

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之一。

“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，对许多学术问题做出回答。

“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。

同窗(国画)

刘国辉

在书页中营造艺术空间

本报记者 李百灵

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书过程，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马歇尔·韦伯共同策划，是国内首次大规模的国际艺术家手制书展览。

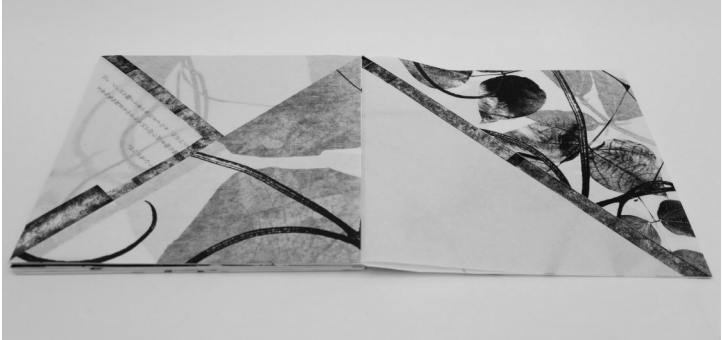
“艺术家手制书”是一种以翻阅为基本形式的艺术，是将文字阅读与视觉欣赏以及材料触感自由转换而融为一体的艺术。在中国做一个较全面的介绍国际艺术家手制书的展览，是徐冰长期以来的期望。“它与艺术类画册和有插图的书不同，是通过艺术家对‘图书空间’的巧思、独到的整体设计，亲手排字、绘制、印刷直

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。”徐冰说。

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

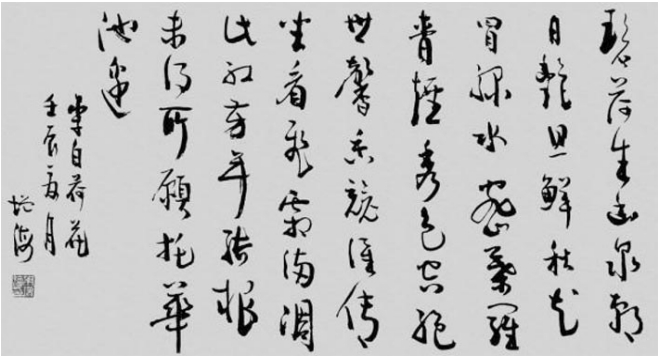
展出作品《雅克与豆茎》

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。

作品选登

朱增海作品

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。

岁月(国画)

赵青仲

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

学院的视野

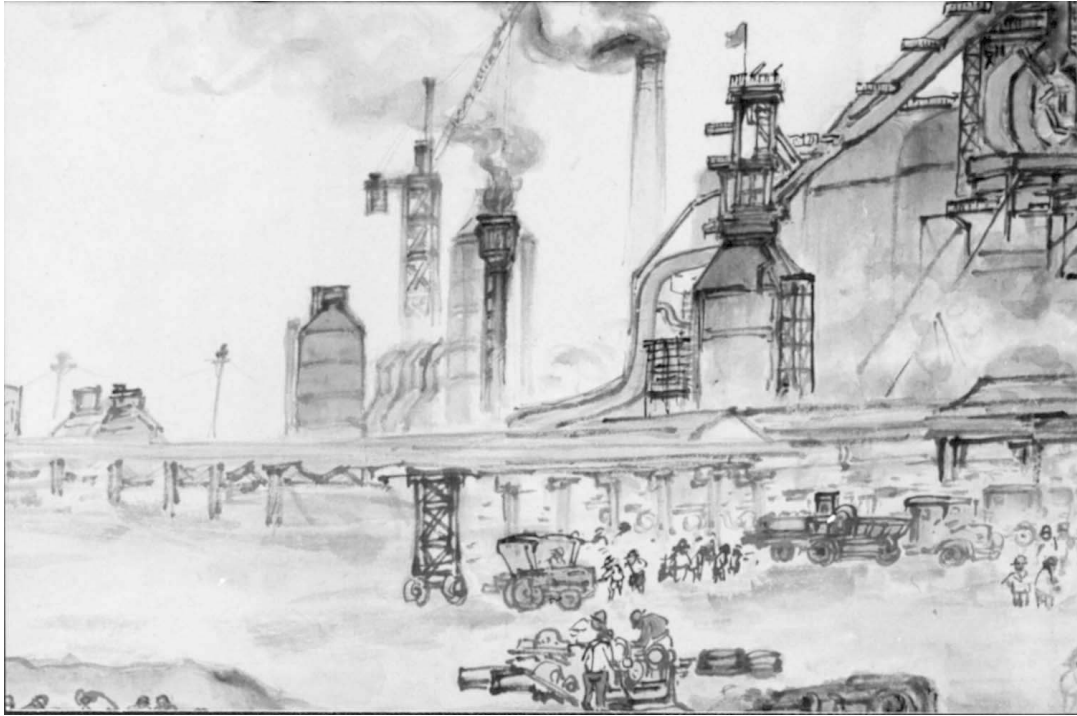
——湖北美术学院美术馆馆藏精品展

本报记者 高素娜

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，湖北美术学院历经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

武钢全景(国画)局部

张振铎