

丹青弄潮——在美术馆感受钱塘江文化

■ 本报记者 施晓琴

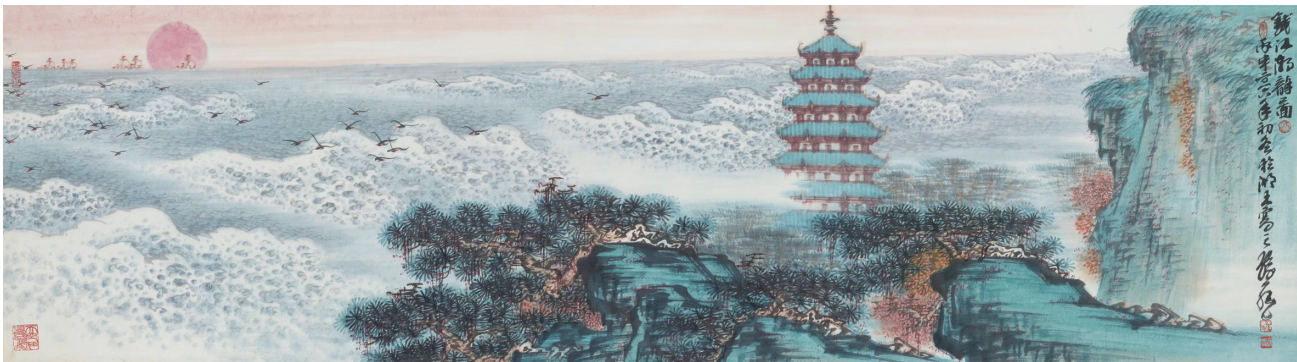
在位于浙江杭州东北45公里的海宁盐官镇,每年农历八月十八前后,可观看到最壮观的钱塘江大潮,潮头可达数米至十数米。海潮来时,声如雷鸣,排山倒海,犹如万马奔腾,蔚为壮观。亲身经历过钱塘江潮的人,无不被它“千里波涛滚滚来”的气势所震撼,而作为生活在此的浙江人民,钱塘江更是给他们留下了不朽的精神文化,孕育了他们勇立潮头的“弄潮儿”精神。

7月23日,作为钱塘江文化“北京周”系列活动之一,由中共杭州市委宣传部、西泠印社、中共杭州市江干区委员会、杭州市江干区人民政府主办的钱塘江文化建设成果系列展“钱江·弄潮——中国画、书法、篆刻艺术作品展”在北京中国美术馆开幕。展览以“钱江·弄潮”为主题,分设书法、篆刻、中国画、文化衍生品和西泠珍品5个展馆,集中展出了各类展品240余件。

多角度展示丰硕成果

此次参展作品不仅有连续3年举办的钱塘江文化节“弄潮杯”系列大赛优秀作品,代表了国内一流水准;也有百年名社西泠印社“创社四君子”和历任社长、副社长级别的社藏书画印珍品;还有国内文化学者、文创机构共同推出的文化成果,以及别具匠心的钱塘江文化衍生品,充分展示了钱塘江文化的“创造性转化和创新性发展”。

“弄潮杯”全国书、画、篆刻大赛在西泠印社和杭州市江干区政府历时3年的打磨下,成为全国性品牌展事。作为首届钱塘江文化大使,中国文联副主席、西泠印社副社长兼秘书长陈振濂告诉记者,从2017年起,通过3年的艺术评选和展示,钱塘江文化精神有了非常形象的诠释,这些优秀作品通过诗书画印等非常传统的文化形态,突出表达浙江人敢闯敢干、勇立潮头

钱江潮韵(国画) 40×150厘米 孙永

的精神。3年来,累计征集书法作品4715幅、篆刻佳作1069件、中国画作品1095件,古体诗词(辞赋)、现代诗歌和摄影作品等近7000件,为钱塘江文化留下了宝贵财富。在此次布展过程中,特别针对中国美术馆的空间,以大众喜闻乐见的形式对不同艺术门类的展品进行展陈安排,着重凸显作品的艺术性和观赏价值。

此次钱塘江文化“北京周”系列活动除了这个展览外,还包含在国家大剧院演出的钱江礼赞——大型交响乐《钱塘江交响》。杭州市江干区委书记滕勇表示,这是钱塘江文化第一次走进我国美术文化的最高殿堂,以多样文化形态、多种创作形式,全面系统、全方位展示钱塘江文化建设取得的丰硕成果。钱塘江文化建设成果系列展旨在以多样文化形态、多种创作方法,展示钱塘江文化在文脉整理研究、文艺创作展演、文化传承创新、文化事业和产业发展等方面取得的一系列丰硕成果,全面展示中华优秀传统文化的深厚底蕴和精神价值。

以美术创作传递钱塘江精神

关于钱塘潮这一天下降名的自然景观,历朝历代也留下了不少传说和歌颂的诗赋与美术作品,如李白在《横江词》中写道:“海神东过恶风回,浪打

天门石壁开。浙江八月何如此,涛如连山喷雪来。”苏轼《观浙江海》又写:“八月十八潮,壮观天下无。鲲鹏水击三千里,组练长驱十万夫。红旗青盖互明末,黑沙白浪相吞屠。”绘画方面则有宋代李嵩的《月夜看潮图》,明代周臣的《观潮图》、清代袁江的《观潮图》等佳作传世。

在当代艺术家之中,浙江画院院长孙永是表现钱塘潮较多的一位。其笔下的钱塘江或汹涌澎湃、或宁静安详,江潮海浪不同的动态和意境,都源自于对自然的深刻理解。对孙永而言,钱塘江不仅是自然景观、是他的绘画题材,更是浙江人民的“母亲河”。“我们曾经做过考察和梳理,浙江60%以上的人口与钱塘江流域息息相关。近10多年来,钱塘江潮成为表现浙江人民敢为人先、勇立潮头、成为弄潮儿的精神符号,我们文艺工作者也要用自己的绘画语言来不断描述这种开拓创新的精神。”

作为2018年的“钱塘江文化大使”,中国美术学院教授吴山明对如何运用笔墨语言描绘钱塘江有着自己的思考。此次展览中展出的《钱塘江时代》是一幅以水墨形式呈现现代都市形象和气息的作品,这是作为著名人物画家吴山明的一次大胆尝试。他说:“城市的山水画跟传统的山水画是两码事情。这是现代的山水画家甚至现代的画家要解决的问题。”

“钱塘江,尤其是钱塘江潮这一自然现象,蕴含了整个杭州各种城市特征、文化特征和自然特征,这种天然的、独一无二的自然现象蕴含着人文的底色,用艺术的语言来表达、创作这样的现象,包含了我们对这座城市的敬意。”中国美院副院长王赞用一幅高7米、宽14米的作品《钱江潮一魂》,向钱塘江致敬,向杭州这座高速发展、勇立潮头的城市致敬。王赞介绍,为创作这幅作品,他提前准备了两年多,有了大量作品的积累。当在泼墨画的探索中,墨与纸形成了这种气象万千的、万马奔腾的特殊的波涛形象的肌理,而这种肌理的艺术表达语言恰好反映了钱塘江的气势和视觉的意向。“我感觉到几十年来轰隆隆的潮水就像杭州改革开放40年的发展,经历的变化和速度令人感叹。感叹自然的力量,感叹时间的逝去,更加感叹我们国家的发展,这一切令我倍感振奋。《钱江潮一魂》是我对大自然力量的敬畏,更是对我们经历的历史的尊重。”他说。

作为美术创作者,要以此为题材,把壮观的自然景观和其中丰富的精神与文脉联系起来,也是不容易的。孙永表示,钱塘江潮偶尔看一次是没用的,对其中景观特性和精神实质的把握需要反复观察、揣摩、推敲,长期历练,方可将其画得出神入化。

广东美术馆

图绘新中国——新中国广东国画的改造与转型

新中国成立后,随着新的文艺方针的确立,中国画创作的传统价值取向、评价体系和审美趣味也在发生着演变,随之带来的是题材内容、表现方法的适应性改造。面对这一新的课题,广东地区的艺术家积极参与其中,探索新的语言、开拓新的题材、高扬写实精神、表现时代主题,以美术特有的图像语言形式塑造构建了国家与人民的新形象,创作了大量紧扣社会脉搏、反映时

代精神的美术作品。

7月26日,“图绘新中国——新中国广东国画的改造与转型(1949—1978)”展览在广东美术馆举办,从广东美术馆及其他艺术机构藏品中遴选出包括关山月、黎雄才、杨之光、林墉、林丰俗、王玉珏等艺术家的作品100余件,梳理归纳了艺术家在新中国成立后的艺术语言变革与风格转向,以及在时代进程中对艺术高峰的不懈追求。

(施晓琴)

农讲所颂(国画) 160×321厘米 1977年 林丰俗 蔡迪支 梁世雄 陈章绪

陕西省美术博物馆

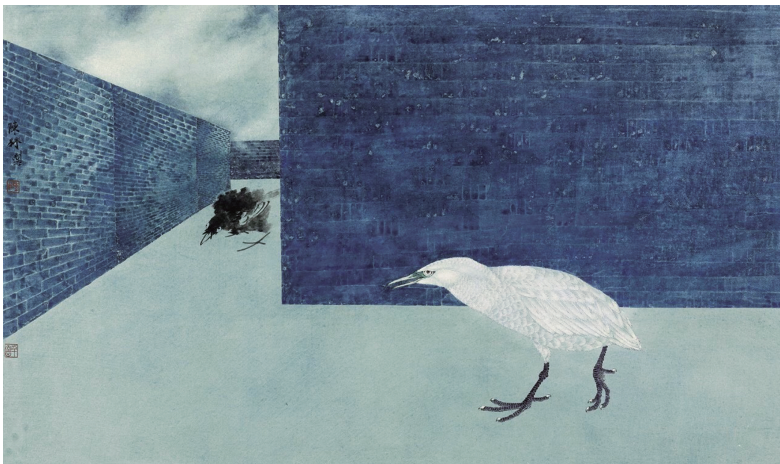
花间逸趣——当代中国花鸟画系列展

7月20日,“当代院风·时代精神:花间逸趣——当代中国花鸟画系列展”在陕西省美术博物馆开幕。展览由广州美术学院、陕西省美术博物馆、广东省美术家协会、当代岭南艺术研究院、广东省中国画学会主办,许晓生担任总策划,于洋为策展人。

本次系列展以综合展结合个案专题展,包含“花间逸趣·当代中国邀请展”和“院风新体·当代花鸟画专题展”,邀请了56位具有代表性的当代中国花鸟画家,以寻求从更为广阔的文化视域来重新审视当代

(高素娜)

中国花鸟画的“逸趣”命题,推动中国花鸟画跨地区的学术交流与互动。其中“花间逸趣——当代中国画邀请展”聚焦于当代中国画的发展全局,分为“万物自在”“精致入微”“天地之心”“观花人怀”和“一念花开”5个专题。参展艺术家的代群涵盖中肯、地域跨越南北,画体融汇工写,风格兼容简繁。展览从形制、题材、风格与文脉等角度呈现当代花鸟画发展格局,向观众展现当代花鸟画坛的真实创作水平。

苔痕·云(国画) 50×86厘米 2018年 陈林

策展人语

“青衿计划”：

编者按:7月27日,“青衿计划2019”展览在北京观唐美术馆开幕。今年,该项目共征集到作品1.1万余件,最终遴选出69位青年艺术家的155件作品展出。该展览在北京观唐美术馆之后,还将到深圳关山月美术馆、西安美术学院美术馆巡回展出。

鼓励青年艺术家表达直觉经验

■ 魏祥奇

“青衿计划”的青衿二字,取自《诗经·郑风》“青青子衿,悠悠我心”,在曹操的《短歌行》中,被引申为对青年才俊的渴望之意。在正观美术馆馆长孙志中的资助下,青衿计划从2016年至今,共展出了236位艺术家的665件作品。今年,青衿计划更是得到了国家艺术基金的资助,为该项目的进一步发展奠定了一个坚实的基础。

回想“青衿计划”4年来所做的工作,始终围绕推选出优秀青年艺术家的优秀创作,以展览和文献出版的方式,梳理和呈现青年艺术家的创作观念和思想意识。在展览以外,2016年至2018年,“青衿计划”每届都组织了3次学术研讨会,邀请知名的美术理论家、批评家和策展人,与参展艺术家一起就艺术创作的基本问题展开讨论。这些文字都会被收录和整理,与艺术家的自述一起编辑进入文献集中,希望在将来回顾当下青年艺术创作的生态时,能够有一套文献详实的资料供研究者参考。目前,2016年和2017年的文献集已经由金城出版社正式出版,2018年和2019年的这两本文献集也计划在年底完成出版。

“青衿计划”筹备于2015年秋季,当时关注青年艺术的项目很多,诸如“青年100”“常青藤计划”“新星星艺术节”“罗中立奖学金”,还有北京时代美术馆的“旋构塔”、关山月美术馆的“在路上”、三亚艺术季的“华宇青年奖”等。这些青年艺术项目有各自的特点,诸如“青年100”“常青藤计划”积极开拓青年艺术家与市场的融合,“罗中立奖学金”依托于各大美术学院毕业生的推荐等。“青衿计划”因为所有经费源于孙志中及其超额艺术基金的资助,所以考虑以尽量节省经费的形式进行,最终确立了以展示绘画、摄影等平面性作品为主的基本方向。在这4年中,“青衿计划”展出的雕塑、装置和影像作品很少。但是这几年发现有很多青年艺术家的作品可称之为绘画装置,画面里有一些现成品,应该是国际上一种流行的艺术创作语言形式的延续。很多人都谈到,青年艺术家想获得国际策展人的关注、想获奖,就必须做装置艺术和影像艺术,尤其是标榜国际化的展览和奖项,将奖项评给一位架上绘画艺术家的几率基本上为零。如此看来,“青衿计划”就显得非常传统和保守了。

约从2018年始,很多青年艺术项目因为运营经济压力太大导致规模迅速缩小,或者转移到成本较低的城市,或者不再继续举办。在这种情况下,“青衿计划”

黄金年代(油画) 100×80厘米 2019年 孟德宇

也一直有追求与市场融合,仍是坚持以学术性为本。现实是,很多青年艺术家倒是希望“青衿计划”项目组能够帮他们做一些销售,但是很遗憾我们至今没有做,我们只是希望专注于自己本来的设想。正因如此,“青衿计划”在达到国家艺术基金项目申报要求的基本条件后,于2018年递交了2019年度传播交流推广项目的申请,得到项目答辩组的一致好评,获批立项。另外就是通过几年的努力,“青衿计划”在青年艺术家群体中形成了较好的口碑,使我们得以不受太大影响的坚持了下来。

现在坚持以学术性为目标的青年艺术家展览平台,有中国美术家协会组织3年一届的“全国青年美术作品展”、中国美术馆每年一届的“青年艺术家提名展”,以及各地青年画院和青年美术家协会组织的展览。但在这个体系之外的更多的青年艺术家少有机会参加这些展览,他们皆是以职业艺术家的身份租用工

作室创作,通过不断参加展览获得商业艺术机构的关注才能够生存下来。这些青年艺术家在艺术创作观念上追求更为艺术性的表现,与画院和美术家协会等体系内的艺术家更为注重创作主题和内容差别很大。当然也有一种样式化的因素在影响这些青年艺术家的创作,诸如他们更为追求艺术语言和形式的趣味,对于在艺术市场上广受欢迎的艺术家的作品表现出积极追摹的痕迹,相反却很少关注现实题材和历史性主题创作。在入选“青衿计划”的作品中我们也很少看到现实生活的空间,大部分是图像性的、波普性的、抽象性的、表现性的和观念性的视觉形式。之所以如此,我像是当下整个历史语境去中心化的结果:青年艺术家们在创作过程中更注重自己的直觉性意识,因此他们对艺术本体的理解也更深入和丰富。在这些创作中基本上没有所谓的民族和国家的视觉符号,我们或可以将之笼统地称为“国际化样式”。当然,所有艺术家都经历过青年时代。与前辈艺术家以残酷、迷茫、叛逆为视觉表征的创作相较,今天的青年艺术家们已经很少有人过多地讨论社会介入的问题,而是更注重一种感性的知觉与经验。这也是很多青年艺术家生活和创作的真实状态。“青衿计划2019”参展艺术家的年龄普遍偏小,出生于1990年以后者已接近半数,这是前两年所未见的。可以想见,未来会有越来越多更年轻的艺术家的涌现出来,正是因为他们有着更为开放、资源更丰富的艺术创作环境,有着更为敏感的主体性的艺术创作意识。这些年轻艺术家对于艺术的理解已经变得很自由,因此个人性的图像和思想经验,成为他们艺术创作的基本特质。

入选“青衿计划”的236位艺术家,除少数在教学和创作单位任职外,大部分人属于新文艺群体,他们是我们的美术教育体系中培养出来的新时代的艺术家的,尽管因为是自由职业,他们的生活和创作大多时候处于一种不稳定的状态,甚至其中有一些人不得因为经济困难而中途放弃,但我相信有像“青衿计划”这样的项目能够保持对于他们艺术创作的关注,就能给他们提供一定的支持,尤其是信念上的鼓励。所以,只要经济条件允许,“青衿计划”项目组的几位同仁就会不忘初心地一直坚持做下去,力图为中国当代艺术创作的生态和肌体注入新鲜血液,为当下和未来中国艺术史的发展积蓄新的力量。

(作者系中国美术馆副研究馆员、“青衿计划”项目策展人)

苏州博物馆

苏博藏董其昌及晚明各流派绘画特展

近日,“集其大成——苏博藏董其昌及晚明各流派绘画特展”正在苏州博物馆展出。

此次展览特别遴选馆藏董其昌师徒友圈与明末清初各流派山水共20余件,内容即以松江派、新安派以及遗民画家为主,既有“画中九友”之一李流芳、董其昌挚友丁云鹏的作品,

又包括松江派赵左、金陵画派龚贤、新安画派查士标的作品,更有与明清之际遗民书画家傅山、徐枋、项圣谟相关的作品,其意趣不乏清目赏心,更可窥见董氏对明末清初山水画坛流派纷呈、气象万千局面的影响。

据悉,展览将持续至8月18日。

(施晓琴)

林虫草图轴局部(国画) 何适