

创作精品 打造品牌 注重交流

画院积极探索各自模式

本报记者 李百灵

日前,“2012年首届昆明美术双年展——云南优秀美术作品展”在云南省博物馆开幕,汇集了云南省老、中、青三代知名画家的150余幅精品,迎接龙年的到来。据云南画院院长罗江介绍,今年启动的昆明美术双年展,旨在办成全国知名乃至国际性的美术盛会。

2011年是一个特殊的年份,十七届六中全会为我国美术事业的发展注入了一剂强心针。在新的一年里,如何借文化的东风发展壮大,创作更多优秀的作品,提升自身的社会影响力,成为很多画院思考的课题。为此,各地画院因地制宜,提出新思路,制定新目标,铆足了劲往前冲。

突出自身特色

著名学者、博物馆专家杨仁恺曾说过:“画院是发现和培养创作人才的艺术院团,是潜心研究、积累提高创作水准,是生产精品力作的公益性专业单位,它代表了一个地域美术研究,美术创作面貌、风格、水平。”我国画院众多,如何办出各自的特色,从中脱颖而出?

中国国家画院院长杨晓阳认为,画院的创作和研究最好能深深地扎根在自己本土地域,画出自己的特色,应该有各自艺术上的追求,不要都办成一个样子,这样各省画院才能有各自的模式,才能形成百花齐放的局面。

齐白石作品收藏及研究是北京画院的特色之一。2012年,北京画院将加深对齐白石艺术的研究和挖掘京派绘画的学术价值,成立“齐白石艺术国际研究中心”和“京派绘画研究中心”,从艺术家个案与美术界整体两个层面分

别开展学术研究工作,对齐白石以及京派关键人物的研究空白给予有效补充。此外,北京画院还将继续“北京意象”艺术创作工程,今年将组织画家赴平谷写生。

为了弘扬中国传统书画艺术,进一步保护和宣传非物质文化遗产,云南画院2009年启动了“非遗回忆云南非物质文化遗产”美术创作工程,为期5年,以绘画形式表现非物质文化遗产,相关作品每年展出一次。云南画院院长罗江表示,今年将继续做好这项工作,“这对于保护云南的非物质文化遗产非常有意义,我们的画家热情高涨,创作了很多优秀的作品。前两年主要是我们院画家自己在做,今年将邀请省外知名画家参与,使得云南的非物质文化遗产得到更深更广的展示。”

云南画院在艺术研究方面也有所侧重,罗江说:“我们在收藏、研究和创作时都主要针对云南本土画家进行,希望能够更好地传承和传播云南的文化艺术。”

广州画院近年来常常组织画家赴其他省市写生,今年将目光回转到了本省。广州画院院长方士说:“以前我们更多地是走出去,现在我们要关注自己,而且一些年轻的画家更应该对本地风土人情加强了解。”

打造品牌展览

办展览可以展示画家作品、画院藏品,有助于院际交流,通过向公众展示成果,也可以提升画院的社会影响力。

自2005年以来,北京画院推出了“北京画院秘藏齐白石作品系列特展”和“20世纪中国美术大家系列展”,如今这两个展览已经成为中国美术界的品牌展览。据

北京画院副院长袁武介绍,2012年,北京画院美术馆将继续完善这两个展览,推出“北京画院秘藏齐白石作品系列特展——三百石印”,以篆刻印章为主题向社会展示齐白石的治印艺术。“20世纪中国美术大家系列展”将推出钱松喦、宋文治、石鲁、张仃、赵朴初、张光宇、蒋兆和、李可染共8位艺术家的专题研究性展览。

2012年,广州画院迎来了画院30周年。据方士介绍,画院将于年底举办一个院内优秀作品展览。“30年来,在政府的支持下,我们收藏了很多非常优秀的作品,今年,我们不仅要展览,还会出版一系列著作,比如优秀作品集、文集、文献等,展示画院的学术研究成果,这是非常有意义的。”

今年是中德文化年,为此广州画院将于5月份在德国举办一次展览。方士表示,希望德国人可以从画中欣赏到岭南的美丽风光。

成都画院将推出“中国大城市画院学术年会(第二回)暨‘笔峰——中国大城市专业画院学术联展’”。据成都画院院长王民平介绍,第二届年会将以“专业画院在城市文化进程中的作用”为主题在石家庄举办,邀请著名理论家和国内多家画院参与。目前策划方案已初步成型,各项准备工作也在紧张有序地展开。

加强公共教育

中国的画院体制历史悠久,是传承民族艺术瑰宝的重要机构。新时期的画院承担着为人民提供精神食粮的同时,也把开展美术教育作为服务社会的重要形式。一年一度的新春雅集是浙江画院惯用的迎接新年到来的方式,名家书写的“福”字都送给了

当地百姓。浙江画院院长孙永说:“作为一个公益性的学术单位,浙江画院现在越来越重视以实际行动来开展‘文化惠民’的工作。我们的画家想把他们的作品挂到更多普通老百姓家里的墙上。”

孙永透露,除了新春送字画给老百姓、艺术下基层等活动,他们还正在策划更多的公益活动,集合更多艺术名家的力量,开展下基层、走进地方画院、结对子等活动。

为充分发挥公共服务职能,北京画院及美术馆则将在新一年中继续开展“打开艺术之门——小画家夏令营”儿童艺术教育活动。此外,北京画院将结合展览继续开展公共讲座活动,以满足公众对齐白石以及20世纪中国美术历程的知识渴求;联合中小学、艺术院校、艺术机构等,开展美术馆展厅课堂活动等。

成都画院除了继续两个公益性讲座品牌“画院论画”和“讲艺堂”之外,还将走出画院和美术馆,举办“美术书法到基层”活动、“高雅艺术进社区”活动、“文化艺术在城市文化进程中的作用”等等,向成都百姓普及艺术知识。

各地画院纷纷走出本省,走出国门,与兄弟画院、国内外画家交流互动,共同探讨艺术发展规律及当今艺术家所面临的问题。如,北京画院将在去年画院画家赴西藏、广西采风活动的基础上,举办“西藏、广西写生展”。云南画院计划举办一次国际性画展,邀请西南边陲邻国的美术馆藏作品来展览……我们相信在新的一年里,我国的画院体系在国家文化强国的战略指引下,一定会有新发展、新收获。

徐渭《水仙图》

艺术书架

博客选登

尖刻的徐渭

杨云祥

抒胸臆,学养的深厚使他画作条框较少,天才的特征就是以才情挥洒,用心性入画。“戏作书,笔意奔放如其诗,苍劲中姿媚跃出……间以其余,旁溢为花鸟,皆超逸有致。”(《徐文长传》)连齐白石也甘心做“青藤门下狗”,可见他的绘画艺术在中国美术史上的巨大影响。

我不想重复以往论述徐渭的那些褒扬高调,而是从直观画面的角度谈谈一己的感受,说明徐渭的悲愤与尖刻之笔痕既是一个人情感的发泄,也包含着“晚年愤益深,显者至门,或拒不纳”(《徐文长传》)的高傲孤僻。

《杂花卷》的梅花图局部可以说是徐渭艺术美感与人格的自我写照,刚毅劲拔有余,柔韧妩媚略欠,尤其是那斜横的枝干,感觉到他内心的贫瘠感。画面左角的笔调较凌乱,似乎有些茫然的不知所措。

《水墨花卉卷二》虽然奔放大气,可潦草、单薄的泼墨技巧弱化了物象形体、空间的浑厚感,尤其是荷花的寥寥数笔,视觉上有点草率且过于随意了,足见其才气过剩,稳健不足,可能与他生存飘零的不安有点关系吧。

《水仙图》看上去挺好,把竹子、水仙凑合在一起,也有雅致潇洒的韵味,但没有宽厚与苗条的形体之对比,反而使画面的飘逸过头而缺乏了质朴大气的豁达感。

《雪蕉梅竹图》的局部显示了他性格里的缺陷,大刀阔斧的憨直用笔表现芭蕉的叶片,背景的泼墨铺染留白,使画中物象有了前后的关系,问题就在于留白的形状尖锐,使我联想起他拿锥子刺向自己的耳朵侥幸未死的情景;画中穿插的梅花因过于弱小而缺乏妩媚的美感,这样的画面效果不能使我们在看画时心情放松下来,我不喜欢这张画,苦寒过多就叫人难以忍受了。

……

袁宏道在《徐文长传》里用“奇其才”“益奇之”“好奇计”“诗文奇”“病奇于人,人奇于诗”“无不清,斯无之而不奇也”8个奇字描述了徐渭的多才多艺,老天给了他这么多的艺术灵气,可是老天又不开眼,让他的人生处处都充满了坎坷与荆棘,“不得志于时,抱愤而卒”。

温故知新

青藤、雪个、大涤子(石涛)之画,能纵横涂抹,余心极服之。恨不生前三百年,或为诸君磨墨理纸,诸君不纳,余于门之外,饿而不去,亦快事也。余想来之视今,犹今之视昔,惜我不能知也。(五十八岁《老萍诗草》)

见古人之所长,摹而肖之而不夸;师法有所短,舍之而不讳,然后再观天地之造化,来腕底之鬼神,对人方无羞愧,不求人知而天下自知,犹不矜狂,此画界有人品之真君子也。(与胡絮青论画)

夫画道者,本寂寞之道。其

或画些山居图等,也都是漓江边所见到的。(与胡佩衡论画)

作画贵写其生,能得形神俱似即为好矣!(《题画》)

你不要只注意学我的皮毛,而要多钻研,自己多写生。然后,再创造发挥才对……要记住:学我者生,似我者死。(对胡裳语)

郑板桥云:“凡吾画竹,无所师承,多得于纸窗、粉壁、日光、月影中耳。”余亦师之。(《画竹题记》)

白龙山人画册中有此猫,余

论 画 散 录

齐白石

人要心境清逸,不慕名利,方可从事于画。见古今人之所长,摹而肖之能不夸;师法有所短,舍之而不讳,然后再观天地之造化,如此腕底自有鬼神。(一九四三年对胡裳语)

古之画家,有能有识者,敢删去前人窠臼,自成家法,方不为古大雅所羞。今之时流,开口以宋元自命,窃盗前人为己有,以愚世人,笔情死刻,尤不足耻也。(六十岁前后自记)

画家不要(以)能诵古人姓名多为学识,不要(以)善道今人短处多为己长。总而言之,要我行我道,下笔要我有我法。虽不得人欢誉,亦可得人排骂,自不凡庸。(一九四三年题郑石渠画展)

艺术之道,要能谦。谦受益。不欲眼高手低,议论阔大,本事卑微。有识如此则刻,自然成器!(一九四六年对胡裳语)

画中要有静气。骨法显露则不静,笔意躁动则不静。要脱尽纵横习气,要有一种融合之气浮动于丘壑之间。(与郭味蕖论画)

吾画不为宗派所拘,无心沽名,自娱而已。人欲骂之,我未听也。(七十一岁诗题)

我画山水,布局立意,总是反复构思,不愿落入前人窠臼。(白石老人自传)

我在壮年时代游览过许多名胜,桂林一带山水,形势陡峭,我最喜欢。别处山水,总觉得新奇,就是华山也是雄壮有余秀丽不足。我以为,桂林山水既雄壮又秀丽,称得上“桂林山水甲天下”。所以,我生平喜画桂林一带风景;奇峰高耸,平滩捕鱼,即

临之不能似,世之临摹家老死无佳画可知矣!(《画猫小稿自记》)

二十岁后,弃斧斤,学画像,为万虫写照,为百鸟传神。只有鳞虫中之龙未曾见过,不能大胆敢为也。(白石小传自记)

有画展,要去看。有好画,更要多看、细看。见的多,学的多,自己才能画出好画。(对于绍语)

说话要说人家听得懂的话,画画要画人家看见过的东西。(白石老人自传)

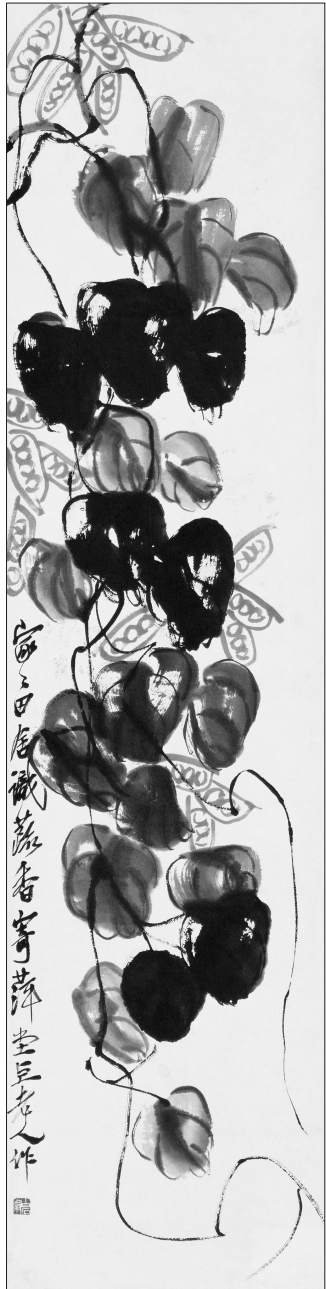
蜀中张伟良善画,尤喜画牛,卧者、立者,食者、耕者,皆毕肖。生平画牛数千头,无一相同者。为人画以头计而论资,不计幅之大小。一日画斗牛,态怒,角相触,尾高举,奕奕如生,自谓为得意之笔。见者亦谓为神品。迨一农夫过其家,见而笑曰:非佳作也。张怪问之,农夫曰:吾非解画也,乃习见真牛者,牛斗时夹尾于两股,壮数人,曳之不出,今先生所画,牛尾高举,吾是以知其非佳作也。张嗒然若失,自此不复画牛。(六十八岁前后自记)

余自游京华,画法大变,即能知画者,多不认为老萍(白石)作也。(五十七岁题画)

余之画虾已经数变,初只略似,一变毕真,再变色分深淡,此三变也。(六十六岁题画虾)

人家都喜欢我画的虾。可是,这几笔虾也是经过几十年长期工夫才能得其精神的!(一九四六年前后对胡裳语)

余画小鸡二十年,十年能得形似,十年能得神似。(对胡佩衡语)

扁豆(国画) 齐白石

我是学习人家,不是摹仿人家,学的是笔墨精神,不管外形像不像。(与胡裳谈临摹)

不要学习人家的短处,更不要把人家的长处体会错而变成了狂怪,因而,就误入歧途!(一九四六年白石嘱胡裳语)

作画用笔不可太停匀,太停匀就见不出疾徐顿挫的趣味。该仔细处应当特别仔细,该放胆的地方也应当特别放胆。(与胡裳论画)

一般人作画用墨和用色的浓淡不讲究,水碗与瓷碟不干净也不注意,以致用水调墨调色不是浓就是淡,或是色彩不鲜明,我作画时就绝不是这样。(与胡裳语)

我的诗,写我心里头想说的话,本不求工,更无意学唐学家,骂我的人固然很多,夸我的人也不少。从来毁誉是非,并时难下定论,等到百年以后,评好评坏,也许有个公道。(白石老人自传)

(摘自《谈艺集——全国文史研究馆馆员书画艺术文选》)

再现清宫的艺术世界

刘 辉

而又立体饱满的清宫艺术世界。

《紫禁丹青》结构分为三部分,上编为“紫禁城的绘画创作”,介绍了宫廷绘画的五类创作主体;中编为“清代画院制度”,涵盖画家等级、奖惩、审查制度、钐印落款等;下编为“紫禁城的绘画收藏”,涉及清宫旧藏绘画的真伪、藏地、流传等。近年来,宫廷绘画研究论述渐多,突破了文人画研究的桡天下,已经小有成就,而本书中不少篇幅,又为清代宫廷绘画研究领域填补了诸多空白。例如,乾隆皇帝和慈禧的绘画创作以及代笔情况,宫掖女画家群体、清中后期如意馆画家情况、清代画院的审查制度、清宫旧藏的流散与收集,等等,都是清代宫廷绘画研究中尚未涉及的内容,作者在广泛收集资料 and 作品分析的基础上,清晰勾勒其面貌,做了开创性的论述。

本书的写作方法也颇为独特,作者并不追求以某条主线或脉络统领,而类似于中国绘画中的散点透视,移步换景,从不同角度切入。这种看似散漫的写作,却展现了传统艺术史不曾拥有过的新颖视角。例如,在介绍清宫旧

藏的重要作品时,作者不是以时代、风格、流派等传统方法论述,而是采用了《石渠宝笈》的记载方式,将作品置于乾嘉时期紫禁城、避暑山庄、圆明园等地具体的存储空间中,如养心殿、御书房、乾隆书房等等,在介绍作品的同时,也阐述了各宫殿的建造历史和使用功能,初步尝试将建筑空间与绘画作品综合研究的可能性,启发了读者继续拓展和深化这一思路。例如,某个空间的用途如何? 某个作品为何会置于此空间? 有何意义? 主人对作品的态度如何? 作品有没有被移动,为什么? 等等。要回答这些问题,就必须打破绘画史长期以来风格论研究的孤立状态,与社会史、文化史领域的研究结合起来,将建筑与作品复原成一个活生生的文化艺术与生活空间,通过绘画作品的保存观赏,看到宫廷艺术活动、审美倾向、文化素养等诸多问题,更生动地描述紫禁丹青的各种生态环境。

除填补空白、角度新颖外,本书的另一大特色,是诸多珍贵一手资料的整理、引用和披露。作者任职于故宫博物院古书画部,

大量接触原始档案和院藏绘画作品,论述字字有据,作品分析依据原作,具体而微,令人信服。书中引用的许多文字资料,特别是清中后期如意馆画家的文字资料,多源于第一历史档案馆馆藏造办处档案,作者用几年时间,一一翻阅查找搜集而来,是迄今为止此领域最为直接有力的证据,更是进一步研究绕不开的史料基础。而书中大量故宫博物院所藏宫廷绘画作品,也是首次发表,展示了许多鲜为人知的皇室画家以及宫廷画师的创作特征与整体风貌,对于研究与鉴定弥足珍贵。

《紫禁丹青——清宫绘画的创作与收藏》既展现了清宫绘画艺术多姿多彩的风貌,又让我们感受到新的历史观念下的研究思路与方法创新的成就。美术史的研究领域不断拓展,作为读者,在惊喜之余,真要为那些被历史的尘埃所埋没的美丽画卷一一展现,而鼓与呼。

《紫禁丹青——清宫绘画的创作与收藏》李湜 著中国广播电视出版社2012年1月版