

同样的一笔差距在哪里

——记北京画院花鸟画研修班导师提名展

■ 杨惠荃

半山(国画) 69×69厘米 陈广荃

凝视(国画) 2018年 王江

近日,由北京画院主办,北京画院美术馆与北京画院培训中心承办的“花翎清韵——北京画院花鸟画研修班导师提名展”暨“北京画院2018级研修生结业式”在北京画院美术馆举行。本次花鸟画研修班导师提名展以“花翎清韵”为主题,汇集了近些年北京画院优秀研修生的作品70余件。这是北京画院近10年来首次举画院之力,为研修生在北京画院美术馆举办作品展。参展作品展现了当下中国花鸟画创作教学领域的最新成果,以及在人才培养与教学研究层面所取得的进展和成就,同时饱含着导师们对于学员艺术创作的勉励。

花鸟画作为中国画三大科之一,内容题材十分广阔。各类动植物以及与动植物生活、生长有关的一切环境都可入画。可以说除人物之外,自然界的一切都可作为花鸟画的表现对象。中国人对大自然有着深厚的感情,大量描写山川树木、花卉禽鸟的诗歌和绘画,构成了人们精神生活和诗歌生活的重要组成部分。在中国文化特有的审美理想陶冶下,花鸟画逐步发展成为一种运用比、兴等手法,通过自然界中的花鸟寄托人的主观情感的艺术创作形式。通过创造气韵生动的画面来展现作者内心世界,而画中的花和鸟以及一切自然物像,只是表现人的情感的语汇,观者则可以沿着生机勃勃的画面所提示的方向,来体会作品所包含的内蕴。

如何处理与时代的关系

与时俱进是所有艺术门类面临的问题,北京画院副院长、北京画院美术馆馆长吴洪亮在回顾中国近代花鸟画

的历史时表示,工笔画与写意画一直呈现出互为高峰或低谷的起伏态势。在20世纪初,写意较强而工笔较弱,改革开放以后,写意画方面名家辈出,而近十几年来,写意画的发展相较工笔来讲又处于劣势。花鸟画作为中国画的一个局部,同今天中国画所面临的问题是一样的。如何处理好与当今世界的关系是每一个画种都会遇到的问题,自上世纪九十年代初,尤其是新中国成立以后,花鸟画与新的时代要求同步成为所有老师及艺术家需要解决的问题。

中国花鸟画发展到今天,一部分与新的时代内容相结合,上升到了生态学,也就是人与自然关系的高级意识层面。北京画院画家方政和认为,古人说花鸟实际上是一种概括,是生物最灿烂的时刻,花鸟画发展到今天,更要关注人与自然的关系,只有人同自然和谐发展,花鸟画才是美的。今天人们的一些做法,正可以通过花鸟画的方式,表示一种委婉的劝告、善意的提醒,即善待自然才是善待人类自身。的确,这不仅为花鸟画的发展提供了新的方向,也有利于从艺术方面唤醒人们对自然生态的责任感。新时期花鸟画面临种种问题与挑战,吴洪亮持有一个乐观的态度,他认为今天反而是花鸟画发展的一个好时机,人们对生态给予了更多关注,而花鸟的画意世界是人与自然的密切关系的一种表现。有关现代花鸟画的转型,方政和认为,首先要有非常好的传统笔墨,充分把握古今中外有关花鸟生态的人文认知,再结合时代特点。不仅要继承古典笔墨,更要遵循内心的真实感受,只有把古与今、内与外、人与自然的关系体现到最好,才能有强烈的

个人痕迹,这样的作品才能感人。

“意”字用好才能打动人心

据了解,有关花鸟画的教学工作一直是北京画院的工作重点,在教学过程中,导师会针对不同地域、学习背景的学生,了解每个学生的艺术敏感点,一对一地教与学。“这种静水流深、娓娓道来的教学方式,讲究一个‘慢’字,以缓缓的节奏,不操之过急,不急于拿出作品,学生同样需要保持耐心、细心、真心,因为顿悟需要时间,而将写意中的‘意’字用好,才能打动人心。”方政和说。

就如何实现从对自然的写生描摹到笔墨创作的转化问题,方政和提出了两点关键,一是当我们面对大自然时,将自己摆在什么样的位置;二是画家手上有多少技法。笔墨如同画家手中的武器,修养即内功,而人的精神有其投射的地方,每个人灵感的触动点也各有不同。“写生作为教学的环节之一,正统规范,可以从一定程度避免‘野狐参禅’,出来的作品传统雅正。艺术没有捷径,写生却是坦途,写生如读帖临帖,我们要善于汲取古人智慧。”方政和说。要想成功实现转化,首先要弄清二者的本质区别,中国美术家协会顾问、北京画院艺委会主任王明明认为,创作跟写生、生活是有距离的,两者并不相等。要避免盲目写生,写生的目的体现在两个方面,一是在写生中寻找艺术感觉,二是摸清物理结构,中国画最重要的元素是超越具体结构而对宏观的整体进行把控。对陆俨少、张大千这样的大家而言,写生更多是观察、是转化,这就强调了画家自身对事物的主观印象,再加上画家的修养、心

境,成为达到表现自我面貌的一种化境。是通过实地观察事物产生的形而上的认识。正如书法中所讲的“妙在能和,神在能离”。从关注技法进而升华到艺术本源的过程,是画家自我磨炼修养,加强对中国美学的深入理解,借鉴吸收的过程。即作为画家要有更高的艺术追求,更长远的艺术视野,将情感倾泻于笔端,画出感动自己的作品。

回到案子上作画

围绕本次展览,多位专家进行了热烈的教学经验交流和讨论。王明明表示,现在有很多人用西方学院式写生的画板来画写意画,他认为这会带来两个问题,一是因为板子加上毡子,线条吃不进去就会很飘;二是用墨问题,比如水量大的作品就很难上去。而线条的轻重缓急、皴擦点染都需要靠笔的力度来体现。王明明建议画家们回归传统,到案子上作画。

涉及笔力的问题,免不了谈及书法,中国传统的书法与绘画可谓双生关系,无论是在技法还是审美取向方面都可以向对方学习、借鉴,以书法的本体——线条来说,在工笔画中就占有极其重要的位置。中国画的基本功就在于书法。王明明回忆了自己6岁第一次见李苦禅,拿了几张自己写的字,李苦禅拿过来以后马上翻过来,不是正面看书,而是看笔画是不是力透纸背,因为不练书法,线永远是纸上飘。“像田世光这些老先生,大家知道是名家,可是不知道好在哪,差距在哪,同样的一笔,浮在上头和吃下去之间可能就是好几十年的功夫,这就是差距。”王明明说。

编者:日前,四川省诗书画院名誉院长戴卫在四川博物院举办了“不忘初心·戴卫写生60年作品展”,展示了他的艺术人生。

秦玉琴

西蜀风情(国画) 50×41.5厘米 1982年 戴卫

戴卫:另辟蹊径的哲理画家

■ 秦玉琴

戴卫的人生经历和艺术生涯都充满了磨砺和机遇。正因此,他的生活体验才更加丰富多彩,他的文化和艺术感悟才更加全面和深刻,他的艺术道路才越来越充满跌宕起伏的美好故事。艺术已经成为他生命中最重要的部分,可以说,他的艺术就是他的生活,而他的生活也就是他的艺术之全部。

戴卫自幼便显现出过人的艺术才能。5岁执笔学书画,12岁第一次发表作品。数十年来,他坚持孜孜不倦,深耕细作,在插图、中国画、书法、篆刻、中国画理论等方面,逐步展现出全面的艺术天赋和深厚的艺术功底。纵观他漫长的艺术历程,不论是青少年时期在四川美术附中学习,在大凉山艰苦的知青生活,还是中青年时期在四川人民出版社从事美术编辑,抑或是师从黄胄、李可染、蔡若虹、蒋兆和、叶浅予、陈子庄等恩师教导,还是后来在四川省诗书画院做专职画家,担任领导职务,耄耋之年仍然潜心在画坛辛勤耕耘,培养和教育书画青年人才。他的艺术人生,一步一个脚印,不断前行、探索、升华。他60余年的艺术生涯,到今天已是硕果累累,名满天下,现已成为四川画坛的领军人物,中国画界的重量级艺术家。

戴卫的艺术实践,贯穿着中国古代先贤思想的精髓:师古人,师自然,师造化,中得心源。写生,是师从自然之灵感。60余年的坚持写生,展现了戴卫先生“搜尽奇峰打草稿”、深入生活、扎根

天津画院建院40周年美术作品展在京举办

本报讯(记者杨晓华)日前,由天津市委宣传部、天津市政协文化和文史资料委员会、天津市文学艺术界联合会、天津画院主办的“庆祝新中国成立70周年‘盛世翰墨·津门华章’——天津画院建院40周年美术作品进京展”在北京中国政协文史馆开幕。

展览共展出天津画院全体离退休画家、在职画家、青年美术创作研究中心画家和学员等86人的代表作品100余幅,涵盖了中国画、油画、版画等艺术种类,作品注重在创作中体现传统的韵味与格调,在社会变革中获得持续的创作动力和源泉,展示出天津绘画艺术的发展现状。

天津画院始建于1979年。40年来,几代画院人始终坚持中国特色社会主义文化发展道路,始终坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向,遵循“百花齐放、百家争鸣”的文艺方针,坚持贴近实际、贴近生活、贴近群众,创作了一批深受广大喜爱的思想性、艺术性、观赏性统一的精品力作,培养造就了一批有实力、有影响的美术人才,形成了传统厚重、本真自然、雅致大方的津派绘画品格,推动着新时期天津美术事业的发展。天津画院党组书记张桂元表示,党的十八大以来,全院上下勠力同心,砥砺奋进,坚持硬件软件一起抓,阵地设施迈上新台阶;牢固树立精品意识,专业创作

实现新突破;坚持正确学术导向,学习交流取得新成效;大力推进展览展示,打造品牌特色呈现新进展,用饱含深情的画笔献给祖国和人民一幅幅最新最美的图画。

天津是文化名城、文艺重镇,京津画派的发祥地之一。天津画院建院之初就集中了天津中国画、油画、版画、年画、漆画、雕塑等方面重要的美术创作力量,形成了艺术门类齐全、名家聚集的美术创作研究氛围,涌现了一大批学养深厚、影响广泛的艺术大家。孙克纲、张德育、赵洋滨、吴然、黄维中、邓家驹、赵国经等一批艺术家的坚守和奉献,秦征、陈因、林浦、白金、王峰、何家英、陈英杰、贾广健等历届院领导付出的艰辛和智慧,为天津画院的发展作出了历史性贡献。

张桂元表示,天津画院正是沐浴着改革开放的春风和阳光起步,脚踏实地地走过了40个春秋。40年来,画院人不忘初心,开拓进取,薪火相传,将全部的光和热无私奉献给文化艺术事业。他说:“这次展览既是我们的一次汇报、总结和接受社会各界的检阅和指正,也是一次承前启后、继往开来的凝望、回顾和交流,更是我们践行文艺为民、为人民群众精心准备的一道津味文化小吃,饱含着我们对人民、对祖国、对时代的一份真挚情感。”

全民全运(国画) 180×180厘米 白鹏

画院动态

“时代风华”上海油画雕塑院特展在上海开幕

本报讯 7月10日至8月31日,由上海油画雕塑院主办的“时代风华——上海油画雕塑院特展”在上海油画雕塑院美术馆举办。

上海油画雕塑院成立于1965年,油雕院的几代艺术家们的创作生涯前后相续交叠,经历了当代中国发展变化的各个阶段,见证了建国70年来国运变迁、走向富强的历程。可以说,他们的作品从不同角度、在一定程度上,呈现了当代中国发展进程中的时代风华,传递了人

民大众的奋斗、劳作、期许、希望以及欢欣等真挚情感。

上海油画雕塑院从典藏作品中选取了部分历史性作品,与院专业人员创作的近期新作一起,特别策划了本次展览。展览不仅呈现了时代风华,观照了历史记忆,映射了社会生活,它还像是一个风格样本,呈现了建院50余年来上海油画雕塑院艺术创作题材、内容、手法、美学等的流变。

(李百灵)

“中国国家画院水墨艺术欧洲巡展”启幕

本报讯 由中国文化和旅游部、中国驻波黑大使馆支持,中国国家画院主办,中国国家艺术基金资助的“水墨情怀——中国国家画院水墨艺术欧洲巡展(波黑展)”,当地时间7月15日在位于波黑首都萨拉热窝的波黑国家美术馆开幕,展出了来自中国国家画院24位艺术家的60件水墨作品。

中国国家画院副院长张江舟介

绍,本次展览以“水墨情怀”为题,意指在严谨的中国传统水墨艺术价值体系和开放的全球化语境的双重挤压下,当代水墨艺术家为建立既具深厚的传统文化气质,又具鲜活的当代品质的当代水墨艺术价值体系,所付出的艰辛探索,和其表现出的文化担当与文化情怀。

据悉,此次展览结束后,还将赴黑山、克罗地亚等地展出。(美周)

李可染艺术基金会举办北京画院山水画家邀请展

本报讯(记者施晓琴)7月18日,由北京画院、李可染艺术基金会联合主办的“为祖国河山立传——北京画院山水画家邀请展”,在北京李可染艺术基金会美术馆开幕。此次邀请展展出了北京画院山水创作室李大可、庄小雷、谢永增、郭宝君、牛朝、买鸿钧、徐卫国、刘旭、徐钢9位画家近年来的山水新作,展出作品逾百件。

此次展览以“为祖国河山立传”为主题,展现北京画院9位山水画家描绘祖国山川的艺术佳作,既是当代山水名家向李可染艺术精神的致敬,也是向祖国70华诞的艺术献礼。

在20世纪中国画的变革浪潮中,李可染在万里写生路途中探寻传统笔墨形式与自然山川的完美融合,树立“为祖国河山立传”的艺术信念践行山水画的创新与发展,为传统山水画注入了新的艺术面貌与时代特色。本次邀请展的9位艺术家皆是在继承中国画优秀传统的基础上强调写生,虽然各自独具艺术风貌,但都注重表现自然景象的感性特征和直观感受,于咫尺天地间表现秀美壮丽的祖国河山,将自身的艺术个性与时代审美相结合,可以说与李可染“为祖国河山立传”的艺术信念和人文情怀一脉相承。

(作者系四川省诗书画院院长)