

2017年全国美术馆馆藏精品展出季

精彩展事

赋予素描风景以东方韵味

——上海刘海粟美术馆举办“陈盛铎艺术展”

■ 本报记者 李亦奕

他教了一辈子画，也画了一辈子画。作为教师，他教学十分严谨，待人真诚，用自己的风范影响着下一代人；作为画家，他的素描注重线条和块面的有机结合，“一笔画下来就有立体感，虚实、浓淡、粗细、转折（侧锋）尽在其中。”这就是被刘海粟誉为“中国素描第一人”的陈盛铎先生。然而正是这样一位对中国现代美术教育耕耘奉献一辈子的艺术家，却从未出过画册、办过画展。

日前，“润物无声——陈盛铎艺术展”在上海刘海粟美术馆开展，这是在陈盛铎先生逝世30周年之后举办的首个个展。作为刘海粟美术馆2017年度的重要藏品研究展，该展也入选了文化部2017年全国美术馆馆藏精品展出季项目。本次展览包含了陈盛铎大量的素描写生、油画、个人照片、物品、教案和范画等文献资料。其中最为珍贵的，是有关上海美专早期的素描教学资料和学生作品，真实还原了上海20世纪初期美术教育的立体图景。

提及刘海粟美术馆2016年的这批重要收藏与发现，上海刘海粟美术馆馆长朱刚表示，首先要感谢陈盛铎先生的后辈把这些宝贝捐赠给了刘海粟美术馆，同时也要感谢其后人、学生、同事、亲朋的鼎力相助，使得展览的内容呈现更加立体和丰富。“当见到这批老美专时的画作、课件及资料时，我也顿感如获至宝。它们尽管历经百年沧桑，但总体品相完好，学术价值更是弥足珍贵，不少方面填补了我馆藏藏品和文献资料的空白，为近现代美术教育研究提供了宝贵的素材。”

经过典藏部团队半年多的学术梳理与研究，展览最终以三个板块呈现。据刘海粟美术馆典藏部主任王静介绍，第一部分为陈盛铎艺术人生考，主要呈现其上海美专及东京的求学之路以及从杭州到上海的教学之路；第二部分为陈盛铎艺术作品赏析，展现陈盛铎如何从早年的现代主义形式追求形成差异到逐步建立了成熟稳定的个人风格；第三部分主要突出陈盛铎对美术教育的重要贡献。

素描教学自成体系

作为我国西洋画教学的先驱者之

油画风景四(油画) 20世纪50年代 陈盛铎

一，陈盛铎似乎教了一辈子素描，在传承刘海粟的艺术思想和教学理念的同时又形成了自己的素描教学体系，培养了一批知名画家，如黎鲁、贺友直、席素华、金铭、端木勇、蔡吉民、曾进顺、汪观清、黄振亮、任伯宏、宋治平、马乐群、王伟成、张祖英、张迪平等画家，或多或少都接受过陈盛铎的素描启蒙或技法培训。这批人中很多也是中国连环画的中坚人物。据1930年代末就读于上海美专的赵延年先生回忆：“陈老师上课，首先强调观察方法，对所画对象的整体动态感觉、大的体面结构关系、整体明暗变化等等，必须认真看清楚。他要求我们落笔要肯定，形与结构要抓紧，通过大的块面塑造，使对象的体感具有张力。”

朱刚这样评价陈盛铎的素描教学：他反对“繁琐琐碎、浮光掠影的表面描写”，主张运用“结构素描”表现对象，不依赖光线明暗塑造物体，强调对结构的观察、理解和表述。他要求学生作画前“观其全貌，一目了然，胸有成竹，一气呵成”。作画时“先大胆后细心，先整体后局部，先快后慢，先直线后曲线，先粗后细，全面推进，逐步检查。”无论观察还是作画，都要“意在笔先，一切要有预见性，落笔不犹豫”。这种素描理念和方法在当时是领先的，

即使在今天也不过时。

素描风景别具一格

陈盛铎的教学思想和教学方法除了来自长年的教学探索，也与其艺术思考和绘画实践密切相关。在美术教学之余，陈盛铎还进行了大量素描和油画创作，作品以风景和人物见长，陈盛铎之女陈霆将父亲的艺术创作生涯和风格变化划分为三个阶段，即上世纪二三十年代的早期画风；五十年代的转型；六十年代后的成熟风格。此次展出的陈盛铎早年留学日本期间所作的素描习作，堪称当年中国学生向西方学习的典型代表。这类早期作品存世极少，因而弥足珍贵。从这几幅作品，观众可以看到当时的陈盛铎已经有相当扎实的素描基础，用木炭条绘制的作品造型准确，明暗关系概括而生动，率性的表现中不乏细腻。尽管陈盛铎早期有大量油画作品，但由于历史的原因，留存至今的只有两幅上世纪二三十年代创作的作品《西湖》和《水乡》。这两件作品强调形式感，用粗壮的线条和强烈的色块来表现对象，具有当时西方正流行的野兽派风格倾向，可见西方现代美术和学院教育对其早期画风的直接影响。

目前存世的陈盛铎的作品主要其

黄山风景之四(素描) 1957年 陈盛铎

是50年代之后创作的小幅素描和油画风景，成为其代表性的艺术作品。这时期的风景油画作品除却早期凝重厚重的画面气息，形式上更加侧重东方美学的素简纯粹，色彩和光影的运用将黄山变幻莫测的烟云和江南乡村的风景表现得恰到好处。为适应新时期的教学需求，自1952年进入同济大学建筑系后，陈盛铎将艺术实践重点转向素描风景写生，先后完成了数百幅独具特色的素描风景写生。这些尺幅不大的写生作品，用笔老辣，虚实相生，意境深远，在横涂竖抹随意多变、看似不经意的描摹中，处处显露出画家的功力和匠心，并赋予西画媒介的素描风景以特有的东方韵味。

在一个易于出彩的年代，陈盛铎选择把艺术生命延续到美术教育之上，没有旗帜与呐喊，将美育的责任与担当化做春泥，润物无声，教于无痕。为了更好地配合本次展览并结合陈盛铎美术教育经历和其独具特色的艺术表现形式——风景写生素描，刘海粟美术馆充分发挥美术馆在公共教育方面的重要职能，在展览活动期间，安排了“风景素描写生拓展”现场绘画体验活动，由艺术家在园林现场亲自指导观众写生，并将作品集中陈列。此外，馆方还组织了“木刻木印——藏书票”“连环画（四格）”等艺术体验活动。

中国妇女儿童博物馆

女性与时代——百年中国女性艺术大展

11月22日，“迈向新时代——女性与时代·百年中国女性艺术大展”率先在中国妇女儿童博物馆举办，此展是百年女性艺术大展的重要组成部分。展览由中国美术家协会、中国女画家协会、中国文学艺术基金会、中国妇女儿童博物馆共同主办，共展出来自全国各地的中青年女性艺术家作品290余件，涵盖了国画、油画、版画、雕塑、装置等艺术门类。作品题材广泛、风格多样，呈现出年轻一代女性艺术家敏锐的视角和活跃

艺术创造力，以及细腻、唯美等女性特点，是当代女性艺术创作实践的一次集中展示。中国女画家协会主席孔紫表示，此次百年中国女性艺术大展是文化部国家艺术基金项目，旨在全面、客观、公正地梳理百年中国女性艺术的历史脉络，向全社会展示百年来女性艺术发展的丰硕成果。

据悉，“女性与时代——百年中国女性艺术大展”20世纪作品展将于2018年在中国美术馆举办。

(美周)

新兵日记——冬训国画(2007年 孔紫)

武汉美术馆

“大河寻源”周韶华艺术文献展

近日，由武汉美术馆、周韶华艺术中心、中国国家画院周韶华艺术研究所联合主办的墨攻——首届武汉水墨双年展平行展“历史视角：‘大河寻源’——周韶华艺术文献展”在武汉美术馆展出。本次展览针对周韶华这一特殊的艺术个案，选取了艺术家30多年前在中国美术馆展出的20余件“大河寻源”系列作品进行系统梳理，同时将其创作过程中的手稿、采风写生照片、出版物、书信及影像资料等进行编排，清晰勾勒出当年

“大河寻源”组画的创作脉络。展览试图从三个层面解读周韶华中国画创新之路的大致轮廓、发展脉络以及社会影响。一是从“大河寻源”的写生与影像入手，展现周韶华先生的心路与实践历程；二是梳理草图、变体和手稿，研究把握周韶华先生当时的创作思路；三是把“大河寻源”定位为周韶华新时期艺术实践的起点，与80年代中国文化艺术热潮相对应，从“大河寻源”当年在全国巡展相关社会反应的部分文献实物可略窥一斑。

(与兴)

黄河魂(国画) 1980年 周韶华 中国美术馆藏

策展人语

又见炊烟——记山东美术馆馆藏年画、剪纸精品展

■ 崔文涛 杨庆庭

作为历史积淀深厚的文化大省，山东具备悠久的年画、剪纸艺术传统。年画、剪纸曾经是山东地域广大群众家居生活与精神生活的重要组成部分——寄寓美好期望、祝愿幸福安康——并因此而催生了繁荣的产地、杰出的艺人、璀璨的艺术。其发展、传承轨迹与儒学传统相互印证，是仁义礼智信、温良恭俭让等儒家文化与山东风土人情相结合的艺术结晶，具备很高的学术价值。

自1977年建馆以来，山东美术馆就将年画、剪纸等民间美术作品作为本土重点收藏门类。经过几代人的积累，陆续收藏了来自山东各地域的代表齐鲁民间美术最高水平的年画、剪纸作品。其中既有耳熟能详的杨家埠木版年画、高密扑灰年画，也有别具风格和特点的吕村年画、郟城年画、清河年画、章丘年画、东昌年画、平度宗家庄年画等，以及来自福山、黄县、蓬莱、栖霞、掖县、昌邑、高密等地的剪纸作品。这些作品中的最精华部分曾作为山东省文化交流的代表作品远赴海内外展出，勾起了海外同胞魂牵梦萦的思乡之情。

2017年，在建馆40周年的重要年份，为更好地让馆藏作品活起来，服务广大群众，山东美术馆围绕馆藏精品精心挑选，周密策划，陆续推出了国画、年画、民间美术等一系列馆藏精品展览。其中，“又见炊烟——山东美术馆馆藏年画、剪纸精品展”以精彩的齐鲁民艺作品、扎实的研究梳理、敦厚的陈列展示引起了社会各界的广泛关注，得到了观众的一致好评。

迄今为止，展览已先后在山东美术馆举办了三期，展出的馆藏作品109组分别是年画78组(102件)、剪纸31组(36件)。从形式上看，这些作品构图完

长坂坡(年画) 清末民初

整匀称、造型粗壮朴实、线条简练流畅；从内容上说，多反映理想、风俗和日常生活，具有浓厚的民间风味、乡土气息和节日氛围；从题材上看，有佛道神像、神话传说，也有山水花鸟、戏剧人物。作为展览的主体，年画作品主要分为两个类型。一是带有宗教意味与祈福内涵的年画作品：民间传说或宗教传承中的神仙佛道有《门神》《宅神》《土地神》《灶神》《钟馗》《观音》；寓意吉祥、寄托美好祝愿的有《五子夺魁》《麒麟送子》《榴开百子》《金玉满堂》《狮童进门》《招财童子》等。其中的10组《门神》形态各异、精彩纷呈，构图或满或空、刀法或细或粗、用色或丰或简，在人物造型、器物搭配、周围环境塑造上均有独到之处。门神的胡须造型有八字须、三缕长髯、广口环髯等多种，分别对照门神的文武身份，或文质彬彬，或威风凛凛，各有生动的细节表现。

戏剧戏曲、风土人情意味的年画作品更是多姿多彩。戏剧戏曲故事既有民间美术作品中常见的三国、水浒、杨家将、西厢记故事题材，亦有山东地方戏如吕剧著名曲目《双生赶船》等题材的佳作。《男十忙》《亲事有成》《男女大吉》《打拳卖艺达亨通》《登坛跑马武艺通》《各处秤头歌》等反映风土人情的作品，如再现了前工业时代山东地区百姓的农业及市井生活。这些作品反映的故事情节相对复杂，用色更为鲜亮亮丽，人物和动物造型夸张可爱，充满了稚拙的天然真趣。为了弥补画面语言的不足或更好传达所表现的信息，作者们又多将所绘的形象用文字加以注解。精彩绝伦的年画搭配着美轮美奂的剪纸，展览就更足以勾起很多观众难忘的少年时代记忆了。作为兼具审美与实用的民间美术作品，剪纸是在确保实用的前提下逐渐被赋予审美观照的民间

美术类型。此次展出的剪纸多为窗花作品，即主要功能是贴在窗户纸上美化家居环境。胶东剪纸是展览的主流；《老鼠娶亲》《老鼠搬家》《老鼠嫁女》充满奇诡的想象与诙谐的情节；《水漫金山》《狸猫换太子》《鲤鱼跳龙门》将民间传说化为具体形象，造型简练概括又生动华滋；《梅兰竹菊》《喜鹊登梅》《鱼龙变幻》充满文人的雅趣；《高跷》《会客》《杂技》又将市井气与艺术性完美统一……

展览命名“又见炊烟”，取“炊烟袅袅，入户归家”之意。初春时节，多少位少年散学返乡，在袅袅的炊烟映照下步入村头，远远地便望见了新年时大门上与父亲一起贴的门神，或许时间久了，门神有些褪色，可精气神凛凛尚在。步到院内，母亲自灶房笑眯眯地迎出来，窗花尚在，尚红，颜色像极了枝头正怒开的红杏……

的确，民间美术，本应就是充满了烟火气息的，本就应与婚丧嫁娶、柴米油盐相互依偎、相互浸透、相互辉映，是集礼仪、宗教、实用、美化等功用于一体的综合文化产物。它是艺术的，但首先是生活的。

伴随着现代化进程，这种孩提时代记忆里（或许根本无从记忆）前工业时代的生活和艺术遗迹越来越难以在具体生活中完美再现。但并不是说，民间美术的烟火气就此消弭，就此成为工业制成品潮流之下的可有可无之物。文化的传承和道统的延续，内化于心、外化于行，我们应当思索和追求的是：在新时期如何重铸民间美术的烟火气，让美的事物通过美的形式将正确的价值观念融入千家万户的日常生活，而不是祭奠那不回头的过去。这是展览的深层次精神指向所在。

美术馆动态

新当代艺术提名展在四川省美术馆举行

本报讯 11月22日，由四川省文化厅、四川文联等联合主办，四川当代油画院、四川当代书画院等承办的“西社造·2017年中国新当代艺术年度人物提名展暨四川当代油画院学术年展(第五回)”在四川美术馆举办。

据悉，此次展览共收到130位艺术家送选的作品240幅，经学术委员

会认真评选，共有100位艺术家的油画、国画、书法作品100幅入选并展出。西社，原名西城社，是成都市区一处民国年间的老宅，四川袍哥徐子昌的旧居，被成都市人民政府列入“优秀近现代登录建筑”，现为四川当代油画院所在地。开幕式上，还公布了16名积极推动新当代艺术的优秀艺术家名单。

(李百灵)

初雪(国画) 2015年 叶瑞珉

沈耀初诞辰110周年书画作品展福建漳州开展

本报讯 近日，“闽籍书画名家抢救工程——纪念沈耀初诞辰110周年书画作品展”在福建省漳州市美术馆开幕。本次作品展由福建省文化厅、漳州市人民政府联合主办，漳州市委宣传部、市文广新局、市文联以及诏安县人民政府、福建省美术馆承办。

书画名家，是福建省极力打造的文化品牌之一。此次展览列入“闽籍书画名家抢救工程”不仅是因为沈耀初的艺术成就，还因为他是一位推动两岸文化艺术交流的先行者。沈耀初，1907年出生于中国书画艺术之乡漳州诏安，旅居台湾数十年，1986年回到故乡诏安，热心公益事业，捐资兴建了小学、幼儿园、儿童乐园等，并创办了沈耀初美术馆，1992年逝世。

(博涵)