平常心与英雄气

-刘国辉画展观感

本报记者 严长元

"对于时代,刘国辉是积极而又放怀的歌者;对 于生活,刘国辉是背负沧桑与理想的跋涉者;对于 画事,刘国辉是忘情于斯放怀于斯的陶醉者。"中国 美术学院院长许江如是评价。近日,72岁的中国美 术学院教授刘国辉拿出其70余幅作品,在中国美术 馆举办了个人画展。

没有请官员领导,所来者均为美术圈中人士; 参展作品虽不多,却有一件抓人眼球的当代青年写 实长卷;研讨会上,不惟理论家,一众艺术家也争先 恐后地发言,对刘国辉及其作品品评不止……开幕 式、展览与研讨会,有关画展的这"老三样"都办出 了新意。面对这些,刘国辉先生依然是那个"很淡 定、很平静、很自信""有时候很骄傲却还谦虚"的样 子,"会会新朋老友,听听同行絮叨,不为别的,只是 一种生活的'绿'",一如其在展览前言所述。

新中国成立后出现的"新浙派"是中国人物画 的一支劲旅,完美地结合了严格的造型和生动的笔 墨。中国美协理论艺委会主任薛永年说,刘国辉是 "新浙派"第二代中的佼佼者,是最具代表性的人物

"每张画都有那么多可学习、可品评、可品味的 亮点和趣味。他有一种画理支撑着笔墨语言的把 握,他的率性和聪慧并没有使他的语言变得小气。" 画家何家英观看画展后激动地说。

"从江南女子、北方三秦父老到成群结队的青 年学生,从童年画到老年,就像一首生命的咏叹。" 蒋兆和研究会副会长、评论家刘曦林指出,"刘国辉 的艺术关注人生、聚焦平民,显示出根深蒂固的平 民意识。"

中国画尤其是人物画,究竟是以形写神,还是以 神写形?争论似乎从未停止。刘国辉没有参加笔墨 语言的争论,但始终在笔墨语言的求索上狠下功夫。 他的这些作品无论是大幅或是单幅,笔墨表现力都 很强,且不重复。他说:画了几十年的画,概而言 之,"形""神"而已。如果说"人物画"是一筐水果,

那么,我执意的是那只苹果、那支香蕉,或是梨头。

在圆厅后的回廊里,刘国辉的一幅大画《老师、 同学和朋友们》悬挂于此,长达数十米。"它让我想 到了蒋兆和的《流民图》。"薛永年说,不强调层次 感,却十分聪明灵活,"平常心中有英雄气"。

《老师、同学和朋友们》描绘了近百个面貌不一 的当代青年形象,十分写实,堪称"时代的传神写 照",令人联想到无数个教完课的午后,校园里的学 子们不断走进刘国辉画室的情形。这些最生动、最 鲜活的形象,就是画家对着绘画对象,通过写生 和速写以及感受捕捉到的,是相机无法代替的。 "一百个青年人栩栩如生地与我们相望、与我们同 行,那既是一代青年的写照,也是刘国辉先生的精 神写照——震撼眼目,震撼人心。"许江说。

"在我印象中,刘先生不仅画事过人,而且文笔 犀利明快,是当代画家中少有的文章高手。譬如, 他从汉堡讲学回来发表的文字,无论文气、义理、 趣味和眼光,均令人击节。"北京大学艺术学院副 院长丁宁说,刘国辉兼顾中国画教学和创作,饱 含了强烈的使命感、浓厚的生活激情和丰满的诗 性精神,不仅使得他成为浙派人物画的新一代领 军者,也影响了一批后学,成为当今美术学院新 传统的教学典范。

作为中国20世纪人文主义思潮的一个有机 组成部分,中国现代人物画的发展起到了不可替 代的作用。比起山水、花鸟,人物画如何发挥笔 墨是所有人物画家的课题,也是一个难题。时代 需要有自己坚守和追求的艺术家,对许多学术问

"于我,画画是兴趣,是'衣食谋',是报效社会 的能力……不论是翻江倒海,还是光风霁月,生活, 因她而变得有'形'有'色'。"刘国辉说,如今,那份 沉重已渐渐卸去,曾经的激越化作了绵长,她已成 了自己的另一个"老伴"。此生,注定要与她不离不 弃、结伴而行,走向生命的远处。

■"作为艺术界人士,不一定要用政治家的方式,用写生这种 日常的、和平的方式也许更好。钓鱼岛本来就是中国的领土,但 它究竟是什么样子,大家都不是很清楚,如果用艺术写生的方式 能够让大家看看是挺不错的。只要这个想法有机会去实施,就应 该排除千难万险,但前提是把艺术家安全放在第一位。"

——批评家王林在微博上倡议"大陆民间组织艺术家去钓鱼 岛写生'

【创意挺好,时机要选择。期待在不久的将来,中国人可以无 所顾虑去自己的钓鱼岛上钓钓鱼、写写生。】

■"要办个展、出画册了,美术家首先想到的就是邀请批评家 给自己批评批评,不是因为批评家能读懂自己的作品,而是因为 看中了批评家身上的两样东西,一是批评家的名声,'权威'的批 评声音当然是最有'说服力'的;二是批评的学术名义,批评可以 用学术的概念和专业的术语装饰美术家的作品,可以用美术史的 构架和美术理论的知识高筑美术家的成就。说白了,美术家并非 真心需要批评,只是想利用美术批评给自己脸上'贴金'。批评家 虽然主观上不乐意写这种没有学术含量的吹捧文章,但在利益或 友情面前,不仅违心地写了,而且非常舍得用溢美之词。"

——宋永进撰文谈"美术批评给美术家'贴金'"

【给多少钱,就贴多少金,也难怪有人干脆把时下流行的美术 评论八股文称作"商品说明书"。】

■"我去过梵高的故乡,看到他生前住的房子只有6平米。他 最好的一幅画,在当时只能卖到3法郎。市场上画卖得好的画家 不一定画出非常好的作品。我从来不看这个画家的画能卖多少 钱,我只看他的画。只有投资者才看价格,也就是只有不懂画的 人才看画的价格。我特别希望对年轻人说一句话:面对艺术,背 对市场。不要着急追求市场效益,人是为了看见自己的心灵才画

——冯骥才说"卖得好不一定画得好"

【卖得好不好,相互比照就知道了;画得好不好,却没有刚性 标准。由于标准混乱,公众艺术素养缺乏,卖得好就成了画得好 的唯一标尺,可笑也可悲。】

续随子 点评

在书页中营造艺术空间

本报记者 李百灵

-湖北美术学院美术馆馆藏精品展

9月6日至26日,"学院的视野·2012年湖北美 术学院美术馆馆藏精品展"在湖北美术学院举 办。本次展览汇集了该校自武昌艺专创立以来 近90余年办学、收藏的美术精品240余件,包括 1985年以前的藏品 170件和 2000年至今的学生 留藏作品70件。

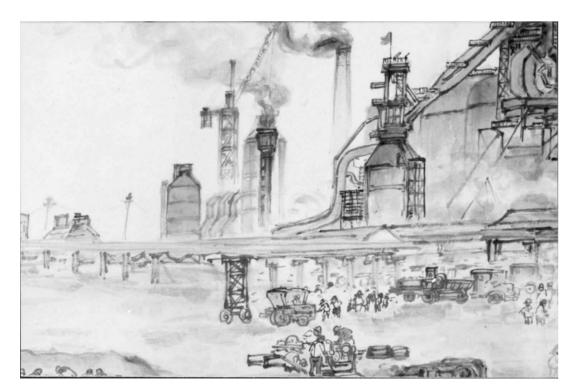
"学院的视野"是湖北美术学院将过去深藏于 学府之中、仅供专业人员创作研究的收藏作品,全 面展示为以学术传播为导向、引领美术文化深度发 展。有利于学术形态转化为美术知识普及的一次文 化拓展活动。在这里,人们既能一睹《清明上河图》 (佚名)的异本及其清代中、晚期画家邹小山、陈云 泉、竹屯居士、苏六朋等的艺术真迹;也能近距离 地观摩到齐白石、张大千、吴昌硕、黄宾虹、李苦 禅、于非闇等艺术大师的精品;既可以通过陈师 曾、王个簃、关良、张肇铭、王霞宙、张振铎、徐松 安、叶浅予、亚明、黄胄、程十发、关山月、黎雄才、 汤文选、杨之光、刘勃舒等艺术家独具个性的艺 术传承现象,领略到中国文化的博大精深,也能 充分地感受到改革开放以来学院教育实施现代 转型的变革浪潮。这些作品作为人类探知世界 的文化触角,不仅能使公众充分地体验出历史文 脉的流动及其价值取向,而且折射出艺术家个体存 在的人性光辉与美丽。

从1920年武昌艺专的创立到1985年湖北美术 学院单独建院,湖北美术学院经历着曲折办学的发 展历程,虽有时断时续的学术收藏,却鲜见其文脉 的汇聚、推广与传播。"湖北美术学院的藏品目前已 达上千幅,本次展览即试图通过梳理藏品的文脉来 全面凸现学院的学术积淀,通过相关的馆藏活动, 将学术收藏变成一种可操作性的文化推广模式,推 进学院文化与社会文化需求的对接。"湖北美院美 术馆馆长曹丹说,"我们的目的是要把学术收藏转 化成文化收藏,把惠及艺术家、教师、学生的文化艺 术推广到公共视野,逐步把学术体系转化成一种文 化体系进行验证。"

据曹丹介绍,为了使此次展览形式更加多元, 展览期间,美术馆将通过对藏品本身及文化背景的 讲座等相关学术研讨活动,搭建学院美术与公共美 术教育之间的互动平台,全面促进学术文化的公共 传播与视觉推广。例如19月17日,美术馆激请了 学院基础部讲师邓洧进行现场半身像油画写生,使 慕名而来的60多位武汉市民、美术爱好者通过观摩 艺术家创作,与艺术家互动,对艺术家的工作状态

"我们还将通过印制精美的收藏品画册、明 信片等传播形式,引导湖北美术学院历届教师、 校友以及各类艺术家进行公益捐赠,缩小学院美 术与公共美术之间的文化差异,提升学术藏品的 公益文化效应,使传统的'学术收藏型'逐步转向 为以'文化鉴赏型或文化公益型'为主体的学院 收藏模式,全面提升学院学术与藏品的公共文化 影响。"曹丹说。

武钢全景(国画)局部 张振铎

艺术家亲手制作的书籍原版……或 躺或立,以不同的姿势展现着手制 书的别样风采。4位中国传统印刷 技术的民间传承人现场演示印刷制 作过程,吸引了大量观众驻足观 看。9月18日,由中央美术学院、美 国布克林艺术家联盟和雅昌企业集 团共同主办的"钻石之叶——全 球艺术家手制书"展览在中央美 术学院美术馆开幕。该展由中央 美术学院副院长徐冰和美国布克 林艺术家联盟负责人马歇尔·韦

卡夫卡亲手设计、参与排版的

印刷物,杜尚、安迪·沃霍尔、达利等

的国际艺术家手制书展览。 "艺术家手制书"是一种以翻 阅为基本形式的艺术,是将文字 由转换而融为一体的艺术。在中 国做一个较全面的介绍国际艺术 家手制书的展览,是徐冰长期以 来的期望。"它与艺术类画册和 有插图的书不同,是通过艺术家 对'图书空间'的巧思,独到的整 体设计,亲手排字、绘制、印刷直

消息树

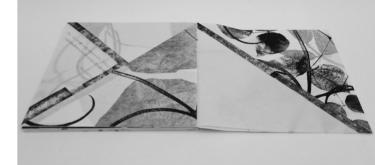
伯共同策划,是国内首次大规模

到装订,将文字、诗情、画意,以 及纸张、手感、墨色的品质体现得 淋漓尽致。这种艺术抓住人类自 有读物以来就再也挥之不去的, 对翻阅、印痕和书香的癖好,将书 页翻动的空间营造得精彩诱人。"

大多数研究者认为英国的著 名艺术家和诗人威廉姆·布莱克 是这一艺术形式最早的发起者。 布莱克和他的妻子凯瑟琳自己动 手书写书籍文字、绘制插图,进行 印刷、着色并且装订,创造了十分 生动和深刻的作品。

此次展览分为主题展和外围 展。主题展展出了从1913年到 2012年间的来自中国、美国、英 国、澳大利亚、德国、瑞典、冰岛 等国的当代艺术家手制书作品 约70件。

"本次展览展示了书籍历史 谱系中数十个分支里的6个种类: 早期欧洲手抄本、早期亚洲印刷 本、苏联的构成主义书籍、限量版 本的艺术家手制书、艺术家手制 书和科幻小说杂志。其中部分展

展出作品《雅克与豆茎》

品是创作于21世纪的孤本和限量 版本(100本以下)的书籍,同时也 展示亚洲和西方制书历史中的先 例。"策展人马歇尔·韦伯表示,这 些展品尽管主题各异,却有共同 的显著特征:材料和结构反映主 题;图像和文本结合在一起。

作为主题展的"注释",此次 展览还展出了"中国古代书籍文 化"和"欧洲传统书籍文化",通过 再现制书工坊的形式介绍现当代 艺术家手制书的文化来源,使观 众得以亲历古代书籍制作的氛 围。而"梦想岛书店"则像是把美 国的一个小型自出版风格的书店 搬到了展厅内。

徐冰称,中国具有独特而悠 久的制书文化、历史的国度,艺术 家手制书在中国也有很大的发展 基础和发展空间。他希望通过这

一展览,使国内艺术界和大众了 解艺术家手制书近100年来在全 球范围内的发展,以及其背后的 历史语境,也希望呈献艺术家手 制书作为一种新型当代艺术创作 形式的巨大潜力。

本报讯 (记者张晶晶 高素娜)9月17日,第四届广州三年展 主题展"见所未见"新闻发布会在京举行。据悉,三年展收官之

作——由英国伯明翰艺术设计学院教授姜节泓和英国艾康美术 馆馆长乔纳森·沃金斯共同策划的主题展"见所未见",将于本月 28日在广东美术馆、广州大剧院及正佳广场等多处空间展出。 此次展览以"见所未见"为主题,围绕"未见之物、未见之事、未

广州三年展"见所未见"将开幕

见之信、未见之城、未见之变"5个关键词展示作品。参展的75名 艺术家来自24个国家或地区,汇集了众多国际知名艺术家,如20 世纪最著名的美国音乐家约翰·凯奇、2010年度英国特纳奖获得 者苏珊·菲利普斯等。作品涵盖绘画、雕塑、摄影、动态影像、装置、 声音与现场表演等多种艺术媒介形式。

广东美术馆馆长罗一平告诉记者,本次展览有三大亮点:一是 参展艺术家多为国内外一线成熟艺术家,二是用艺术语言而非政 治、社会、文化语言叙事,三是作品进入商业中心展出,探讨"当代 艺术如何走进公众"问题。

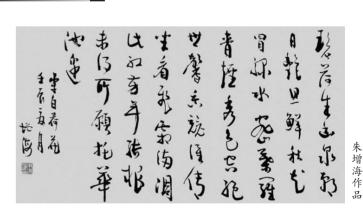
据介绍,2011年9月开幕的广州三年展启动展"元问题——回 到美术馆自身",吸引了10余万名观众参观,在国内外业界引起热 议,收到良好的社会效果和对外文化交流效果,并被文化部评为 2011年"国家重点美术馆优秀展览项目"。

韩国新媒体艺术亮相炎黄艺术馆

本报讯 (记者屈菡)韩国在数码领域的优势也在当代艺术中 得到体现。近日在北京炎黄艺术馆亮相的"韩国当代美术代表作 家中国展"就是一个例证。展览由韩国文化艺术委员会主办,旨在 纪念中韩建交20周年,参展的10名成员都是韩国知名的当代艺术 家,其中有7位展出了新媒体艺术作品。

画展主题借用了数码生活的名词:重新启动。策展人金英顺 介绍说,韩国的新媒体艺术在上世纪80年代开始崛起,如今已经 得到普及,并在普通公众中产生了广泛影响。在展厅里,观众可以 亲身体会到韩国高新科技与艺术相结合的互动式新媒体作品。"西 方艺术排斥故事情节,而我们在作品中融入了历史故事和神话,这 些文化背景是中韩两国共通的地方。"金英顺说。

作品选登

朱增海,河北省石家庄市政协副主席,中国书画家协会理事,河 北省书法家协会会员。

赵

赵青仲,1960年生,北京美术家协会会员、北京山水画研究协会 (现为北京燕京书画社)书画研究室副主任,专业画师。