

《百年巨匠》5年拍摄40位大师巨匠 用镜头梳理中国现代文艺史

■ 本报记者 续鸿明

原计划拍摄12位中国20世纪美术巨匠的大型人物传记纪录片《百年巨匠》，将扩展至美术、书法、文学、戏剧、音乐各领域，除了已拍摄并播出的《齐白石》、《黄宾虹》、《张大千》、《徐悲鸿》外，艺术家潘天寿、林风眠、傅抱石、李可染、吴作人、刘海粟、李苦禅、关山月、黄胄、石鲁、蒋兆和、陆俨少、书法家林散之、沙孟海、启功、于右任、文学家鲁迅、老舍、郭沫若、巴金、曹禺、茅盾、戏剧家梅兰芳、程砚秋、荀慧生、尚小云、田汉、欧阳予倩、焦菊隐、金山、音乐家贺绿汀、冼星海、聂耳、萧友梅、李叔同、刘天华，共40位20世纪中国文艺界有杰出贡献的历史人物，将陆续进入拍摄视野。3月28日，在中国艺术研究院举办的“百集大型人物传记纪录片《百年巨匠》新闻发布会”宣布了这一消息。

文化部部长蔡武出席了发布会，他在致辞中说：“一个国家文化事业的繁荣与发展，既需要广大艺术家的努力，也需要大师巨匠的引领，传播巨匠，推广大师，为时代树立标杆，我们责无旁贷，《百年巨匠》中的艺术大师们在艺术和精神上树立双重的楷模，向我们诠释艺术的价值与生命的意义。《百年巨匠》呈现了20世纪中国文化的巨匠，我们期待今天也能够、必然产生这样的文艺精英与翘楚。”

还原与重塑

从19世纪末开始，与100多年来历经磨难的中国近代历史一样，中国的文化艺术不仅受到西方文化前所未有的冲击，同时自身也面临着巨大的危机。正是在当时那样一个内忧外患、西学东渐的时代背景下，中国文艺史翻开了新的一页，一大批致力于用新文艺改良中国传统文化、救国救亡的先驱应运而生。他们成长于乱世，经历了国家动荡变迁和时代的风云变幻，经历了中西方文化的强烈碰撞；他们大多出身贫寒，但是自强不息，经受了岁月的磨炼，用超乎寻常的意志和努力成就了自我。他们的作品都具有强烈的时代感和创

3月28日，蔡武部长、龚心瀚先生、王文章院长、刘大为主席、高峰总裁、艾民秘书长、蓝天野先生、杨京岛馆长在启动仪式上合影。 鲁冰 摄影

最新的研究成果，以及我们今天对这些大师巨匠的理解与诠释。

作为《百年巨匠》总策划之一，中国艺术研究院院长王文章对本片拍摄给予了大力支持和悉心指导。该院的众多学者、专家将参与本片美术家、书法家、文学家、戏剧家、音乐家各篇的主旨确立、脚本创作和艺术解读当中，为本片提供强大的学术支持力度。

“从世界范围来讲，我们中国百年来的文化艺术创造成绩评价不高，为什么呢？因为我们很多年来都是按西方的评价体系，以西方为中心为坐标，来看待世界的文化史和艺术史的，所以对我们东方的文化艺术创造，对东方文化艺术创造之于人类的贡献评价不高。当然这是一个偏见。我们要尊重西方的文化，尊重他人的文化创造，但是我们不能对自己的文化创造妄自尊大。”王文章表示，大型人物传记纪录片《百年巨匠》的拍摄，从

一个方面充分揭示中国百年来的文化艺术创造，展现中华民族对世界的贡献也是巨大的。

《百年巨匠》采用追溯历史、挖掘史实的方式，力求以客观的视角和平视的角度，还原巨匠本色，重塑大师形象。“还原”主要通过影像还原（即原貌、原作、原物、原址、情景再现）和口述历史（即亲属、友人、同事、学生、当事人、见证者的讲述），从真实情境和历史细节入手，还原出大师巨匠的人生经历、情感生活、人格魅力、艺术道路、创作实践。“重塑”采用三种途径：一是独特的视角，力求生动、深刻、准确、厚重、深远。二是权威的论证，力求最新、最全、客观、公正。三是全新的影像，力求鲜活、直观、真实、精美、震撼。

“当我们走进历史深处的时候，我们发现这些大师巨匠的文化性，他们自身具有的价值，远远大于时代赋予他们

表面光鲜的东西。我们不会像以前的纪录片一样，把大师的生平故事逐一展开罗列，然后搞一个‘高大全’，把别人说过的东西再添枝加叶说一遍。当我们用镜头重现这些巨匠的人生轨迹和艺术成就时，等于用纪录片的方式重新梳理了一遍中国近现代艺术史。”《百年巨匠》总导演赵伟东这样阐述创作宗旨。

抢救与致敬

2012年11月，《百年巨匠》第一部在北京卫视《光阴》栏目首播，受欢迎的程度超出预期，创下同类纪录片收视率新高；随后在北京卫视《博览》栏目播出，反响热烈。2013年3月18日至29日，《百年巨匠》第一部登陆中央电视台纪录片频道晚间黄金时段；6月17日至20日，又亮相中央电视台综合频道《魅力记录》栏目，受到广泛好评。《百年巨匠》纪录片的播出及《百年巨匠》系列丛书的出版，在社会上产生了一股巨大的冲击波，受到众多领导、专家的称赞，引起美术界、知识阶层、广大观众的强烈共鸣。根据该片改编的《百年巨匠》系列丛书由读者出版集团、甘肃人民美术出版社同时出版，也颇受读者好评。

中国美术家协会主席刘大为说，在今天让中国文化走向世界，建立经济大国、文化强国这样一个时期，《百年巨匠》是实实在在的文化工程，有其现实意义。中国美术学院院长许江说，《百年巨匠》的摄制是中国美术界、文化界文献梳理的一件大事。中央新影集团总裁高峰用“寄情新于博大里，寓思辨于审美中”概括《百年巨匠》的风格特点，认为它的问世填补了当代文化领域内的一个空白，在泛娱乐化时代揭示了艺术的高度、文化的高度。

《百年巨匠》第一部在2012年第八届中国纪录片国际选片会上获得人文类纪录片片二等奖及2012年优秀国产纪录片片奖，还获得2013四川电视节“金熊猫”国际纪录片最佳长片提名奖。

《百年巨匠》对传统文化艺术的记录具有抢救发掘性的意义。第一部中

《张大千》拍摄结束至今，片中张大千的亲人、朋友、学生中已有6位先后去世。该片录制的大量的口述历史素材，给今后的美术史、文化史研究留下了珍贵的实录文献。

“大家都知道齐白石、张大千，他们都很名，他们的画都很贵，然而大多数人对他们的人生和艺术还没有真正的、完整的理解。大艺术家不是随随便便能成功的，他们每一个人都有传奇的故事、坎坷的经历，他们对人生、家庭、国家的使命感和对艺术执着追求的精神，可以带给我们启迪和思考。”该片出品人杨京岛对此体会很深。

《百年巨匠》总撰稿刘传铭说：“这些大师们像丰碑般屹立在20世纪历史长河里，但是对于当下的年轻人来说，他们的背影已经模糊了。这些文学家、艺术家杰出的艺术成就，不仅是对某一个门类中国优秀文化的继承，更是个性化的表达，心灵的开掘达到前人难以企及的高度。”

正如蔡武部长在讲话中所说：“当前我们文化艺术事业取得长足的进步，但是相对于时代的重任、人民的厚望，存在原创性匮乏、作品趋时跟风等问题，因此希望大家在《百年巨匠》中得到更多的启迪和感悟。”

值得一提的是，银谷艺术馆作为一家民营艺术机构，自筹资金拍摄《百年巨匠》第一部，志在打造一部传世精品，难能可贵。令人鼓舞的是，中国民生银行将对百集大型人物传记纪录片《百年巨匠》给予有力支持。中国民生银行社会责任委员会副主席、秘书长艾民在发布会上表示，民生银行正在打造具有国际水平的综合性的艺术展示和交流平台，诠释“让艺术走近民生，让民生走近艺术”的宗旨。能够直接、深度参与《百年巨匠》的拍摄工作，既是民生银行的巨大荣誉，也是民生银行的责任使然。

据悉，《百年巨匠》第二部《潘天寿》、《李可染》、《傅抱石》、《林风眠》目前正在紧张拍摄中，将于今年年底播出。书法篇、文学篇、戏剧篇、音乐篇也将陆续开机，预计5年内全部完成。

苏宗胜：花若简淡而隽永

■ 本报记者 徐新芳

花鸟画家苏宗胜钟情于藤花，临摹过上百遍吴昌硕的紫藤花，在创作中，他不仅画紫藤，还画银藤、白藤。看他画中的藤花，让人想起明代散文家刘侗在《帝京景物略》中所写：“方夏而花，贯珠络绳，每一簇一串，下垂碧叶阴中，端端向人。蕊则豆花，色则茄花，紫光一庭中，穆穆闲闲，藤不迫珠而体裁，花若简淡而隽永。”

与苏宗胜见面时，他刚从秦岭看花回来，且正预备去黄山，“那边朋友讲，山上的野藤开了，我这几天就要去，15日左右就要散了，就看不到了。”每年春暖花开时，苏宗胜就忙着四处采风。“南方、北方不一样，南方紫藤花开的时候是有叶子的。北方的是没有叶子的，这与气温有关。南方的紫藤上面长有一些绿色的苔点。北方的紫藤，比如山东曲阜孔府里有几棵老的紫藤，树皮是光滑的，凑近去摸一摸，有种结实的感觉。”

除了去山中看花，苏宗胜对身边的花草草，也会长久注目。“小区里面有一棵花开了，我肯定在看，当看到刚要开的花苞，或者是小蜜蜂飞来，或者是风吹来花轻轻摆动，眼睛就会发亮，很兴奋，就是要找这种感觉。”

苏宗胜如此喜欢花，或许与小时候的生活环境相关，一方面家境很好，另一方面，家中的十一个堂兄弟姊妹中有九个都是女孩。“从小就跟姐妹们在一块，就喜欢美的东西，对情感的重视、细腻的感情更多一点。”而能走上绘画之路，苏宗胜回想起来，能记起幼时在母亲怀中看到她剪窗花时掉落的碎屑。年龄稍大一些，买年画的任务都是他来完成的。他记得那时很喜欢水墨写意画，长大了才知，很多年画都是大画家画的，有一幅《风雪夜归人》即出自黄胄笔下。

“文革”时期，到处都张贴大字报，正是此时，苏宗胜与毛笔结缘，“毛笔一接触宣纸那种‘沙沙’的声音，会让人产生一种灵感，一种冲动，一种激情，一种兴奋。”后来追随齐辛民老师学工笔花鸟画。1989年，在西双版纳的密林中，苏宗胜看到枝条相互缠绕的老藤，心中颇为

震撼，便开始画紫藤。之后，他的作品参加过市里的展览，获奖的正是紫藤作品。

但与齐白石、吴昌硕等大家画的紫藤相比，苏宗胜总觉得难以突破，加之年轻气盛，追名之心就很重，“就想画得更好，成为一个名家，成为像齐白石那样的画家。”这让他的作品有些“燥”。后来无意中他看到别人画的白藤，有所感悟，开始创作白藤、银藤。

2005年，苏宗胜像往常一样去九华山写生，在寺庙中遇见一位师父，便和朋友一起皈依。每日持诵《金刚经》让他心静了下来，也感悟到许多。“比如，齐白石讲‘作画贵在似与不似之间，太似为媚俗，不似为欺世’，这跟《金刚经》讲‘若见诸相非相，即见如来’是相通的。”

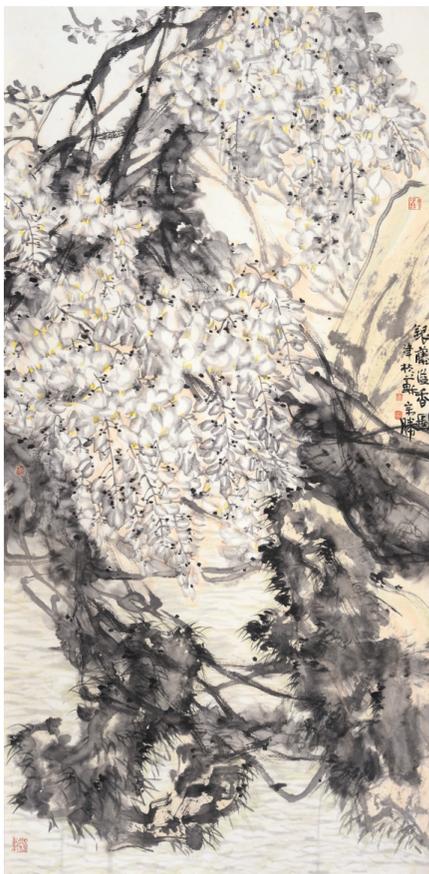
此前苏宗胜努力去追求突破，追求自我风格，多少有些刻意，自皈依佛教，“心就自然地清净、平和，找到那种本源的东西，我开始喜欢清淡、清雅，找一个清静的环境，画画变得无所求而有所求，所求是希望给人们一种清静、平和、找到那种本源的东西，我开始喜欢清淡、清雅，找一个清静的环境，画画变得无所求而有所求，所求是希望给人们一种清静、平和、找到那种本源的东西。”

除了藤花，苏宗胜开始喜欢画荷花、莲花，表达禅心清静，这很容易理解，佛教以为莲花清静不染。“最近这几年画了好多好多的荷花，追求这种形式美，也追求它们那种仙气，亭亭玉立，没有污染。要画好画，画得既有传统又有自己的风格面貌，还要不停地追求。”

人物名片

苏宗胜，1956年生，山东淄博人。毕业于山东艺术学院，现为中国美术家协会会员、国家一级美术师、山东省美协理事、山东画院院聘画家。作品多次参加文化部、中国文联、中国美协主办的艺术展览并获奖。曾在北京、西安、杭州、南京、郑州、广州、珠海等地举办个人画展。

银藤溢香图(国画) 136×68厘米 苏宗胜

婉、唯美、婉约衬托出来。但是山水的衬托只能作为一种辅助，在构图方面，花鸟、山水不能硬搬到一块。”

无论是藤花、荷花，苏宗胜将自己的情致、心性融入其中，而这些花的品性也在他心中留存。“藤萝的生命力很强，千年

的藤都有，有一种不屈不挠的感觉。如果在密林里面，它的藤条会通过自己的努力求得阳光，这是我所喜欢的。”

春夏时节，苏宗胜多奔走各地寻花，等花落了，他便开始重新创作，让这些花在纸上重新绽放，在山水之中，永不凋谢。

中国美术传媒网

www.zgmcm.com

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。

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

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。

