

尽写苍生

——蒋兆和的绘画艺术

美周

由全国政协书画室、中国美术家协会、中央美术学院、北京美术家协会、北京画院联合主办，蒋兆和艺术研究会、吴作人国际美术基金会协办的“尽写苍生——蒋兆和绘画艺术发现展”6月28日至7月11日在北京画院美术馆举办，共展出蒋兆和先生的精品力作70余幅。

此次展览将最近新发现的素描、油画、图案等作品集中展出，同时展出1941年出版的《蒋兆和画集》和《流民图》画稿以及新梳理的相关文献资料，并且根据上世纪40年代的图像资料将蒋兆和新中国成立前的画室环境在展厅进行复原，配合其贯穿一生的重点肖像画创作与描写对象原型照片之间的对比陈列，清晰地梳理出蒋兆和一生不断变化的艺术道路，为观众还原一位更加真实的大师。

自学成才 为民写真

这次展览的特色之一就是青年时期蒋兆和在上海求学时所作的设计、图案作品、油画、素描等作品进行整理展出，全面呈现蒋兆和早年进行艺术探索，特别是图案作品《慰》在1929年参加民国第一届全国美展，使他从此离开商业圈，跨入专业美术领域并引起广泛关注。战乱与动荡毁掉了蒋兆和的许多画作，幸存下来的早年作品更是为数不多，然而每一幅速写、每一幅肖像都依然散发着光芒。

中国画史上的传统派画家大多没有接受过系统的美术院校教育，而是由师徒传承而成长为一代大家。蒋兆和先生早年在上海时是设计师、油画家和雕塑家，后成为融汇中西的中国画家，他正是一位没有接受过任何美术学院训练而自学起家的艺术大师。这源于蒋兆和先生艺术的敏锐感觉和对创作规律的把握，此外更多的是他不断地在向日常生活观察，向现实社会学习。正因为如此，蒋兆和的水墨人物画从创作之初便把关注焦点放在普通民众的身上。1936年，蒋兆和从繁华的上海回到了相对封闭的重庆，

高唱东方红 局部 (国画) 1949年

《流民图》画稿局部 1943年 蒋兆和

拿起毛笔、背起画板走向民间街头。这一年正赶上四川发生了罕见的旱灾，蒋兆和的早期水墨人物画《朱门酒肉臭》就诞生在重庆的街头。同时期创作的水墨作品《施舍一个》、《街头小子》、《洗衣妇》等均为首次展出，这些源于生活的作品都真切地表达了蒋兆和“为民写真”的创作思想。

画室中的《流民图》

蒋兆和创作的《流民图》是他水墨人物画的巅峰，更是中国美术史上不朽的长卷。这幅创作于1943年的作品曾引起日本当局强烈不满，仅在庙展出半天就被扼杀。巨幅长卷背后隐藏着太多的故事和创作者的艰辛，蒋兆和自己早在一年前就开始搜集《流民图》的创作素材，北平艺专的师生们也大力支持这幅作品的创作，多位师生亲自担任模特，同时还将北平城里的各种流民请来做的模特。在日伪统治下，为了掩人耳目，蒋兆和总是逐一找模特写

生，分段放大绘制，在两米多高的画板上只留一两个孤立的人物形象，使人无法了解画卷的全部。当时画室里的一面墙壁处堆满了为《流民图》创作的画稿。经历数十年岁月的沧桑变迁之后，这幅《流民图》仅存一半，连大部分画稿也在“文革”之初被毁。

展览将展出《流民图》残存的几幅画稿，并且根据40年代蒋兆和在画室里的留影等图片资料，通过蒋兆和使用过的画板、画笔等实物展品将创作过程中的《流民图》呈现给观众，也使大家清晰地认识蒋兆和为之付出的心血。

“改造中国画”的实践者

齐白石曾在1941年出版的《蒋兆和画集》中题词“妙手丹青老，功夫自有神。卖儿三尺画，压倒借山人”来形容蒋兆和的人物画。蒋兆和很好地实践了徐悲鸿先生“改造中国画”的艺术主张，在贯穿一生的人物形象创作

中，很好地借鉴和吸收了西方绘画的元素，在强调采用真实地面对描绘对象进行写生创作的同时，他的人物画更多地保留了传统中国画的精神本质。他将素描语言很好地幻化成中国画的虚实、笔墨和意境，更大程度上发挥了国画笔墨气韵夺造化之功的内涵。他在刻画人物形象时打破了外部形象的局限性，更加注重人物内在精神气质的塑造。

此次展览对蒋兆和创作的人物肖像画做了大范围的征集整理，作品时间跨度从上世纪30年代一直延续至1981年的绝笔之作《蒋风之像》。并将重点作品中人物原型的照片进行对比陈列，真人照片与作品的对比展出更突出地展示了蒋兆和先生对写生人物的神态把握。从这些肖像画中我们也可以清晰地梳理出蒋兆和艺术风格变化的线索，从中总结出中国画创作的规律和精神内涵，进而为今天的人物画创作和发展提供更具价值的参照。

瓷之韵

由中国国家博物馆、大英博物馆和维多利亚与艾伯特博物馆联合举办的“瓷之韵——大英博物馆、英国国立维多利亚与艾伯特博物馆藏瓷器精品展”日前在国博开展，在接下来的半年内，从英国两馆馆藏中精选的148件(套)精美瓷器将让中国观众领略到瓷器艺术不一样的韵味。

展览共包括：“明代外销瓷器”“东印度公司”“欧洲特别定制的瓷器”“仿中国风格的欧洲瓷器”“欧洲再装饰的中国瓷器”等10个部分，充分展示了那段鲜为人知的瓷器贸易与文化交流史。

正如大英博物馆馆长尼尔·麦克格瑞格所言，作为最早的全球性商品，瓷器因其实用性与审美性被广泛接受，已经成为中西交流中的一种语言，瓷器的历史也已经成为全球对话历史的一部分。(朱永安)

青花带银配件双颈油醋调味瓶
中国江西景德镇
约1690年至1700年
约1700年在荷兰加装配件
J.A.塔尔克遗赠
维多利亚与艾伯特博物馆藏

调味瓶最初是礼拜仪式用品，用来盛圣水和圣酒，或其他教会礼拜仪式的药油。直到17世纪末，法国、德国和荷兰人的餐桌上才普遍使用调味瓶。该款双颈调味瓶的造型源自玻璃容器，瓶内通过一个垂直隔板被分隔为两个独立的空间，分别放油和醋，通过两个向外弯曲的长颈倒出。此瓶上的青花纹样是中式，其风格却受到欧洲的影响。

浸泡阿喀琉斯图餐盘
中国江西景德镇
约1737年至1740年
奥古斯都·沃拉斯顿·弗兰克斯爵士捐赠
大英博物馆藏

此盘上的图像完全仿自尼古拉斯·维格尔斯的版画《浸泡阿喀琉斯》，画面中，婴儿阿喀琉斯——未来特洛伊战争中的希腊英雄，被他的母亲忒提斯和两个侍从从浸入冥河中，以确保阿喀琉斯除被握住的脚踵之外的身体能刀枪不入。

犹太女子塑像
中国江西景德镇
约1735年至1745年
内莉·艾奥迪尼斯夫人捐赠
大英博物馆藏

为了外销，景德镇陶工负责制作外国服装的瓷胎，广州画工负责给服装彩绘。作为陈设用品，身着个性服装的外国人塑像和绘画作品在1700年至1900年间颇为流行。瓷像大概仿自卡斯帕·勒伊肯的一幅版画《法兰克福犹太人和女子》。

中央美院再启“千里之行”毕业展

本报讯(记者高素娜)6月21日至7月29日，“千里之行——中央美术学院2012届毕业生优秀作品展”在该校美术馆举办，展出中国画学院、造型学院、设计学院、建筑学院、城市设计学院等专业的127名本科及硕士毕业生获奖作品。“千里之行”项目已是第四回，与往年不同的是，今年中央美术学院专门开辟了人文学院优秀学位论文部分，以期强调人文学院的当代责任。而通过比较该校近4年展示的优秀毕业生作品，人们也可以清楚地发现，当下中央美院的开放与活跃。

据中央美术学院院长潘凯凯介绍，“千里之行”的主旨不仅在于院校内部教学检查和质量监控的常规活动，更在于全面展示中央美术学院当下的教学理念和探索方向，客观地呈现新时代背景下学院艺术应有的面貌。“从展览的内容和形式来看，参展的同学都极

富创造力和探索精神，他们并不仅仅是央美的毕业生，也是冉冉升起的艺术界新星；展出的作品也不只是他们为完成学业而做的‘作业’，更是学院传承创新的育人宗旨与因材施教的教育方法综合作用的成果。”潘凯凯说。

收藏毕业生的优秀作品是中央美术学院美术馆非常重要的一项工作，从建校之初，该院即有收藏本院毕业生优秀作品的传统。据中央美术学院美术馆馆长王璜生介绍，该院自上世纪50年代以来，已收藏了大量与新中国美术史密切相关的艺术家在青年时期的作品，并形成了完整的序列。“在我们的馆藏作品中，既有靳尚谊、朱乃正这些老先生年轻时期的作品，也有杨飞云、王沂东等‘文革’后一批重要艺术家青年时期的作品，

它们从某种意义上说建构起了新中国的青年美术史，这在中国的美术馆中是独一无二的。”王璜生说。由于近几年的艺术市场非常活跃，很多年轻艺术家在未毕业时就被市场看重，作品很便便被画廊订走，美术馆在收藏方面显得力不从心。但今年美术馆提早进行了毕业生作品的收藏，目前已收藏了59位同学的540余件作品。

据悉，全国版的“千里之行：九所重点美术学院优秀毕业生作品展”，将于今年12月1日在西安美术学院美术馆举办，每所学校将自行挑选本校约30件作品参加展览。

陈家业油画作品

郭天意版画作品

重拾经典

毕沙罗：永远以自然为师

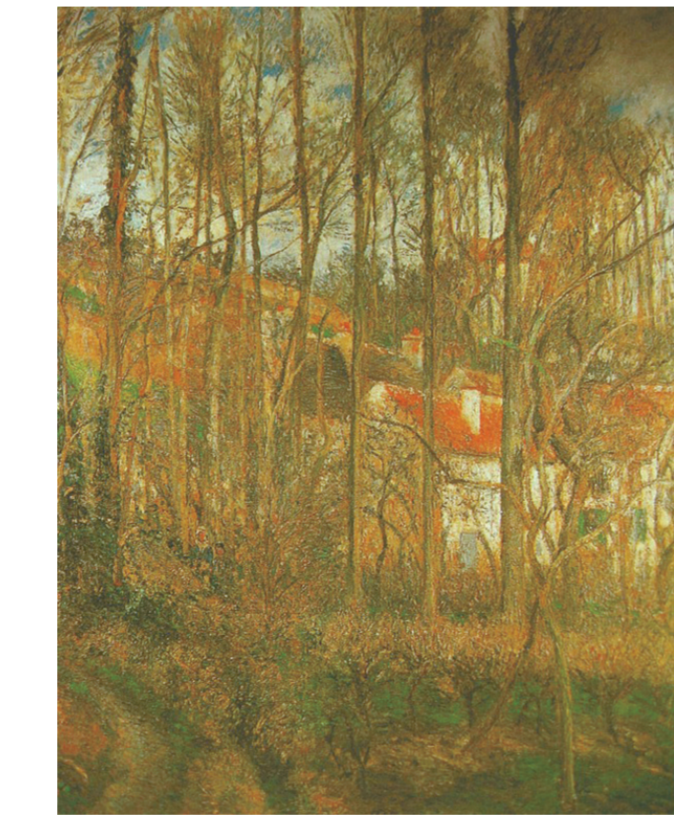
天颖

卡米耶·毕沙罗(1830—1903)是法国印象派大师，也是印象派画家中的长辈。高更称“他是我的老师”。塞尚则在自己的作品目录中恭敬地写上：“保罗·塞尚，毕沙罗的学生”。在印象派的诸位大师中，毕沙罗是唯一一个参加了印象派所有8次展览的画家。

毕沙罗祖籍法国波尔多，出生在当时属于丹麦的圣·托马斯岛。父亲在岛上开百货店，生意红火，他希望儿子继承自己的事业，但毕沙罗却自幼对艺术表现出浓厚兴趣，并在巴黎上学时迷上了绘画，结识了画家柯罗、莫奈、塞尚、巴齐耶、雷诺阿和西斯莱等人。毕沙罗的绘画之路并非一帆风顺，1859年，他的作品入选沙龙，其后，则连续两次落选。就在那时，他因为和母亲的女仆相爱同居，家人因此不再给他资助。他的生活陷入了窘境，画又卖不出去，为了糊口，他甚至不得不去做油漆工。但贫穷没有击倒这位坚韧的画家，他在给一个朋友的信中说：“绘画使我快乐，它是我的生命，其他无关紧要。”

毕沙罗早期所画的巴黎风景，在1864年至1870年间均入选官方画展。1870年，普法战争爆发，毕沙罗避难英国。在英国与莫奈相遇，并认识了巴黎画商杜兰·吕耶——他后来成为毕沙罗艺术最重要的赞助商。而英国风景画大师康斯太布尔、透纳等的作品则是他在英国的另一个意外收获，他的色彩因此变得欢畅明亮。回国后，毕沙罗的作品不再被官方沙龙接纳，自此，他的命运和印象派画家紧紧连在一起。

1874年，毕沙罗参加了第一届印象派画展，其后每届都参加，此时毕沙罗的画风已经成熟，成为印象主义代表画家之一，对印象派的形成与发展发挥了重要作用。毕沙罗是一个怀揣强烈好奇

圣德尼海滨(彭采斯)的果园(油画) 毕沙罗

心的人，他多年来一直不断探索新的技法。1885年，毕沙罗结识了点彩法的创始人乔治·修拉，并成为这位年轻画家的追慕者。点彩法之所以吸引毕沙罗，是因为这种方法建立在科学的色彩原理基础上，毕沙罗深信科学是人类与社会进步的因素，所以他对这种新颖的理论产生了强烈兴趣。毕沙罗用点彩法创作了一系列作品，如《艺术家窗口的风景》等，但不久以后他便认识到，修拉所运用的点彩技术既不适合他的气质，也不符合他感觉的灵活性，甚至妨碍他实现自己的构思。在1886年之后的数年内，他减慢了创作的速度，希望重新去寻求适应自己感受的更为生动的表现方法。

1892年，画商杜朗·卢埃尔为毕沙罗举办了大型回顾展。此后

毕沙罗潜心描绘城市景致，尤其喜欢以俯瞰的角度捕捉巴黎的街景，把焦点集中在熙熙攘攘的大街小巷上，这类作品为他赢得了国际声誉。

毕沙罗一生创作数量颇丰，题材多数是自然景物和街景。毕沙罗说：“画你所观察和感受到的，要豪迈和果断地面对，因为最好不丢掉你所感受到的第一个印象。面对自然不要胆怯，人们必须得到唯一的大师——自然，她是永远可以请教的一位大师。”毕沙罗走在自然中，不论在哪里有所发现，都能立即摆好画架尽情地把他印象描绘在画布上，色调的美丽组合，形状和色彩的有趣并列，阳光和色彩明丽而悦人的搭配，成为他绘画的一大特征。