

建设一流美术创研大院

——中国国家画院这五年

■ 杨晓阳

嘉宾在“一带一路”国际合作高峰论坛暨乌兹别克斯坦当代画展开幕式上合影 盛鸣摄

写意中国——2016中国国家画院年展书法作品篆刻院作品展开幕仪式 盛鸣摄

党的十八大以来,对于中国美术界来说,是砥砺前行的五年,也是推动中华文化伟大复兴、树立文化自信的五年。五年来,以习近平同志为核心的党中央带领全国各族人民,同心协力,砥砺奋进,取得了又一个历史性成就。中国国家画院深入贯彻落实习近平同志关于文艺工作的系列重要讲话精神,在建设一流美术创研大院的定位下,提出并实施了“一带一路”国家美术工程”“国家画院东扩工程”“创办《中国美术报》”三大工程,上下同心,为破解“有高原、缺高峰”等中国美术发展过程中的诸多现实课题、积极推进中国美术健康发展而不断努力。

新定位： 建一流美术创研院

中国国家画院成立以来的30多年正是中国美术在当代复兴的一个缩影。1976年前后,周恩来总理委托谷牧副总理召集全国著名国画家为涉外宾馆画画,借这个政治任务把传统艺术重新恢复起来,并保护了李可染、叶浅予、吴作人、黄胄等一大批著名艺术家。这是中国国家画院(前身中国画研究院)建立的原因,也成为国家画院其后发展的基石。

2006年更名成立的中国国家画院,发展到2010年时,完善了学科门类,成立国画院、油画院、版画院、雕塑院、书法篆刻院、美术研究院和公共艺术院7个专业院,后又成立青年画院。同时以专聘结合的方式组成了一支近300人的研究员队伍。如今,已形成了“一部、八院、五个中心、十个基地”的发展格局,并逐步实现“对内代表国家,对外代表中国,引领和导向中国美术发展”的目标。五年来,为了抢救优秀的民族传统文化,并使之适应新形势的需要,实现美术门类各专业的全覆盖,中国国家画院还在各专业院下面成立了10余个研究所,建设一流美术创研大院的新定位基本确立。

人才队伍建设是国家画院近几年工作的重中之重。自2010年起,国家画院有计划地抢救、整理艺术家档案资料,已经收集了90位老艺术家的影像素材,并通过“岁月丹青”“南北对话”“新中国美学家”“以心接物”四个系列活动,推出了全国范围内的老中青三代艺术家,为中国当代美术创作积累了宝贵财富。同时还聘请了外籍研究员、艺委会委员,扩大

了国家画院的海外影响。

五大职能： 彰显学术高度

经过多年的理论和创作实践,今天的中国国家画院已成为一个以创作、研究为中心,集展览交流、收藏陈列、教学培训、宣传出版等多功能为一体,专业齐全、设置完备的新型画院,并以积极的学术作为,在中国美术界发挥着国家队的引领和导向作用。2016年伊始,我院提出了在“十三五”期间全面建成高水平国家画院的任务目标,具体措施包括:

一是以展览促创作。为加强创作,中国国家画院逐步建立了画院年展、专业院展、海外展、个展四级展览体系,其中,高规格、高质量的画院年展“写意中国”,已成为中国国家画院年度展览的重要品牌。

二是重视理论研究。目前中国国家画院的美术研究院已完成了《中国画院史》《中国现代美术史》、“经典画论翻译工程”“中外重大题材美术创作研究”“丝绸之路理论考察”等项目,填补了国内的学术空白;先后出版《丝绸之路·汉唐精神与中国国家美术发展战略——第四届“中国美术·长安论坛文集》《历史记忆与民族史诗——中外重大题材美术创作研究》等著作;主办了“长安论坛”“荆浩国际论坛”等国际性学术研讨会。

三是提升教学培训水平。国家画院的教学是研究性、高端化的,其中,高研班开班至今已经培养了5000余名学员。2013年,中国国家画院成立了博士后科研工作站以培养和储备高素质人才。如今,画院也在调整模式,加强质量管控,明确高端化发展目标。由我率先示范开办的国家艺术基金资助的“国家美术发展专题创研班”,提出“器道并重、一人一品”的教学理念,取得了良好的反响。

四是完善收藏体系。过去五年,中国国家画院收藏定位在近现代艺术家,并进入一个新的时期。目前,已收藏了李可染、叶浅予、黄胄等著名国画家艺术家的作品和晁楣、李焕民、修军、徐匡、广军等中国新兴版画第一、二代艺术家的代表作。近年来,还陆续收藏了汤文选、冯今松、刘知白、王愍山、卢沉、周思聪等艺术家的代表作。画院还有有代表性的个人为研究对象批量收藏艺术家的代表作品,并有选择地接受社会捐赠,如林晓捐赠的300多件文物。

五是推动中国美术的海外推广。作为美术类的国家院团,在国际上树立和展示国家美术文化的正面形象是分内之事。随着国家海外推广战略的实施,近几年,中国国家画院外事活动频繁,成绩显著。针对国际社会对于中国当代美术发展水平“渴望了解,但仍缺乏认知”的现状,国家画院的“中国风格——中国国家画院美术精品国际巡展”“中华意蕴——中国油画艺术国际展暨学术研讨会”等项目都在当地获得很高评价,推动了中国美术的海外推广进程。同时,通过一系列的交流活动,使得与国外的对话通道越来越通畅。现在国家画院已先后接待了来自亚欧非美各洲的20个访问团组,并先后与英国皇家美术学院、俄罗斯艺术科学院、乌兹别克斯坦国家艺术科学院、韩国美术家协会等机构商讨合作意向并签订相关协议,旨在通过学术研讨、互办展览等方式推动我国对外艺术交流的不断加深。

国际美术工程： 推动建构全球文化新秩序

为配合国家“一带一路”倡议,国家画院启动实施的“一带一路”国际美术工程是要为建构全球文化的新秩序添砖加瓦。工程启动之初就用两年时间完成资料考证和文本起草工作,精选出有关“一带一路”的创作选题258个,同时上报中宣部、文化部、财政部,得到了上级领导的大力支持。之后又组织院内力量集中创作并开始对外招标,组织国内外优秀艺术家参与创作。

2013年,中国国家画院就开始实施小规模丝绸之路沿线前期考察。自2014年起,陆续组织了大规模的采风写生,开展了一系列“深入生活、扎根人民”的主题实践活动。2015年,“丝绸之路美术创作工程”更名为“一带一路”国际美术工程后,丝绸之路沿线30多个国家的艺术家受邀参与创作、交流。随着对外交流的逐渐开展,目前已收到来自美国、印度、乌兹别克斯坦、土耳其、意大利、西班牙、俄罗斯、法国、德国等30个国家和地区80余名艺术家的作品材料,来自全国的优秀艺术家和古丝路沿途国家的艺术家不断加入。该工程也激发了全国“丝绸之路”主题创作的活力,引发了“写生热”“创作热”。项目实施近五年来,取得了阶段性成果。国家画院现在有一定比例的国际院委、研究员,包括法兰西艺

术院绘画院长皮埃尔·卡隆、法国美协主席雷米·艾融、俄罗斯列宾美术学院院长西蒙·伊里奇·米哈伊洛夫斯基、美国大都会博物馆亚洲部主任孙志新等在国际上有影响力的专家的加入,有力地保证了工程的国际性标准。

画院东扩工程： 硬件更完备更现代

国家画院现有建筑筹建于1980年,以传统苏州园林及北方民居为特色,但整体使用面积只有4000平方米。随着国家画院规模、职能以及所肩负任务的不断扩大和提升,目前,办公硬件和实际需求之间的矛盾日渐突出,呈现出了整体职能与实际条件的不匹配。如国家画院的八大专业院,现有六院未能与本部一处办公。近几年,国家画院在全国设立创作基地,其中一个目的也是为了缓解画院办公条件的压力。

在国家有关领导的关心下,数年前国家画院即已启动的扩建构想得以立项实施,并在2016年10月31日正式启动。中国国家画院改扩建工程建筑占地约1.1公顷,总建筑面积约3.4万平方米,工程竣工后,不仅画院的创作、研究、教学、收藏、交流、展示等基本工作职能将得到保障,也能与现有的院址形成一个整体,方便实用。

《中国美术报》： 建立中国当代美术的主流阵地

2015年创办的《中国美术报》以“弘扬中国美术精神,彰显中国美术气派,建立中国美术标准,创新中国美术风格”为宗旨,坚持“二为”方针,坚持学术立报和正确的文化导向,敢于面对各种问题,勇于批评美术界的不良现象,不断探索,得到了社会肯定。文化部报刊网审组认为报纸有学术性、专业性,同时对于一些美术界的不良现象敢于批判;很多美术界同仁关心和支持报纸发展,尤其是聚焦当代、提倡争鸣和国际视野,展现了大容量、全方位的特色。一年多来,报纸积累了许多忠实的读者。目前,《中国美术报》网和APP均已上线,覆盖面更广,传播方式也更灵活。下一步将加快信息化建设,在内容和传播方式上寻求更大的突破。

在铸就中国梦的新长征之路上,我们美术人也努力铸就我们的美术梦。

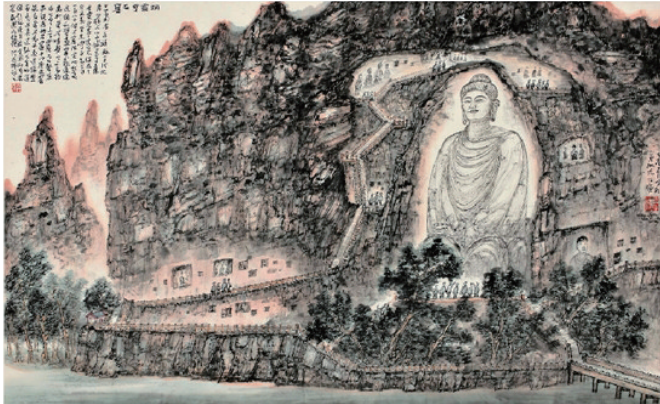
杭州画院·青岛画院书画作品联展

本报讯 10月11日,“南北彩墨——杭州画院·青岛画院书画作品联展”在杭州画院美术馆开展。近百幅作品所涉及门类包括中国画、油画和书法,既有隽永小品,也有鸿篇巨制,反映出书画家的学术水平和创作状态。

“独学而无友,则孤陋而寡闻。”杭州画院和青岛画院秉持学术初心,建院30余年来,学术成果丰硕,名家辈出,精品荟萃,特色鲜明。杭州画院执行院长、杭州市美术家协会主席张子翔表示,杭州画院与青岛画院是友好画院,已有近30年的相互艺术访问历史,本次两院的艺术交流展也象征着友谊的延续和学术交流的拓展。杭州是中国书画的重镇,浙派艺术源远流

长。而青岛有着浓郁齐鲁文化,也非常值得探究。当这两种文化通过艺术展览的形式相互碰撞与融合,也会产生新的火花。今年12月,杭州画院还将赴青岛画院美术馆举办两院作品交流展。

青岛画院院长张风塘认为,展览更多地呈现出创新和多元化。“受西方文化等多种文化影响,青岛的书画艺术包容性强、画种题材多。”他说,“杭州画院的书画作品则体现了深厚的传统文化,杭州文化底蕴深厚、人才辈出,产生了许多像陆俨少这样的老一辈艺术家,对青岛画院书画家学习南方绘画艺术产生了很大影响。”展览将持续至10月16日。(杭文)

炳灵寺石窟(国画) 张风塘

浦东、苏州、杭州三地国画展亮相沪上

本报讯 作为浦东文化艺术节期间的亮点项目,由上海浦东新区文化广播影视局指导,中国金融信息中心、上海市浦东新区文化艺术指导中心、杭州文联、苏州国画院主办的“2017年浦东、杭州、苏州中国国画展”于10月10日至17日在上海中国金融信息中心举办。展览共展出来自上海、杭

州、苏州三地的优秀艺术家的国画作品120余幅。据悉,本次活动作为庆祝党的十九大胜利召开的一项重要活动,对加强上海浦东、浙江杭州和江苏苏州三地的联动交流,扩大浦东文化对长三角地区的影响力,探索长三角地区的文化交流与合作机制起到积极的作用。(姜周)

雄视(国画) 王卫国

陕西国画院百余件花鸟画作品亮相运城

本报讯 10月3日,由山西运城市委宣传部、市文化局、市文联与运城市盐湖区宣传部、区文联、陕西国画院花鸟画院、水墨河东美术馆联合主办的“云卷云舒——陕西国画院花鸟画作品展”亮相运城市水墨河东美术馆。

据了解,此次参展的画家中既有在花鸟画界颇具影响力的老一辈画家,也有成绩卓实的实

派中年画家。参展作品在继承传统意趣的基础上,更加具有现代新意和时代气息,有的是文人笔墨写意、蕴藉含蓄;有的是工笔色墨渲染,浑然天成。无论是艺术境界、创作技法,还是作品内涵、表现形式,都趋于成熟和完善,是陕西国画院花鸟画院的艺术家在花鸟画创作上的集中发力。本次展览为期一个月。(王阳斌)

北京画院“齐白石艺术国际研究中心”和“传统中国绘画研究中心”丛刊介绍

2012年,北京画院正式成立了“齐白石艺术国际研究中心”和“传统中国绘画研究中心”,进一步加强了画院的研究功能,多层次的研究活动全面展开,并以展览、出版、讲座等形式将这些研究成果加以传播,以期呈现传统中国画经典的魅力,寻绎其创作、发展规律。

《齐白石研究》

五年来,北京画院齐白石艺术国际研究中心每年出版一辑《齐白石研究》,汇集和展示新的研究成果,在论文选择上坚守学术标准,追求学术高度,团结业内专家学者,努力发掘培养学术新星,共刊发论文近百篇。《齐白石研究》固定以三个栏目呈现。其中“大匠思想”“丹青心印”着重研究齐白石的生平、艺术和思想,“馆藏撷英”介绍全国各大博物馆、美术馆等公立收藏单位的齐白石藏品的来源、具体信息和赏鉴,许多藏品都是第一次发表,为齐白石研究提供了大量新的资料。目前,《齐白石研究》已经先后介绍了辽宁省博物馆、四川博物院、成都博物馆、首都博物馆、广州艺术博

物院等10多家收藏单位的齐白石藏品。《齐白石研究》已经成为齐白石研究最新成果的汇集地和发表平台。

《大匠之门》

按照规划,“传统中国绘画研究中心”为广大读者奉献的丛刊是《大匠之门》。北京画院力图改变“传统”与“学术”的古板面孔,寻求一种平实而不失品位的表述方式,与读者产生共鸣。一幅画的意义远远不止是视觉的,它是文化的沉淀与结晶,是社会的、地域的、人文的。而只有经过时间冲淘的经典才更有研究价值和空间。因此,只有盖棺定论的画家才会进入到研究和编辑的视野,这是《大匠之门》的一道“门槛”。而北京画院经过多年努力而形成并坚守的纯粹之风,在《大匠之门》中得到充分的体现。

古代书画系列

北京画院“传统中国绘画研究中心”的工作重

点在于对传统经典书画创作的研究与展示。自2015年正式启动的“中国古代书画研究”系列项目,每年推出一个古代书画展览,同时出版展览图录,汇编研究论文。可以说,这一系列项目是充分利用北京画院美术馆的展示力量及画院理论研究部的研究力量,从不同角度对中国古代书画进行系统梳理。其中,在2015年举办“唯有青山不灰看——明清文人实景山水展”、2016年举办“我来添尔一峰青——傅山书画精品展”之后,2017年举办了“笔砚写成七尺躯——明清人物画的情与境”展览,由北京画院联合故宫博物院、上海博物馆、南京博物院、天津博物馆等多家文博单位共同举办,将明清时期不同题材、不同风格的人物画代表作汇聚一堂;也是再一次与国内文博机构联合,将博物馆的藏品优势与北京画院的研究力量进行优势互补,向观众展示中国传统书画的独特魅力。这种对展示与研究模式的新探讨,得到了各馆的大力支持也显示了北京画院在研究及展览方面独到的思考,主张以问题意识带动学术研究,以学术研究带动展览呈现,力争对当下具有借鉴意义。

北京画院学术研究系列丛书