

周正:至爱人间成大艺

■ 本报记者 施晓琴

周正是美术教育家、艺术理论家、画家,他擅长油画和国画,在书法、美术史论、美学理论方面亦有建树。上世纪50年代,周正考入苏州美术专科学校西画系,在恩师颜文樑和朱士杰的指导下接受系统的专业学习。之后,他秉承着苏州美专的治学精神,投身到西北地区的美术教育领域中,培养了很多优秀的艺术家和美术教育工作者。

11月29日至12月20日,由陕西师范大学、陕西省美术家协会、苏州美术馆主办的“凤鸣姑苏——周正艺术成就展”在苏州美术馆举行,展出周正及其老师、学生的作品50余件,文献、实物资料百余件,向观者娓娓讲述了这位艺术家传承、弘扬美育精神的一生。

从江南到西北:成为社会需要的人

周正1934年出生于苏州书香门第,3岁进私塾启蒙,从小与绘画结下不解之缘。1950年,以第一名的成绩从苏州市光华中学毕业,考入苏州美术专科学校西画系,在颜文樑、朱士杰等老师的指导下学习油画。同时,周正亦遵从老师颜文樑的教诲,选修国画。在这里,他得到了来自中西方不同绘画体系的滋养,奠定了扎实的美术基础和美育观念。

命运的转折发生在1952年。当时,一批又一批热血青年踏上了“响应祖国号召,支援西北建设”的专列,从上海出发一路西行,这其中,就有刚从苏州美专西画系毕业、年仅19岁的周正。这是他主动报名的。“我从小职业理想就不是成为多么有名、多么伟大的人,只是想成为一个社会需要的人。因此,知道西北需要支援时我没多想就报名了。”周正说。

急需艺术人才的陕西第一站,留住了周正西行的脚步,他被分配到西北艺术学院(现西安美术学院)。专科学校毕业的周正选择了继续深造,3年后毕业留校任教,从此,他在西安这块土地上扎根立业,开始了50多年的艺术教育、创作和研究。周正曾任西安美术学院教授、硕士研究生导师,《西北美术》主编,兼任中国高等学校美术教育研究会副理事长、陕西美术家协会常务理事、油画艺术委员会副主任等职务。他还于1987年组建陕西师范大学艺术系(现陕西师范大学美术学院、音乐学院),任系主任、学术委员会委员、学位委员会委员、教学委员会委员。

“凤鸣姑苏——周正艺术成就展”是周正离开苏州67年后,首次带着作品回来。展览名称“凤鸣姑苏”中“凤鸣”

开普敦的港湾(油画) 60×90厘米 1997年 周正 苏州美术馆藏

俄罗斯女人(油画) 45×38厘米 1955年 周正

二字,取自《诗经·大雅·卷阿》中的“凤凰鸣矣,于彼高岗。梧桐生矣,于彼朝阳”,策展人希望借此表达凤凰般有才华的老先生又回翔至梧桐般的家乡,鸣其清嘤,一展才华。“高岗”指西北,“朝阳”则为东南苏州,又有“凤鸣岐山”语可证。从姑苏到长安,再从长安回到姑苏,周正经过了大半个世纪的风风雨雨,在无数次梦魂萦回中,将自己对艺术的感悟融入他的生命历程中,以如椽的画笔倾诉着对艺术的真情实感,以对艺术生命的“至爱”情结,表现生命的斑斓与艺术的绚烂。

牢记一辈子:“画就是你啊”

姑苏古城的文化基因,苏州美专的艺术风习,都在周正身上留下了永难销蚀的痕迹,那是对质朴优雅和新颖表现性的不懈追求。颜文樑在中西方艺术上的造诣和艺术理念也深深影响了周正,尤其让他真切体会到传统的重要性,他认识到,无论是中国传统文化还是西方绘画的经典传统,学习好它们并从中汲取营养十分重要。因此,当他于上世纪90年代初被邀请到美国北爱荷华大学教授油画课程时,他的作品和教育理念得到了当地老师和学生的极大认可,因为他们通过周正的作品看到了西方的绘画传统。“艺术家走到哪里都不能把传统忘掉,这是最根本的东西。”周正说。

在周正看来,颜文樑给予他最重要的不是绘画技巧,而是精神层面的教导。“有一次,老师给我们上油画课,他走到我跟前,说了一句让我牢记一辈子的话:‘画就是你啊。’我之前从没有听过这样的言论,此后,这句话也成了我一

辈子的艺术追求。”从苏州到西安后,新的环境也扩展了周正的艺术视野和生活胸襟,三秦大地的高天厚土和开明粗犷的百姓,越来越吸引并影响着他的创作走向。美术理论家水中认为,早在上世纪50年代至60年代,周正融南北风习于一体的画风已然形成,这也使他成为西北油画家行列中独具地域风貌和个性气质的代表性人物。他成功地表现了坚毅的农民、淳朴的孩子、开阔的黄土高原、奔流不息的黄河……但他又赋予了这些“西北形象”以特殊的情调——开朗而不张扬,厚实而不滞重;色彩丰富而不炫目,笔触自由而非恣肆。

此次展览中的作品,从青年时期一直延续到近期创作,可以感受到周正艺术面貌越来越多样与自由。他在不同场合多次强调:“艺术家要有一种宽阔的胸襟,这种大度不仅仅是对他人,也是对自己……是对整个人生。我们要像保护生态环境那样保护艺术品的多样性。”

周正认为,艺术的最高境界是“至爱”,人是通过真诚而互相温暖的,没有单纯、善良、真实和智慧,就没有伟大的艺术。因而,周正一生的审美理念和艺术创作皆是围绕“至爱”展开。显然,这种单纯的艺术追求和艺术魅力也得到了很多人的喜爱,因此,他的绘画作品才能多次亮相于全国美展和国际展览之中,《麦收》《雨后长安夜》《艰难岁月》《小羊羔快长大》等作品更是多次荣膺殊荣。

师恩难忘,把精神传承下去

“幸运”是周正接受采访时反复提及的一个词。他说:“我太幸运了,刚

好成长于那个年代,能进入到苏州美专,遇到了颜文樑等老师,后来又去了同样有丰厚人文底蕴的西安,受到好几种文化的影响,使我在艺术上收获了很多。”

在周正看来,此次回乡也是一次感恩之旅。“希望故乡的朋友、老师能够重新认识我,知道我把颜文樑先生的精神和绘画艺术带到了西北,并在几十年的教学生涯中多多少少给后辈带去了一些影响。”

周正介绍,上世纪50年代初期的西北艺术学院,完全按照老解放区的传统进行教学,生活秩序按部队习惯。他们这些从苏州美专过去的学生,也带去了让老师同学感到新鲜的绘画方式,如他们对环境色调的精微表现、对人体结构的深入理解等,这对当时完全以服务年画、连环画的创作需要而进行教学的模式,形成了巨大冲击,也开启了当地师生认识西方绘画艺术的大门。

可以说,作为苏州美专办学、治学精神的传播者、继承者、见证者,颜文樑“大众美育”理念的执行者、践行者,周正将一生都奉献给了美术教育事业。他对自己的学生有4点要求:一是要有独立的人格。他认为,学习艺术不能跟风,也不能受市场影响,艺术家需要警醒和思考,知道自己要走怎样的艺术道路;二是艺术创作要体现人类情感,要真诚、发自内心的;三是要注重个人修养和品味,它们会直接反映在作品中;四是专业上严格要求自己,打好基础。“这些都是我的亲身体会和经验,我希望把它们传给下一代。”周正多次感慨师恩难忘,师德难报,唯一能做的便是将老师们的精神传递下去。

社会美育帮助人们适应现代生活

■ 马青汝

艺术的创新发展对于弘扬和传播中华优秀传统文化具有重要作用。那么,如何促成艺术的创新发展呢?关键在于教育。艺术教育能够培养创作型和理论型艺术人才,从而促进艺术的持续繁荣。而社会美育作为艺术教育的重要组成部分,既能提升国民的文化水平和艺术素质,也能为艺术发展提供良好的环境。艺术作品有人看,看得懂,能够获得观者的普遍认同和喜爱,才能激励艺术家大胆创新。而社会美育也可作为民间艺术家的主动学习提供机会,使其在艺术表达方式和技巧方面更加精进。

除为艺术发展提供源源不断的人才外,社会美育对于提高国民综合素质和文化素质也不可或缺。相较于我国校园内的应试教育与素质教育的深入理解等,这对当时完全以服务年画、连环画的创作需要而进行教学的模式,形成了巨大冲击,也开启了当地师生认识西方绘画艺术的大门。

当然,对于家庭美育教育来说,其首要工作是普及大部分父母都不擅长的艺术知识,这既可使父母与孩子提高艺术修养,又可促进亲子关系。每件艺术品都蕴含着创作者喜悦、悲伤、歌颂、讽刺、激动、平淡等多样情绪,需要观者自己体会,

而在观画的过程中,人们也可以体验不同的人生,感受不一样的喜怒哀乐,丰富自己的心灵。

社会美育的核心是提高国人的艺术素养,艺术素养包括想象能力和情感能力,培养艺术素养首先需要掌握一定的艺术知识,然后通过观赏艺术作品积累审美经验,享受审美带来的愉悦感。在这一过程中,审美主体能够运用想象力,激发自身的情感,领悟美的规律,从而获得审美能力。

艺术素养对于人们适应现代生活不可或缺。现代社会给人们带来便利生活的同时,也向人们提出了更高要求。现代社会追求以人为本,要求个体能够推己及人,充满爱心,能够包容与自己生活习惯、文化背景、价值取向有所不同的他人。社会美育能够普遍提升人们的艺术素养,以潜移默化的方式使人们形成谦和有礼的性格、高尚的道德情操。这样的人在家庭中亲善友爱,维持家庭和睦;在社会中能够体谅他人,促使社会和谐。

大众文化在今天已成为一种新型文化形态,那么,如何提高大众的文化艺术品位呢?社会美育也是最为便捷有效的办法。大众是社会中最广泛的群体,他们来自不同的阶层、民族、地域,拥有不同的社会身份,他们的知识文化水平也不尽相同,而社会美育的特点是生动有趣,能够照顾到不同群体的知识文化水平;形式多变,根据受教育对象的不同可以灵活地进行调整;覆盖面广,对几乎所有的社会群众都有效果。由此可见,社会美育是塑造现代公民的有效方法,它能够提高公民素质,从而适应现代社会的需要;也能培养全面发展的高情商人才,满足经济发展的要求。

美育动态

全国中等美术学校校长论坛举办

本报讯(记者 李亦奕)为探索适应新时代需要的基础美术人才培养模式,进一步推动基础美术教学和中等美术学校的高质量发展,11月30日,由中央美术学院附中主办的“全国中等美术学校校长论坛暨美术基础教学论坛”在北京中央美术学院举行。与会校长及相关学科负责人围绕“美术基础教学中的素描问题”“新时代中等美术学校高质量发展”等问题开展了交流。

中央美术学院附中校长胡西丹在主旨发言中指出,中央美术学院附中在塑造特色专业品牌、提高师资队伍整体水平、改善教学硬件设施、加强校园文化建设、增强学生教育实效性等方面不断提升,进一步确立了符合时代要求和中国特色的专业教学课程体系。学校重视学生综合文化素养,逐渐壮大了国际艺术教育与社会美育,实现了多元化的办学模式。

对于中学阶段的素描教学和未来发展,中央美术学院附中学科委员会副主任李燕蓉认为,素描教学应使学生建立良好的学习态度和习惯,养成善于观察与思辨的能力,树立正确的价值观与艺术观,具备在未来面对各类艺术现象时的执行能力和艺术素养。

鲁迅美术学院附中校长解危对素描基础训练的重要性进行了阐

述,他指出,素描是艺术家表达客观和自我的不可替代的、极为便捷的传感器,可帮助艺术家认识、理解、分析、表现客观世界,记录心灵感受。基础训练性质的素描,可以培养学生的观察、分析、辨别和理解的能力。

西安美术学院附中校长李晰对中等美术学校的发展提出了建议。他认为,中等美术院校要立足人才培养根基不动摇;要注重学生的培养模式;要引导学生建立良好的的人生观与世界观;要加强与大学交流,引导学生建立正确的艺术观;兄弟院校间要加强合作交流,树立青少年艺术教育的标杆,探索、发展中等美术教育新模式。

当天,与会专家还围绕高等美术学院招生改革和对后备生源的期望等议题展开交流。大家一致认为,中等美术学校应坚持造型能力的基本功培养,专业基础要扎实、开阔,要提高学生的观察生活能力、独立思考能力、分析能力、思辨能力、学习适应能力、自主创造能力,要培养学生的绘画感知能力、视觉图像辨识能力,要提升学生的人文素养和个性化知识储备等。同时,还要培养学生的团队协作意识、问题意识,培养学生的艺术表现逻辑和美学逻辑,提高他们的专业性,注重情怀教育,培养其高贵品格等全面素养。

今日美术馆“你好!艺术家”项目启动

本报讯(记者 朱永安)12月6日,北京今日美术馆“你好!艺术家”馆校结合艺术项目启动。作为今日美术馆儿童公共教育首次走进校园的艺术项目,“你好!艺术家”将结合美术馆优势,携手艺术家与学生在校园公共环境中共同创作可触、可互动的装置艺术作品。通过潜移默化的沉浸式体验,帮助学生了解艺术、读懂艺术、欣赏艺术。

在项目中,今日美术馆将携手北京市第十七中学、北京市第九十四中学朝阳新城分校、北京市朝阳区芳草

学校、北京市陈经纶中学新教育实验分校5所中小学校开展系列活动,邀请华成、冯丹彤、孙玛依、孔令昕、胡贝5位青年艺术家分别走进5所学校,与师生们共同分享当代艺术并共同创作。

今日美术馆馆长高鹏表示,美术馆所具有的公共美育职能不仅是一种文化传承,更是一种社会价值的体现。在该项目中,今日美术馆不仅要让学生感受艺术,同时也将通过美育理念的传播,培养他们拥有美好、和谐的情感和心灵,从而实现完美人格的建构。

“孩子太热情,上课快把嗓子喊哑了”

——安庆师大艺术支教“周三艺术日”侧记

卡通画、手语歌曲、剪纸……在安徽省安庆市宜秀区罗岭中心学校,这些艺术课程为乡村儿童打开了一扇通往艺术的窗口。12月4日,安庆师范大学艺术教育中心支队的志愿者们再次来到该校开展支教活动,这是他们为该校学生开设的“周三艺术日”活动。

线上线下共促美育

“没有共产党就没有新中国……”学生们精神昂扬,整齐地打着节拍高声歌唱。“我们不仅教授音乐的基本知识,还教他们国歌、红色歌曲以及感恩歌曲,培养他们爱国热情和知恩感恩意识。”安庆师大小学教育专业2018(3)班的韩笑说,目前他们正在筹建小学合唱团,在学期末进行汇演,给学生提供一个展现自我的机会。

与此同时,美术学专业2018(2)班的韩玉正面对着显示屏教授美术课程,屏幕的另一边是来自长征小学、花园小学和林春小学三所村小三、四、五年级的40多个学生。这个特殊的课堂是通过网络连接着的,虽然相隔几公里,但孩子们的学习热情却没有因为距离而减退,反而更加高涨。

“远程教学是通过网络直播进行教学,这样一来,附近村小的孩子都能上同样的课了,这种新的教学方式在一个偏远的乡镇学校里能办成功,离不开支教队的助力。”罗岭中心学校智慧课堂负责人、宜秀区政协龙鹏飞委员工作室负责人龙鹏飞说。

当天,新编皮山县桑林镇的三位小学老师也来到罗岭中心学校旁听了“在线课堂”,学习这种特殊的教学方式。

与罗岭中心学校的再度携手,缘起于今年暑假的“三下乡”社会实践活动,安庆师范大学大学生艺术教育中心的成员来到当地后发现当地的学生、老师和家

孩子们与老师在课堂上互动

长普遍对艺术教育非常感兴趣,但由于地方条件所限,艺术教育资源和师资力量都相对匮乏,孩子们难以得到优质的教育。面对孩子们一双双渴求的眼神,今年9月份,这群大学生们选择再次组成支教队,深入罗岭送艺下乡。目前,“周三艺术日”已经成为了罗岭中心学校孩子们最期待的课堂之一。

精心打磨只为倾情授“艺”

支教队员们的教学看起来得心应手,成熟自信的背后是支教队成员的精心准备。一份份详细的教学计划和教案、一张张精心制作的课件是他们上好课程的底气。

“一开始大家都不知道怎样做,第一是没有刻意接触过这方面,第二是不知道如何上课才能让小朋友听明白。所以我们每一次上课前都会抽出固定的时间共同备课,根据学生学情商定教学方案、讨论教学心得,尽量教授更丰富的知识。”韩玉表示,随着实践次数的增加,支教队的成员们也慢慢摸索出了适合

的教学方法。

在课间休息时,美术学专业2018(2)班的刘燕在讲台上被学生团团围住请教问题,“这些孩子太热情了,我每次上课都快把嗓子喊哑了。”刘燕笑着说。虽然课堂看起来没有章法,但刘燕却有她自己的一套,“从认识工具开始,再到了解点线面、黑白灰这些基础知识,让他们建立起自己的画面,培养起他们的兴趣。”现在,学生们的绘画水平普遍提高。

“支教队的学生非常认真负责,每次都会主动询问我们课堂教学效果以方便下次改进。这些老师的素质比较高,既有能力,又是真心实意地想要教好学生,特别是线上教学方式,既要有趣又要有效,确实非常考验志愿者的能力。”龙鹏飞对支教队的教学表示嘉许。

拓展形式助力圆梦

“这次支教给我最大的感受就是很规范,不像以往有时仅仅是作业辅导。”韩笑说,“我们现在就是罗岭小学的音乐老师、美术老师,承担正式教师的教学任务。”

支教队成员不只是简单地授课,还协助罗岭中心学校开展校园文化建设系列工作。目前,正在筹划学期结束的文艺汇演活动,带领孩子们设计编排丰富多彩的节目,展示教学成果。同时,支教队还计划根据学生学习实际,拓展课程类别,增加参与年级与学校,并采用社团模式进行授课,扩大美育帮扶的范围。

据了解,在教育部关于开展新时代高校美育工作和美育浸润行动计划等文件的指引下,今年3月份以来,安庆师范大学已开设了多个艺术实践俱乐部,大学生们不仅能亲身参与到艺术学习中,还将所学艺术技能传播扩散,为本地区乡村学校提供持续性的定向精准帮扶和志愿服务,助力乡村小学美育均衡发展,让每一位乡村学生都能圆梦艺术。