

院长在线

追求经典 科学创新

——访江苏省国画院院长周京新

■ 本报记者 高素娜 李百灵

为期一个月的“盛世春光——2015江苏省国画院新春献礼贺岁大展”3月中旬落下帷幕,这已经是江苏省国画院举办的第五届年展。业界普遍认为,此次展览无论作品质量或数量都远远高于往届,充分体现了艺术家们的新理念、新语言和新方法,突出了江苏省国画院的最新成果。而展览同期进行的一系列慈善捐赠活动,更是受到了社会各界的广泛关注和好评。日前,由该院承办的第二届“傅抱石双年展·2015江苏中国画优秀作品展览”亦正式面向江苏全省征稿,这一以打造江苏省中国画名人名作为宗旨的活动甫一开始,即受到艺术家们的热烈响应。作为新中国成立后建立的最早一批老牌画院,江苏省国画院在培养人才、推动江苏省文化艺术发展等方面具有不可忽视的作用。近日,美术文化周刊专访了江苏省国画院院长周京新,请他分享了画院管理和发展的经验与心得。

鼓励参展 用展览推动人才建设

美术文化周刊:举办“年展”是很多画院的惯例,你认为年展对于画院画家的创作有何促进作用?
周京新:展览是队伍综合建设很好的抓手,如参加全国美展、中国百家金陵画展以及我们的年展等。我们鼓励画家要多参展,因为这样他们是有创作压力的,不仅锻炼了其创作能力,也锻炼了画院队伍。如我们的年展要在江苏省美术馆展一个月,期间任何观众都可以评价、批评,这就要求作品要经得起推敲,因此画家们都积极努力,不甘于落后。大项目对于培养画家的创作能力非常有帮助,可以说,年展已经成为我院常态的品牌,对画院的整体创作、研究都是有益的。
此次展览获得好评可能有两个原因,一是今年确实质量好。这就好比运动员连续5年参加运动会,熟悉了、适

应了,肯定在赛场上发挥得更好,画家们把握的准确度更高了。二是画家下了功夫,出了新招,虽然尺幅不大、创作时间紧张、压力大,但是由于有了生活积累和创作经验,画作呈现出新的面貌。此外,去年引进的三位新画家亦有参展,对画院而言补充了新鲜血液,展览更为饱满。
美术文化周刊:江苏省国画院连续两年都在年展中配以慈善活动,这样做的初衷是什么?
周京新:“文化惠民”“为人民服务”一直是我院的责任和心愿。慈善捐赠活动始于2013年年展,已成为我们的固定项目,画家们非常踊跃,都希望用自己的艺术成果帮助弱势群体。活动现场,我们没有花哨的场景,一切从简、透明,确保善款和捐赠作品等100%落到被捐助人的手中。如我院画家合作的一幅《松岭雅韵图》义卖所得10万元,开幕式结束后我们迅速就把10万元善款打到了受捐者的账户上。此外,我们还与《现代快报》、《新华日报》、《扬子晚报》等媒体合作,将画家创作的12幅花鸟画作品捐赠给江苏省见义勇为的12名代表;赞助了31名贫困大学生;资助了“利群阳光助学行动”的一批寒门学子;资助了省文化系统内的贫困家庭……我们希望向全社会发出一个信号:做慈善,我们在参与,大家一起来,生活会变得更美好。
美术文化周刊:第二届“傅抱石双年展”征稿工作已经开始进行,它将对江苏省文化艺术的发展有着怎样的影响?
周京新:此展是在江苏省委、省政府的支持下举办的,旨在发现、培养和推介江苏省中青年艺术人才,为他们提供一个发展的平台,让更多有才华的艺术家获得认可和信心。一方面展示江苏的艺术实力,一方面挖掘江苏的潜力,毕竟一些全国性的大展可以给江苏画家的名额太少了,很多未被关注的艺术家也颇具实力,他们需要支持和关注。

梳理研究 艺术家要注重学术积累

美术文化周刊:江苏省国画院的艺术家们大多具有良好的创新意识,这与画院的培养方式密不可分,请问画院在这方面有哪些举措?在创作方向上是否注重引导?
周京新:我们一直倡导“文化艺术为人民服务”,坚持“以人民为中心”的创作导向,具体做法不断调整、改进,各种措施都要符合现代发展的实际,不断实现综合价值目标。近几年来,我院在人才引进和人才建设方面做了很多尝试,一方面通过公开招聘和定点发现人才等,促进队伍的年轻化,一方面通过改革各种规章制度等,努力为画家创造条件,使其可以个性化发展,在给他们压力的同时,也给他们创作的自由,可以说是“和而不同,殊途同归”,也可以说是“一张一弛,张弛有度”。
所以,不断创新、不断追求经典是我们的使命,也是我们的一种态度和战术,如此才能惠及国家文化艺术的长久发展。
美术文化周刊:画院的工作千头万绪,必须要抓的重点是什么?
周京新:创作和研究是画院的中心任务,之后才可能有展览、交流、文化惠民服务等。理论研究是传承中华传统文化、延续文脉的重要举措,也是画院工作的重点。我一到画院就启动了艺术家个人研究专辑项目,从前年起,开始先为已故和已退休的老画家出版研究专辑。为此,画院专门引进了几位博士进行资料搜集、研究、编辑等工作,目前已出版了40多本,社会反响非常好。既梳理了画院的学术文脉,又使更多人深入了解了这些艺术家,还积累了大量的文字和图片资料,提升了画院的艺术档案建设。
同时,画院也 given 在职画家布置了任务,要求他们研究和记录自己的创作、

对中国画的认识和感悟、自己的经验得失,要有自己的创作笔记、创作总结和创作思考等。最初确立这个项目时,很多画家压力很大,因为画家擅长画画,对他们而言写文章很痛苦,但是艺术的发展、文脉的传承需要理论研究,这在学术积累上很重要。画院不仅仅是产生雅俗共赏的地方,同时也产生阳春白雪。我们始终要两条腿走路,一条腿要踩在历史的脉搏上,一条腿踩在时代的脉搏上,这是一种责任。

放眼全国 超越区域局限

美术文化周刊:在画院的具体管理过程中还有哪些具体的困惑、困难?
周京新:最大的困惑就是头绪太多,需要马不停蹄地应付各种事情。画家是需要静养的,只有深入生活、安心创作才能出好作品,但我们每年有很多额外任务,如对外交流、礼品创作等,很难静心。同时,我们也希望被外界所了解和理解。一些人知道画院在国家的文化建设中发挥了重要的积极作用,但还有很多人不了解画院,存在很多负面的看法,有些误解、猜测,甚至无根据的判断。任何事物的存在和发展,在产生正能量的同时,也存在负面的风险,关键是要如何引导和推动。取消画院不符合我国的国情,放弃或自由化这个阵地也不符合我国的实际情况,因此必须要有适度的把控和管理。
许多画院为当地的文化发展做出了积极贡献,艺术家们也付出了大量心血,如我们的慈善捐赠活动,我院为江苏、为中国画发展所做的劳动和付出等,希望大众也有所了解。我们往往有一种盲区,就是你做什么我不知道,你所做的对我有没有用也不知道,所以身处不同位置,会有不同想法。因此,画院的同行们需要有宽广的眼界、大气的胸怀,靠说不行,还要靠我们的实际行动。只有多干,让人们看得到。

江苏省国画院领导和见义勇为代表合影

“盛世春光——2015江苏省国画院新春献礼贺岁大展”现场

美术文化周刊:江苏省国画院除了发挥地域作用,在全国美术事业发展中可以扮演什么样的角色?
周京新:江苏省国画院是老画院,是有传承、有辉煌历史的专业研究中国画艺术的平台,在全省乃至全国都是居于前列的。虽然我们是省级画院,但我不认为我们只是区域性的画院,如果只考虑江苏的文化艺术发展,眼光就狭隘了。江浙一带是中国画发展的中心之一,有宋元乃至魏晋以来的许多文化艺术经典,这对我们而言是压力也是财富,我们要把自己放在整个中国画历史发展的过程中,参与其中,延续中国画艺术的发展,当然不能保证每个中国人在艺术历史上留下来,但是追求经典,留下足迹是我们的责任,我们应该起到更

大的作用。艺术家的眼光也应该放得更高更远,艺术的标准只有一个,就是全国的、历史的。
党和国家提出了“中国梦”的构想。在我看来,要实现中国梦,就要“追求经典,科学创新”。追求经典,就是传承古今中外的经典,在这个基础上还要创造属于这个时代的经典,不然文化就会断代、萎缩。“科学创新”则是追求经典的途径,创新是有标准的,就是要科学,要遵循艺术规律。目前,国家的发展越来越成熟,在发展过程中,各行各业都应该有经典意识。我们应该成为有经典品质的国家,中国画发展也应该融入整个国家的发展过程中,实现中国梦,实现社会主义核心价值观,我们要

我看张桂铭先生

■ 张培成

张桂铭大我近十岁,认识他是在上世纪70年代。知道他更早,那是在我高中时,从大畏处看到过他用炭精棒画的人物速写,松松的,很棒!现在想起还能在眼前隐隐浮现,很典型的浙美气质。他早年的浙派水墨人物画得极出色,留在记忆中的有陕北窑洞前的毛泽东,有凌空架线的女电工等等。后来我调入画院,他是我的领导,再后来他调往刘海粟美术馆任馆长,他退休后,上级又将我调去接任,他又成了我的前任。他是我敬重的不多的几位艺术家之一。
张桂铭今天绘画风格的雏形应是在上世纪80年代中期形成的,我记得在上海美协首届“海平线”画展中他的作品已初具如此风格,打散支离的画面构成,平面铺展,不过画面上还是有人物,那些花鸟还只是人物的配景,不过已不仅仅是配景了,人物的面积比重越来越小,但是色彩的纯度没有现在的那么浓艳,还是在水墨的基调之中。当时我就为之一振。画面结构新颖,笔致轻快,很现代又很中国。
张桂铭对于作品风格的探寻是自然而然的,是发自内心的,不像当今好多人是为风格而风格,刻意去拼凑一个所谓跳眼的图式。在1980年初,上海外滩那边的友谊商店办过一个上海中国画院前后几位院长的作品展,有贺天健、程十发、唐云等,桂铭也在其间,他的几幅人物画笔意恣纵、简练精谨,都是以纯水墨为主,让我印象深刻。能够看到当时他已经完全跳出了浙美的那套语言方式。我们现在能看到的《八大山人》、《月下吟》就是这一路作品,当许多画人物面都还在探究如何将眼睛画入眼帘及下泪腺、眼睛的晶体状等等物理关系时,桂铭已经是一点了之。我想这是他对中国画精神本质透彻领悟的智慧选择。当然也有些人认为,桂铭此阶段的人物画还框定在新浙派的既定轨道之上,但我倒认为桂铭已经离浙派人物画的轨迹很远了。
不妨我来稍作分析:浙派的水墨人物画的基本框架是在人物体面结构的层面上以接近任伯年的水墨笔意来勾

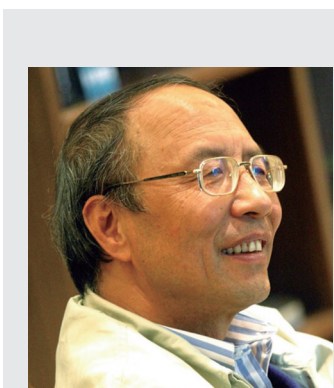

充实(国画) 张桂铭

画点丑,即使是衣纹也是在物象真实的层面上来表达的,只是要讲究一些书法用笔的洒脱,然而因为在写实的前提下,它只能是戴着镣铐拘谨地舞蹈。而在这一阶段,桂铭的人物画中书写的痛快,笔致如草书般的跌宕、奔腾已现端倪,在人物大体的形体处理下,无视于衣褶的穿插起伏,也无视面部五官的高低、凹凸,他只关注那笔线,忽而沉稳,忽而雀跃,忽而如老夫推磨,忽而又如兔起鹘落之迅捷。他早已跳离了于俗画对形的亦步亦趋的描摹,而沉浸于书写时抑扬顿挫的节奏享受之中,至于后来就干脆不画人物直接以花鸟作为母题,形作用于笔意的拘束更加微小,于是一发不可收拾。
桂铭这种对于笔意的追寻得益于

其对书法艺术的痴迷,曾听他讲过对书法的喜爱,也曾下过一番苦功认真地写过赵孟頫《仇公墓碑》,后又临习怀素的草书。我见过他写的对子,首先是格调不俗,他似乎不太讲究所谓的永字八法,八面出锋,更多的是以中锋信笔直书,更注重的是气韵的连贯与顺畅。桂铭的花鸟画如若将填入的色彩抽离,留下的就是一幅草书的局部,这就是张桂铭艺术的核心魅力与智力支撑。我没有完整地观看过他作画的全过程,但我可以断定这第一部的勾线墨稿是他最享受也是最纠结、艰难的一步。别小看了这寥寥数笔,但既要照顾到物象的形,又要顾及线与线之间的相互关系,水墨的枯湿浓淡、笔势的轻重缓急,没有深厚的学养,过硬的“武功”、自信的

气度、轻松的心态,那是很难达到的。
张桂铭的成功,与其对自己所走的路的自信、执着不无关系。今天的社会资讯发达,市场、资本、媒体的炒作,让一个画家有时会很难安静下来,那颗心会时时感觉到风之动,甚至于就根本无风。90年代我在画院工作时周围许多人对这种新画风是很不理解的,也很难接受,甚至有人贬之其为“花纸头”“包糖纸”。但他我行我素,坚持着自己的艺术理想,从容冷静地画着自己的画,并且不断地完善自己走向深处。当然要分析张桂铭绘画的艺术特点,还有许多方面:例如色彩亦是他重要的语言方式,画面的结构也是极具异趣,这都可以是单独列出研究的课题,这就不是这一篇短文可以说透的了。

张桂铭(1939—2014)浙江绍兴人。1964年毕业于中国美术学院国画系。曾为上海中国画院画师、艺术委员会委员,刘海粟美术馆执行馆长,一级美术师,中国美术家协会会员,上海市美术家协会会员,上海市书法家协会会员,上海市文联委员。获国务院颁发政府特殊津贴。代表作品有《画家齐白石》、《天地悠悠》、《荷满塘》等。

画院动态

中国国家画院艺术基金正式启动

本报讯 日前,中国国家画院艺术基金在北京举行启动仪式。中国国家画院院长杨晓阳、常务副院长卢禹舜、副院长张江舟和美国中国文化艺术基金会主席朱瑞凯等出席了启动仪式。杨晓阳表示,此次中国国家画院艺术基金的成立主要目的在于促进中国艺术事业的发展,激发艺术家的创作热情;推动全民

艺术教育,提高全民艺术素质;使艺术衍生品进入千家万户;实现中国艺术海外推广战略。同时艺术基金的成立也是国家画院自身发展的需要。据介绍,基金成立后,将通过在国内外举办优秀画展、国际平台展销和中外艺术交流等方式,广泛宣传中华优秀传统文化,增强中国文化“软实力”。
(美周)

“新中国美术家系列·四川省国画作品展”举办

本报讯 由中国国家画院、四川省文化厅主办,四川省诗书画院承办的“新中国美术家系列·四川省国画作品展”日前在中国国家画院美术馆举行。
此次展览共展出四川画家秦天柱、唐允明、曹辉、叶瑞琨、姚思敏、管芪桐、梁时民等11位1949年以后出生的国画家的110件作品,并出版《新中

国美术家系列·四川省国画作品展”作品集,详实记录了美术家的创作历程、艺术特点、艺术理想,为当代美术史研究提供鲜活的艺术史料。从2013年起,中国国家画院在文化部艺术司、中国美协等各方面的支持下,开始举办“新中国美术家”系列全国各省中国画作品展,旨在系统梳理新中国美术家的整体创研现状。
(丛楠)

广西书画院艺术家到昆仑关等地采风

本报讯 今年是中国人民抗日战争胜利暨世界反法西斯战争胜利70周年,日前,广西书画院举办“抗战故地行”采风创作活动,组织30多位优秀书画家,走进广西各地抗战旧址采风。

9月3日是抗日战争胜利纪念日,文化部日前发布了《关于开展以纪念抗日战争胜利暨世界反法西斯

战争胜利70周年为主题的美术创作活动的通知》,计划于今年9月3日在中国美术馆举办专题展览,为此在全国范围内开展美术创作活动。广西书画院积极响应通知号召,推出“抗战故地行”采风创作活动,将从中遴选出中国画、油画、版画、雕塑、水彩画等体裁的一批优秀美术作品,参加全国专题展览。
(广文)

青岛花鸟画院作品深圳交流展出

本报讯 日前,由深圳美术馆、青岛花鸟画院、青岛市美术馆举办的“青岛花鸟画院作品交流展”在深圳美术馆开幕。此次画展共展出青岛花鸟画院13位艺术家近期创作的60余幅作品,较为全面地展示了他们的艺术水准与艺术品格。展出作品紧紧抓住动植物与人们生活际

遇、思想情感的联系而发挥,既重视真,要求花鸟画具有“识夫鸟兽木之名”的认识作用,又非常注意美与善的观念表达,强调其“夺造化而移精神遐想”的怡情作用,主张通过花鸟画的创作与欣赏影响人们的志趣、情操与精神生活。
(美周)