

沧海一粟——101件刘海粟作品在中国美术馆展出

■ 徵羽

刘海粟先生是20世纪中国美术史上十分重要且极具革新精神的艺术大家之一。日前,“沧海一粟——刘海粟艺术展”亮相中国美术馆,展出了久未面世的101件刘海粟先生的书画作品,包含了他各个时期所创作的油画、国画与书法,借此机会,我们得以再次领略到以刘海粟为代表的那一代艺术家为中国现代美术多元发展创新所走过的心路历程。

黄山,天下奇绝,是刘海粟的最爱。70年间,他十上黄山,自塑了一代大师的人生传奇。从写形悟神到以苍雄之笔墨写黄山之魂,刘海粟实践了从客观自然到艺术境界的升华。这一主题也构成了此次展览的第一个篇章“我欲腾云上天都”,展出了刘海粟先生28幅以黄山为题材的作品。黄山云海是黄山独特的自然景观,置身其中犹入蓬莱仙境,令人神思飞越,浮想联翩,尤其是在日出和日落时分所形成的彩色云海,最为壮观。此次展览并捐赠给中国美术馆的《黄山云海》是刘海粟第六次登上黄山后所作油画,描绘的正是这一奇景奇境。刘海粟通过强化大面积的横向云、霞,以及因日光普照而生出的天空与云海交错之感,云气的流动与山石形成的团块相辅相成,又因山势向上而云气横流,显得整幅作品斑斓变幻,富有张力,气象浩瀚,有胸怀宇宙、吞吐大荒之境界。“昔日黄山是我师,今日我是黄山友。”这是刘老六上黄山之后所写的诗句,如果说,刘海粟六上黄山之前的作品主要在于“道法自然”,那么之后其作品更加突出地展现了“境由心生”的艺术理想。待到他1988年第十次上黄山时,已是93岁高龄,此时,黄山之于海粟老人,相看不厌。正如中国美术馆馆长吴为山所说,“从师到友,达到质的飞跃。他理解了黄山的真精神、真气质,那云海翻腾、荡气回肠的线条萦绕着苍松,在夕阳里,在雾中,似游龙,浩浩乎,气吞万里……海老随心所欲,炉火纯青。”

师古人、师造化,以遒劲雄深、苍浑滋润的墨彩呈现出不凡的气度是刘海粟晚年潜心于泼墨、泼彩之妙法所致。他的泼彩山水、泼彩荷花等以泼墨为基础,结合中国画传统青绿画法,并糅合

黄山云海(油画) 62×75厘米 1954年 刘海粟

西方绘画的光色表现,斑斓瑰丽,气格雄浑,以率性与豪情彰显本性,自成一格。展览第二篇章就展出了刘海粟34幅涵盖花鸟、山水等不同题材的中国画与2幅书法,其中一件巨幅手卷《清奇古怪舞天娇,风火雷霆劫不磨》已经久未面世,相信它的完整呈现将为观众理解刘海粟先生强悍矫健、奇崛圆劲、深厚酣畅、苍莽浑朴的中国画笔墨提供了蓝本。

在早年研习油画的过程中,刘海粟对印象派画家雷诺阿、莫奈、后印象派画家塞尚、梵高、高更,乃至野兽派马蒂斯等西方现代画家的艺术情有独钟。两次欧游期间,他全面观摩、领略西方艺术,进一步接受西方新兴画派的启发,回国后潜心钻研中西绘画在色彩上的差异,立足于更为广阔的审美视野中感悟本民族文化中的色彩美学,并长期致力于中国油画民族化道路的不懈探索。他的油画创作大胆借鉴了中国画中的勾勒法、留白法、皴染法以及泼墨、泼彩法的表现特点。他喜用普蓝、赭石等重色直勾对象,粗放拙朴,厚重华滋。每创新意,看似粗头乱服,奇肆泼辣,实得艺术三昧,并在单纯中展现出庄重坚实之美。他还善于将红与绿、棕与蓝、橙与紫等具有补色关系的色彩

进行并置,使画面获得不一般的视觉美感,并且,我们在欣赏其油画的时候,尤其能感受到作者创作时的澎湃之情。正因为刘海粟的油画具有强烈的写意性,因而创造出线条强悍、笔触浓厚、用色斑斓、境界雄阔的艺术特色,获得了审美格局的宏大气度。这些特性在展览第三部分“神州尽在彩雾中”展出的油画作品中能够一窥见。

回望中国现代美术教育,以徐悲鸿、刘海粟、林风眠、庞薰琹为代表的四大体系发挥了各自不可取代的价值,展示出民族的新审美理想和时代美术多元发展模式。而无论艺术创作还是美术理论,刘海粟先生的实践和思想几乎涉及中国现代美术领域的所有重要方面。在刚刚结束的十九大会议中,习近平同志提出“不忘初心、牢记使命”,对于美术界,又如吴为山所言,“不忘初心”特别是要对那些在中国美术史上做出过杰出贡献的艺术家,对他们的艺术、思想,以及他们在艺术教育过程中为中国美术事业所做出的贡献进行梳理、研究,加以发扬,以便我们创造性继承、创新性发展。“希望通过这个展览,把刘海粟奋斗的人生历程中独特的审美精神传递和影响下一代。”他说。

金田的现代主义绘画之路(油画) 130×130厘米 2013年 金田

金田的现代主义绘画之路

■ 詹建俊

在当下中国画家队伍中,相对于追求写实绘画风格的画家,专注于现代主义风格者不多。而在金田的油画作品中,我们不仅可以看到他对于现代主义绘画风格的钟爱,更看到了他对现代主义深入的研究和思考。金田早在南京艺术学院学习期间就对现代绘画艺术感兴趣,阅读了许多西方现代主义方面的文献书籍。他在现代主义绘画的基础上,结合研究中国传统绘画艺术,把现代主义绘画构成与东方艺术的审美相融合,进行着半抽象及写意性的艺术探索,具有很强的独特性和学术性。

艺术创作要观察自然、观察生活,并从中提炼出造型和色彩,最终成为艺术。金田的绘画都与日常的生活息息相关,他重视对生活的感受和体验,追求浓郁的生活气息与情感的表现,在画面中营造了一种悠闲、舒适、恬静,具有强烈生活气息的场景,给人以清新、轻松、愉悦的感觉,充满着一种令人深感慰藉的温情。金田的作品,无论是线条与色块或,是造型与构图,表面上看似不经意地勾画涂抹,其实是经过艺术家苦心经营的,在下笔之前就已作了大力的删繁就简的处理,画面中呈现的图像都是抽离物象

在三维空间中相互的直接关系之后,经过重新的置放和组合,并通过画面中块面和色彩的互动与对比,以纯绘画的样式营造出画面的感觉及要表达的内容。那些看似简单的画面,都是在并非简单的艺术思考与经营之后所取得的成果。

金田的油画艺术,体现了西方现代油画艺术语言的特色和品质,同时又融入了中国的写意绘画精神和文化涵养,在作品中自然而鲜明地表现出自己的艺术个性,形成了简洁、明朗、清新、空灵的艺术风格,成了今日中国油画艺术百花园中亮丽绽放的一枝鲜花。

四季花(陶瓷壁画) 240×120厘米 1989年 祝大年

祝大年的“丹青引”

■ 冯知军

九九重阳时节,“丹青引——祝大年作品展”10月28日在北京刘人岛艺术中心开幕,展出了祝大年各个时期的代表艺术作品近百件,包括工笔重彩画、钢笔画、陶瓷壁画、设计手稿等。《祝大年文集》《祝大年钢笔画集》两本新书也同时发布。

祝大年既是我国现代工艺美术设计、重彩画艺术创新的开拓者,又是我国传统陶瓷发展创新设计及壁画创作发展的创建者,还是现代艺术设计教育的创建者,也是原中央工艺美术学院发展各专业的奠基者,是中央工艺美术学院值得骄傲的学者。原中央工艺美术学院院长常沙娜与祝大年一起工作多年,经常进行学术交流,对祝先生十分敬重。常沙娜说:“祝大年先生

离开我们已22年了,但前辈对人生奋进的执着精神、对事业刻苦奋斗的毅力,为国家为人民承担责任的担当,值得我们承前启后,学习不止。”

清华大学美术学院院长鲁晓波表示,祝大年先生是清华美院的骄傲,也是中国艺术界的骄傲。“祝先生是一位杰出的艺术家,他在新中国成立前就参与左翼青年的一些活动,抗日战争、解放战争的美术活动、抗日救亡运动。新中国成立以后的重要历史阶段他的艺术都体现了服务于国家、服务于人民的崇高境界,其中最有影响的就是首都机场壁画《森林之歌》。祝先生也是一位设计大师,从他主持的‘建国瓷’到他后来一系列的陶瓷设计,为中国现代陶瓷奠定了

非常重要的基础,是中国陶瓷艺术的一个高峰。祝先生还是一位教育家,他从工艺美术建院开始就担任陶瓷艺术系主任及教授,一生为中国的艺术设计事业培养了大量的人才,桃李满天下。”鲁晓波说,“我们一想到中央工艺美院,浮现在眼前的就有那幅《玉兰花开》,是祝先生的玉兰花。”

北京师范大学教授刘人岛回忆起与祝大年先生的点滴往事时说:“我1987年考入中央工艺美术学院时,祝先生已退休,虽然我不能够在课堂上跟他学习,但在祝先生的家里,先生把我当儿子一样谆谆教导。祝先生不但是一位著名的画家、陶艺家、设计家、教育家,他的为人,他对学生无私的教育更是特别感人。”

清风掠过·塞罕坝(国画) 124×236厘米 2017年 刘云

刘云的山水新境

■ 范迪安

在当代中国画坛,刘云是一位坚守理想、沉潜耕耘的艺术名家。在中国画的时代发展这个课题面前,刘云保持了清醒的认识并长期坚持实践,这在同代人中是非常突出的。他由油画入门,自1980年代美术变革的热潮以来,他就具有将西画与中国文化和传统精神相融合的意识,在后来转向中国画的历程中,他更是在学理上融贯中西,将油画浓郁的色彩和厚重的质感带入笔墨。从对山水画的历史溯源的研究到个人胸襟的抒发,从他内心世界的充盈到个性语言的建构,刘云的中国画创作始终透露出自觉的文化意识、深度的学术思考与严肃的艺术态度。总体来说,刘云的作品是一种贯穿传统与现代的有效互通,呈现出见形、见墨、见笔、见色的综合性语言风格,让人感受到新颖的山水图式 and 清朗的自然气息,也感受到他朴实的艺术性情和纯正的精神境界。

刘云的山水画创作有三方面突出特点:其一,作为生长和工作在湖南的画家,他笔底描绘的多为空蒙清润的湖湘山水。对于山水画家来说,作画必须首先进入山川林木之间以熟悉万般情景,然后才能将精神驾驭于山川林木之外,随笔一落,自成天蒙。他长期坚持写生,面向自然体会山光水色的变幻和万物生态的灵动,从实景中取景,转为画中之境,在笔线墨韵中构建了一种与自然山川神往心会的深幽意趣。他的山水图像充满了浓郁的生活气息和田园韵味,但刘云并未将自己所熟知的景象平

移于画面当中,而是在感受自己所熟悉的丘壑山野的同时,又努力与之拉开距离,以某种陌生化的视角与自我身处的山川交融互通,在动笔时与其说是取景造像,不如说是取意造境。他都更像是一个“局外人”,以初见此景的心境和眼光对山水树石进行重新阐释,在远与近的循环往返间,画出了一方别具感受的梦里家园。

其二,以静谧温润的色泽通向心灵的田园。刘云其人具有很强的理性意识,这一点从他的画中就可以看出,他始终在追求一种含蓄隽永的表达和某种具有秩序感的布局,在咫尺方寸间将山体、云烟、树石、矮屋等元素进行空间的组合与重构,将丘陵形象的具体塑造与水墨氤氲式的半抽象表达融为一体;在色调的运用上,他将水墨山水语言与青绿山水形式相结合的探索,以解前人未达之题。在墨色的基调上,辅之以暖黄、赭石、石绿等色彩,与墨的层次、笔的疏密和物象的塑造形成有效的互通关系,很明显,这一色调的选择是对于“家园”最好的视觉化阐释。刘云的创作状态是一种心田的耕耘,在组织与管理工作的之外能够沉潜入境、身心入静,在灵山秀水间作精神的漫游,这是他从现实家园走向心灵家园的精神路径,从某种意义上说,也是一种自身回归单纯状态的内在表达。

其三,独特的画面形式结构体现了兼具传统精神又蕴含当代体验的丰富内涵。形式构成的观念在20世纪西方当代艺术中发挥了重要作用,

也在中国当代艺术的变革中产生了巨大影响,对很多山水画家来说,这一问题亦成为不可回避的命题。在刘云的画面中,可以很明显地看到他师古与创变互化相生的痕迹,从传统中国山水画的经营布局,到当代艺术强烈的图式风格,体现为山水树石的块面性穿插和拼贴式的视觉建构。清代宣重光在《画筌》中称:“空本图难,实景清而空景现;神无可绘,真境逼而神境生。虚实相生,无画处皆成妙境。”在刘云的画中,大面积团块的结构与部分留白形成鲜明对比,克服了写实与抽象的矛盾,通过“实”与“虚”的处理,使他的作品由“实景”脱胎到“情境”,这种传统文化的视角结合现代艺术的构成观念使得刘云的山水画创作在跨文化的视野中树立了独特的风格标识。

刘云的山水是一种基于主观意识的理想化创造,他画中的“灵山疏烟”“清岚晓月”“山田苍翠”等皆是他从不同角度切入而营造出的山水新境。立足当下,从今日此时的经验与心境出发,创作出具有时代精神的山水画,是摆在中国画坛的学术课题。刘云的山水画创作以信守、静谧的心态容纳万物,在冷静的秩序感中寻求山水的变幻灵光,于凝神之际释躁心,迎静气,更重要的是,他在跨越了东西方文化背景后达到了形式语言的当代转向,在传统内涵中出其新意,在当下生活的鲜活感受中表达出具有时代精神的山水作品,用诗意化的方式实现了当下自然山水与精神家园的交织。