来没有大红大紫过。但我以为,这才是一个在清华大学美术学院任教,有着几十年教龄的学院派艺术家的本真面目。真正的艺术追求往往是艰辛、曲折乃至孤寂的。张立国对人情世故不太敏感,不逐潮流,除了作画,喜欢揣摩《老子》、《周易》、《爱因斯坦文集》、《古今数学思想》,从中国古代哲人到康德、柏格森、维特根斯坦……其乐无穷。他爱好音乐,喜欢巴赫,曾专门往爱森纳赫拜谒巴赫故居。

张立国的艺术行程厘为5个时期,艺术家个人风格的嬗变也印证了新中国各时期的绘画发展历程。我赞同这一看法,但更想强调,艺术家个人的意义,只有归置于当代中国画坛的历史语境中,才有可能判别和确认。

中国艺术的现代性探索,是伴随着改革开放及全球化的历史进程应运而生的。而中国艺术的现代性,只有依托于中国当代生活与当代精神体验,立足于文化传统的传承与光大,凸显我们的主体性价值观,才是有价值的和生命活力的。我认为,在中国和西方、哲学和艺术、音乐和绘画的交汇点上,张立国以自己的语言方式构建了具有现代意味的绘画风格。他所创作的作品,是我们探究中国艺术现代性的一个很具学术价值的文本。

“影子”,显然有着丰富的符号化意义。我想,这或许正如他一幅作品题目所标示的那样,这是《幻想家的直觉》,是一种形而上的空旷无垠的想象。

在张立国的绘画中,现代性的观念探求是一个显见命题,探求新的绘画语言没有止境。他曾说过,他的作品不是西方的,也不是东方的。中国的从小耳濡目染,西方的也学了,这样自然要形成一种新东西。当然,新东西也不会像天上掉馅饼。在中西文化相融,在多年坚持和不懈探索之下,尤需将个性经验融合其中,所谓创作才会凝聚成具有个人风格的绘画。

有论者把张立国的艺术行程厘为5个时期,艺术家个人风格的嬗变也印证了新中国各时期的绘画发展历程。我赞同这一看法,但更想强调,艺术家个人的意义,只有归置于当代中国画坛的历史语境中,才有可能判别和确认。

中国艺术的现代性探索,是伴随着改革开放及全球化的历史进程应运而生的。而中国艺术的现代性,只有依托于中国当代生活与当代精神体验,立足于文化传统的传承与光大,凸显我们的主体性价值观,才是有价值的和生命活力的。我认为,在中国和西方、哲学和艺术、音乐和绘画的交汇点上,张立国以自己的语言方式构建了具有现代意味的绘画风格。他所创作的作品,是我们探究中国艺术现代性的一个很具学术价值的文本。

视边随笔

蓄力笔尖 行云流水

——读薛金龙书画作品

孙尚臣

薛金龙绘画作品

经朋友介绍认识了薛金龙。一开始,是因为他喜书善画,有专长。后来,在他的书画之外,给我印象更深的,是他的性格憨厚、朴实。

薛金龙生于1966年,在农村长大。他的名字应该是寄托着父母的殷切期望吧,可是,农村孩子怎么能飞起来呢?他就在课堂之外,多学知识,多学技能。小时候,他看农村里的秀才写春联,被书法所吸引,再加上父母嫌他的字不好看,就发愤努力。他跟父母干农活时,在田间地头,拿树枝当笔,练习书法,慢慢地有了长进。金龙就结合自己对美术的兴趣,发展这方面的才能。后来,他利用这方面的长处在当地小学教美术6年,侧重把研习书画渗透到教学中。为教好学生,自己继续苦练书法,废寝忘食。岁月流逝,金龙逐渐对传统文化有了越来越浓厚的兴趣,对书法和绘画艺术更是情有独钟。

他的书法以古帖为师,根植传统,遍临名帖,取欧、柳之劲健,

融颜氏之丰腴,结体以米芾的跌宕、险绝为基调。在这个基础上,他又广泛涉猎文学、诗歌、戏曲等诸多艺术领域,汲取姊妹艺术之内涵,以蓄字外之功。更进一步,再以书入画,主攻花鸟,融南北之长,吸取西方绘画的色彩观念。作品既有写实的造型功力,又具有写意迁想的浪漫神采;既有风花雪月的清纯,又具有浓艳张扬的热烈。如今,其作品既具丰盈充实之姿,又不乏空灵秀美之态。

天道酬勤。近年来,金龙又得老一辈艺术家之教诲,而今在中央民族大学崔如琢工作室进修,得前辈耳提面命,书画之艺精进,其作品渐成自家风格,在全国各级赛事中多次入选、获奖。书画家李燕先生观其作品后,欣然命题词:“书法艺术乃视觉之音乐”,这也说明金龙的书画作品有其特殊的魅力。

金龙真心热爱艺术,蓄力长久,相信他的努力不会白费,有朝一日,会在笔墨的世界里腾飞。

薛金龙书法作品

有天同一位朋友闲聊,他问我最爱读什么书。过去对类似问题的回答都很简单:枕边放着什么书就读什么书。由于前不久买了些考古学方面的书,便答得较具体:在读关于“圣经考古学”(Biblical archaeology)的书。估计知道这门学的人有限,我怕他不明白,便多说了一句:这是通过《圣经》的线索去发掘古迹,也通过考古发掘去证实《圣经》事迹,就像根据《荷马史诗》发掘古希腊遗迹那样。朋友面露诧异之色:你研究当代艺术和文学,这离考古学很远啊,怎么会有了这雅兴?我赶紧自找台阶下:其实也不远,艺术史和文学史总是同考古学有关联的,只是过去顾不上,现在才有点闲情而已。

于是我们的话题就转到互不相干的职业和兴趣上,转到二者的水准上。我说,20多年前的美苏冷战时期,美国有个军控专家,好像叫布热津斯基,是美苏裁军谈判的首席代表,似乎后来还作了国防部长或国务卿什么的,总之,专业水准极高。记得当年他在离职时对记者说,他的下一份工作就是到大学去教文学,讲莎士比亚专题。我当年觉得不可思议,冷战裁军与莎士比亚风马牛不相及,而这人却能将二者都做到如此高的专业程度,不服不行。

一个朋友的女儿从小喜欢音乐,管乐弦乐都很上手,读大学时顺理成章上了音乐学院,专攻管乐。数年后我去观赏她的毕业表演,见她得了最佳成绩,以为她会留在音乐学院读研究生,她的老师也建议她留在研究生院继续深造。但她没留,而是到欧洲去旅游了一年多,在各地的乐队客串

演出,体验艺术家的生活,也睁眼看世界,在游走中思考自己的未来。24岁那年从欧洲回到加拿大,此时主意已定,她重返母校攻读法律,从本科读起。我跟她聊起这一决定,她说,在欧洲游荡时曾苦思很久,却毫无主意,一日忽得灵感,决定听从自己内心的声音,不再思前顾后。又是几年过去了,从法学院毕业后,她通过了法庭见习和执照考试,前几天给我打来电话,说自己已成执业律师。不消说,她的业余爱好是音乐,且具专业水平,而法律同音乐相距何其远矣。

最近为国内的艺术期刊组稿,主题是当代艺术理论,我在美国约到一位华裔画家。这位画家的画是具象与抽象兼有,色彩尤其漂亮。但是,我向他约的是文字稿,因为我读到过他的文章,发现他不仅熟悉艺术史,而且对当代艺术理论也很了解。更重要的是,他对全球化时代的艺术现象,有独到的批判性见解,其文章的理论水平较高。然而出乎意料的是,无论绘画还是写作都不是他的职业,他对艺术理论的研究完全是出于个人兴趣,绘画留在音乐学院读研究生,她的老师也建议她留在研究生院继续深造。但她没留,而是到欧洲去旅游了一年多,在各地的乐队客串

西方有“文艺复兴式的人物”

雅兴与业余水准

段炼

一说,指那些多才多艺的人,既是画家,又是工程师,同时还当间谍头子。现在仍有这样的人,但无非懂一两样而已,不会是万事通,水平也有限。当今学问复杂而高深,学科分得很细,要操练到跨学科专家的程度谈何容易。结果,今人可以有风马牛不相及的兴趣,但要做到专业水准,却为时晚矣,文艺复兴毕竟是五六百年前的事了。

前些年我在美国执教时有个年长的同事,一到周末就总愿我驾车出游。他是色盲,不能开车,总想蹭我的顺风车游山玩水。我问他为什么周末不在家做点学问,他一本正经地回答:我已经出版了10本书,全是学术专著,10本书和11本书没有区别。再说,我已经终身教授了,还做什么学问?当然,他信奉享乐哲学,只要职业基础奠定了,剩下要做的事情就是享受生活。

我跟他的人生哲学不同,但从他的话中却得了启发:写10本书和11本、12本有什么区别?做学问究竟是追求数量还是质量?学术界有物物书,俗称“学术快餐”,作者们大都是年出一书,算得上著作等身,其中不乏东拼西凑、抄袭剽窃、粗制滥造者。大学问家钱锺书竟出版了多少本书,我不太清楚,但他的《管锥编》

和《围城》分别是学术界和文学界的一流著作。钱先生在两个不同领域的成就,各由一本书奠定,即便没有其著作,他的地位也不会动摇,这就是所谓“一本书主义”。古今中外,一本书定乾坤的人不少,从老子到曹雪芹,从柏拉图到索绪尔,这个名单很长很长。

问题是,学问就像金字塔,若无平庸之作垫底,很难一跃而到塔尖。

我至今写了12本书,8本已经出版,另两本即将付印,还有两本刚完稿,其中多数是文学和艺术方面的理论著述。不过,这些书的水平如何,只有天知道,唯一放心的是,自己写得还算认真。所以,反躬自省,现在要做的,不是追求数量,而是追求质量。今后数年内若能写出一本真水准的书,便心满意足,可以尽情去游山玩水了。

恰恰是在这时候,该转而追求业余爱好的水准,追求那风马牛不相及的境界,既玩军备,也玩莎士比亚;或如那个藏家之史,留下一本书当买路钱,骑着青牛径自出游去。说不定,将来出现生存危机,还可以改行去挖古迹,将业余爱好拿来换饭吃。

只不过,到了那境地,业余爱好好变成职业,乐趣也就消失了。(作者为旅加美术评论家)

日前,中国人民大学艺术团访问非洲,中国书法家协会理事、中国人民大学艺术学院党委书记兼副院长郑晓华教授率师生一行25人,带去了以庄子“庄生化蝶”为题材,将汉唐舞韵、书法、剑术、太极、气功等多种元素糅合一体的舞蹈《蝶》。舞蹈力求诠释中国文化与哲学精神,受到了当地市民和大学生的欢迎。图为郑晓华登台书写草书大字“蝶”,抑扬顿挫,一气呵成,为舞蹈做了一个有冲击力的终结。

希平摄