

毕业,再起航

伴随着毕业季的到来,众多高校陆续开展了丰富的毕业活动,在各大艺术类院校的毕业典礼上,老师们为毕业生送上祝福,寄语未来。毕业典礼,是学生们在校的最后一堂课,这份临别的教诲,不仅是一份嘱托,更是一份期盼。毕业非同寻常,对于从事艺术工作而言更是如此。本期,美术文化周刊整理摘登中央美术学院、中国美术学院、广州美术学院、中国艺术研究院老师们在毕业典礼上的毕业寄语,借此祝福艺术毕业生们。

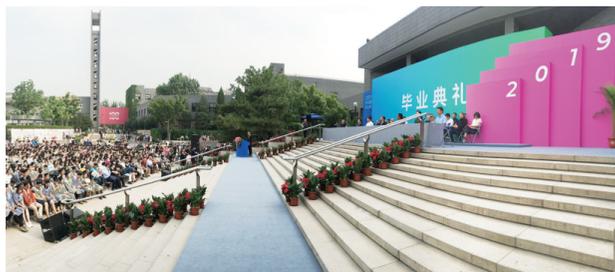
范迪安:

不负时代,开创新的前程

当毕业歌在校园响起,当“时间胶囊”种在白皮松下,当毕业季圆满落幕,当我们再一次汇集在国旗之下,我亲爱的同学们:这意味着你们即将毕业,走向新的征程。我们不会忘记,同学们怀揣艺术理想,从五湖四海来到中央美术学院,正逢我们步入跨越百年的时间节点。在实施“百年辉煌”的活动中,我们一起礼赞先贤,总结历史经验,一起放眼全球,谋划未来发展。同学们经历了教学改革,也积极参与了教学建设,焕发出昂扬向上的精神,以优异的成绩书写了青春的篇章。我们为之振奋,在中央美术学院百年华诞之际,习近平总书记给我院老教授亲切回信,提出“加强美育”,希望我们发扬“爱国为民,崇德尚艺”的优良传统,“以大爱之心育莘莘学子,以大美之艺绘传世之作”。习近平总书记的关心和期许为我们建设世界一流美术学院注入强大精神力量。我们充满自豪。全体毕业生同学们秉承“尽精微,致广大”的校训精神,苦学本领,修心炼艺,毕业作品如绚丽夏花,异彩纷呈。前程宽广,自当昂首阔步。在这里,我想说的只有一句话:希望你们投身崭新的时代,把握前进的方向。

这个时代,世界深刻变革,中国全面发展。人类正经历着历史上前所未有的剧变,世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展,以物联网、大数据、云计算、量子科技等为代表的新一轮科技革命兴起,和平、发展、合作、共赢的时代潮流不可逆转。中国紧紧抓住发展机遇,日益走近世界舞台中央,不断为人类作出更大贡献。艺术作为人类思想与情感的结晶,在这个时代既承载着个人的经验与表达,更承担着文化对话、文明互鉴的使命。同学们从“中国学子”出发,将成为“中国艺术家”,就需要站在时代的前沿,感受时代的脉搏,用自己的创造性贡献新时代的文艺繁荣发展的使命。

这个时代,文艺肩负使命,美术发挥能量。文艺是时代前进的号角,最能代表时代风貌,最能引领时代风气。进入新时代以来,中国文艺领域呈现出许多新气象,文艺工作者努力坚持以人民为中心的创作导向,美术界涌现出众多德艺双馨的艺术家,他们成为时代风气

中央美术学院2019年毕业典礼现场 中央美术学院供图

的先觉者、先行者和先行者。同学们完成一个阶段的学业,从此当步入自我创造的境界,在创作上要坚守本根,又不断与时俱进,努力实现传统文化的创造性转化与创新性发展,创作反映时代主流、弘扬中国精神、展现高尚情操的艺术作品,共同构建这个时代欣欣向荣、百花齐放的美术生态。

这个时代,青年千帆竞发,英才百舸争流。青年兴则国家兴,青年强则国家强,今年是五四运动100周年,百年以来,五四精神的光芒一直灼灼其华,激励青年一代奋发努力,求真学问、练真本领。风华正茂的你们是时代的追梦者,也是时代圆梦人,要用艺术谱写中国特色社会主义文化建设和文艺繁荣发展的华采篇章。

生逢这样一个新时代,我希望同学们热情拥抱时代。时代,在辞海里有两个释义:一是指社会发展的不同阶段或时期;二是指个人生命的某个时期。在我看来,“时代”更像一个时空坐标系,让我们准确地定位价值观,定位理想,定位人生。对“时代”理解的深度和广度,是实现人生奋斗目标的前提和基础,所以,请同学们热情拥抱这个时代,胸怀大格局高境界,将小我融入社会,成为时代的大我,主动担当时代赋予的责任,担当中国美术繁荣发展的使命。这个时代富有挑战,也会遭遇困难,我们要凭借自己的智慧、勇气和判断,以“爱国、励志、求真、力行”为信念,勇于在时代的浪潮中破浪前行。

我希望同学们真诚描绘时代。习近平总书记指出:“中国特色社会主义进入了新时代。希望大家承担记录新时代、书写新时代、讴歌新时代的使

命,勇于回答时代课题,从当代中国的伟大创造中发现创作的主题、捕捉创新的灵感,深刻反映我们这个时代的历史巨变,描绘我们这个时代的图谱,为时代画像、为时代立传、为时代明德。”希望同学们走向社会,用年轻的视角捕捉生活,用丹青之笔记录时代变迁,通过美术彰显文化自信。在前不久举办的第十三届全国美展中央美术学院学生作品看稿会上,我欣喜地看到,不少同学已经能够从深入生活,扎根人民开始创作,有了新时代的自觉意识,能够着眼于时代所要求的“美术文化”,希望大家在今后的艺术创作中观照中国现实,表现中国主题,彰显中国气派,努力践行“以大美之艺绘传世之作”。

中央美院在“双一流”建设中,注重给同学们提供更为广阔的学科背景,重视培养学生的多维思维能力和守正创新能力。今年的毕业季就是一场以想象力、创造力为驱动的艺术创作盛会,我们看到许多具有启发性、创造性的作品,有的作品虽然体现不尽充分,但展现出同学们关切现实、解决问题的勇气,在批判性的审视中着眼建设性。中国社会的发展需要艺术创新,需要激活思维,需要以美育。时代呼唤艺术高峰,艺术高峰则需要顶层设计、创新性实践来实现,实践无止境,创新无止境。在全球文化交汇、激荡、碰撞的情境中,同学们不仅要把握时代脉搏,更要为时代发展提供创新性贡献。

(本文为中央美术学院院长范迪安在该校2019年毕业典礼上的致辞,有删节)

许江:

青春竞美 生如夏花

夏日,万物自由生长的季节,我们这个时代也正当青春收获心灵自由的时代。

生命的场所,莫大于天地宇宙。“宇宙”在《庄子》中这样解释:“有实而无乎处者,宇也;有长而无本剝者,宙也。”意思是说:具有实在的形体而看不见其确切的处所的,是宇,是处在四方上下却又无尽无际的空间;于成长之中却见不到成长的始末的,是宙,是处于古往今来却又没有极限的时间。中国的传统思想认为,宇有其实,却又是无限的;宙有生长,却是无始终的。“宇宙”就是时间与空间的统一。佛教与哲学把宇宙又叫“世界”,所以,世界的存在同样具有宇宙的可感知却又统一而无限的特性。

以青春之短暂,观宇宙世界之无穷,庄子慨然沉吟:“人生天地之间,若白驹过隙,忽然而已。”庄子一方面慨叹时间飞逝,生命短暂;另一方面敏锐表达了人与天地的关系。“天与地无穷,人死有时,操有时之具而托于无穷之间,忽然无异骥骧之驰过隙也。”在这里,庄子彻底揭示了天地的无穷和人的有限性的矛盾,而有限的人却要体认和观看无穷的天地,只若“白驹过隙”,只若隔着缝隙看那边的白马一闪而过。中国的文化两千年来以无数精英生命来解读和开启如是命题。王羲之兰亭寄语:“后之视今,亦犹今之视昔,悲夫!”陈子昂登幽州台泣言:“念天地之悠悠,独怆然而涕下。”钱起湘灵鼓瑟:“曲终人不见,江上数峰青。”李商隐锦瑟嗟惜:“此情可待成追忆,只是当时已惘然。”无论是清冽的自然情怀,还是纵恣的千古慨叹,都洞明了一个真相:宇宙天地有无时间的伤害,而东方的人性吻,且按下心中伤逝的悲调,让心灵栖落在生命的诗性世界中,在那里珍惜青春,珍惜现在,珍惜当下,珍惜我们享有的每一天。

同学们,青年朋友们,在我们身边春长秋熟的是自然世界,我们身在其中的是生活世界,我们彼此相处、怀揣内心的是情感世界,那代表人类共同体的是地球世界。刚我才

中国美术学院2019年毕业典礼现场 中国美术学院供图

们说:世界是一种真实的同时又宽广无边的存在,有说世是时间,界是空间;有说世是实存,界是兴发。世界总会带给我们两元的思考。因此,世界不仅是具有无限性和统一性的存在,更是一极两元的思想和认知的原形。秉持这种原形的思想模式,我们将冷暖、虚实、方圆、巨细、刚柔、山水、仁智、荣枯变为互动兴发的生命的尺度,去感受我们的生活,判断我们的价值,建构我们对于生活世界的最原初的诗性方式。所以,我们要以青春如歌的目光观注世界,关怀世界,又要以世界的可感而又无限、大道无穷而又应缘兴发的特性来反观青春,驾驭青春。如是,我们将获得真正的自由、心灵的自由。

我喜欢谈大家的展览海报,那是活泼的信息库,那是铿锵的宣言,那是一个个与天地的青春战书。在那里我看到众多交揉伸展的路径,深入创造者的绚烂田野,织造着同学们的“轻狂不知疲倦”的青春花环。那天,瞥见“演化论”的海报,上面写着牟森导演拟定的主题:呼喊与细语。蓦然之间,我感到当今青春之观的两种品类:一种是手艺的细语,一种是关怀的呼喊。手艺是用手来造物、来写心,那心物的背后细语着中国社会的时代风习,砥砺着博约弘毅的天地之道。所以,手艺是无边界的,手艺是“世界”的载体,是“青春”的模型,是心与手两相观照的界面。它的细语标示着它的绵绵传承、它的涓涓滴累、它的青春使命和生如夏花的绽放。关怀恰如心在观看、在关怀,用“药”的关怀体现生命的关怀;

用“墙”的关怀体现城市的关怀;用“光”的山水再造人世的山水;用节祭的仪典演示人文的仪典;用亲子的每日关爱起人间的舟筏;用叠出的黑影推卷出世的山海经;用石木、用麻衣、用岩彩、用陶泥、用所有可用之用铸成鲍亦斯式的社会性画面和塑体。正是这些青春的呼喊,带着关怀的无间道,在生命和人世的缝隙之处,赫然拉开刀口,展现激情生命的卓越独立和爱之勃动。我们一次又一次被这种爱和关怀感动,我们的心也仿佛追随青春飞翔起来。呼喊与细语,关怀与手艺,致广大与尽精微,多少生命的形态、多少使命的托付,盘结在此,相伴相拥,踏歌而行,青春竞美,生如夏花。

青春时刻,生如夏花,此时此刻,“生如夏花”的歌声又在我的耳畔响起。朴树的质朴,子文的清丽,靓颖的华美,我们每个人歌唱的真切。“生命,一次又一次轻薄过,轻狂不知疲倦。”这个泰戈尔经典诗作《生如夏花》的题记,冰心与郑振铎都如是翻译。“我相信自己,生来如同璀璨的夏日之花,不凋不败,妖冶如火。”这是生命的芳华。“我相信自己,死时如同静美的秋日落叶,不盛不乱,姿态如烟。”这是生命的盛秋。“生如夏花,逝若秋叶”成了回应庄子的天地无穷,人生有限的终极矛盾的最美好的回答,成了人的生命和心灵自由的最佳姿态。我们相信,我们拥有,我们在。

(本文为中国美术学院院长许江在该校2019年毕业典礼上的致辞,有删节)

李劲堃:

未来属于敢闯敢试的你们

古人云:“盛年不重来,一日难再晨,及时当勉励,岁月不待人。”

你们即将走向社会,带着你们的抱负走向更广阔的舞台。如何面对未来的挑战,如何践行自己的抱负?

在我们身边,我们学校重要的艺术家、教育家胡一川同志,在长达70余年的艺术生涯中,他用艺术勇敢揭露国民党政府的黑暗统治,反映劳苦大众的悲惨生活和反抗精神,以“木刻”作为投枪匕首,组织“鲁艺木刻工作团”并任团长,领导全体团员,奔赴敌后开展抗日救亡宣传活动,用大众化的艺术语言,发动民众支持抗战。胡老的作品艺术风格深厚朴实,爱憎分明。其中《挖地道》《到前线去》《开铤》等名作,成为现代美术史上的重要经典作品。

一群二十出头的青年人,放弃了大城市舒适的生活和工作环境,奔赴延安,辗转敌后,不断摸索、选择、奔走,面对查扣、拘捕、坐牢,乃至杀头的险恶、动荡不安与艰难险峻的考验,练就了他们顽强的意志和独立的人格,在时代的风云中成为新中国美术与美术教育的重要缔造者。

在中国近现代绘画史上,岭南画派顺应时代巨变,高举革新旗帜,不仅刷新了中国画的面貌,也在折衷中西的画法上别开生面。黎雄才先生生长在一个书画家庭,17岁因天资聪颖,受到高剑父的赏识,进入春睡画院学

广州美术学院2019年毕业典礼现场 广州美术学院供图

习,他大量临摹宋元名迹,打下扎实的传统功底,更在留学期间,掌握了当时重要的一个课程训练——把“博物学”运用到对标本写生的基本功训练。他画过大量草虫花卉,写生无数,练就了扎实的写实能力,这些能力在20世纪特别重要,并在新国画形成过程中发挥了重要作用。黎雄才先生立志“新宋元”的构建,在新中国成立后不久,创作出的《武汉防汛图》成为新中国画的经典。这些都源自他从抗战大撤退到重庆后,辗转于陕西、贵州、四川、敦煌等艰苦的写生积累下来的能力。

同学们,志存高远是一个有志于在艺术上有所建树的人所应有的态度。我想与诸位分享的是:只有你关注社会,社会才会关注你。

同学们,请用你的知识服务社会吧!祖国,值得你用一生去报效!

同学们,随着粤港澳大湾区的国家规划的推进实施,广东正经历百年来前所未有的大变局、大发展,诸位面对着这种历史性大机遇,把握时代脉搏,顺势而行,必将大有可为,也必将大有作为。这是“长江后浪推前浪”的历史规律,也是“一代更比一代强”的青春责任。未来的世界属于敢闯敢试的你们!

让我们再次把目光聚焦在此时此刻,此情此景。隆重的毕业典礼和学位授予,是一所大学最神圣的礼仪,透过这可视可体验的艺术成人礼,构筑属于所有广美人对艺术与大学精神的文化追求。这段时间全体老师、各部门和所有毕业生,在毕业季中付出辛勤努力,就是为了这一刻!

(本文为广州美术学院院长李劲堃在该校2019年毕业典礼上的致辞,有删节)

唐勇力:

做一名坚毅而纯粹的艺术家人

接受委托,作为导师代表在此开幕式上为同学们讲几句话,讲什么呢? 想来想去,还是从我自己学画50年和从事高等美术教育40余年工作、生活及艺术创作历程中的人生体会讲几句实在话以之共勉。今天我想对你们讲两点:

第一,意志的力量。宾夕法尼亚大学的教授研究发现:智商高的,才华出众并不能够代表一定能成功,也并不能使你坚强而有意志。数据十分清楚地表明,有许多才华横溢的青年才俊因为没有意志而使他们的无法坚持实现自己的梦想。意志是人的一种思维模式,是几十年的坚持不懈做好一件事的源能量。自古以来凡是做大事业的人,不仅有出类拔萃的才华,也必须具有坚韧不拔的意志。徐悲鸿先生说:“学艺之道无他,锻炼意志第一。”就是说在学习艺术的道路上,没什么捷径可走,投机取巧靠小聪明学画是完全不可能的。

第二,做一个纯粹的艺术家人。我们首先要做一个纯粹的人,只有纯粹才能高尚,只有纯粹才有可能成功。做到纯粹首先要减少自己的欲望,欲望是悬在头上的一把刀,十分危险。它让我们变得庸俗,严重毁灭人性,我们的一生中要时刻警惕欲望的袭击。当一个好的艺术家人消除欲望变得纯粹,这将是你们

中国艺术研究院2019届研究生毕业作品展开幕式现场 杨柯林摄影

人生中最大的财富,当然,消除欲望不等于没有追求,这是两个概念。历史上凡是在艺术上取得成功的大艺术家,无一例外具有纯粹的精神品格。

做一个纯粹的艺术家人就要从实际出发,我想应该做到四点:读书、思考、写字、绘画,以此循环数十年的坚持,这就是纯粹。阅读能饱览知识,当你思想停滞而难以进展时就必须去读书,有了知识才能拥有能力。同时思考更加重要,独立思考得来的知识才能够被我们理解和确定。陆九渊说过:“学苟知本,六经皆我注脚。”艺术家人一定要有独立思考能力,勤于思考勇于探索,这样的艺术家人才能画出具有时代性的优秀作品,任何时候没有实际的成果都是空谈。

作为中国画家人要从写字做起,

书写之功能补画之不足。书法是中华文化最独特最博大精深文化,是中华文化最伟大的一部分,也是画家必备的修养。写字亦是练气功,气韵平和直通筋脉,建议大家一起来写毛笔字。

总之,创作出优秀作品是艺术家的立身之本,以大美之艺绘传世之作是我们每个艺术家人的追求。怎么创作才能出好作品?不断地探索创新,勤于思考,每天的时间都不要浪费,用意志与勤奋专心致志地画画,数年如一日,做一个纯粹而有志的人,一定会实现自己人生中的理想,成为一名优秀的艺术家人。

(本文为中国艺术研究院2019届研究生毕业作品展开幕式上导师唐勇力的致辞,有删节)