

日前,安徽、浙江等部分省份相继举办全省画院工作年会、联合会、联展等活动,画院系统的代表们在交流日常中互鉴学习、共谋发展。记者采访了5位地市级画院长,以期通过他们的陈述,切片式呈现地市级画院的基本面貌,揭示其发展过程可能面临的困难。

地市级画院面临发展之痛

■ 本报记者 高素娜

叶向明(广东省岭南画院院长):
多途径带动地方文化发展

岭南画院一方面秉承岭南文化的精神,另一方面,创新运作模式,积极推行画家签约制,鼓励有实力的画家自由竞争,目前签约画家中有东莞本土画家、岭南地区名家、全国知名画家以及来自港澳地区的艺术家,不同地域的艺术家和不同的文化与学术背景,构成了院聘画家多元化的艺术特质。目前,院内和院聘画家74人,以中青年画家为主。

近年来,画院主要通过四个方面定位凸显地方画院作用,即深入贯彻国家文化战略,推动“写意油画”传播;策划“一带一路”“非遗”系列展览,组织主题美术创作活动;举办“东莞市重大历史题材美术创作工程”“人民叙事——改革开放中的东莞建设者美术创作工程”等;策划学术品牌展览,加强国内艺术机构交流合作;举办地域文化题材展览,推广东莞文艺名家。除此之外,岭南画院还广泛开展公益性文化艺术活动,打造志愿者特色品牌服务项目,并初步建成以艺术类图书为主,兼顾文史类等书籍的特色图书馆。目前,岭南画院成立了“写意艺术研究院”,致力于弘扬写意精神、打造多元文化平台。

岭南画院与岭南美术馆是两个牌子一套班子,因此,人手不足是我们的最大困难。

王涛(安徽省马鞍山太白书画院院长):
不忘初心 服务社会

马鞍山太白书画院成立于1981年,隶属于马鞍山市文联,目前有12人在编,另有6名特聘画师,其中中国美协会员、中国书协会员共计5位。画院以创作为主,没有设研究理论

的岗位,偶尔邀请美院老师来上课,画家的理论水平还有很大的提升空间。

书画院历来注重公益性文化服务工作,鼓励艺术家承担市里的创作任务、参加主题性展览,每年都会跟随市文联去农村、社区、厂矿、军营等基层慰问,写春联、送书画等,仅元旦和春节期间就有10余次。除此之外,我们书画院的艺术家还为农民书画社进行培训。

画院目前没有展览场地,没有美术馆,两三人共用一间画室,创作环境还需优化。同时,资金短缺,创作经费极少,甚至部分与生活有关的经费也不能保证。因为财务制度的限制,我们无法改变这种状态,向政府申请专项资金没有获批。但可贵的是,书画院的画家们一直在坚持创作。未来希望画院的实际困难能得到解决。

郑方伟(浙江省温州书画院院长):
市级画院机制应进行改革

温州书画院编制11个,其中在编的7位,4人系中级以上职称的专业创作人员,包括国家一级美术师1人、国家二级美术师2人。我到画院10年来,只是偶尔为上级机关出访和对外交流提供一些绘画作为礼品,也没有对专业人员考核的相应机制。可以说,市级画院还没有尽到应该承担的创作责任。

近年来,温州的书画发展非常迅速,政府开始重视,刚刚启动了“墨香温州”项目建设。画院平时与温州市画家、温州籍画家联系广泛,团结他们策划了很多展览。目前我们签约和聘请的画师有80多位,今年将“瘦身提质”。最近几年,我们加强了对外交流,与合肥、郑州、济南等部分省会城市和市级画院交流互鉴,举办展览等,取得了很好效果。同时,我们

还出国门办展览,也受到较高评价和肯定。我们历来重视人才培养,只要书画家提出进修、深造的要求,或市里有相关培养计划等,我们会尽量满足并给予一定的资金支持。目前画院的书画家们迫切希望提升自身水平,但这在某一方面又与我们的现实工作相矛盾。“院馆合一”的制度,使得很多画家兼职美术馆的行政工作,影响了他们自身的创作工作,对画院和美术馆的发展都有很大影响。

市级画院机制应该进行相应改革,要让画家干该干的事情,并制定相应的引进与退出机制,一方面引进画院真正需要的人才,另一方面对不符合画院要求或不能胜任画院工作的人员要适时清退,如此才能保障画院的良性循环。

栗剑(江苏省淮安书画院院长):
要将“高原”搭得更高

淮安书画院成立30多年来,一直紧抓艺术创作工作,近几年成果颇丰。我院目前在职画师14人,以中青年为主,他们正值创作旺盛期,是出作品、出人才的好时机。淮安书画院的书画家在全国美展、百家金陵画展、全国青年美展、江苏省傅抱石奖、江苏省青年美术奖、江苏省“文华奖”等重要展览和赛事中屡获殊荣,在全国地市级书画院中表现较为突出。书画家能够完成国家和省级布置的重要创作任务,基本实现了“全市有地位、全省有影响、全国有亮点”的工作目标。

近几年,书画院通过公开招聘壮大了人才队伍。为提升书画家的创作水平,画院在邀请艺术名家来讲座,成立艺委会指导创作的同时,还通过柔性管理,给书画家充分的时间进行采风写生。还有许多人到美术学院进修,到知名书画家工作室学习,通过一系列措施开阔了眼界,提升了创作水

平。画院还将专业创作成绩与年度考核结合起来,鼓励书画家积极参与全国专业展览。市级书画院也应积极思考艺术创作的“高原”与“高峰”问题,提升地域特色,为当地文化的传承、延续和发展添砖加瓦。

目前,画院也存在一些困难和不足。如,整体创作实力虽有进步,但与南京、苏州、徐州等地画院相比较,还有距离。与美术馆合署办公,许多书画家要承担美术馆的行政工作,对艺术创作有很大影响;扶植地方名家的工作还不够系统,书画活动的地域特色不鲜明,书画院和基层的联动不够积极,未形成合力。这些都是我们今后努力的方向。

董建(安徽省黄山书画院院长):
经费短缺长期困扰

黄山市书画院前身为徽州地区新安书画院,2008年增挂黄山市美术馆牌子。编制5人,全为技术岗位,包括国家一级美术师2人、二级美术师2人,中国书协会员1人,另特聘院外书画家50余人,创作基本以表现徽州地方特色为主。按上级要求,画院实施严格的坐班制度,院内书画家创作意识强,但是因为日常工作占据了大量时间,对艺术创作造成了严重影响。由于部分主观因素,画院尚未建立出人才、出作品的有效机制。

黄山市书画院一直积极参与地方文化建设,但因于人员、资金、政策等因素,部分工作还有待提高。资金方面,黄山市书画院是安徽省唯一一家差额拨款单位,经费短缺长期困扰我们。此外,美术馆拥有免费开放专项资金(50万元/每年),必须完成国家对美术馆的各项工作要求,因人员缺乏,只有院外聘请,但待遇低导致难以招聘到具备专业素质的策展、文案等人才,难以提升展览的学术水平。

画院逸事

藏画献画 爱艺爱国

——程十发捐画记

■ 毛国伦

1996年9月8日,“程十发捐赠藏画展”在上海美术馆隆重开幕,展厅里济济地陈列着122件自宋代至近代的书画精品,其中不乏奇珍杰构,如相传北宋佚名的《睢阳五老图》卷、元初大家钱选的《青山白云图》卷、元四家中王蒙的《修竹远山图》轴、明代吴门四大家之一唐寅的《雨竹小鸟图》轴、丁云鹏的大幅重彩《文殊菩萨图》轴、张瑞图的大字唐诗十二条屏等。陈洪绶的绘画、书法作品有16件之多,还有清石涛题的《赠王梅庵山水图》轴等等,距今最近的是齐白石画的人物和张大千作的花鸟。藏品既多且精,一时观者如云,观展的人群中不时发出惊讶的感叹声,对程十发老师“半世珍藏,一朝奉献”的爱国之举表示由衷的敬佩。

程老师好收藏大约有40多年历史了,记得1960年我入画院拜师,到老师家上课时墙上已经挂了不少古字画,他那边“供养白阳、青藤、老莲、新罗、清湘、吉金、八大、两峰之屋”的收藏印,以及“十发梦见莲子”“十发梦见梅公”的印章,表达了他崇拜前辈名家到了如痴如醉的程度。为了收藏这些书画,他耗尽了连年来辛勤创作所得的稿酬,同时不时贴进自己许多作品与人交换,还得省吃俭用、节衣缩食。为了收藏真品、精品,老师在鉴古上下了很大功夫,他除了凭自己的眼力和经验,不知翻阅、琢磨了多少清明清画家印鉴,据原来管理画院资料室的老同志讲,那本明清印鉴在整个画院属程十发老师是借阅次数最多的。久而久之,老师能熟悉许多古代书、画家的风格,了解他们题字、落款的样式特点,对于有些名家常用印章的字形、笔画长短、缺口都能熟记在心。收集到的古字画,有的破旧不堪,为了保管好古人的名迹,老师又付出了很多的心神,请人精心装裱。我还记得上世纪60年代初,老师因病在家休养时,自己也学着用旧绢为破损的古画补洞,那耐心细致、专注的神情至今还历历在目。

但是,老师又常说,他不是个收藏家,他收集的古字画是他学习、研究国画艺术的参考资料,是他请来的“老师”。确实是这样,老师收藏这些古字画,不是作为文物珍藏秘不示人,而是充分发挥它的作用,作为我们继承传统、不断开拓的借鉴。记得画院成立后的几年,程老师执教画院第一批学员的人物画课,为我们讲解清代沈宗骞《芥舟学画编》的《传神卷》,特地从家里拿了不少他当时收集的明清肖像画,既作为教材,又作为我们临摹的范本;平时,还拿家里的藏品供学生临习。多年来,画院有些同仁去看望老师,老师也时常把收藏的古字画与大家一起观赏,边读、边讨论,乐在其中。

几十年过去,老师年事渐高,尤其

野枇杷图(国画) 111×26厘米
1762年作 金农
上海中国画院藏 程十发捐赠

是在师母去世以后,老师的体质更不比以往。那是在1996年初,老师因病住院,在病床上,他感到自己渐渐老了,老年的一些疾病缠身,想到还有一个心愿未了,那就是要把自己花半辈子心血收集到的古字画完整地放到最放心的地方去,他做出了变“一家收藏”为国家收藏的决定,以便让大家利用这批“参考资料”,更好地发挥它的作用。他按捺不住不平静的心情,还未病愈出院,就急于冒着春寒,到市文化局去局领导表达了他这一心愿。

为了做好藏画的捐赠工作,老师还一一征求了子女的意见,儿子和女儿都理解父亲的心,知道父亲珍惜家里的藏品甚至超过他的生命,把这些藏品捐献给国家,可以让父亲放心,他们都真心支持老师这么做。那时女儿正重病住院,老师想待女儿的病情稳定些再与她谈这件事,可是女儿的病不见好转,直到女儿病危时,老师才把捐赠的愿望告诉她,女儿是知道父亲为了收藏这批古画所付出的艰辛,有时竟断了家中的伙食费,连伙仓都开不出,她表示了会意的笑容……老师还代表画院向女儿表示感谢。这份捐赠,切切实实地包含着程十发全家的一片深情。

老师捐赠家藏古书画的心愿得到了上海市委、市政府和市文化局领导的高度重视,6月18日在上海市文化局举行了庄重的“程十发院长向上海市文化局捐赠家藏书画”签字仪式,市委副书记陈立、市委常委宣传部部长金炳华、副市长龚学平及市文化局领导同志出席了签字仪式,龚副市长还发表讲话,高度评价了程十发先生的画品与人品,向程十发先生及其家属表示衷心感谢。老师也感谢市里和文化局领导接受了他的捐赠,并且深情地说:“这些艺术品都是属于人民的,我个人保管是暂时的,现在我把它们交还给人民,了却了自己的一个心愿。”老师把他的藏品和一个书画家热爱艺术、热爱国家的赤诚之心一起献给了祖国和人民。

文化局根据老师的意愿,把这百余件藏品全部拨交上海中国画院收藏,同时拨出了专款,精印《程十发藏画陈列馆藏品》。上海中国画院专辟一层楼面作为“程十发藏画陈列馆”,经常展出这些藏品。

程十发老师捐画之举在社会上广为美谈,在画院里也引起了很大的反响,感召了许多画师。不少画家都以此为榜样,要把自己的好作品留在画院,为祖国传统艺术的繁荣兴旺添砖加瓦,出力争光。

(作者为上海中国画院画家,本文选自《上海中国画院1956—2016大事记》)

探索工笔画创新的新可能

——“反观工笔”中国当代工笔画第二届学术邀请展举办

本报讯 由岭南画院主办、岭南美术馆承办的“以西养中——‘反观工笔’中国当代工笔画第二届学术邀请展”于4月24日在岭南美术馆开幕。该展览以探讨中国工笔画复兴潮流中“以西养中”为核心,试图带领观众领略不断创新与发展的当代中国工笔画,并从中西融合的角度反观中国当代工笔画发展与创作的问题。

岭南地区文脉悠远,绘画名家辈出,又是近代中西文化交融碰撞之地,在这里反观工笔,思考西方现代哲学与艺术思想如何影响传统工笔画,对于中国工笔画在当代的发展有着特殊的意义。

本次展览的学术主持杨小彦说:“在工笔领域,画家们的工作是认真的,认真地构思、认真地造型、认真地描绘、认真地敷色,他们已经习惯于一种细致的工作方式,而不会胡乱涂抹。今天,当写意过度泛滥之时,到处都有现场挥毫的表演,工笔画以及由此而伴随的严谨态度则提醒我们,艺术本身就是一项必须认真对待的事业。从这一点看,工笔本身的确存在着诸多的可能性。”

“‘反观工笔’第一届中国工笔画学术邀请展”于2014年成功举办,得到社会各界的良好评价与反响。本次学术邀请展延续首次开办的展览定位,注重以学术方法总结近代工笔画的发展脉络,举办学术研讨会专题讨论影响当代工笔画创作和发展的西方观念,以此反观当代工笔画。

此次展览的策展人之一,首都师范大学美术学院副教授张鹏对展览的关键词做了详实的解释:“一是‘反观’,二是‘以西养中’。”前者强调站在一定

苗女(工笔) 2017年 何 Hongqian

万物系列之24(国画) 2017年 黄欢

的历史高度上对“工笔画”及其相关问题重新认知。目前以“中西”为话题的展览很多,但其理论精华在于“养”,以西方的绘画元素和理念来“养”中国工笔画的形式与内容,从而激活更具深度的思考,这就是后者的立意所在。

参与此次展览的29位艺术家在绘画时使用的风格与技法各异,但都有完成工笔画所必需的工匠精神。据张鹏介绍,他们多是近几年活跃在工笔画坛,并在继承学院精神基础上有所创新的青年艺术家。他们的绘画风格各异,但都在坚持以自己的艺术语言呈现他们所处的文化环境,每位艺术家的绘画风格已构成可独立研究的对象。此次展览也为他们提供了深入

交流与学习平台。

展览的另一位策展人陈国辉认为:“‘以西养中’的工笔画并不意味着在中国工笔画上可以简单照搬西方艺术的表现形式,更不代表传统的中国绘画可以在纷繁复杂的西方艺术形式中迷失自我。我们必须找出对工笔画进行中西融合的最适合的文化维度:在横向上,要以一种全新的方式让世界人民逐渐接受和认可中国当代工笔画创作的探索与实践;在纵向上,要在悠久历史的演进中将中国当代工笔画发展到一个新高度,惟其如此,我们才会有更多的机会去探索工笔画创新的新形式、新经验。”

展览截至5月6日。(叶小丹)

画院动态

“当代中国花鸟画邀请展”亮相北京画院美术馆

本报讯(记者李百灵)由北京画院、广东省美术家协会、广州美术学院、当代岭南艺术研究院、广东省中国画学会联合主办,许晓生为展览总策划的“花间逸趣·当代中国花鸟画作品邀请展(条屏、小品、手卷专题)”于4月28日在北京画院美术馆开幕,并举办当代中国花鸟画学术研讨会。

展览从视觉艺术与学术理念出发,深入记录当代中国花鸟画艺术的传承发展、融合创新与当代面貌,通过对艺术家独特的语言风格、艺术理念和审美趣味的探索,重审当下的文化情境与价值结构,讨论花鸟艺术在当代语境下所作出的应变。本次展览邀请了方楚雄、范扬、邢少臣、梅忠智、黎柱成、王居明、安林、方士、陈湘波、莫晓松、连俊洲、郑阿湃、乔宜男等25位在当代花鸟画界具有代表性的中青年艺术家参展,他们的作品既有鲜明的中国画元素和根脉,又有新鲜的表现方式和艺术语言,正是当代生活多元文化的一个缩影。展览的作品以条屏、小品、手卷的形式呈现,以丰富的艺术样式投射出当代花鸟画家在创作语言上传统意味与当代精神的交融,延续当代中国花鸟艺术关于传承与革新的话题。

展览将展至5月6日。

樱桃红处春归去(国画) 50×50厘米 阴澍雨