

衡山仰止

——吴门画派之文徵明特展

■ 毕玺

2013年11月12日至2014年2月16日，苏州博物馆推出“衡山仰止——吴门画派之文徵明特展”。本次展览的主角文徵明，在他那个历史时期似乎是一个全能型人才。数百年后，当我们面对他所留下的作品与文献，以及翻看他的同辈或后辈关于他的传记资料时发现，不能仅仅以“文人画家”四个字来概括他的一生。在那个历史时期，他还自觉或不自觉地扮演了许多的社会角色，比如书法家、鉴藏家、老师甚至政客等等，当然还有学生、儿子以及丈夫、父亲。这些角色令这个人物如此精彩迷离。

文徵明(1470-1559)，初名璧，字徵明，42岁以后以字行，更字徵仲，苏州府长洲县人。因先世为衡山人，故号衡山。斋号有停云馆、梧竹轩、玉兰堂等，故又号停云。因曾任翰林院待诏，后人又称其为“文待诏”，也有人称其为文太史。后因其子文彭之故，敕赠修职郎南京国子监博士。私谥贞献先生。文徵明德才兼备，博学多能，诗、文、书、画俱工，领袖群彦。诗方面，他与祝允明、唐寅、徐祜卿并称“吴中四才子”；书画方面，他又与沈周、唐寅、仇英合称“明四家”。

苏州博物馆此次推出的特展包括江南风景题材、雅集题材、文学名篇题材、师承渊源题材、花卉竹石题材等，旨在通过作品与文献为观众解读那个年代文徵明所扮演的众多的社会角色，以期更深入地了解文徵明：作为府学生，他如何在八股取士的夹缝中寻求一次又一次的生机；作为从九品待诏，他如何在在大礼仪事件中进退维谷；作为明代中期苏州文人的中坚人物，他如何在传承吴地文脉的同时有所创新；作为文人画家，他如何在继承中突破传统开创“文派山水”；作为书法家，他如何从“拙于书”开始蜕变；作为鉴藏家和帖学家，他如何通过跋文和书帖传递自己的审美趣味并影响世人；作为老师，学生和子弟如何在他的言传身教中受益……

展出作品有一幅《双柯竹石图》，以枯木竹石为题材。自北宋苏东坡以来，文人画家喜写枯木竹石，以寄托逸兴。此图画霜柯两株，叠石一拳，翠竹数竿。画法主要以枯笔勾勒，淡墨渲染，浓墨写叶、点苔。运笔朴厚，墨法清润，甚有清逸洒脱之气。自题：“书几熏炉静养神，林深竹暗不通尘。斋居见说无车马，时有敲门问药人。徵明奉简玉池医博。辛卯闰六月初。铃：“文徵明印”“白文印”“徵仲”“朱文印”“玉兰堂印”“朱文印”。画幅上另有乾隆次韵诗题，乾隆曾将之赐予董诰，裱边有纪昀、朱珪、岳钟琪诗跋及董诰题记。

另一幅《玉兰图》，以工笔设色画玉兰一枝盛开之状，旁枝参差错落，花朵风姿绰约，极尽清丽婉约之态。自题：“孤根疑自木兰堂，怪得人呼作女郎。绕砌春风怜谢傅，一庭明月梦唐昌。冷魂未放清香透，深院谁窥锦袂长。漫说辛夷有瓜葛，后开应是愧秣菘。徵明。”铃白文印：“文徵明印”。另有文徵明子侄文彭、文嘉、文仲义与其弟子彭年、周天球、王毅祥、袁褰七人题诗，皆书法古雅，意思清奇。

双柯竹石图 文徵明

澄明清丽的花鸟世界

——陈湘波作品观感

■ 陈俊宇

提起工笔画，让人想起五代两宋间院体画的辉煌，昔日的“黄筌富贵”“徐熙野逸”，一如宋人在酒肆歌栏中厮磨出来的艳词丽句，其中隐含着多少承平时期的安逸时光。我总觉得工笔画的兴盛包孕的是一个盛世的升平。君不见元人入主中原，画家隐逸江南，虽长于以水墨写意江南风物，但总觉得在水墨清澹中的“残山剩水”，其所标榜“天真澹泊”的文人气息，与前朝的工笔画相比，毕竟失去了一种堂皇的张力、心意的中正。

现代工笔画大盛于改革开放的80年代，显然，现代社会的发展和人心安定是工笔画复兴的基石。随着中国当代文化艺术事业的兴盛，具有悠久文脉的工笔画艺术也回应了时代的呼唤，在当代涌现出新一代的工笔画家，陈湘波，正是其中较为活跃的一位。作为当代中国工笔画坛的工笔画家，陈湘波有着旁人难以察觉的个人优势：他80年代由湖南来到广州美术学院学习，这种跨地域的学习给他带来崭新的视野：融合岭南工笔画的典雅严谨和湖南工笔画的赋彩清丽，特别是他在广州美术学院完成硕士研究生课程之时，这种自由机杼式的集大成倾向愈趋明显。陈湘波对工笔画艺术有其独到的认识：他对古人程式始终保持旁观者的清醒，没有人云亦云地一头扎入故纸堆中，而是直面自然，潜心感悟物象的光华，并被自然的风华所滋养。作品总是透出一股朴素的芬芳，有如看到一片温润而生机勃勃的世界，在单纯安宁中凝聚着自然生命的律动，其作因物赋彩、神闲气静，波澜不惊地流露着大自然和人类心灵的亲近。在陈湘波的作品中很难找到时下流行的“语境意识”，但这种毫不张扬和亲切的气息，也正是作者坦然、平易的个人气质的真实流露，正所谓“艺术贵于真诚，直见本心”，工笔画这种浸透东方文化精神的特殊语言，正好适合其有节制地释放自我的内心情感。陈湘波的作品极重视画面整体的视觉力度，故其笔下多以层次丰富的罩染叠叠成明亮清丽的色彩，从中寄托着作者对物象的款款深情，如同被阳光雨露温柔簇拥的花丛，其中自然真切的情感、安详宁静的氛围弥漫于观者的感官。游移于陈湘波澄明清丽的花鸟世界，让人忘却烦嚣与朝花晨雾重逢，仿如与自然风华一次水乳交融的不期而遇。由此推想，真挚自然、澄明清丽正是陈湘波工笔画卓然自立之根本。

中国画的工笔花鸟世界是个历史悠久而风神独特的特定空间，我以为工笔的“工”通“恭”，心正则意诚，陈湘波和历代的工笔画家们一样，以不激不厉的姿态，在轻描细染中表现了中国人无比丰富而细腻的心灵，笔底展现的是对自然生命始终如一的礼赞。

清风晓露碧荷香(国画) 陈湘波

逃离城市 追寻自然

■ 王威

久居北京，出门便是满眼的高楼大厦，车水马龙。压抑紧张、恍惚烦闷之感间或袭来，总有一种逃离的欲望！内心升起亲近“纯”自然的冲动，渴望那让心灵被净化、被唤醒、被感动、被融入的物我两忘的情境。

在绘画的选材上，我喜欢“纯野生的”自然景色，对田园、怀旧、寂寥、原始的题材情有独钟。在色彩的处理上，我认为色彩是油画表现力的长项，所以主动归纳、主观处理色彩，追求色调的多样性和丰富性，从而更加细腻地表达各种微妙的情感，为画面意境服务。在物象的塑造上，我主张自然的形象需要经过情感“翻译”成艺术形象，才能承载感情意蕴。在运用工具材料方面，努力发挥油画媒材的表现潜力，运用薄涂、厚堆、笔触、刀痕等方法在肌理上最大程度地增强表现力，力求获得有形式意味的语言魅力，其自身的节奏感、韵律感、色彩感、抽象感，具有独立的审美价值。我喜欢光影，在画面中它

往往能强化、烘托气氛，传达一种情绪上的暗示，运用大的光影区域处理画面整体虚实和明暗，有事半功倍的效果。

写生，须身临其境地运用一切感官和内心与周围事物“交心”，从而产生一种情感，继而转为一种动力，这种动力通过画笔写于画面，立体而变化，丰赡而鲜活。我非常喜欢写生，通过写生可以发现很多令人新奇、兴奋、未知的东西。由于时间、天气等不可预知的原因，写生常常不能在画室创作时仔细筹划试验、修改作品。所以，我把写生的侧重点放在“记录”“感受”上，放在“鲜活”和“发现”上。通过反复的写生，逐渐认知自然之道。写生是治疗创作中程式化和概念化的良药，是“经验主义”的克星。

创作，是艺术语言的“研究”过程，是理论与实践的“试验场”，集中体现了画家的美学取向、综合修养、艺术思想和个性特质。在创作中我把研究、实验、锤炼具有个性的艺术语言当做重中之重，着重营造画

面的意境，充分挖掘油画媒材的表现潜力。构图借鉴中国画“气”的流动，“气口”的留存，借鉴“平远”“高远”法，增强画面的气势与张力。注重空间感的延伸，使观者视野、心胸得以舒展和旷达。在用笔用刀时，采用中国画“写”的笔意，讲究勾皴点染，注意用笔运刀的“势”“力”以及“抽象肌理”，增添动感，从而使画面“活”起来。

在我看来，写生就像牛吃草，是吃的过程；创作是牛吃完草后反刍的过程。写生是“搜尽奇峰打草稿”，创作是“返璞归真总关情”。这里“情”与“真”是关键，就是把写生时的感受、体会、悟化经过强化的“反刍”阶段，表现出来。风景创作，虽然当下不强调所谓的“主题”，但强调画家的主观感受、心境和审美趣味。作为风景画家，要留心观察大自然丰富奇妙的变化，通过写生发现从未见过的东西，也纠正曾经“想当然”的东西，逐渐认识掌握自然规律，挖掘自然之美。

暴风雨将至(油画) 80×60厘米 2013年 王威

2014年度中国美术家协会选派中青年艺术家赴海外公费研修的通告

“中国中青年艺术家海外研修工程”是由国家提供经费支持、中国美术家协会负责实施的一项选派并资助中青年艺术家赴国外研修项目。该项目旨在加强中外美术界的交流与沟通，培养和储备眼界开阔、修养全面的中青年美术人才，推进中国美术整体发展水平。该项目于2009年启动，迄今已成功实施五届，赢得了美术界的热烈响应。目前，我会已启动2014年度(第六批)海外研修工程，热忱欢迎各位中青年艺术家继续踊跃申报！

一、申请人条件

1. 中国大陆公民(不含港、澳、台)，并在国内居住二十年(含)以上；2. 政治及文艺思想符合社会主义先进文化的发展方向，热爱祖国，拥护社会主义；3. 年龄50周岁(含)以下；4. 有一定外语交流沟通能力，具备研修工作所需要的语言水平；5. 有较为成熟完整的研修计划；6. 在国内有稳定的工作单位，须为公职人员。

二、选题方向

【理论研究类】

1. 重点资助课题

1. 欧美著名博物馆(美术馆)重大展览策展方法与机制研究；2. 欧美著名美术馆驻馆艺术家制度研究；3. 巴黎国际艺术城管理机制研究；4. 中国美术对外推介战略研究；5. 2014年巴西圣保罗双年展考察。

II 当代美术现状课题

1. 美国所藏中国近现代美术史料调研；2. 美国纽约苏荷(SOHO)画廊区兴衰研究；3. 西方高等美术教育发展动向研究；4. 中美当代艺术比较研究(现状、特点及原因)；5. 西方艺术教育现状及特点——对中国艺术教育的启示；6. 美国当代写实油画研究；7. 法国当代写实油画研究；8. 伊朗当代艺术考察；9. 韩国当代艺术考察。

III 美术史理论研究课题

1. 科技新知与美术史研究；2. 德国新表现主义绘画理论研究；3. 20世纪欧美研究中国美术史论专家及其

成果系统调研；4. 20世纪以来中国(含港、澳、台)美术学子留学欧美调研；5. 中亚地区佛教美术调研；6. 非洲木雕研究；7. 其他理论类课题。

【创作实践类】

I 当代创作现状课题

1. 欧洲新生代架上绘画现状调研；2. 欧洲当代风景绘画现状调研；3. 俄罗斯造型艺术解剖学以及教学法研究；4. 欧洲壁画与油画保护与修复科技研究；5. 美国当代写实油画研究；6. 法国当代写实油画研究；7. 西方公共艺术(雕塑)与环境关系研究；8. 欧洲古典与现代大型绘画比较研究。

II 美术创作史课题

1. 墨西哥近现代壁画研究；2. 非洲木雕研究；3. 其他创作类课题。
注：1. 申请人应根据情况，将以上选题方向细化为具体研修课题，填入申请表中，只可申报一项。2. 选题方向类别(理论、实践)不受申请人自身专业限制(如美术创

作人员也可申报理论类课题)，只作为未来提交成果形式的区分。

三、成果要求

理论研究课题须完成研究报告；创作实践课题须完成体现研修成效的美术创作及研修总结。研修人员回国后须举办汇报讲座或相关展览等。

四、研修时间

派出时间约为2014年7月，为期3个月

五、资助名额

共资助约10名，资助额度约为人民币5.5万元/人

六、申请办法

1. 请登陆中国美术家协会官方网站(www.caenet.org.cn)，点击公告栏内通告下载并填写《2014年度中国中青年艺术家海外研修工程申请表》；或登陆网易邮箱(mail.163.com)，输入用户名：haiwaiyanxiu，密码：hwxy123，在收件箱中下载申请表。
2. 创作实践类申请人需准备代表作品照片5张(7寸

左右，可刻录光盘)；理论研究类申请人需复印代表论文3—5篇、代表著作封面及版权页，连同申请表、获奖证书(复印件)等证明材料一同寄至我会。

3. 地址：北京市朝阳区北沙滩1号院32号楼B座1706中国美协外联部 张雪 收 邮编：100083

七、截止日期及联系方式
截止日期：2014年1月19日

联系人：张雪

电话：010-59759213, 59759384, 13811569736

传真：010-59759684

电子邮箱：zhangxue_snow@163.com

注：若申请时间紧张，可在截止日期前通过电子邮件或传真将申请表传至我会进行报名登记，相关材料可稍后寄达我会。

中国美术家协会
2013年12月