郑玉崑:只将心事诉青山

本报记者 朱永安

“青草漫岭引情悠,峰高不隔水东流。站在山巅望远天,畅心喜在回音后。”“一道细水出深山,万里竞流涌后前。人生无处不风雨,只将心事诉青山。”……一段路,一幅画,一首诗。郑玉崑的画让人印象深刻,看他走过的崇山峻岭,细读他的这些题画诗,更能让人感受到艺术家对绘画的真诚。

由中国对外文化集团公司主办的“玉走昆仑——郑玉崑山水画精品展”日前在北京国粹美术馆举办,展出了郑玉崑山水画精品50余幅。前来参加展览开幕式的美术评论家薛永年、陈醉、陈绶祥和美术爱好者对作品称赞不已,但不少人却是第一次看到郑玉崑的作品。

郑玉昆(1929—2008),出生在河南登封骆驼岭下的一个小山村,务农之余,爱好画画。1949年他在家乡小学当起了美术教师,同年参军,开始在部队做宣传工作。1953年郑玉崑赴鲁迅美术学院学习,师从王盛烈、王绪阳等,毕业后任教于西安美术学院,与石鲁、邱石冥等先生切磋学习。“鲁艺”和“西美”两个艺术殿堂为郑玉崑的艺术发展奠定了坚实基础。60年代初,当长安画派崛起之时,他为了到生活中去锻炼自己,选择回归故土,远离美术界的热闹,潜心创作。

奇林嵩山(国画) 郑玉崑

中国对外文化集团公司副总经理、画家万基元回忆,自己40多年前在江西农村开始学习绘画时,一本水彩画册中郑玉崑先生的作品就给自己留下了难忘的印象。他感慨,如今再看郑先生晚年创作的这些国画作品,让他十分激动,这样的老画家应该有更多人知道。

“家在嵩山高坡住,门对黄河骆驼谷。”回到故乡后的郑玉崑深入中岳嵩山七十二峰,浸润于家乡故土民风之中,从最初的水彩画,转而选择中国画作为艺术的表达方式。中国美术家协会主席刘大为称赞,郑玉崑先生的作品激情充沛,至情真性,以朴茂雄强的画风诠释了中岳嵩山的壮美风采。

“人不登高眼不明,水不流动水无声。”“半生多宿深郊外,无数篇章写故乡。”郑玉崑把深入山林的写生看做创作不可缺少的步骤,激情和信念使他不仅局限于对嵩山的描绘,西北边疆、青藏高原、昆仑雪山、大河源头、祁连山、贺兰山、秦岭等都留下了他的足迹。75岁高龄时,他甚至还历时一个月远涉新疆写生,得写生画稿千余张。

诗和画记录了他每一次的行程,郑玉崑也在行走中逐渐确立了自己的笔墨造型。正如他朴素的诗句所言:“我画不求颜色佳,但愿是我心里话。既非扬州八大怪,也非南宋四大家。千人应有千人面,点线皴擦求变化。不泥古人不随俗,自家稻秧自家插。”尤其难得的是,郑玉崑在艺术上始终保持着不断进取的活力,不吃老本,不停歇地攀登,“一幅有一幅的感受,一幅有一幅的进展”(刘勃舒语)。展出作品中不少山水写生作于2007年,这些他去世前一年的作品没有给人半点老迈无力之感。

在《画道难》一诗中,郑玉崑写道:“智者观画论长短,行人笑谈桥洞涵。过桥不知建桥苦,观画怎解画道难。平峦鄙谷寻意图,日夜苦思案桌前。一张画作千里路,两道墨痕书万卷。艺海浪高帆如潮,独木桥上争后先。千件成品无重意,笔不传神亦枉然。”画道之难,外行无从体会,但这份对艺术的执著,却让观者动容。

冯少协油画《任仲夷》捐赠国博

历史不会忘记您——任仲夷(油画) 冯少协

本报讯 (记者焦雯 朱永安)5月31日,中国国家博物馆为广州艺术博物院副院长、油画家冯少协作品《历史不会忘记您——任仲夷》举行捐赠仪式,吕章申馆长为作者颁发收藏证书。这是冯少协继2006年《隔离墙》被中国美术馆收藏、2007年《朱德1937》被中国人民革命军事博物馆收藏后,其油画作品再一次被国内著名博物馆收藏。

冯少协选择的题材多是影响深远的历史事件与人物,此次他向国博捐赠的油画作品《历史不会忘记您——任仲夷》,画面质朴而深沉,以较大的尺幅塑造了侧身回眸的晚年任仲夷肖像,表现了改革开放主题下历史叙事的诸多思考。

王庆升展示工笔花鸟画

艳溢香融(国画) 王庆生

本报讯 “王庆升工笔花鸟画艺术五十年”作品展近日在北京画院美术馆举办,展出年逾八旬的北京画院画家王庆升从事工笔花鸟画创作50年来的艺术成果。

王庆生半路出家,大器晚成,至今仍笔耕不辍,创作不断。本次展览是他的首次个展,精选了其各时期的代表作品近百幅,还包括学生时期的工笔、重彩、写意、山水、花鸟、人物等多幅珍贵画作。他的工笔花鸟画继承宋元院体风格,技法精湛,清雅脱俗,既保持了传统工笔画独特的审美气韵,又有时代的特征和个人的气质。 (亦 言)

百年风云一卷收

——专家座谈《20世纪中国美术纪年》

本报讯 (记者李百灵)20世纪对于中国美术而言,就如同中国的历史一样是曲折、多姿多彩而令人回味无穷的一段历史。然而,少有人将这段历史完整而公正地记录下来。6月1日,由水天中编著的《20世纪中国美术纪年》由人民出版社正式出版发行并举办座谈会。该书计36万字、91幅图片,是中国大陆迄今为止唯一一本浓缩100年中国美术历史的大事记。

水天中是中国美术界公认的卓有建树的史学家和评论家,曾发表和出版多部理论专著。在本书中,水天中将1900年到2000年的中国美术的重要事件、代表性人物以及与美术发展有关的社会文化发展简况,按年度与月份进行编写排列。读者不仅从书中可以看到百年中国美术发展的代表性历史事件与人物纪实,还可以观察到百年来中华文化环境与美术格局的流变,也从中看到了在历史事件中艺术家的个人遭遇,以及近百年以来中国美术家的心路历程。范迪安、邵大箴、牛克诚、顾森、刘骁纯、王镛、刘曦林、贾方舟、邓平祥、雷颐等20余位文艺评论家对本书的体例和价值、水天中的人品和学品,以及水天中在美术理论方面的贡献做出了评价。

水天中在座谈会上介绍,早在上世纪90年代初期他着手编著该书,10年前书稿就已初步成型。此后他一直埋头查阅史料,核查考证和丰富此书。直到2010年,水天中体检时发现自己患病,为了不留遗憾,才将出版事宜提上日程。由此,这本书才得以尽快和读者见面。

邵大箴表示,作为一个亲历者,水天中亲自参与到改革开放以来的美术改革、发展,并做出了很大贡献。这本书他是带着感情写的,带着对20世纪中国历史变革的思考写的,具有鲜活的个性特点,虽然书中的观点或许会存在争议,但他的治学精神和学术价值都是应该给予高度肯定的。

范迪安认为,这本书在整体结构中体现了水天中的20世纪中国美术观,他把美术当成一个动态进程,既有社会演进的特征和特点,也有美术自身展开的各种活动、形态,最重要的还有美术家的生存和他们的探索。这本书虽然简明,但立体、丰富、具体,是有鲜活生命感的关于中国美术20世纪的评述。

水天中在编写过程中坚持自己撰述立场——对艺术本体和社会历史环境关系的重视,对艺术潮流和从事艺术的个人的同等关注,以及在把握艺术历史主干的同时,也看到个体命运和感情的枝叶。“我时常想起鲁迅的话:‘删夷枝叶的人,决定得不到花果。’对于历史纪年的编纂者来说,我实际上就是一个‘删夷枝叶’的人,但我尽可能做到有所保留和节制。”水天中说,他追求的目标是:希望《20世纪中国美术纪年》不但可供专业人员翻查索引,而且对其他读者也有一定的阅读价值。

季云飞《三峡库区移民图》展出

三峡库区移民图 局部(版画) 季云飞

本报讯 (记者高素娜)6月2日,“水利工程——季云飞作品展”在北京尤伦斯当代艺术中心举办,展出了季云飞近10年创作的代表作。美国费城交响乐团在当天配合展览做了演出。

季云飞毕业于中央美术学院,后在美国阿肯色大学获得硕士学位。虽然最初学习油画,但季云飞后来却更多地使用传统材料,包括水墨、水彩、铅笔、木刻、纸板蚀刻等进行创作。他对大型的人造工程和自然灾害带给普通人的影响有着浓厚兴趣,常常在创作中将当时发生的事件加入一些神话色彩,如反映美国卡特里娜飓风、中国三峡大坝和南水北调工程的作品。展出的长卷《三峡库区移民图》是他不久前创作的,蕴含着幻想元素,讲述了一个关于“等待”的故事。

徐冬青以画笔吟唱“青鸟之歌”

月之花(国画) 徐冬青

本报讯 “青鸟之歌——徐冬青画展”6月9日至7月20日将在北京马奈艺术空间举办,展出其近作60幅,除《时光花园》、《远方的消息》、《海》等具有代表性的工笔画,还有她近期创作的部分写意作品。

对于“青鸟之歌”这一主题,本次展览的学术主持人邓平祥说,徐冬青取青鸟为象征物,主要是用其灵性和神性意趣。徐冬青画花、画树、画鸟、画人,还画风,然而她总是能以自己的才情,通过表象而接近物质后面的灵魂。她坚持用自己独特的视角观察世界和生命,并在画面中用花鸟意象呈现出一种亲切、喜悦的情感,让观众感受到美与希望。(美 周)

回 声 壁

■“周汝昌先生在红学上的观点、看法与别人不同,可以说是成一家之言。他在文学、书法等诸多领域所具备的知识是别人没有的,对中华文化的研究热情令人钦佩。他是一个非常书生气的人,非常投入,是一位把自己的一生都献给中华文化和《红楼梦》的学者。”

——王蒙说“周汝昌先生对中华文化的研究热情令人钦佩”

世人尊称周汝昌先生是书法家,但先生在世时其实与当今的各种书法圈子无涉。他是一个“对书学下功夫比对红学多得多”的学问大家,一位毕生倾心于中华文化、著书立说不辍的传统士人。老先生说“道媚”,谈“永”字八法,论石涛“一画”,那些文章多漂亮,当今书坛无人写得出。

■“回顾中国古代绘画,充斥着帝王将相和文人雅士的安逸生活图景,到了宋元之后,连这样的人物画也衰落下去,被山水画完全取代。与西方绘画中强健的人文精神相比较,中国画的历史中缺少了鲜活的、大写的、真实的人性。所谓的‘钙质’,就是人文精神。从这个意义上说,中国美术史需要补钙。”

——画家冯远说“中国美术史需要补钙”

美术史需要补钙,书画家也需要补钙。在名利权位面前,缺钙就会软骨,更遑论傲骨。

■“作假,是艺术品市场最大的敌人,特别是某些拍卖公司的作假行为。有些拍卖公司与送拍者勾结,联手做局,欺骗藏家,导致赝品在市场上流通,严重影响市场秩序,损害市场信誉。若不解决作假问题,现有的繁荣最终会成为一堆泡沫。拍卖市场也成为一些不法分子洗钱的渠道,他们将原本不值钱的东西送拍,然后再委托他人,以极高的价格‘买入’,从而达到洗钱的目的。这是艺术品市场出现的一种新现象,应引起足够重视。”

——中国拍卖行业协会会长张延华说“‘洗钱’是艺术品市场新现象”

通过“拍卖”洗钱行贿,表面上一个愿打一个愿挨,实质是利用法律的空子搞腐败。对于高价成交的艺术品流向及买卖方,国家相关部门应严格监督。

续随子 点评

因“业余”而自在

——看王璜生个展有感

续鸿明

在当代美术界,王璜生是个曝光率很高、常有惊人之举的人,他广为人知的身份是美术馆馆长,这些年策划了不少不错的展览,发表了不少带刺的言论。很多人不知道他还是个勤勉的画家,公务之余醉心于挥写点染。用他的话说:当忙完一天乱七八糟的活之后,躲进了我的画室,便开始了我的“自在”。

最近,他的个展亮相北京百雅轩789艺术中心,展出了他从1995年至2012年的水墨画作近80幅。画展起了一个时髦的名字:后雅兴。

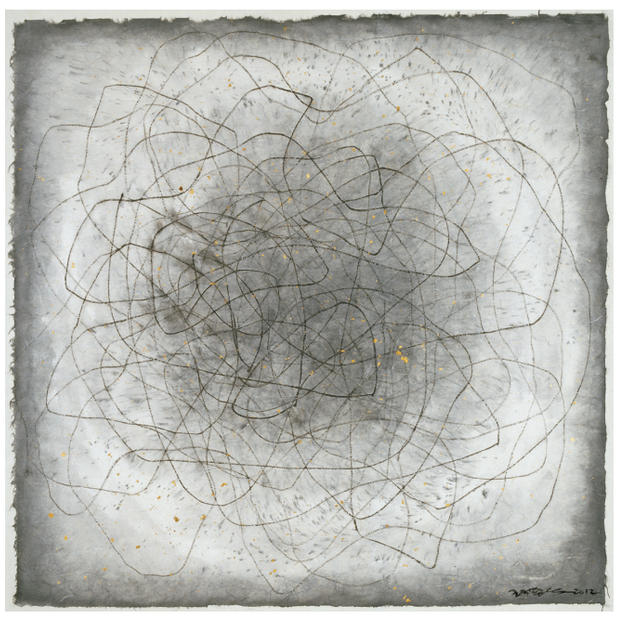
策展人、评论家殷双喜解释说:“‘后雅兴’也就是‘雅兴’之后。在今天,古代文人的这种‘雅兴’是否还能继续?王璜生的作品,其实不是提出问题,而是表达出他对于今日社会、人生、艺术的态度。在我看来,这种态度,就是走出传统水墨画中那种文人的诗意,直观视觉艺术的真实图像,在更具视觉要素张力的图像结构形式中,寻找今人的精神家园。”这段话文绉绉的,不如王璜生自己的话晓畅:“我一直将自己放在一个‘准业余’艺术家的位置上,大家也都更多地从我的美术馆从业人员,及所谓的‘策展’‘批评’工作者的身份来看待我,因此,‘准业余’的状态使我很放松地在日常工作之余,画点和做点自己觉得有些意思的作品。”

他的这种非职业的艺术创作状态,与古代的文人、文人画有些相像。因为不以画家身份示人,不受职业画家“平尺论”的羁绊,所以他画得随心所欲,画到哪算到哪,很是痛快。

展出作品分三部分。第一部分名为“游·象”,是他调入北京两年间的新尝试,这批作品画面趋于抽象,在坚持笔墨韵味美感的同时,探索着现代的视觉景象。第二部分名为“天地”,主要是他90年代中期至2000年中期的作品。天高云卷,老屋明窗,残梁古匾,交椅茶案,竹影婆娑。屋里屋外,云水穿透。这批作品借用一些传统符号,强调水墨的黑白肌理,构图样式别有意味。第三部分名为“悠然”,主要是他2000年前后的一批写意花卉作品。这批作品恣意泼辣,随意粗率,尽显个人性情。

多年前,王璜生写道:“生命是什么?生命能是什么?生命自在地来,自在地去,循环反复,周而复始,就如花灿烂的开,灿烂的枯萎,正因为灿烂,也正因为枯萎,因此花才显得具有了生命。”“中国现在哪有一片安宁的净土,到处又脏又乱又噪。学人笑言,在脏乱噪中能体验到心灵的安静,这才是真正的息心宁性。”

在“又脏又乱又噪”的当下中国,“自在”最难,追求“自在”、得到“自在”的人,才是有福的人。



禅·系列之一(纸本) 王璜生