

机制需完善 特色需加强 责任需担当

国有画院面临新的时代命题

■ 本报记者 高素娜

随着文化体制改革的进一步深入，国有画院的发展态势与发展前景再次受到关注。在当前形势下，如何认识画院存在的意义与价值、如何推动画院在美术事业格局中的地位与作用、如何营造画院良好的创作环境和激励机制等，直接影响着画院在文化建设中的方向与定位。日前，由文化部艺术司、深圳市文化旅游局主办的“全国部分画院座谈会”在深圳画院举行，文化部艺术司、中国国家画院、北京画院、上海中国画院、湖北美术学院、云南画院等单位的领导和负责人，就当前国有画院面临的形势、问题及发展思路和社会责任等进行了广泛的交流。

人才是根本 新老传帮带

人才是画院发展的“软”实力，长期以来，培养优秀青年美术人才已逐渐成为画院建设的共识。“画院的生存之本就是出人才，出精品。其中，人才是根本，如何使人才队伍保持精英性是当前画院面临的共同问题。”北京画院院长王明明说，自2000年至今，北京画院已吸收不同艺术门类和艺术风格的青年画家30余人，全院画家平均年龄为48岁，该年龄结构保障了画院发展的后劲。

深圳画院近年来也形成了一支年轻、多元的美术创作和理论队伍，并率先提出和试行了客座画家制度，即通过画院和艺术家双向选择，艺术家可自带或参与画院的课题，画院不付工资但提供创作和生活条件，展示创作成果，进行学术研究。“历年来，已

有包括美国、法国、德国、东欧、亚洲和非洲30余个国家和地区的几十位优秀艺术家参加了客座计划，为画院输送了丰富的专业资源，促进了画院的国际交流。”深圳画院院长董小明说。广州画院也对青年画家寄予厚望，除公开招考和调动优秀青年画家外，还启用了编外机制，吸纳合约画家，形成在职画家与合约画家并驾齐驱、相互竞争的局面。“去年我院与中国国家画院、广州美术学院共同发起了‘广州国家青苗培育计划’，吸纳35岁以下的青年艺术家，探索青苗培育模式，为美术事业发展注入新锐力。”广州画院院长方士说。

青年艺术家是发展动力，但老艺术家的贡献和成就也为画院发展提供了保障。从客观现实来看，由于每个画院在创立之初，其领军人物一般都具备学术优势和影响力，很容易招募一批精英在其麾下同舟共济，因此官办画院的第一、第二代画家中功名成就的很多。然而，经过几代的更迭，今天的生态链已部分发生了断裂，继往开来的画家凤毛麟角。“画院老艺术家的艺术成就和人才资源不可复制和替代，他们既是学术机构的宝贵财富，也是全社会的宝贵财富。近10年来，浙江画院挽留住了许多老艺术家，他们依然处在画院创作的第一线，做着传、帮、带的善举，依然在学术、品格上为我们起到很好的示范和激励作用。”浙江画院院长孙永说，当前浙江画院在职画师中，上有年届八旬的老艺术家，下有刚过而立之年的后生才俊，是名副其实的三代同堂，大家齐心奋进。

艺术惠民 服务公共文化

画院是推出优秀作品的重要基地，从全国多数画院来看，画院画家的专业性和高水平有目共睹。因此，鼓励艺术家捐赠、丰富画院收藏也是画院的职责。“目前大部分画院都采取了一定措施，收藏本院画家的优秀作品，很多画院还收藏了大量院外的优秀作品，这不仅是对民族文化实物的保护和传承，也为今后的继承、研究、发展奠定了基础。”山东画院院长孔维克说，浙江画院首任院长陆俨少即为社会留下了数以百亿的精神文化财产，北京画院也有着丰富的书画收藏，仅齐白石作品就有一千余件，而中国国家画院亦有李可染、黄胄的作品上百件。“国家投入少量经费即可换回的大量精品力作，这些藏品无疑牢牢地将画院的生命线系在中国画继承和发展这根主线上，会对当地文化建设和发展产生重要影响。”孔维克说。

“艺术惠民”也是近几年画院工作的侧重点。随着改革的不断深入，画院除了在内部管理上进行有效探索之外，也开始践行画院的社会责任和公益性。如深圳画院举办了数百个公益性艺术展览，收藏了数千件当代水墨画精品和当代版画作品，并组织艺术家下基层、工厂、部队、学校等，为群众提供了大量直接的文化服务。上海中国画院更是实施了“开门办院”政策，把工作范围从服务于画院编制内的画师转变为服务于院内外所有的优秀艺术家，并在社区内开展了一系列文化活动，以期让艺术服务于全社会。以画展为中心组

织公益活动是国内画院的常用方式，如请画院画师举办艺术讲座，组织知名画师与社区书画爱好者面对面交流，义务派遣年轻画师到小学上美术课，为学校在画院美术馆开设课外学堂等。“打破围墙，开门办院，送作品上门、送服务上门，画院已不再把自己看做是精英艺术家封闭式的小俱乐部，而是一个艺术家和广大人民群众共同的艺术家园。”上海中国画院院长施大畏说。

和而不同 凸显地域特色

中国国家画院的建设近年来风生水起，从“打造美术国家形象”出发，其在人事、管理、服务等方面进行了一系列改革和探索，已形成“一部、八院、五个中心、十个基地”的全新格局，成为一个以创作、研究为中心，集展览交流、收藏陈列、教学培训、宣传出版等多种功能为一体的专业齐全、设置完备的新型画院。但地方画院是否也应该走这样一条“大而全”的发展之路呢？“千万不可，画院发展应该‘和而不同’，地方画院应该百花齐放，发挥各自优势，突出自身特点。国家画院有其特殊之处，但并不是所有画院都要做成‘大而全’，凡是‘大而全’就有可能滥竽充数。”中国国家画院院长杨晓阳说。

福建画院在发掘地域文化资源方面有着自己的经验。他们一方面整理推出经典，重点分析研究李耕、陈子奋、宋省予等福建近现代大家的艺术，另一方面重视研究当下艺术现象，先后就“福建工笔花鸟画现象”“福建写意油画研究”等专题开展学术探讨，从中发现新角度，创造新

经验，达到与时俱进和创新发展的目的。云南画院也与地区文化紧密结合，发挥云南地域性和民族特色，组织了“非遗回忆”“话说云南”等一系列文化活动。

山西由于地理位置优越，左手太行，右手吕梁，还有黄河文化和数不尽的文物、壁画、彩陶，在利用地域文化资源方面更有着独特优势。“‘和而不同’的文化战略是山西画院一直以来强调的建院方向，我们一手伸向传统，多借鉴和吸收山西的文化资源，抓住山西的文脉；一手注重深入生活，加强写生，使作品接山西地气。同时眼光向上，向全国的名师大家学习，向最前沿的画家学习，做到审美不落伍，思维不停滞。”山西画院院长王学辉表示，越有地域性才越有竞争力，才越能在诸多画院中凸显出来，地方性画院应该坚定不移地守住地方文化的特色，传承地方文化、发扬地方文化，这才是画院存在的理由，才能让地方文化熠熠生辉。

深化改革 谋求更好发展

近年来，国有画院一直在人才管理、运行机制、社会责任等方面进行着改革和实践，一方面，画院是“体现国家意志”“完成国家任务”不可替代的主力军；另一方面，它的定位、职能、体制和机制等也不断受到诘问和考验。国有画院还存在队伍老化、体制僵化、管理弱化、影响力减弱等现实问题，如何在新的历史条件下适应新时期的新要求，发挥画院在国家和文化建设中的地位，仍是摆在画院门前的一大难题。从目前来看，我国省级以上的公办画院基

本属于公益性事业单位，但随着文化体制改革的进一步深化，很多画院面临着由“一类公益性事业单位”转变为“二类公益性事业单位”的窘境，还有的画院面临着被迫取消的危险。

“画院事业的发展前途不是简单地取消画院，不是不加区别地推向市场，而是在深化改革的基础上转变机制，求得更好的发展。”安徽省书画院院长刘廷龙说，画院的文化积淀、学术高度和社会贡献是其他艺术群体所不能替代的，如果没有中国的画院体制，国家文化意志的艺术表现力难以完整呈现，优秀的民族文化难以得到系统传承。

“画院的发展应该坚持两点，一是画院的发展已有很大进步，也越来越明确自己的责任和义务，对于应该画什么、为谁画的问题，画家们都安静下来，审视自己。”在文化体制改革继续深化的大背景下，画院要不断调整自己的功能，除了创作、研究、收藏、教育、培训之外，要着重研究画院对社会的责任以及美术的社会贡献力。画院要引进竞争机制，用创作、研究的项目管理调动画家们的积极性和创造性，出成果、促发展，只有这样，才能将自己的创造性劳动在社会生活实践中得到检验。”湖北省美术学院院长董继宁说。

文化部艺术司副司长诸迪表示：“画院的发展应该坚持两点，一是画院的公益性性质坚决不能动摇，二是画院对于民族传统文化的传承、研究和创新坚决不能懈怠。唯有如此，才可能在今天新的历史形式下，更多地为社会发展服务、满足社会需求，从而体现画院在国家文化建设中的作用与价值。”

画院逸事

上海油雕院：兼容并蓄 薪火相传

■ 李向阳

长乐路165号雕塑大厅旧址

作为一种舶来样式，油画和雕塑在登陆中国大陆后的百余年历史进程中，经历了冲撞、变异、融合、生长的不同发展时期。它们的兴衰不仅成为了中国近现代文明史的一个佐证，也为我们提供了一种发现明天、创造未来的思想载体和精神动力。

在这样一个西学东渐的大背景下，1965年8月，中国历史上第一个公立的以油画、雕塑为主体的创作研究机构——上海油画雕塑创作室（上海油画雕塑院的前身）诞生了。来自撤销建制后的上海美专的36位师生，是这个创作室的第一批成员。由于成员身份、背景的差异和多元，因此，这个集体与体制内所有的画院不同，它从诞生的那一刻起，就注定了兼容并蓄的开放气质和精雕细琢的都市品格。

40多年来，一代又一代踌躇满志、才情四溢的艺术家们，集结在油雕院的旗帜下，伴随着民族振兴的蹒跚步履，肩负着油画雕塑的艰辛与荣耀，走过了跌宕起伏的风风雨雨。他们在贡献了自己的聪明才智、创造了一大批宝贵财富的同时，奠定了上海油画雕塑院的社会地位和学术影响。

吴大羽、周碧初、张充仁是油雕院第一代艺术家的杰出代表。他们都有着旅欧求学的经历，都经受了西方各种艺术思潮的洗礼。他们站在时代潮流的前沿，标志着振兴民族的使命，视野开阔，志向高远，为油雕院的初期建设确立了精神取向和学术方向。同在原上海美专教书的俞云阶、张隆基、哈定（1978年调入油雕院）等，则是第一代艺术家中另几位优秀代表。俞云阶是马克西莫夫油画培训班的成员，张隆基则能写能画、著书立说，修养全面。他们是承上启下的中坚，为油雕院的健康发展积累了丰实的学术准备。此外，第一代艺术家中还有一批由中国雕塑工厂华东工作队并入美专雕塑研究室的艺术家：李朴、徐勇良、王大进、胡博闻、姚继勋、严孟雄、章永浩、陈道坦、刘路得、陈德位、李唐寿、曾路夫、伍时伟、应芊芊、毛承德、李祖铭、卢琪辉等，他们大都科班毕业，具有扎实的学院功底。之所以将他们列入第一代，是因为其中许多人曾在美专任过教。

陈逸飞、夏葆元（1985年调入）、邱瑞敏、邵隆海、魏景山、程偕华、刘跃真、王永强、万福堂（1987年调入）、赵志荣、

康勤福、杨衍泽、严友人、杜培根、吴慧明、王志强、陈古魁、李含美等，都是一些耳熟能详的名字，而这些名字当年都是以第一代艺术家学生的身份与先生们一同进入油雕院的。与先生相比，他们似乎更加幸运，因为工作伊始，便遇上了史无前例的文化大革命。在那个“拿起笔做刀枪”的年代，他们与先生们（包括70年代先后调入的富华、肖峰、宋初、海洪、张一波等）有机会参与了许许多多有关部门组织的主题创作，完成了一系列国家赋予的重大任务，留下了许多今天看来已成经典的传世之作。他们在创作中施展才华，在战斗中锻炼成长，顺应时代，和而不同，以精美的图式和全新的格调，树立了新中国美术史上一个个里程碑。一时间，这个群体中的佼佼者成了万人追捧的耀眼明星，而油雕院也成了崇拜艺术的善男信女们的朝圣殿堂。

改革开放以后，第一代前辈们相继退休，第二代群体中的许多人陆续出国，油雕院及时在全国范围内招兵买马，先后调入了俞晓夫、周长江、陈创

洛、蒋昌一、司徒勇、顾士本、任丽君、阮杰、石奇生、王申生、卢治平、周加华、殷杰、黄英浩、余积勇、陈妍音、肖鲁、张新、何勇、刘巽发、李磊等各路精英，陆续引进了唐世储、鄂圭俊、张正刚、马宏道、许宝忠、杨冬白、罗朗、刘曼文等各地名家。这批艺术家功底相对扎实，风格已然成熟，许多人多次在全国各类奖项中摘金夺银，成为了当今艺坛的中坚力量。他们的到来，改变了油雕院以往艺术面貌相对单一的局面，为推动多元发展起到了积极的作用。

近些年来，更多的青年才俊纷至沓来，为油雕院的各项建设带来了勃勃生机。袁侃、子健、至莹、李鹏、鲁丹、林森、朱勇等，尽管方向不同，风格迥异，但他们一如既往地秉承着油雕院既有的品质以及这座城市特有的性格。面对当下各种新艺术的风起云涌，他们初衷未改，关注个人气质和内心感受，重视风格语言和观念媒材，已然成为这个传统画院的当代情怀。

回望油雕院的历史变迁，关注全球境遇中的艺术生态，反省自身的位置

和作用，创新工作的体制和机制，是我们无法回避的现实和必须回答的问题。基于这样一种考虑，近年来，我们先后主办或参与主办了周碧初、吴大羽、张充仁、俞云阶等老一辈艺术家的回顾展，而我院美术馆的落成，将大大加快我们的步伐，这就是以“薪火相传”的名义，继续推出我院艺术家的系列展。

我们希望，通过对院史的系统梳理和个案的深入研究，能够厘清这个集体中同事之间虽然姓氏不同、性格迥异但一脉相承的血缘关系；厘清这支队伍中的几代人之间尽管身世有别、命运各异但一脉相承的薪火相传的必然联系；厘清油雕院作为一个机构之所以曾经名师聚集、才俊辈出、学汇东西、饮誉南北的内在体系；厘清艺术家作为一个个体与这座城市、这个时代荣辱与共、生死攸关的社会维系，进而凝聚起一种自觉自省的内在力量，摸索出一条持续发展的道路，以砥砺今天的油雕人，不辱使命、光大荣耀、锐意进取、继往开来。

（作者为上海油画雕塑院院长）

新水墨旋风登陆纽约

——纽约大都会博物馆举办首届当代水墨展

作为大都会博物馆首次重要的中国当代艺术展，“新水墨：当代中国的过去与现在”于12月11日开幕。展览呈现了35位中国艺术家的70件当代艺术作品，这些作品或激活、或颠覆了中国水墨艺术形式，并向这悠久的传统表达了崇高的敬意。

展览将从2013年12月11日持续到2014年4月5日。参展的艺术品涵盖了绘画、书法、木刻版画、影像、雕塑、摄影等范畴，参展的艺术家有徐冰、谷文达、刘丹、蔡国强、张洵等。

“这次展览让我们有机会展出这些艺术作品，它们与中国的过去有着深层的共振，并且能在与传统的对话中不断获得更丰富的展示。”大都会艺术博物馆亚洲艺术馆馆长和本次展览的策展人迈克·赫恩说。

“水墨画是一种古老的艺术，但今天运用水墨进行创作的艺术家，已经为这类媒材注入了新的生命，通过时兴的表达方式转换了他们的原始素材。”赫恩说。

在徐冰的装置“天书”里，艺术家呈现了数千个并不存在的汉字字符，这些字符布满了从展厅屋顶垂悬而下的长卷。张洵的“家谱”摄影系列记载了艺术家的一次行为艺术实践，他的脸被新次刷上一层层古意盎然的文字，直到面相完全被水墨湮灭。

“展览里的每一件作品都或多或少以回应、颠覆或重新诠释传统的方式，从根本上改变了被继承的中国传统。”大都会博物馆主管托马斯·坎贝尔说。“所有这些对传统做出的反应，包含了一系列广泛的媒材，它们毫无疑问都是中国式的。”

展览分为“书写文字”“新风景”“抽象”和“画笔之外的艺术”4个章节，力图“呈现中国文化如何通过古老艺术范式的重新诠释而得到复兴”。大都会博物馆发布的展览序言如是说。

章节“画笔之外的艺术”包含了与行为艺术相关的几件作品：蔡国强的影像和纪念册“将中国的长城延长10000米：为外星人设计的计划第10号”，以及记载着黄永砅的装置作品的一幅43英尺长的手卷。

大都会博物馆同时还将主办一场持续一整天的水墨艺术研讨会和讲习班。赫恩说，大都会博物馆是独一无二的有实力同时展出从古典到当代的中国艺术的博物馆。

“水墨艺术展并没有放在大都会博物馆的现当代艺术部，而是由亚洲部的工作人员进行策展，并且在博物馆的中国绘画和书法展厅展出，参展的作品应该被理解为中国传统文化在当代的延伸。”赫恩在官方发言里说。“虽然这些作品同样可以从世界艺术的角度被欣赏，策展人却认为，透过中国艺术史范式的层层棱镜对它们进行检视，可以发现分别在别的情况下容易被忽略的多重意义和文化价值。终究，两种角度将带来对这些艺术品的更为丰富的认知。”

赫恩认为，亚洲艺术部有责任去反映中国艺术日新月异的版图。“我们的目的是要展览那些与传统经典相互融合的当代艺术作品。这个全新的展览既启发人心，又富有挑战，但愿它能促使更多观众去欣赏中国传统和当代的艺术形式。”

文章来源：China Daily USA
 本报实习记者 黄茜 编译

皇城文化艺术大讲堂
 Imperial City Forum of Culture and Art
 第九讲：传统工艺（景泰蓝）
 主讲人：唐克美
 开课时间：12月21日下午2:30—4:30
 讲座地点：北京东城区青年路9号皇城艺术馆
 预约电话：010-59797651-8271629
 （本讲座为公益性活动，现场免费门票有限，详情请关注官方网站http://www.hcys.net.cn）

大型人物传记纪录片
百年巨匠傅抱石
 开·机·仪·式
 时间：2013年12月18日
 地点：南京傅抱石纪念馆
 主办：中央新闻纪录电影制片厂（集团）江苏省文化厅
 承办：江苏省国画院 傅抱石纪念馆 北京银谷艺术馆