

画院动态

坚守传统 笃力前行

——北京画院两个“中心”2016工作年会综述

■ 奇洁

京城新雨后,天气晚来秋。对于北京画院来说,2016年又是收获的一年。11月3日至4日,北京画院“齐白石艺术国际研究中心”暨“传统中国绘画研究中心”2016工作年会在京举行。北京画院院长王明明致欢迎辞,“齐白石艺术国际研究中心”主任陈履生代表两个“中心”发言,通报了两个“中心”的工作成果;江苏省美术馆副馆长陈同乐就多年来北京画院与南京博物院及其他博物院在展览、研究方面的合作,给予了高度评价。本届年会由北京画院常务副院长袁武主持。

北京画院自1957年建院之初,就明确了“坚守传统文脉、追求高度、勇于承担”的文化定位。2012年,齐白石艺术国际研究中心和传统中国绘画研究中心在北京画院成立。4年来,这两个“中心”在承载建院伊始就确立的文化定位基础上,本着加强研究能力、聚合研究团队、拓展研究活动、深入挖掘传统艺术的宗旨,全面展开各项研究、出版、展览、讲座等面向全社会的学术活动。与此同时,还将中国传统绘画及齐白石艺术以跨文化、跨维度的方式推广到世界各地。

在本年度会议上,传统中国绘画研究中心学术研讨会设置的核心议题为“中国画离开书法还能走多远”,齐白石艺术国际研究中心学术讨论会的议题是“齐白石艺术的现代性与世界性”,部分专家学者的最新研究成果也同时在会上发布。

书法能力退步是中国画创作下滑的主要原因

“中国画离开书法还能走多远”,实则是对“书画同源”问题的现代性探讨。自古以来,中国书法与中国画便是血脉相通的,有着一致而同源的美学理念。中国画的至高境界并非仅仅停留于形式美的层面,而是贵在内涵底蕴,贵在书卷气、有意境,贵在能与古人格及中国文化之精神相通。而中国画的“现代”改造则把这门艺术推向了发展的十字路口。基于目前中国画创作水准整体下滑的态势,北京画院“传统中国画研究

中心”聚合了国内外相关专家学者、各大博物院(馆)同仁以及从事中国画创作的知名画家70余位,围绕这一议题展开了激烈讨论。不论是圆桌会议还是主题发言,专家学者以自身研究为契机,多以传统绘画或书法为发端,阐释对于中国画与书法在古代传统或现代语境中的自我认知;从事中国画创作的画家们则把自己对于中国画创作的认识融入会议的核心议题,他们大多认为,画家的素养特别是书法能力的退步,是中国画创作水平整体呈下滑趋势的主要原因。北京画院院长王明明认为,书法缺失则画无骨格,线条毫无神采,立不起来;书法缺失则画无厚度,书法中特有的“文”气丢失,淡然

无味;书法缺失则画无节奏,用线直白,缺乏变化则画无意蕴,线条没有了书写性,写意就无从谈起。

“有高原,缺高峰”是习近平总书记文艺工作座谈会上谈到当下艺术创作时提及的关键词。攀高峰者需具有“一览众山小”的视野和能量。对于画家来说,传统修养与现代知识的有效结合才是创作的根基,失去这一决定性元素,高峰自然无从谈起。

重视独特现代性, 中国艺术才不孤立于世界

“齐白石艺术国际研究中心”学术讨论会共召集了30余位国内外知名专家学者,不仅有年轻新锐,也有海外研究专家。同时,相关研究议题的视野也更加开阔,研究方法更加多元,诠释解构方式更加新颖,参会学者彼此间的互动交流,也将齐白石研究的广度与深度,更为坚实地向前推进了一步。此次学术讨论会主题发言以“大匠艺术”“丹青心印”“馆藏精英”三组关键词为核心,专家学者就齐白石生平与交游、齐白石艺术风格特征、国内外馆藏齐白石精品推介等发表了主题演讲,不仅视角多元,而且在年会首次设置的学者间相互评议环节,也是直言不讳、交锋激烈。在11月4日上午的讨论中,与会专家对于“齐白石艺术的现代性与世界性”的普遍看法是,重视中国的独特现代性,熟知中国艺术的发展轨迹,才可使齐白石的艺术乃至中国文化不孤立于世界之外。

寻找失落的乡愁

——河北画院第八次“走进太行”

■ 本报实习记者 王帆

日前,由河北省委宣传部、河北省文化厅主办,河北画院承办的“走进太行——河北古村落版画作品展”在河北美术馆举行。展览呈现了54位艺术家历时3个月以“太行古村落”为主题创作的112件版画作品,囊括了丝网版、木版、石版、铜版、综合版等多种版画形式。此次展览作为今年4月河北画院组织的“走进太行——全国版画家河北古村落采风、创作、展览活动”的第三阶段,既是一次采风创作成果展示,也是版画艺术家与河北太行古村落进行的一次集体对话。

太行山几乎纵贯河北全境,在绵延数百公里的大山深处,散落着许多古村落。54位艺术家从张家口蔚县暖泉古镇出发,途经西柏坡、狼牙山,再到井陘大梁江、于家石头村、邢台英谈、贺家坪等地,白天深入太行古村落采风,晚上进行学术讲座交流。他们秉承艺术源于生活的传统理念,贴近生活,贴近民众,感受古村落的生活气息,了解古村落的以往历史,体味现代化大潮冲击之中古村落的当下处境。在雄浑的太行山中,近距离面对饱经历史沧桑的古村落民居和人民的现实生活,以艺术的手段记录自己的感受与思考。在创作阶段,河北省版画艺术家驻留在河北画院赵县创作基地进行集中创作、交流与研讨,其间邀请中央美术学院教授宋源文、中国美术家协会副主席吴长江等指导创作,并首次尝试开放艺术家版画创作现场,让公众近距离地接触、了解版画的创作过程。

参展艺术家除了河北省各艺术高校、美术家协会、画院等机构的版画家之外,还特别邀请了来自中国国家画院、中央美术学院、清华大学美

术学院、中国美术学院等17位全国著名版画艺术家。从上世纪八九十年代活跃于艺术界的老一辈版画家,到现在正值创作盛期的“70后”艺术家,再到年轻的“80后”“90后”版画潜力新人,老中青三代艺术家从各自不同的艺术视角与审美经验出发,以多元化的版画语言,展示了他们各自对“太行”及其古村落的历史与当下、传统与现代、现实与理想、精神与田园等多重维度的观察与思考,尤其在当下社会经济发展、城乡一体化的背景下,通过挖掘散落在古村落里,或者说古村落本身所指的符号意义,除了寻找与留住那份失落的“乡愁”,亦可视为艺术家们对现实的一种观照。

“走进太行”活动是由中共河北省委宣传部、河北省文化厅主办,河北画院承办的大型美术写生、创作、展览活动。从2009年开始至今已连续举办8届,并已成为河北省知名文化品牌,2010年被文化部列为重点扶持创作项目。8年来,主办单位围绕“走进太行”的创作主题,多次组织全省优秀画家深入生活,贴近人民,不断向纵深发掘,不断深化强调主题性创作,先后围绕“中国梦”“纪念抗日战争胜利暨世界反法西斯战争胜利70周年”等主题进行集中创作。据河北画院院长李彦鹏介绍,河北画院将把“走进太行”这一主题活动坚持长期地做下去,而关于“河北古村落”的具体选题方式上,2015年是油画创作,今年为版画,而2017年将计划以中国画的形式继续对“古村落”进行深入挖掘,希望通过不同的艺术形式留下这些古村落的身影,并唤起全社会对于传统古村落的重视和保护。

太行铁壁(版画) 60×90厘米 2016年 贺斌

“丰子恺、程十发艺术特展”亮相上海中国画院

本报讯 日前,上海中国画院建院60周年系列展之“文心烁烁——丰子恺、程十发艺术特展”拉开帷幕,此次展览从上海中国画院发展的重要历史时段入手,聚焦丰子恺、程十发两任具有代表性的院长,在展现他们自身艺术成就和人格魅力之外,更关注他们对于海派艺术传承、发展和在特定历史时期为上海中国画院建设所做的贡献。同时,借由丰子恺、程十发折射出两大上海中国画院人的家国情怀。

上世纪50年代,鉴于当时不少中国画画家生计发生困难以及中国画艺术的继承发展等问题,1956年最高国务会议通过了周恩来总理提出的要在北京和上海两地各成立一家“中国画院”的建议,同年8月,“上海中国画院筹备委员会”成立。后经4年蹉跎,上海中国画院在1960年6月正式成立。画院的成立,极大地鼓舞了老一辈画家的创作

热情,也充分调动了入院画家的积极性,他们纷纷为建院出谋划策,积极筹备,并以优秀的国画创作来响应国家生产建设的号召。入院画家的遴选客观全面,严格细致,既有众望所归的海上名宿,又有如日中天的画坛中坚,还有初出茅庐的后起新秀。可谓百家争鸣,一派欣欣向荣。当年陈毅市长欣然为上海中国画院亲笔题写了院名。

丰子恺是上海中国画院的首任院长,他学贯中西,提倡“仁人爱人”的为学思想。其艺术成就并不局限于美术,在文学、宗教、音乐等领域均有所成,因此成为影响广泛的文化学者,也是新文化运动的启蒙者之一。特别是他与恩师弘一法师的一世之约,至今仍广为传颂。丰子恺高尚的艺术品和巨大的人格魅力对上海中国画院的创建发挥了重要影响。他就如同一面旗帜,把众多中国画家团结到画院周围,投入到火热

的文化建设中。程十发1984年担任上海中国画院院长,他“取古今中外法而化之”,在国画人物、花鸟方面独树一帜。从上世纪50年代开始活跃于中国画坛,在不同历史时期对中国画事业的发展做出了杰出贡献。同时,他也是新中国连环画艺术的重要开拓者。程十发承接了丰子恺的旗帜,对海上画派的发展有着承上启下、继往开来的重要影响。作为新时期上海中国画院发展的代表人物,程十发敢于抓住时代机遇,对画院的建设与发展做出了开拓性的践行,为画院新时期的前进打下了坚实的基础。人们可从程十发的人生历程中,窥探到整个上海中国画院建设的历史全景,而这也正是20世纪新中国美术发展在上海的缩影。

可以说,从丰子恺到程十发,上海中国画院在历史的大潮中经历了一次次与时俱进的创新和变革。如今上海

中国画院的改革和创新,正是继承了画院传统,一些重要的创新更是从当年的举措中得到的灵感。“丰子恺先生当院长的时候,解决了党和政府要求画院团结好所有新中国成立前的‘遗老遗少’,包括从国外回来的一批艺术家的的问题,让他们能够在画院这个大家庭中体会到党和国家对艺术家的关怀。而在‘文革’后,程十发先生将画院带进了新时代,他和方增先共同解决了如何继承画院的传统,形成南北交融的新格局这样一个大课题。”上海中国画院院长、中华艺术宫馆长施大畏说。

展览中,除丰子恺画于上世纪60年代的画作外,观众还可以看到丰子恺编著的《开明音乐讲义》、散文随笔《缘缘堂随笔》、丰子恺译著及绘画总目清单等,亦可欣赏到程十发的连环画、人物画、写生照片等。

(木木)

深圳画院：以机制创新探索画院特色发展

■ 徐章

深圳画院是伴随中国改革开放应运而生的,她在文化积淀相对薄弱的城市氛围中,利用“窗口”的地利优势,紧紧把握当代中国美术发展方向,以创新为灵魂,坚持“学术兼容、多元开放”的发展理念,在创作、研究、交流和公共服务上逐步形成了一套符合改革精神的管理办法和运行机制,推动着画院不断前行。

打造充满活力的专业队伍

在特区“海纳百川、有容乃大”的人才观指引下,深圳画院积极探索了一种灵活的用人机制,形成了开放的、充满活力的专业队伍。

2000年,深圳画院率先提出和试行了以海内外及港澳台从事视觉艺术创作的专业人士为主要对象的客座艺术家制度,2012年又选聘了27位优秀的深圳本土艺术家组成签约艺术家队伍;同年,又增加了从事视觉艺术理论研究的国内外著名美术理论家或策展人组成的特聘研究员队伍。这支多元兼容的专业队伍从不同角度服务于画院的创作、研究,形成以养项目、养事业取代养人头、能进能出、长期保持活力的运作机制,大大增强和丰富了画院的创作力量及专业资源。在打造多元化专业队伍的同时,深圳画院还以展示、收藏为手段,重视和固化这支队伍的优秀成果。2010年,画院正式推出“院展”制度,将画院在职、退休、签约艺术家作为深圳美术“国家队”统一管理和纳入“院展”,一则展示成果,二则接受社会考评,且自2015年起将“院展”精品予以收藏。而客座艺术家创作成果

深圳画院外景

的检验,是在客座期满后展示其创作成果,并收藏其代表作;特聘研究员的成果检验,主要体现在项目策划、课题研究成果上,并以文献和项目档案形式沉淀下来,指导画院建设发展。

除此之外,为了把握创作研究成果的专业质量,深圳画院于2012年实行了“艺委会制度”,充分发挥专家学者在学术管理中的主导作用,对作品的学术要求、课题筛选、收藏把关及客座和签约艺术家人选确定等,均起到规范作用,促进了多元化专业队伍的科学管理。

确立发展方向 开展对外交流

深圳是一座高度移民、开放型的国际化城

市,深圳画院在审时度势后,确立了自身的专业方向和学术定位,提出了当代中国革新课题,并持续不断地开展理论研究和创新实践。

上世纪90年代初,深圳画院开展了以“深圳画家画深圳”为题的深入生活和创作活动,为画坛带来一股新风。这项活动持续至今,引发了人们对中国画和当代生活关系的理论思考,即“中国画的创新应该走出形式、技巧的局限,直面观念的更新和创作母题的拓展”。之后,深圳画院又大胆提出了“城市山水画”这一课题和“都市水墨”的概念,以期在水墨画表现都市景观的同时,也表现都市人、都市的形态、情感和观念。可以说,“都市水墨”为水墨画发展开辟了全新的创作母题。

“深圳国际水墨画双年展”和“深圳水墨论坛”是深圳画院开展学术研究、进行艺术实践的重要载体,其探求水墨画在当今文化语境中的生存状态和发展空间,关注水墨画与设计、建筑和新媒体艺术等多种艺术融合发展趋势,是传统中国画走向当代的前沿平台。除此之外,深圳画院还将版画艺术作为第二专业重点,承担了在上世纪90年代停刊的《中国版画年鉴》的编辑出版工作,并每年甄选100幅优秀版画新作举办“《版画年鉴》精品展”,由画院收藏。正是深圳画院长期以来坚持“立足深圳、辐射内地、面向海外”的建院方针,积极开展对外交流,产生了“让世界了解深圳,让深圳走向世界”的积极作用。自推出“客座艺术家制度”以来,已有中国、美国、法国、德国、英国等50个国家和地区的87位国内外艺术家来画院客座访问,文化部也于2008年至2013年将“中非文化人士互访计划”项目落户深圳画院。深圳画院曾先后与纽约伦堡艺术学院、韩国国立现代美术馆、西雅图华盛顿大学美术学院等海外艺术机构开展互换艺术家计划,并建立了长期互访机制。同时,画院还以地理之便,持续开展与我国香港地区的艺术交流,坚持8年的“深港水墨交流展”在两地美术界引起强烈反响,已成为深圳市对外文化交流的品牌项目和宣传文化基金资助的常设活动。

构建公共文化服务体系

近年来,深圳画院积极开展文艺惠民工程,并在服务体系上形成了自己的特色。除为公共

文化服务提供专业资源和人才储备外,还结合城市特点、地域特色开展美术创作,催生了一大批具有时代风格、独具艺术魅力的精品力作,为培养城市品格,增强城市软实力做出了贡献。多年来,画院坚守“专业第一,学术第一”的思想,举办了400多场高品质的艺术展览,接待海内外观众达数十万人次,为市民提供了艺术大餐,培养了观众审美情趣,丰富了市民文娱生活。

目前,深圳画院共收藏美术精品2000余件,其中包括老一辈艺术大师李可染、叶浅予、华君武、关山月、赖少其、陆俨少、唐云、宋文治的中国画作品;彦涵、赵延年、张怀江、李焕民、晁楣、徐匡、阿鸽、吴长江等的版画作品;“纪念深圳特区成立30周年重大历史题材美术创作工程”国、油、版、雕各画种展出作品等,既为深圳人民积累了宝贵的艺术财富,也为中国近现代美术研究提供了重要素材。除此之外,深圳画院努力搭建艺术家与观众之间的沟通桥梁,开辟了“第二课堂”教育功能。通过公益讲座和创作分享会,让观众与艺术家面对面交流;或以工作坊形式,组织观众亲临画院,由参展艺术家手把手现场教学和实地指导,迅速提高艺术爱好者的审美情趣和实践能力,深受广大欢迎。为方便市民就近欣赏优秀美术作品,深圳画院还一改过去高高在上的象牙塔形象,组织开展“流动美术馆”服务,不定期将展览送到社区、街区、厂区、校区、部队营地等场所,让市民零距离观赏,得到美术知识普及教育。

(作者系深圳画院执行院长)