

吸纳艺术精英 尊重创作自由

——“同舟行”再现深圳画院创作活力

■ 本报记者 高素娜

正在深圳画院美术馆展出的“同舟行——2018深圳画院院展”，汇集了该院16位驻院艺术家、31位签约艺术家和2位客座艺术家作品60余件，涵盖国画、油画、版画、雕塑、水彩等多个门类，充分展现了深圳画院2018年度的创作成果。

院展呈现移民文化特征

文化的交融是艺术发展的动力之一。相较于其他省市画院，深圳画院的艺术家构成没有很强的本土文化属性，而是各地艺术精英或成绩斐然的年轻艺术家的重新组合，因此，他们各自不同的创作思想也在很大程度上体现了移民文化的混融特征，他们的作品风格也更加驳杂与多元。

陈希旦的《正午》、富中奇的《雪域吉祥》、马顺先的《清韵》、余澎的《牧歌》……此次参展作品具有鲜明的特色，从中既可见当代性、包容性，也不乏学术性和创新性，甚至还有着明显的两极分化——传统的作品更加传统，当代的作品更加前卫。如董小明的《荷风四条屏》，该作品以新媒体的方式演绎和发展了他以往的“墨荷”系列。近年来，董小明不断尝试以当代观念阐释水墨画蕴含的传统文化精神，进而不断突破传统水墨固有边界的限制，拓展了水墨艺术的表现域和表现力。而周凯的《临巨然万壑松风图》则是他向传统学习的回溯，即从王原祁、董其昌的脉络回溯董源、巨然。周凯最初从西画入手，后转学国画，自上世纪90年代起开始全面回归传统。在他的这幅作品中，无论坚实的山、松软的土坡，还是细小的针叶、粗大的树干，或是淡墨皴染、渴笔勾勒，都既平实饱满又富于变化，没有丝毫的松懈和刻意，从中可见艺术家对笔墨的内在追求和中国画的价值观念。

“我在展览中看到了传统的、现代的、写实的、抽象的等不同风格，艺术家们充分发掘了自己艺术的长处，形成了这样一个互补的局面。特别是在观念上，在相互促进中迸发出创作火花，这点是非常可贵的。”美术理论家李松说。

在华侨城当代艺术馆OCAAT研究部主任方立华看来，此次院展既有对中国传统文人画脉络的继承和发展，也有一些实验性的观念和实践，甚至还有一处于中间地带的作品。“这些作品反映出，深圳画院确实非常尊重和支持艺术家的自由创作。”方立华建议，院展在今后的策展中可加强对艺术家创作语

正午(水彩) 65.5×99.5厘米 2018年 陈希旦

晨曦(国画) 145×145厘米 2018年 陆捷

境及其艺术实践所指向的问题的梳理、研究和讨论，以进一步深化展览的学术性和研究性。

多举措激活画院创作

近年来，深圳画院发展迅猛，全国性大展中经常可见画院艺术家的身影，这得益于该院拥有一支充满活力的创作队伍，及其“客座艺术家制度”的实施。纵观此次展览，深圳画院在职画家的作品显示出专注、沉着的探索精神；而签约艺术家和客座艺术家的作品风貌则更加丰富和多元。

“讨论深圳画院院展，签约艺术家制度是无法绕开的。画院近年开展的许多创作研究活动都是由体制内和体制外画家共同来完成的——这营造了一个比较开放、兼容的学术环境。从全国范围来看，画院以后的发展趋势就是以养项目、养事业取代养画家的运作机制，而深圳画院的改革经验无疑具有借鉴意义。”关山月美术馆研究部青年理论家彭宝玉说。

“我很早就留意到深圳画院的签约艺术家制度，对其客座艺术家访问交流项目也印象深刻。该项目邀请了国外艺术家参与画院创作，在他们的作品中，我们可以看到这些国外艺术家受到当地文化的启发所形成的一些新的创作样貌，这是很有意思的一种碰撞。这种碰撞和影响显然是双向的，在驻地的时候，艺术家很可能形成一种创作上的突破，所以这样的项目也有可能促成一种艺术上的变革。”方立华说。

据了解，签约艺术家通过深圳画院组织的参观、考察、学习、采风、看稿、座

谈、评审、创作等各种集体活动，进一步开阔了视野，发现了自身差距，为取长补短、更好地开展精品创作创造了条件。而深圳画院也利用自身条件和资源优势，为签约艺术家举办了一系列个展、联展，并组织艺术家参加市内外各种展示活动，扩大了他们的社会影响力。“由于深圳移民城市的特点，造成深圳美术界虽藏龙卧虎，却未形成合力的生态环境，深圳整体的艺术力量仍不为外界所了解。我院签约制度的推行，一定程度上改变了这种散兵游勇的状态，将深圳的美术精英集结起来，优势互补、协同发展，在全国美术界树立了良好的整体形象。同时，签约队伍的建立，进一步体现了我院‘以养项目取代养画家’和‘打造没有围墙画院’的创新理念，有效激活了我院创作、研究的工作机制，让更多画院之外的艺术家共享画院资源，共同参与画院学术课题的创作研究，迅速弥补了我院专业力量不足，进一步激发了本院艺术家的创作热情。”深圳画院院长徐章说，刚刚举办的“深圳画院2018年创作会”也是深圳画院自2012年启动签约艺术家项目以来的第四期签约，会议增聘了7位签约艺术家，使签约艺术家队伍扩大到31位。

围绕重要节点展开今年工作

扩大交流推广、增强画院对外传播力度是画院系统近年来的工作重点之一。据徐章介绍，2018年深圳画院多次组织艺术家外出采风、学习考察、座谈交流，开展了“深莞惠+河源汕尾”“深圳、双鸭山”美术合作、帮扶；分别前往

武汉、哈尔滨等地和白俄罗斯等国家和地区举办交流展览；组织画院艺术家和德国纽伦堡艺术家客座互访等；同时，积极组织艺术家开展各项创作，推荐艺术家参加各类展览，并通过“鹏城墨韵”“版画100”和“深圳画院院展”等展览收藏了38位艺术家的70余件作品。

值得一提的是，在深圳画院的发动和组织下，深圳近70位艺术家的作品入选“大潮起珠江——庆祝改革开放40周年全国美术作品展”，占全部参展作品总数的1/4，其中该院就有24位艺术家的26件作品入选。这些业绩充分说明了深圳画院作为深圳美术创作研究的核心机构，在打造深圳美术主力军方面发挥的积极作用。而“深圳画院院展”自2011年推出以来，已制度化、常态化，并持续举办了7届，已成为深圳画院艺术家展示才艺、切磋技艺、增进友谊的桥梁和纽带，激发了艺术家们的创作热情，增强了画院的凝聚力和影响力。

“今年我院将围绕庆祝新中国成立70周年、深圳建市40周年、澳门回归20周年等重大历史节点开展精品美术创作，深入开展都市水墨领域的研究，筹备第二届都市水墨研究展；启动第十届深圳国际水墨双年展、第九届深圳水墨论坛的前期筹备和策划工作等。同时继续加强签约、客座、艺术家工作室制度建设，开展对外美术交流。”徐章说，当前，我国文艺事业正处在不断变革、创新发展的时期，深圳画院将发挥深圳美术创作、研究的引领作用，完善人才梯队建设，继续探索传统水墨在都市文化中的传承与创新，推动画院各项事业继续前行。

画院动态

天津画院举办共享美育文化惠民活动

本报讯（记者李静）为进一步发挥好天津现代美术馆文化惠民、公共服务和艺术传播的职能，2月17日，天津画院与天津市西青区委宣传部、西青区文化馆联合在天津画院天津现代美术馆举办“共享美育文化惠民活动”。活动以在天津画院天津现代美术馆展出“新时代·新笔墨”——当代中国画家学术邀请展为依托，组织专业美术工作者与广大市民群众、美术爱好者零距离互动，共赏优秀传统文化，共同挥毫泼墨，交流书画技艺，共庆具有浓浓艺术味的元宵佳节。

“新时代·新笔墨”——当代中国画家学术邀请展共汇集了来自全国293位当代中国画家们的精品佳作。展览共分为3个板块，“艺路风采”篇展示来自全国各地141位艺术家的作品；“津派流韵”篇展出了包括天津画坛名宿、百岁国画大师

孙其峰在内的132位天津中国画家的作品；“青衿本色”篇展出了天津画院青年美术创作研究中心20位青年画家的作品。为更好地让广大市民深入了解、参与、享受传统艺术的魅力，天津画院组织院内名家为观众作专业讲解，介绍展览的策划理念、学术意义和当代中国画发展的格局与现状。

在活动现场，天津画院在职画家、天津画院青年创作中心画家以及西青区文化馆美术工作者，指导美术爱好者现场体验书画创作，并创作作品赠送市民群众，为元宵佳节增添了传统文化的风景。天津画院院长贾广健表示，天津画院始终坚持艺术为人民理念，利用天津画院天津现代美术馆这个专业平台进行高端艺术交流，不断推出文化惠民系列活动，让更多的艺术爱好者、更多市民群众在家门口就能欣赏到高水平的美术作品，真正做到艺术为人民。

2018上海油画雕塑院年度展举办

本报讯1月26日至2月28日，“2018上海油画雕塑院年度展”在上海油画雕塑院美术馆展出。此次展览是该院油画创作室、雕塑创作室与理论研究室的创作与研究人员的创作与研究成果的综合展示，体现了他们该年度在各自创作课题上所做的努力以及各具特色的艺术风采与学术风貌。

作为公益性的国家专业艺术创作与研究机构，上海油画雕塑院的创作与研究始终秉承关注现实、关

注社会、关注人生的优秀传统，积极响应新的时代使命，助力“上海文化”品牌建设，不断推陈出新、开拓进取，取得了一系列显著的学术成果并产生良好的社会反响。上海油画雕塑院年度展旨在发扬学术民主，倡导不同的学术观点、方法以及对题材、形式、手段的充分表达，以期进一步推动艺术内容、观念、风格、流派之间的交流和切磋，促进艺术创作与研究的健康、良性发展。（美周）

诗书画印唱和“人文萧山”

本报讯2月19日，由杭州国画院、浙江省杭州市萧山区委宣传部、萧山区文联联合举办的“人文萧山”诗书画印展览在杭州国画院美术馆开幕。杭州国画院秉承“笃敬忠诚信坚定文化自信，诗书画印推行国艺重光”的院训，将陆续推出杭州各县市诗书画印展览，指导与引领基层文艺创作、研究的引领作用，完善人才梯队建设，继续探索传统水墨在都市文化中的传承与创新，推动画院各项事业继续前行。

刻作品，都出自近年来活跃在萧山书画界的书画家、爱好者之手，他们当中，有九十高龄的老年书画家，也有刚从美术学院毕业的青年书画作者，诗词来自历代名人咏萧山和萧山诗人、诗词爱好者的作品，美术作品包括山水、花鸟、人物，丰富多样，书法作品则真草隶篆各具风采，以诗文、篆刻反映萧山历史人文，是萧山文艺界诗书画印的一次大合唱。（梁腾）

在艺术中体会年味

■ 曹箴琪娜

元宵节是中国人的传统佳节，它与春节相接，尤其是夜间燃灯，如白昼为市，蔚为壮观。母亲两人还共同绘制了一盏元宵灯笼，“今晚正好让菲菲提着这盏自己画的灯笼去看花灯。”妈妈袁媛开心地安排着晚上的活动。

今年春节期间，成都画院·成都市美术馆推出了“迎新春”年度大展，并结合展览内容和元宵节的民俗，为市民精心设计了别样的节日体验活动，让市民们在美术馆里通过体验艺术创作，回归传统民俗，体会张灯结彩的中国年味。本次公共教育活动共收到了100多位市民的报名，最终按照“先到先得”的顺序，前20位市民受邀来到现场参加活动。

元宵节当天，四川省民间艺术大师林琼华首先带领大家用红纸剪出“福猪”。之后，青年画家朱迪带领大家用红纸剪出灯笼、鞭炮等有着吉祥寓意的传统国画。

73岁的黎凤群是成都市美术馆的“铁杆粉丝”，这次她利落地剪出了一只让自己满意的“福猪”，还像模像样地给自己的彩纸灯笼绘图——象征丰收的黄柿子、寓意高寿的红寿桃、表达喜庆的鞭炮……“我画的东西都很喜庆，象征着今年安康顺意。”

4岁的熊怡菲，在妈妈的陪伴下，也体会到传统年俗的快乐。她用老师教的对折的方法，剪了一颗

小小的爱心，“这是我送给妈妈的新年礼物！”可爱的声音无不透露着天真。母女两人还共同绘制了一盏元宵灯笼，“今晚正好让菲菲提着这盏自己画的灯笼去看花灯。”妈妈袁媛开心地安排着晚上的活动。

画院、看画展、画灯笼、剪窗花，美术馆里艺术范儿的元宵节让市民体会到了艺术的魅力，体验着年俗的快乐。成都画院与成都市美术馆合署办公，为了让更多人参与美术活动，感受艺术之美，成都市美术馆依托于成都画院的学术资源开展丰富多彩公共教育活动。每年针对普通市民开设6场至12场市民可以亲身参与的“艺术工作坊”活动，这次的元宵节公益活动就是其中的一场，同时还通过10多场的艺术公益讲座普及美术知识。而针对专业艺术爱好者，每年也会开展20场左右的学术讲座、研讨会和交流活动，以满足不同层次市民对艺术的需求。

一个崭新的春天即将到来，大地将会生出新绿。新的一年，成都画院·成都市美术馆将更为市民奉上更多优秀的展览，组织更多艺术活动。愿与大家一同，共建文化艺术之城，传递成都人文之美。

（作者系成都画院·成都市美术馆策展人）

四川省民间艺术大师林琼华正在示范剪纸技法

山水中的文化行者

——陈翔的山水画艺

■ 牛孝杰

在中国文化语境里，诗书画号称姊妹艺术，如唐人有云：“书画异名而同体。”宋人郭若虚在《林泉高致》中道：“更如前人所言：‘诗是无声画，画是有形诗。’哲人多谈此言，吾人所师。”东坡居士更有“诗画本一律，天工与清新”之句，以及赵松雪所谓“书画本来同”之论云云，皆言“诗书画的根本性质一致”的道理，其追求融通而终具崇高人格魅力，进而体现于艺术表达之理，即使历史变革至今日，其精神特质依然为我们所传承。

中国山水画家陈翔就是在此大文化的语境下坚持着自己的山水画创作与探索。复旦大学中文系出身而入画学课堂，以及身兼上海中国画院党总支副书记与副院长的经历，使他在因时代转换而容易使人心旌荡漾的人文环境中，更能坚守文化自信以笃行其志。其在山水画创作的过程中自辟蹊径，始终站在文化的高度沉潜于“师古人、师造化、得心源”的画学三昧之中，本着“澄怀味道”“以画体道”之执着，一路潇洒而行，俨然一山水中的文化行者，优游痛快，别有神韵。正所谓“此中有真意，欲辨已忘言”。

读陈翔之作，可见其在继承古人图式基础上而凸显大开大合的意趣，进而“以一管之笔，拟太虚之体”，近取诸身，远取诸物，体悟天地四时交替莫测之变化，而得其山水画作品之氤氲气象。其次，研读陈翔近几年作品，直觉有一团沉潜祥瑞之气，正所谓“致中和，天地位也，万物育也”。其实这也是中国艺术精神中以《礼》《乐》为中心的中和观念的体现。如《乐记》曰：“乐由中出，礼自外作。乐由中出故静，礼自外作故文。大乐必易，大礼必简。乐至则无怨，礼至则不争。揖让而治天下者礼乐是也。”儒家之“乐由中出”，表面上理解似乎有顺着深处之情向外发之意，然实则应是发乎心，应乎情，进而将深处之情得以提高，直至突破

萧木诗意图(国画) 68×43厘米 2018年 陈翔

为超艺术之真艺术、超快乐之大快乐。可见，陈翔正是经历身心的历练，将生命在熔炉中向德行上升，从而至旷达之人生境界，用乎作品中，以得氤氲祥瑞之气息。

另外，画学三昧中，还需要理清的是“师古人”“师造化”与“得心源”在五代宋元以后山水画学习上的一些根本问题。较有代表性者如五代北宋人范中正所谓“与其师于人者，未若师诸造化”、元人赵松雪之“古意说”、明人董玄宰“以古为师”“读万卷书，行万里路”的观点，以及近人黄宾虹所拟出并始终奉为圭臬的论断“师古人与师造化”。诚然，从临摹古人入手进而“师造化”的方法，确实是学习中国画耳熟能详的基本训练。陈翔也不例外，大量摹古使其于技法层面上打下深厚扎实的基础。然而，在此基础上如何继续“求道”以至得“畅神”之画学三昧的问题解决，“得心源”就尤为重要了。自唐人张彦之“外师造化、中得心源”要诀一出，历来论者与创作者对于“自然”与“心源”的内外对应与交相作用之真谛皆奉为金科玉律，并多有阐释与发展。

然而，在当下凡事追求速成的社会状态下，对于其中之内涵意义已乏人问津了，更遑论推敲“师古人”“师造化”与“得心源”之画学三昧并探究其奥义及其中实践法则了。因此，若非沉潜发愿、奋力耕耘的有识之士，怎能窥得其中堂奥。然而，这正是陈翔几十年来于山水画创作一路摸索行经而来的路：由“师古人”“师造化”，进而达到窥得中国艺术精神与创作规律的“中得心源”。从而也形成了其以“北宗”的水墨苍劲写“南宗”的神思超逸，用有力而飞扬的笔墨、雅致而浓郁的小青绿色彩，借历练而生动的图式，构筑或超越或奇雄的充满生机的意境，而表达心灵与自然的契合，不期然而然地营造出悠远深邃之境界及透露出澄怀观道的旨趣，把对生命与自然之体悟带山水画的现代语境之中。