

黄小明： 明心慧木 革新变旧

■ 本报记者 高素娜

浙江东阳是我国民间工艺的重要聚集之地，这里被称为教育之乡、建筑之乡、工艺美术之乡，而黄小明所从事的东阳木雕又是东阳地区民间文化中的大类。千余年来，这一始终鲜活在工匠指尖下的国家级非遗项目，也构成了东阳最具个性的美学特征。

6月20日，“明心慧木——黄小明木雕艺术展”在中国美术馆开幕，展览以明木、明慧、明心、明道4个板块，展出了黄小明东阳木雕作品近百件，包括宗教、人物、景观、装饰等多种题材，呈现了他从艺40年来在东阳木雕发展历程中的探索。

风格多样 承前启后

走进中国美术馆一层的“黄小明木雕艺术展”展厅，在以“烟雨江南”为主调的氛围中，一件件精美的木雕作品置身于褐灰色、木本色、象牙色、朱砂红等色彩搭配的场景之中，大气典雅、庄重美观。

作为中国工艺美术大师、国家级非遗传承人，黄小明的许多作品堪称经典，如他为北京故宫主持复制的乾隆宝座，恢复了数项濒危传统工艺，融木座、雕艺、漆艺等于一体；他承制的九华山大愿文化园和南京牛首胜境佛顶宫木雕装饰，被誉为“雕刀下的梵唱”；他的木雕作品还进入G20杭州峰会主会场、上合组织青岛峰会主会场。这些作品在此次展览中或等大、或缩小进行了展示。

除经典作品外，黄小明还专门为此次展览创作了8组35件新品。其中，《山水十二条屏》长达9米，12幅中华山水画面被雕刻于12个折扇弧形落地屏风之上，它们整体类似传统东阳木雕的板雕，但在许多景致的细节中，黄小明又将镂空雕、浮雕等手法融合其中。表现大漠的《永恒的丝路》在传统基础上

遨游(木雕) 2019年 黄小明

创新，整件作品利用木材的自然形态与自然纹理，塑造出驼队在沙漠中穿越的形象。“这件作品从构思、设计到完成共用了大半年时间，在创作上除运用东阳木雕的传统技法外，还使用了圆雕等技法。这些骆驼形态各异，大小不同，人物以唐朝时期的形象为主，整个驼队像是从神秘的沙漠中心走来，又蜿蜒走向无尽的远方。”黄小明说。

在中国艺术研究院工艺美术研究所所长邱春林看来，此次展览呈现出“琳琅满目的多样性风格”，“如在《胡杨之韵》中，黄小明用线条的形式表现了胡杨的质感和肌理，既表现了胡杨的生命力，又表达了生命的律动。可以说，黄小明在传承东阳木雕的基础上，探索了许多符合当代审美及艺术需求的表现手法，在艺术上做到了承前启后。”邱春林说。

守正创新 探求高峰

黄小明的父亲黄树银是东阳地区屈指可数的竹编工艺美术大家，在父亲的熏陶下，黄小明从小就对竹编、木雕等民间艺术有着浓厚兴趣。从16岁握

刀开始，黄小明就立志发展东阳木雕艺术。在东阳木雕总厂的学艺经历，让他拥有了高起点；拜入中国工艺美术大师冯文士门下后，又习得了师祖“木雕宰相”黄紫金的艺术精髓；而在浙江工艺美术学校的学习，则让他开阔了艺术视野，丰富了艺术表达，为传统木雕与现代雕塑的链接找到了更多“焊点”。

黄小明把传承与创新东阳木雕作为自己的使命，创新了叠雕技法，开创了“速写木雕”“超写实木雕”“竹筒木雕”“造物木雕”“取景框木雕”等门类，丰富了东阳木雕的表现方式。中国美术馆馆长吴为山评价说：“黄小明的作品刀法洗练，细致入微，画面富有诗意，他在继承传统的基础上形成了个人风格。众所周知，东阳木雕是以平面浮雕为主的雕刻艺术，而黄小明则把透雕、浮雕、圆雕等雕刻技艺融汇在一个画面中，巧妙地利用不同材料的质地，组合成一个有机整体。”

在黄小明看来，传统的文化艺术在当代虽具有一定局限性，但只要敢于创新，将传统与现代有机融合，必然会发挥出意想不到的效果。“比如流行与古典的结合，在歌曲、舞蹈、服装、建筑装

饰等多个领域均有无数优秀实例，而这些跨界精品，无不建立在传统艺术文化的基础之上，没有传统，我们的创新都将是无源之水、无本之木。”黄小明说。

敢于担当 为民艺摇旗呐喊

从艺数十年，黄小明深刻体会到传统文化艺术在传承上的艰难。“无论是木雕还是其它艺术都面临一样的问题，愿意学的人或许不少，但真正能坚持几十年并将其作为一项事业的人实属少见。东阳木雕的传承在当下仍形势严峻。”黄小明说，当前很多从业者缺乏薪火相传的精神，只注重短期经济利益，只看到火焰能照亮眼前的利益，却没看到火焰能照亮更远的路。“传承不仅是技与艺的传承，还应该有创新的传承，要努力把自己的创造力融入木雕技艺，把传统与创新的一切，把有利于东阳木雕发展的一切，传递给后人，让火焰的光芒愈加炽烈。”他说。

保护与发展是一个持续不断的课题，在新形势下，文艺的传承模式与发展方式如何才能符合时代要求、加快转变境遇，这不仅需要智慧，更需要魄力和方法。近年来，黄小明积极投身于民间文艺的抢救、保存和传承之中，他不仅向中国民间文艺家协会提交了《关于工艺美术行业品牌化运营的建议》，还推动成立了中国非物质文化遗产保护协会木雕专业委员会。同时，他还发起了“互联网全球招徒”活动，选拔了一批优秀的人才，更拉近了传统民间艺术与年轻一代的距离。

“保护与发展民间文艺是一个宏大的命题，没有具体实践，它就是空中楼阁，就是一句漂亮但无用的话，所以我坚持：一是要从自身所处的地域做起，二是要从自身所处的地域做起。”黄小明说。

对雕塑文脉的新思考

■ 黄文智

莲美术馆位于浙江杭州西溪艺术集合村，“传承·转化2019‘同道’雕塑作品展”是该馆建成后主办的首次展览。展览参加者为沈文强、曾成钢、朱晨、林岗、陈辉等清华大学美术学院、中国美术学院的知名教授和青年学生。展出作品呈现出鲜明的东方审美意味，曾成钢一直主张传统雕塑语言的现代转化，提出雕塑创作要立足于深厚的传统文化资源，从中汲取营养，并将其转化为现代的艺术形式。他的作品《莲》原型为成熟的莲蓬，其在失去水分和有意被撕扯后，呈现瘦、皱和道劲的沧桑感，与人文画中的审美意境相合，但这种“涅槃”过程中的莲，在使用不锈钢材质再现后，绘画意向成为立体视角，原有的雅趣，也转化为一种苍劲与空灵并存的审美理想。

陈辉对中国古代雕塑有独到的认知，他的作品，于简洁的方圆变化之间，融合了先贤谦逊内敛的儒雅气质。冯崇利的作品多将传统人文题材与极简的雕塑形式结合起来，在金属的漏痕与镜面交相辉映中，呈现出大气磅礴的东方审美气韵。黄文智、朱勇、庄秋阳、邵月娇、施丹等人的作品探讨了雕塑的不同形

式，其中黄文智的作品试图在具象语言中找寻中国古代造像中的神采，其他四人则多在材料语言和抽象建构上着墨颇多。谭建明、同坤、卫昆、赵兴华、杨云浩、闫宇、金叶子弘、张升化、于国光、赵峰等人也具备坚实的造型能力，并在不断探索自己的雕塑语言。

朱晨的《石器系列》作品，于简洁的器型中蕴藏经纬，其抽象的形质，深具幽玄之意。林岗的《听雪》系列作品，多在“随形”的石料上镶嵌金属材质的乐器构件，传达一种闻弦知雅意的艺术想象。张新宇的作品在圆形界面中以疏密的钢条排列来构建变幻的图像，与山水相融，尽显南方灵秀。仇世杰、余晨星的作品都带有鲜活的生活气息，其对于艺术的理解，犹如茶禅般的恬淡和睿智。

主办方表示，从地域上看，中国美术学院和清华大学美术学院呈南北之望，在艺术面貌上也有所区别，但就师承而言，这些艺术家又存在着一种天然的内在关联。因此，“传承·转化2019‘同道’雕塑作品展”又不是一般意义上的地缘聚会，而是基于艺术文脉的新思考和对雕塑创作的深度总结与展望。

精彩展事

江苏省美术馆

道承东南——朱颖人中国画创作与思考特展

6月22日，由中国美术家协会、中国美术学院、江苏省常熟市人民政府主办，江苏省美术馆、常熟市委宣传部、常熟市文体广电和旅游局承办的“道承东南——朱颖人中国画创作与思考特展”暨学术研讨会于江苏省美术馆举行。本次展览展出了朱颖人代表书画作品、手稿120余件，对其70多年的艺术生涯进行了系统地回顾和梳理，反映朱颖人对中国画的独到见解和深刻思考。

朱颖人1930年生于常熟。1947年考入苏州美专，随颜文樑、孙文林学习油画；1949年考入杭州国立艺专，随林风眠、倪貽德、关良等学习油画，练就了坚实的绘画艺术功底。1952年毕业留校任教。1960年，朱颖人随吴弗之学习国画，并得

到了潘天寿、诸乐三等名家的指导。这样的学艺道路，使他的国画从一开始就具有传统经典的水墨意蕴，同时又充满了新时代、新生活的朝气。朱颖人善于从自然中发现美，立足传统笔墨，却不囿于中国画的传统程式，大大拓宽了花鸟画的创作手法。同时，在他长达57年的教学生涯中，不乏像刘文西、张立辰、吴山明这样的名家弟子。

朱颖人情系家乡，2016年曾向常熟博物馆捐赠书画作品61件。这些作品是朱颖人精心挑选的佳作，具有较高的艺术价值。今年5月，朱颖人又将不同时期艺术代表作57件和教学示范及课徒画稿68件，师辈陈摩、潘天寿、诸乐三书画手稿5件，共计130件，一并捐赠给常熟博物馆。（李丹）

李家桢、张友鸿夫妇作品文献回顾展： 传递历史的温度

■ 本报记者 李亦奕

他们是湖北美术学院的前身武昌艺专江津时期的学生，一个师从唐一禾，一个师从张肇铭；他们是中国美术史上少有的共同投身革命、从事地下工作的艺术伉俪。6月19日，一场特殊的展览在湖北美术学院美术馆开幕。展出作品均是从武昌艺术专科学校走出的红色伉俪——李家桢、张友鸿夫妇生前所作，300多件作品与文献立体呈现，回顾了李家桢、张友鸿夫妇对革命与艺术的矢志追求，以及虽历经磨难仍不忘初心的感人一生。他们的经历也是武昌艺专一段历史的见证。

李家桢1917年出生于湖北应城，家道中落但热爱绘画，1940年进入武昌艺专之后，师从唐一禾学习油画。张友鸿1916年出生于安徽，她的哥哥张友鸾、张友鹤都是著名报人。李家桢与张友鸿不仅热爱绘画，亦是追求进步的热血青年。就读武昌艺专时，李家桢与张友鸿成立了半公开的“读书会”，通过阅读进步书籍引起了地下党组织的关注。1941年，在皖南事变后的白色恐怖下，他们俩毅然加入了中国共产党。两人在党组织的领导下，在武昌艺专创立了“五一三木刻研究会”，不仅让大批学生了解了新兴版画的创作手法，还通过组织苏联版画展览，向近万国民党区的观众宣传了苏联社会主义革命和建设。这场持续一年之久的群众性进步木刻运动，在抗战时期的国统区极其少见，在当代中国版画史上有着重要意义。

1945年，李家桢和张友鸿结为夫妻。他们出色地完成了许多党组织交给的任务，比如在重庆谈判期间，李家桢通过在国民政府水利委员会绘图的工作提供了美军对长江的航拍照片。张友鸿在南京中共办事处准备撤离时，冒着生命危险取出了留在南京的许多地下党员的联系方式。1948年底，他们被叛徒出卖被捕，始终坚贞不渝，后被营救出狱。新中国成立后，李家桢重拾画笔。张友鸿则因为曾在狱中得了重病，于1962年去世，年仅46岁。爱妻故后，李家桢继续在绘画事业上不懈追求，油画艺术达到了一定的高度。2008

罹难的武昌艺专校长唐义精、教授唐一禾(版画) 李家桢

仕女画(纸本设色) 张友鸿

年，91岁的李家桢病故。11年后，其女李其容将父母的遗作与遗物无偿捐赠给他们的母校湖北美术学院。

湖北美术学院原院长唐小禾认为，李家桢自小受中国画影响颇深，对古典画的理解也非常深刻，尤其晚年的山水画融合了中国画的意境，加之其不平凡的人生经历，使得他的作品高屋建瓴，大气、洒脱。本次展览总策划、湖北美术学院院长许奋表示，李家桢师从留法油画大家唐一禾，造诣深厚，其晚年将中国画意趣表现于油画风景中，艺术成就达到新的高度；张友鸿是著名国画画家张肇铭的爱徒，1942年还是在校生的时，张友鸿的作品《红衣仕女图》就在第三次全国美展中展出，该作品的题款、杜工部诗句“天寒翠袖薄 日暮倚修竹”是由张肇铭所写，后又被迫逃去新疆、印度参展。两人还创作了大量的进步木刻，幸存至今的作品中就有李家桢为纪念唐义精、唐一禾先生因公殉职所作的版画。

本次展览还展出了作家张恨水在李家桢、张友鸿婚宴签到册上题写的诗句“关关雉鸣，琴瑟友之，宜室宜家，峙

乃桢幹”。这四句诗出自两诗一文中，张恨水把它们巧妙连缀在一起，既表达了美好的祝愿，又别具匠心地把两人的名字“友鸿”与“家桢”嵌入进去。作品《清明节的杜鹃花——为祭奠亡妻而作》也是这对伉俪的爱情见证。张友鸿去世后，李家桢总是在清明那天去张友鸿安眠的公墓，采摘一大把杜鹃花，供奉在张友鸿的遗像前。于是，就有了这张《清明节的杜鹃花》。

值得一提的是，此次展出的300多件作品与文献是由李家桢、张友鸿之女李其容无偿捐赠给湖北美术学院的。“亲眼目睹这些泛黄的作品与史料，我心里仍然受到极大冲击——这是我们前辈的真实故事！这是一段如此鲜活的历史！我从未感觉自己离江津时期的武昌艺专如此之近，仿佛触手可及。”湖北美术学院美术馆馆长张杰感慨道，如果说李家桢、张友鸿夫妇历经磨难仍不忘初心，源自国难时期武昌艺专先辈舍身忘我、美育救国的信念。那么，李其容细心保管父母的遗作遗物，认真整理文稿书信，自费出版回忆文集，则是为了告知世人不忘和坚守武昌

艺专精神！

老一辈艺术家的精神传递给了家人，也感染着美术馆人。据了解，此次展览涉及大量的文献史料，考证梳理工作量巨大，秉承一贯严谨的专业态度，美术馆团队多次往返武汉与杭州两地调研。为呈现完美的展陈效果，馆员们反复探讨展出方案，修改调试局部细节，并加强与兄弟院校、兄弟美术馆之间的交流与合作，比如向中国美术学院档案查询李家桢相关史料，向浙江美术馆借展49件李家桢作品……该展入选文化和旅游局“2019年全国美术馆馆藏精品展出季活动项目”。

在服务教学的前提下，怎样用藏品完整构建学校的DNA链条，一直是湖北美术学院美术馆追求的目标和使命。随着与老一辈艺术家及其家属的接触日渐增多，美术馆人也越来越感受到了其中的温度：一位位让人肃然起敬的前辈，一个个让人唏嘘感叹的故事……百年老校是有血有肉、鲜活生动的存在，它的温度是最宝贵的，不断地挖掘、保护和传递这份温度显然是这座学院美术馆工作的本质意义所在。

上海梅尔尼科夫美术馆

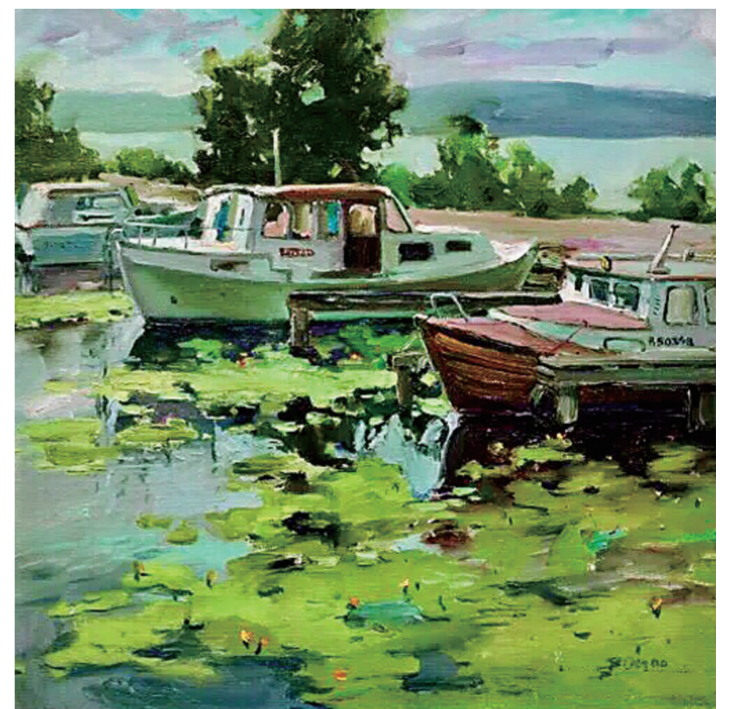
上海·彼得堡油画名家风景作品研究展

为庆祝中俄建交70周年，纪念梅尔尼科夫诞辰100周年，上海梅尔尼科夫美术馆与俄罗斯联邦驻上海总领事馆联合主办的一年一度的中俄绘画交流系列展览(第4回)：大地之歌——上海·彼得堡油画名家风景作品研究展于6月28日在梅尔尼科夫美术馆开幕。

本次展览的主题选择“大地之歌”，以风景绘画为主角，旨在以上海与彼得堡这两座友好城市中的艺术家为主体，通过风景题材绘画作品的比较展示，向公众呈现他们各自对于自然之景与大地情怀的独特理解与艺术演绎。

展览共选取中俄两国当代不同时期主流艺术家的60余件风景作品，分“经典回溯”“海上风采”“涅瓦情韵”3个板块展出，涵盖油画、丙烯、综合材料等。俄方有当代现实主义学派巨匠梅尔尼科夫为代表的10位列宾美术学院历届艺术家的优秀作品参展，参展作品从不同视角，呈现了不同时期俄罗斯学院派群体间的传承与创新。中方有包括我国当代著名艺术家在内的19位老中青海派艺术家参展，参展作品中不乏具有鲜明俄罗斯绘画风格影响的作品。

据悉，本次展览的部分参展作品是首次与观众见面。（李亦奕）

芬兰的风景(油画) 2011年 巴达赫