艺术革新与渔村蜕变

——以深圳画院推动中国画创新为例

■ 徐章

从小渔村到大都市,从一片荒芜到枝繁叶茂,无论经济还是文化,40年来深圳都经历了从无到有的飞速发展。作为体制内唯一一家专业美术创研机构,深圳画院在改革开放中应运而生,它不仅是深圳改革开放的见证者,也是特区建设的实践者,它走过的道路浓缩了这座城市勇于创新、开放包容的精神品格,也是深圳美术事业从起步到发展、从壮大到繁荣的时代缩影和典型代表。

2017年10月19日,『水墨双城——第七届深港水墨艺术交流展』暨首届『深港美术交流展香港巡展』在香港中央图书馆开幕。图为观众看展。

提出与时代同步的革新课题

特区成立之初,深圳美术创作人才缺乏,基本没有专业美术工作者,更没有专业美术机构。1980年深圳经济特区建立之后,众多艺术家南下,为深圳艺术事业注入了活力。但是,这些艺术家大多没能完全融入深圳飞速发展的城市生活,仍然延续在内地的艺术语言,导致能够深入和细腻反映深圳人生活、思想的精品力作并不多,而深圳本土美术精品的生产创作也不突出。

这种情况随着1986年深圳画院的成立发生了改变。上世纪90年代初,深圳画院开展了以"深圳画家画深圳"为题的创作活动,产生了一批表现改革开放时代风貌的作品,为当时的画坛带来了一股新鲜气息。这项活动延续至今,已积累了大量反映时代特征的优秀作品,其中,描绘改革开放历史的百米长卷《画说深圳》还在全国美展中获奖。画深圳的实践,也引发了深圳美术工作者对中国画和当代生活关系的理论思考。在此基础上,深圳画院又大胆提出了"城市山水画"这一课题,得到当时全国政协副主席钱学森的高度评价,《人民日报》还刊发"如画新城"专版开展讨论,为全国的美术家提出了一个崭新的研究和实践领域。10年后,城市山水画逐渐成为全国各地乃至海外画家们共同求索的课题。在1995年中国美协主办、深圳画院承办的"全国城市山水画展"作品征集中,有近千位画家作品参选,展示了中国画创新的这一可喜成果,这也是深圳画院秉承深圳创新品格所推出的一系列创新课题的肇始。

注重特色题材和多元技法

城市化是改革开放近40年来中国社会最重大的变革之一,而深圳正是对应这一问题的典型范例。对于中国画而言,城市化过程改变的不仅仅是它的描绘对象,更是中国画和现实之间的关系。人类从未经历过的巨大的城市化过程,向中国画这一传统绘画形式提出了深刻挑战。正是在这样的背景下,以董小明为院长的深圳画院又提出并实践了"城市山水画"等一系列相关的学术课题,并于2000年进一步推出了"都市与水墨"课题,通过各种新形式的艺术创作来共同探求水墨画在当代都市文化生态中的发展空间,以推动传统中国画走进当代、走向世界。

深圳是改革开放的前沿和先行地,以改革开放和城市发展为题材的美术创作,是深圳美术机构、艺术家的资源优势和共同追求。多年来,深圳画院始终坚持"画深圳"的主题创作,产生了一大批具有文化特色的优秀作品,从中可以清晰地感受到深圳市发展的不同阶段,这些作品也记录和呈现了深圳从一个小渔村蜕变成大都市的传奇经历。

同时,改革开放也充分肯定了艺术家个人在艺术创作中的主体地位和重要作用,这无疑使艺术家可以获得更多的伸展自由,加之他们不同的创作思想,必然构成深圳整体艺术风貌的现代性、创新性和移民文化的混融性特征。深圳画院有意识对这一特有文化现象进行引导,提出了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。早在2000年,深圳画院即通过艺术创作和学术讨论,探求水墨画在当代文化语境中的生存状态和发展空间,力求赋予这一传统艺术以新的观念,丰富其精神内涵,拓展其表现形式,积极关注当代多种艺术融合发展的趋势。同时,在展事策划上也逐渐转换传统模式,构建现代艺术形态,曾出现"设计与水墨""空间与水墨""新媒体与水墨"等多种语言混搭的、丰富的创新形式,在艺术领域中实践了深圳"崇尚创新、宽容失败"兼收并蓄的文化精神。

努力打造深圳特有的美术学派

近年来,通过深圳画院的积极推广和探索,"都市水墨"课题已延伸至全国乃至海外众多国家和地区。深圳画院主创的"深圳国际水墨双年展""深圳水墨论坛""深港水墨艺术交流展"等文化品牌,提出的"深圳画家画深圳""城市山水画""都市水墨"等学术课题,也点燃了艺术革新的电光火石,在深圳乃至全国催生了众多实验性水墨作品,涌现出一批具有代表性的艺术家。正是基于此,中国国家画院新近成立的"都市水墨研究所"也选择落户深圳画院,它将深入研究都市水墨的生存状态和发展趋势,使"都市水墨"课题上升为国家美术战略层面。深圳画院名誉院长、国家画院都市水墨研究所所长董小明认为:"都市水墨是新时期中国美术的转型,是传统中国画发展的重要课题,是深圳生长出来的代表时代的新题材。国家画院站在国家文化发展战略的高度,将'都市水墨研究所'日常机构设在都市水墨的起源之地,这是对深圳美术、深圳水墨画多年发展的一个肯定,对未来深圳乃至全国的都市水墨探索会产生积极作用。"

2017年9月,深圳召开了全市美术工作座谈会,将美术工作提升至全市文化发展战略的重要高度。深圳市委常委、宣传部长李小甘在座谈会上鼓励深圳艺术工作者努力探索具有深圳地域特色的艺术风格和语言,推出具有全国性影响力的画家群落与美术流派,并心怀谦卑、志存高远,敢于亮出"深圳画派"的旗帜,以此作为今后一个时期的奋斗目标,不断从理论上、学术上对深圳美术现象进行梳理、总结、提炼,形成深圳特有的美术学派。在全国上下积极宣传贯彻十九大精神的重要时刻,深圳画院要进一步深入学习和贯彻习近平同志在党的十九大报告的重要讲话精神,不忘初心、奋发作为,以艺术铭记历史,以丹青绘就时代,以文化创新提升城市的文化品位,挺立潮头、勇当尖兵,努力推动深圳美术工作迈上新台阶,为实现中华民族伟大复兴的中国梦作出美术工作者的更大贡献。

(作者系深圳画院院长)

画院动态

大潮起珠江——习仲勋与特区建设(油画) 265×250厘米 林永康

广东画院举办2017创作年度展

本报讯 日前,"广东画院创作年度展(2017)"在广东美术馆举办,共展出62名广东画院在职画家、签约画家以及青年画院画家新近创作的107件作品,涵盖中国画、油画、版画、漆画等多个艺术门类。

一年一度的广东画院创作年度展、广东画院作品巡回展,两年一届的学术提名展以及"1荐1——广东美术名家荐才行动"四大学术展览品牌,是广东画院在新时期践行"学术立院"宗旨的重要学术举措。自2005年以来,广东画院创作年度展已连续举办了13届。通过集中展示在职画家、签约画家以及青年画院画家——这三大学术队伍的年度新作,向社会大众进行本年度美术创作的总结汇报,接受专业考问与学界的检阅,以此不断鞭策画院画家艺术思想和技巧语言的提高、成熟、完善。

此次展览中,许钦松的9米山水长卷《烟江归海图》、林永康的油画《大潮起珠江——习仲勋与特区建设》、冯少协的油画《欧洲行·中国货轮》、李东伟的国画巨作《和风扬帆》、黄国武的国画《远水平沙——万江》、孙洪敏的油画《女孩日记》等,均为本年度力作,引人注目。

"新时代的到来,要求我们焕发新状态,做出新作为,创造更多新业绩。广东画院创作年度展(2017)的举办,相信无论是作为观众,还是作为创作者、研究者,都能充分感受收获的欣慰和交流的喜悦。从这些题材丰富、形式多样的各类作品中,可以体会到在过去一年的实践创作中,画家们将植根生活、植根人民,关注民族民生,把握时代脉搏的艺术意识以及对社会、对生活深刻理解的艺术思想,融入学术工作及艺术创作之中。"广东画院院长许钦松说,此次展览体现了广东画院的中青年艺术家在多元交响、匠心着意、塑魂立人、溯源追梦等不同层面的努力探索。 (天颖)

江苏省国画院走进泗阳"结对子"

本报讯 日前,江苏省国画院党总支前往江苏省宿迁市泗阳县爱园镇洪园村开展了省级以上文明单位与省定经济薄弱村"城乡结对、文明共建"活动,实地考察爱园镇桃果展示馆、泗沭县政府史料陈列馆建设工程、"百年梨园"以及省文化厅帮扶援建的洪园村综合文化服务中心项目,并举行了书画捐赠仪式和书画家现场创作活动。

画院党总支负责同志对爱园镇以及洪园村社会发展、经济建设以及开展精准脱贫工作表示充分肯定,并就进一步深化与洪园村的结对共建活动提出了三点建议:一是充分利用好洪园村综合文化服务中心这个阵地,开展丰富多彩的文化活动来增强群众的幸福感和获得感。二是要充分挖掘乡村文化资源,培养民间艺人、文化能人,特别要为当地的书画爱好者搭建一个展示自我和施展才华的舞台。三是要坚持因地制宜,利用文化建设方面的优势,帮助洪园村培育乡风民风、打造优美环境,以"城乡结对、文明共建"助推全面小康建设。

在捐赠仪式上,江苏省国画院把近几年出版发行的大型书画册50余册以及装裱好的书画作品10余幅捐献给洪园村。爱园镇党委书记激动地说,书画家们送来的不仅是农村致富的希望,更是农民富"脑袋"的精神食粮。最后,书画家们铺毡叠纸、挥毫泼墨,现场创作书法作品,一句句励志格言、一声声对美丽乡村的浓浓祝福,在笔墨丹青中迅速传递开来,让当地群众感受到优秀传统文化的艺术魅力。 (美周)

甘肃省专业画院展示"陇山陇水陇人"

本报讯 日前,"陇山·陇水·陇人——第七届甘肃省专业画院作品展"在甘肃美术馆开幕,共展出甘肃省专业画院和部分文化单位画家近年来创作的精品力作百余幅,具有鲜明的时代气息和浓郁的地方特色。

此次展览由甘肃省文化厅主办,甘肃画院、甘肃美术馆、甘肃书法院承办,是具有双年展性质的展览,已持续14年。该项目曾荣获文化部"2013-2014年度全国美术馆优秀项目",入选2013年"文化部三年扶持项目成果展"等,是甘肃美术的品牌性展览。

"此次展览也是全省广大专业画院美术工作者认真学习贯彻习近平总书记在文艺工作座谈会上的讲话等系列讲话精神,坚持以人民为中心的创作导向,深入生活、扎根人民,进行无愧于时代的创作探索的最新成果展示。"甘肃画院院长李伟表示,历史已经翻开了新的一页,甘肃艺术家要不忘初心、牢记使命,积极围绕"一带一路"的伟大倡议,用画笔讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄,用丹青描绘陇山、陇水、陇人的新气象、新面貌,创作出讲品位、讲格调、讲责任的好作品。 (高素娜)

"赵胥作品展"亮相北京画院美术馆

本报讯(记者 **施晓琴**)10月31日,由北京画院美术馆、北京大学公共考古与艺术中心、北京大学美学与美育研究中心共同主办的"绘事后素——赵胥作品展"在北京画院美术馆开幕。展览展出了艺术家赵胥近10年来集中创作的水墨作品40余件,涵盖了画家时常表现的枯荷、赏石、古柏等内容,包括由湖州赵孟頫松雪斋得到灵感创作的《莲花庄一角》,以及跨越4年时光完成的《十二钗》系列作品。此外,赵胥还专门为本次展览创作了一幅描绘青铜礼器的高头大卷《斯文在兹》,收录了宝鸡石鼓山出土的西周贵族青铜器28件,全卷以水墨点染的方式为千年宝物写照,精美绝伦,是此次展览的重要看点之一。

赵胥少时即师从鉴定家杨仁恺,在中国传统书画领域深受陶冶。大学期间于中央美术学院潜心学艺,在壁画系专业学习之外,留心于中西方传统绘画语言的训练,并自觉探索传统审美趣味的现代性表达,完成了一批体现个人旨趣与创新精神的作品。近10年来,赵胥专注于通过传统水墨媒介表达个人对于中国传统文化和历史的认知。

画院轶事

赖少其在上海

■ 熊炜

日前,上海中国画院举办了"木石传真——赖少其文献作品展",以纪念这位画院创始者之一的艺术家对上海美术事业作出的贡献。此次展览也是上海中国画院继去年60周年之际推出"开宗明义第一章——上海中国画院文献展"以来,又一次以回顾老一辈艺术家筹建画院辉煌历史为主题的文献展。

作为解放之初上海美术事业的开拓者,1952年,经中共中央决定,赖少其从南京调任上海,负责着手筹建华东文联的各项事宜。当时的上海画界,不少画家因时局变革,对新社会尚存芥蒂,赖少其得知这一情况后,首先对国画艺术给予了充分的肯定与支持。他清醒地认识到,若要推动上海的文化建设,就必须要打消画家心中的疑虑,把他们团结起来。于是,他不辞辛劳,东奔西走,以真诚的姿态邀请沪上画家共谋美术事业的发展大计。筹建华东美术家协会(今上海美术家协会)时,他推选黄宾虹为华东美术家协会主席;又延邀花鸟大家唐云出山,担任华东美协展览部主任。在上世纪50年代,林风眠的绘画尚不被许多人接受,赖少其力排众议,提名林风眠为美协的专业画家。此外,赖少其还向老一辈画家虚心求教,登门拜访,与许多人结成忘年之交。

不久,中央接受了周恩来总理的提议,决定在北京和上海各成立一所中国画院。画院筹建的宗旨是解决于沪上定居的书画名家的生计、研究中国绘画的存续发展,以及吸收和培养江浙一带有实力且有影响力的画家,赖少其被指定为上海中国画院筹委会主任。到任后,在他的多方组织下,朱屺瞻、钱瘦铁、江寒汀、来楚生、张大壮等一批名家进入到画院。赖少其全心全意地投入于画院建设,善于团结画家,与画家交心,甚至出面调解了吴湖帆与贺天健两人多年的恩怨隔阂;最终吴、贺二人冰释前嫌,握手言欢,传为中国美术史上的佳话。很多画家被赖少其的真诚所打动,都将其视作知己。比如林风眠,与赖少其的友谊就颇为深厚。在一次文艺座谈会上,一向寡言少语的林风眠竟然踊跃发言说,他"已和赖少其同志挑战,要下工厂参加劳动锻炼,改造思想,做一个工人阶级的艺术家"(《促进社会主义美术事业大繁荣》,1958年4月1日《美术》),这一番发自肺腑的话,由此可见两人深厚的战斗友谊。在赖少其的不懈努力下,许多优秀的国画家团结在了画院的周围,从此上海中国画院成为华东地区中国画研究的中心,被誉为中国美术界的"半壁江山"。

在上海工作期间,赖少其敏感地意识到50年代中国画界对传统的忽视、对笔墨生发的淡漠。因此工作之余,他向许多深谙传统精髓的老画家学习。他极力推崇黄宾虹的艺术,在黄宾虹的指导下,赖少其开始学习国画。黄宾虹十分主张临摹古画,说"画不师古,未有能成家者",又说"取古人之长,皆为己有,而自存面貌之真,不与人同"。受黄宾虹启迪,赖少其以传统为师,学古人精神,从古人的笔墨中研究各家笔墨皴法。在当时,很多人对黄宾虹的艺术不甚理解,评价不一。有人认为他的画太黑,甚至批评"满纸墨垢,不成画理"。1954年,赖少其在上海为黄宾虹举行画展时,即受到了很多指责。不过赖少其并没有因为这些而退缩,反而更加保护老画家,深入传统、虚心求学,因此赖少其的绘画既能展示前人丰富的皴擦勾勒和位置经营,也同样涵盖今人能接受的时代物象,这是其艺术的独特之处。

1959年,赖少其离开了上海,调任安徽省委宣传部任副部长兼省文联主席。从此,安徽成为了赖少其的第二故乡,一待就是整整27年,他也将江淮大地视作丰富自己艺术生涯的精神家园。虽然在上海只有短短七年时间,可赖少其对上海文化发展的贡献却是无比巨大的。他主持筹建了华东美术家协会、上海美术馆以及上海中国画院,都成为了如今上海美术活动的重要场所。他对黄宾虹等老一辈国画艺术家的推崇和保护,其格局与眼界之高,亦是同时代的很多艺术家无法比肩的。赖少其是从革命中一步步走来的战士,却拥有着艺术家至淳的浪漫情怀和劳动者踏实肯干、无私奉献的品质,这份革命者才具有的气度和魄力,也必将在其所留下的绘画艺术里继续闪耀着它高洁的光芒。

父亲的"上海情缘"

■ 赖晓峰

我父亲赖少其先生与上海美术事业有着特殊的缘分:上世纪30年代,鲁迅先生在上海倡导新兴木刻运动,赖少其和李桦在广州积极响应,创建"现代版画研究会",创办抗战刊物,创作了大批抗日救亡作品。我父亲当时寄给鲁迅先生的近百件木刻作品及文章,现作为国家二级文物及文献史料保存于上海鲁迅纪念馆。他和李桦负责组织"第二届全国抗敌木刻作品展"于1936年在上海展出,这也是鲁迅先生生前参观的最后一个展览。

1939年,父亲参加新四军,投身抗日战争最前线,为民族独立和解放英勇战斗,经历了血与火的考验。1952年,父亲从南京调至上海担任华东文艺界主要领导,负责筹建华东文联和美协,并于1954年4月21日成立了华东美协。1956年8月,他担任上海中国画院筹委会主任,筹建的上海美术馆于同年开馆。

父亲十分尊重黄宾虹、傅抱石、林风眠、唐云、潘天寿、朱屺瞻、谢稚柳、吴湖帆、王个簃、陆俨少、贺天健、白蕉、来楚生、江寒汀等书画名家,亲自登门拜访,邀请他们参加美协、画院的组织以及公共活动。他爱护、团结和保护画家,和他们密切交往并逐渐结为挚友。经过我父亲的不懈努力,为新中国初期华东和上海的文化事业建设及发展,起了开拓性的重要作用。父亲和上海市老一代领导陈毅、陈丕显、陶勇、胡立教、陈国栋、汪道涵、王一平、夏征农以及文艺界人士沈柔坚、吕蒙、杨涵、峻青、沈西蒙等都是关系密切的好友,并于上世纪80年代先后应邀为东湖宾馆、西郊宾馆、田林宾馆、延安饭店等创作了多件大幅国画和书法作品,为上海留下了艺术珍品。

1958年,父亲在上海从临习陈老莲作品开始进入中国画艺术,他到龙华写生并创作了一批精致的花卉作品。1959年至1985年,他调到安徽负责文艺界工作,其间,注重传统继承和深入生活,坚持书画创作,在多个领域都取得成就。之后于1986年定居广州,进行了"丙寅变法",创作了大批极具特色的作品。

1980年12月,上海市美协和安徽省美协联合在上海美术馆举行了"赖少其书画展览"。1995年10月,中共上海市委宣传部、上海市文化局在上海美术馆举办了"赖少其书画回顾展"并召开专题研讨会,父亲将部分山水画和书法作品捐赠给上海美术馆。2008年12月,上海市徐汇艺术馆举办了"木石精神——赖少其晚年精品展"并出版画册。2015年,适逢父亲百年诞辰,"大道之道——赖少其诞辰百年作品展"继广东美术馆首展后,第二站即亮相中华艺术宫。今年,"木石传真——赖少其文献作品展"又使我父亲以另一种形式来到了上海中国画院,再续与上海的历史情缘。