

院藏精品

王明明:

画院要出人才,才能出精品

■ 本报记者 高素娜 王溪楠



一直以来,画院既不像艺术院校那样清晰地涵盖学术研究、人才培养等职能,也不像美术馆那样通过不断地展示艺术、服务社会而让普通人熟知和亲近,画院曾经象征着高端、卓有成就的艺术,近年来,也因相对模糊的定位、并不明显的社会效益等问题而备受争议。

无论如何,画院在中国文化环境中是现实存在的,在关注与争议中,一些画院近年来开始推进改革,吸纳、培养了一大批艺术人才,呈现出新的活力。作为历史较为悠久的画院之一,北京画院结合藏品优势,推出了大量独特而具有趣味和学术价值的展览与活动,并借由展览提升了画院的学术水平和影响力。日前,北京画院院长王明明接受《美术文化周刊》专访,讲述了他对画院建设的思考。

美术文化周刊:推动艺术传承一直是画院的职能,北京画院在这方面有哪些做法?

王明明:北京画院是全国第一所成立的画院,周总理到会祝贺,当时吸纳

了包括齐白石在内的一大批社会上知名的画家。北京画院在经历了57周年后,它已经具备了非常深厚的文化底蕴,一直以周总理所说的画院要以研究、创作、教学为己任,培养出了一代又一代的大师。对于传承,我们应该分开来看,首先是继承的关系。在北京画院这样一个有雄厚积淀的艺术单位,就首先要研究好如何继承,思考如何通过一些引进的年轻画家把中国画很好地传承下去;其次,北京画院的画家虽然有自己的独立风格,但如果不承担传承社会责任的话,那么就不是一个合格的画院画家。

北京画院美术馆已经成立8年多,我们策划的“20世纪美术大家系列”迄今为止已经做了30多位大师,通过研究他们成才的内部、外部环境,独有的传承方法等,逐渐理清了这些大师成才的规律,精品画作如何产生以及这些大师对于20世纪艺术领域的影响等诸多问题。齐白石国际艺术研究中心、传统中国画研究中心的成立,使北京画院能够更加系统地去研究传统。

在创新方面,我认为分为两部分,一是艺术家自身的创新,一是活动的创新。活动的创新是对传统文化本体研究之中的创新,比如我们与浙江博物馆、浙江美术馆的一个关于黄宾虹的交流项目,之前我们就在自问,要对黄宾虹赋予什么?不能仅研究黄宾虹本身,而是要研究他的传承体系,要有一个新的研究课题。于是我们策划把黄宾虹与李可染、林散之放在一起同时做了一个展览。这说明,你是否要有自己的风貌,他的学生李可染通过自己的传承已经创造了属于自己山水画的新风格,林

散之的画非常像黄宾虹,但他又从书法中打开了自己的新面貌,所以中国画的传承关系不是食古不化的,应该是有所创造,每一个人的特殊性,在通过吸收前人的东西后都可以变为自己的。这样的活动就包含了我们的策划理念和创新能力。

美术文化周刊:近些年北京画院在体制机制改革上有哪些作为?

王明明:改革主要体现在机制上的突破,事业单位过去的老体制造成很多人人浮于事。单位如何有活力,首先要明确自己的定位,然后制定自己的目标,坚持不懈下去就能做出自己的特点。现在很多事业单位包括画院不知道自己要做什么,认为画院画家就是要画自己的画,画院要组织什么样的活动,画家不知道,这种状况很不好。所以每个画院都要知晓自己在这个地区所处的地位、研究的方向,为文化所起到的作用,这样定位才能明确,否则不知道自己干什么。

画院必须要出人才,才能出精品,这就要求我们在选择人的时候要首先看他不是真正有才华,是不是具有可持续发展的潜力,是不是有文化底蕴,如果遴选进来的人能具备这些特点,那他成才的几率将会很大。第二,我们要按照艺术规律发展,不能搞苗助长,画家在外参展、应酬太多就没有时间去研究艺术本身,不能静下心来去进行创作。作为一个画院,要时时刻刻思考需要创造什么样的氛围才能适合画家的发展。另外,画院要不同于美术学院的教学,要因材施教,如何面对不同的人,怎么运用传统的方式进行教学等都值得思考。北京画院采用的是导师制,

就是类似师傅带徒弟这种最原始的方法进行教学,事实证明,这种个性化的教学方式取得了很好的效果。

美术文化周刊:当前艺术风气中存在着浮躁、逐利等问题,北京画院如何给艺术家营造良好的创作环境?

王明明:有人曾说我不组织院里的画家开会,其实不然,开会我们要讲究实效,像类似传达中央精神的会是一定要开的,凡是大艺术家一定是了解当今的政治经济的,但是如果你要求画家天天来开一些无关紧要的会,这是不可以的。这也是我常说要按照规律来办事,该管的时候一定要管,不该管的时候就不要过多干预,要让画家有一个自由的空间。这个空间就是你要求自己要做什么,然后按照自己的方式发展。如果北京画院的画家能根据自身规律去做艺术而不是整天忙于应酬就是很好的了。现在社会上有很多展览,有的展览是必须参加的,是大家的一种责任,但是要是每个展览都参加的话,对于一个画院画家的成才是不利的。这个需要让画家自己去选择,不要在创作和参加展览的数量上给他硬性规定,而是应该看他在他自己艺术本体中是否有创新,能给历史留下什么。只要是你做对社会有帮助的事情,那你就不是一个成功的艺术家。当然我们对画家每年的创作数量也有一定的要求,是由专委会来评定的,但是主要考核的还是一年中在艺术上是否有进展,我们也有相关的述职,陈述自己一年当中有什么新的想法和观点,追求什么,而且要把这些转化为作品拿给我们看。



维吾尔之舞(国画) 68×68厘米 1991年 叶浅予 深圳画院藏

维吾尔之舞

此画作于1911年。画中女子脸庞饱满红润,身着色彩艳丽、有着典型的维吾尔风格的服饰,正陶醉在那极具异域风情的音乐中而翩翩起舞,人物动态自然,女孩脸向后扭动着,双臂中间撑起,手为配合舞蹈而自然翘起,脚也是一前一后具有扭动的特征,美丽的衣裙因动作而铺散、转动开来,细细的辫子也有飞动之感。人物用色搭配适宜,粉色很好地展现出画年轻女孩活泼、健康的形象,金色的头冠及晃动的耳饰更使画面多了一份灵动之感。在对这些细节的刻画上,叶浅予都有很好的诠释,体现了他极强的速写功力、对所绘对象准确的观察捕捉能力以及对舞蹈动作深刻的理解。

叶浅予在漫画和速写上的成就,在中国近现代绘画史上独具价值,他的舞蹈人物以其对舞蹈动作瞬间动态的准确把握,鲜艳、明丽、带有装饰色彩的用色特点,干净利落的线条表现力而著称于画坛。黄苗子认为其画中略有马蒂斯的味道。叶浅予从20世纪40年代起开始画舞蹈人物,起初,主要是以画印度舞为主,之后藏族、苗族以及维吾尔族等各类民间舞蹈也成为他创作的对象。叶浅予的画不同于一般的速写作品,是在舞者起舞过程中,将其动作与感情很好的地结合起来去进行捕捉的,画中人物带有强烈的个性与动感,极具韵味。(涵鱼子)

画院动态

中国国家画院作品展亮相泰国

本报讯 2月10日,由曼谷中国文化中心、中国国家画院与泰国国家美术馆共同主办的“中国风格——中国国家画院国画作品展”开幕活动在泰国国家美术馆举办。这是“中国风格”画展继2013年10月在曼谷中国文化中心首展后,第二次在泰国展出,也是2014年泰国“欢乐春节”活动的重要组成部分。此次展览汇集了中国国家画院孙瑛、刘勃舒、尼玛泽仁、杨晓阳、卢禹舜、张江舟等44位中国画家的优秀作品85幅。泰国的贴金箔技术、制瓷工艺等艺术都深受中国文化影响,两国的艺术创作有着许多共同之处。双方都希望透过本次活动使泰国观众进一步读懂中国文化,增进两国世代相传的友好情谊。(曼文)

上海书画院举办“文化江桥”展览

本报讯 近日,“文化江桥——江桥镇首届文化艺术博览会”活动在江桥镇开幕。此次展览由上海书画院、上海炎黄文化研究会与上海海派艺术发展中心共同承办,集聚了一批海派书画、篆刻名家。展厅内陈列了百余件玉雕、书画、木雕、申窑艺术展品,引来不少观众前来观展。据悉,“文化江桥”活动是江桥镇与海派艺术发展中心联手举办的一场面向市民的艺术盛会,旨在依托纸头、木头、石头、布头、瓶头等“五头”产业并借助上海海派艺术发展中心的文化资源,为文化爱好者搭建学习、参与、分享文化艺术欣赏的平台。(海院)



红了樱桃,绿了芭蕉

《红了樱桃,绿了芭蕉》是来楚生1959年时任上海中国画院画师时的一幅作品。该画取宋末词人蒋捷《一剪梅·舟过吴江》中“流光容易把人抛,红了樱桃,绿了芭蕉”的意境,表现了时光流逝的更替。画面造型简洁,笔墨凝重,画风清新朴茂。画面背景简洁,两棵芭蕉树、数枚樱桃和一块奇石三物同置于一块画面。其中,两棵一大一小的芭蕉树占有三分之二的篇幅,大笔挥就的墨色不仅将芭蕉叶的姿态表现得恰到好处,而且形成了一个浓淡相间的块面感。一串串樱桃若隐若现地穿插于两树之间,或仰或垂,红色的点缀象征着新生的热情。芭蕉树下立有一块奇石,作者没有特意的渲染,而是草草写就。画面右侧的两行行书题识潇洒奔放,显示了来楚生先生深厚的书法功底,与画面淳朴自然的画风相得益彰,浑然一体。

来楚生(1902—1975),祖籍浙江萧山,原名履勳,字楚生,号然犀。毕业于上海美专。曾任上海美专、新华艺专教师,上海画院画师,文史馆馆员,中国美协上海分会理事,上海中国书画篆刻研究会委员等职。来楚生是一位兼具诗、书、画、印四绝的艺术家。其作品格调隽逸,笔墨简练,意境深远,在现代花鸟画坛上独树一帜。(芳芳)

中国美术传媒网

www.zgmscm.com

2014年1月8日正式上线
欢迎访问

简介

中国美术传媒网是《美术文化周刊》主办的美术信息网络传播平台。它在保持《美术文化周刊》权威性的同时,充分发挥互联网特性,增强吸引力、可读性、亲和力。

成立目标

追求可读性、高品质、公信力,力争成为国内领先的艺术类专业网站。为公众搭建一个走进美术界、提升文化享受的综合媒介平台。为此,本网在栏目设计、内容整合上都力求出新,贴近读者需要,贴近市场需求,提供新颖而丰富的阅读体验。

栏目设置

中国美术传媒网目前设有权威发布、新闻、美术馆、画院、美院、艺术家沙龙、评论、文汇、图库等栏目。



银谷艺术馆 YINGU ART MANSION
电话/传真:010-62800796 网址:www.yingu.com
地址:北京市海淀区北四环西路9号银谷大厦23A层
三十大集大型人物传记纪录片
CCTV 中央新闻纪录电影制片厂
《百年巨匠》
第二部《陈天华》(傅抱石) 林风眠(李可染)正在拍摄