

深入生活十七年 弘扬文化出精品

画家彭世强的京西山川画得到高度评价

世纪观察

本报讯(记者小可) 画家彭世强坚持深入京西生活17年,潜心创作大量表现京西农村山川风貌的优秀美术作品,热情讴歌人民的创造生活,积极弘扬民族传统精神,努力帮助推动当地经济社会发展和文化进步,得到京西干部群众的高度赞扬。他们说,艺术家爱北京、爱京西山川的热情让我们感动。这样的艺术家是我们可信赖的朋友,他的作品我们很喜爱。评论界注意到,彭世强正在以京西山川画展现他的艺术风貌,也正在通过他的创作实践着新中国文艺发展中形成的“深入生活”的宝贵经验。

多年以前,对北京古城民居情有独钟的北京画家彭世强在一次写生活动中,来到门头沟山区的爨底下村,就被这里保存完好的明清时代风格的农家民居所震惊。他以一个艺术家的独特敏感认识到,这是个极为难得的文化宝地,随着写生过程的深入,他觉得自己有责任用手中的笔把这样美丽的文化保存下来表现出来,让读者感受到北京文化和自然风光独有的魅力。此后,他几十次自带口粮来到这个贫穷的小山村写生,创作了一大批爨底下题材的美术作品。这些题材新颖风格独特的作品,让人耳目一新,很快引起了社会关注,最初先吸

引了许多文化人前来参观,后来经过各种媒体的宣传,越来越多的人来到爨底下村。此时的画家彭世强,一边创作,一边想着怎样让这里的老百姓在保护文化的同时,也能够致富,经济社会也能够发展。他的这种想法与当地政府的发展战略思路不谋而合,也得到当地群众的积极响应。经过一些年的探索,终于找出了一条以发展旅游为支柱产业的道路,保护了文化,也发展了当地经济。现在爨底下村人富了,他们非常感谢画家对当地经济发展所付出的劳动。

农民富裕了,但彭世强并没有靠画发财。他的作品吸引着无数的旅游者来到爨底下,却没有引来有钱的买家,也没有人给他进行商业炒作。我们这个时代,没有商业炒作,再好的作品也卖不出高价。然而,彭世强并没有在意。他说,好作品一定不会被埋没,我觉得自己干了一件了不起的事,创作了好作品,又能帮助百姓致富,还保护了文化。这样的好事,你说值多少钱。老百姓喜欢了,这是多少钱也买不到的。现在,他的兴趣已经转向门头沟的另一个穷山村——清水镇。他要用画爨底下村的方法把这些山村一个个画下去,依靠文化来带动经济发展,给人民带来福祉。目前,他的心血有了回报。在他的努力下,清水镇也成了一个旅游热点地区。

京西地区的干部群众为彭世强的无私奉献和艺术精神所感动。他们也热情支持画家深入生活,积极为画家创造条件,把他当做自己的文化人。彭世强对此深有体会。他说,我最好的艺术创作年华都留在这片山水之中。是这里的人民,这里的山川,这里的生活给了我创作的灵感,给了我创作的冲动和力量。我看到我的作品在进步,那是因为这里经济在进步,文化在进步。我能深入到这里生活,看到这样的进步,是我一生都应该珍重的。

京西生活给彭世强创作的灵感,也推动他的艺术不断进步。他的京西山川画在画界产生了良好的影响,也引起评论界的高度重视。评论家木弓说,彭世强是一个非常优秀的画家,他把自己的艺术年华奉献给他深爱的北京,创作了那么多有文化分量和艺术分量的优秀作品,应该得到我们的高度评价。现在我们在创作中把深入生活这样的好传统弄变味了弄丢了,忘记了社会生活是我们创作的源泉这个基本的原理。是彭世强以17年的心血给了我们重要的提醒:只有长期在生活中,才能不断创作出人民欢迎的优秀作品。彭世强的创作道路值得我们高度评价和高度肯定。这是一条中国艺术进步之路,是一条中国先进文化发展之路,更是一条新世纪中国出大作品出大艺术家之路。

马是杨刚画作中最为重要的意象之一,首先表现为杨刚与马相关的作品数量非常大,二是杨刚论画时喜欢以马为喻。杨刚一路减法,其实却是一路加法。我无以名之,只好称墨马为大象无形,大音希声。杨刚画马也是为一个时代唱一首逝去的哀歌,唱给城市,也唱给草原。马逐渐被逐出当下的世界,它只在汉语中留下一些蛛丝马迹,暗暗地说明着马曾经在历史上作用的重大。杨刚所画之马让我们恢复了对语言的记忆,恢复了对关系着语言的世界的记忆。杨刚画马,曾尝试过素描、速写、连环画、版画、工笔、油画、水墨等诸多样式。由马我们可以看出杨刚亦中亦西的努力,以及中西所带来的困境、冲突、矛盾与突围。

——肖 涛

新作赏评

动感水墨(四幅)(纸本水墨 2010)



杨刚作



在新形势下,中国文化“走出去”的问题被提升到一个新的层面,这是因为经过改革开放30年之后,中国人已经不像以前那样满足于出国的走马观花,也不像以前那样进行一些不对等的文化交流。同样是“走出去”,今天不仅是一般性的扩大中国文化的国际影响力,而是要通过各种手段展示中国文化的独特性以及丰富的文化内涵,因此,中国文化如何“走出去”就成了今天需要面对的新的问题。这是一个由量到质的变化。毫无疑问,在整个文化系统中,艺术展览是“走出去”最多的项目,体制内和体制外每年在国外都有不计其数的展览。然而,鱼龙混杂,真正有影响的展览却不多,尤其是在中国水墨画展览的方面,更是如此。

上海的刘海粟美术馆在国内不算大馆,也不算名馆,它和深圳的关山月美术馆一样,往往被误解为是一位画家的纪念馆,因此,在一定程度上会制约了它在专业内的发展。可是,馆内人士大跌眼镜的是,就是像刘海粟美术馆这样场馆面积不是很大、业务经费不是很多、更没有展览策划大腕的美术馆,却有着能够“走出去”的品牌展览,其中的问题关系到展览的策划,也在一定程度上说明展览策划对于美术馆展览工作的重要性,尤其是在探讨中国文化如何“走出去”的当下,具体个案的研究更有现实的意义。

2008年3月,刘海粟美术馆在加拿大推出了“戏墨·墨戏:中国水墨戏画展”,获得了意想不到的成功。接着,当年的6月,该展在刘海粟美术馆展出。继之,2009年,展览先后在德国、乌克兰、新加坡展出,其间还在台湾展出一次。如果从中国文化“走出去”的角度来论,这一个展览在两年多的时间走了这么多的国家和地区是非常少见的。而以赴乌克兰的展出为例,应乌克兰总理府邀请,该展览在乌克兰的基辅、利沃夫、第聂伯彼得罗夫斯克等3个城市巡回展出了3个月。据报道,在基辅展出期间,90个展览大型灯箱广告遍布整个基辅的30个街区,在一些机构和重要路口都张贴有展览的宣传海报。因此,乌克兰文化部第一副部长柯尔尼科称赞展览“为中乌双方的文化艺术交流作出重要的贡献”。

这一展览还先后在国内的青岛、常熟、宁波等地巡回展出,因此,其超常的社会效益是毋庸置疑的,所以,有必要总结这个展览成功的经验。首先表现在展览的主题方面,中国戏曲反映了深厚的中国文化的底蕴,而戏曲与中国绘画的结合,是两种具有悠久传统的艺术方式的结合。中国绘画表现方式的独特性既加强了题材的中国符号的表达,更适合“走出去”。第二,展览在学术方面把握了中国戏曲的发展与戏画的关系,从历史发展的层面将从林风眠以来关于戏画的创作作了历史的梳理,从艺术本体的深处对戏曲题材与绘画语言的关系作了富有意味的探讨,为“走出去”奠定了坚实的学术基础。第三,精选画家和作品,林风眠、关良、程十发、丁立人、韩羽、聂干因、朱振庚、张桂铭、沈虎、周京新,可以说是这一题材方面最具有代表性的画家,形式风格不同,艺术语言多样,使这一展览在“走出去”的过程中,避免了以往中国画展览形式风格单一的问题。第四,针对“走出去”的具体情况,展览展示丰富的相关性,不仅以翔实的美术史料充实展览,以别致的展陈方式使展览具有很好的观赏性,而且还通过运用灯笼、皮影、剪纸等其他艺术形式,丰富了展厅的戏曲氛围,更进一步加强了中国特性。第五,通过展览带动了中国戏曲画史的研究,也带动了公众对中国戏曲的关注。

毫无疑问,有比较才能有鉴别。现在的一些大投入、大规模的展览,往往是在有限的时间内轰轰烈烈,过后就偃旗息鼓而成为历史。不要说走出国门,就是走出馆门都不可能,由此可以看到展览策划的重要性。当下展览策划中体制内和体制外的各种圈子往往影响到展览的品质,这个展览如果放在有的馆,首先要使馆领导列入其中,同时还要拉那些画人物画的名家加盟,以壮声势。就戏画而言,因其文化符号强、造型夸张、易于表现的特点,所以,最容易唬人,一些鬼画符的画往往借助于行政的力量而招摇过市。刘海粟美术馆在这一展览策划中所保持的学术独立性,是其成功的保证,也是值得尊敬的。

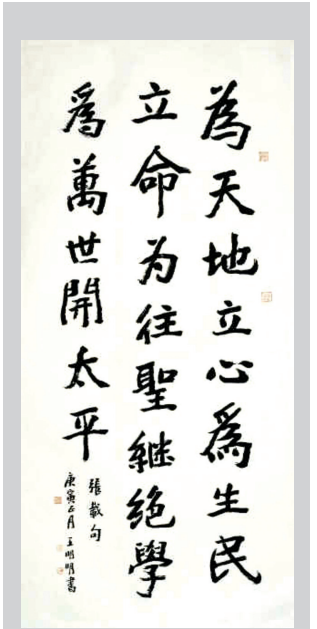
如今,刘海粟美术馆从张培成馆长已经过渡到张坚馆长,该馆的“中国水墨戏画展”并没有停下来,还在国内外不断地巡展,不断地“走出去”,而且在展览内容和相关的设计上不断精益求精,根据场馆不断变化,日新又新。如果说,张培成具开创之功,那么,张坚的发展之力也具有同等的重要性,因为,人们已经看惯了后任否认前任、后任废弃前任,更希望能够看到为了事业所应有的接续力。尤其是在中国文化“走出去”的工作中,这种接续力是维护 and 保持品牌力量的一个重要方面。

视觉前沿

□陈履生

中国文化既要『走出去』又要立住脚

古意豪端——王明明书法展



由中国美术家协会、全国政协书画室、北京美术家协会、北京画院联合主办的“古意豪端——王明明书法展”于9月17日至27日在北京画院美术馆展出。本次展览汇集了王明明的书法作品七十余幅。王明明是当下著名的实力派画家,山水、花鸟、人物皆能,并常常将三者融于作品之中。他不囿于画中之书,此次展览是他长期研习书法后的集中展示,也是在北京画院美术馆推出花鸟画、手卷及册页展之后又一重量级展览。伴随着展览开幕,由广西美术出版社出版的《古意豪端——王明明书法集》也将与读者见面。

动态

考古中华——中国社会科学院考古研究所成立60年成果展



由中国社会科学院考古研究所、首都博物馆联手推出的“考古中华——中国社会科学院考古研究所成立60年成果展”于7月29日至10月10日在首都博物馆展出。这是中国迄今举办的规模最大的考古学专题展览,六十多处重要聚落址、都城址、佛寺遗址与大型墓葬等考古发掘出土的四百多件珍贵文物集中亮相,七成以上为首次与公众见面。

作为中国社科院考古所甲子诞辰庆典活动之一,“考古中华”展是对该所60年创业历程的检阅,也是中国考古学研究成果首次系统地面向社会和公众展示。展出的珍贵文物大都为社科院考古所发掘出土的各种青铜器、玉器、瓷器、陶俑、金银器等精品。

莫测版画展

版画家莫测的版画于9月21日—10月10日在北京鲁迅博物馆展出。本次展览将展出莫测捐赠给鲁迅博物馆的一百多幅版画,涵盖了莫测艺术生涯中大部分代表作。

莫测从上世纪40年代起开始版画创作,至今已82岁高龄仍刀耕不辍,而且仍在变法创新。版画多以水为创作题材,被诗人艾青誉为“水的歌手”。曾获五六十年代优秀版画家鲁迅奖、第一届全国青年美展银奖、全国藏书票展银奖、全国美展、全国版画展优秀奖、荣誉奖等。

“水落石出——谷文达早期水墨作品展”近日在京开幕,此次展览由中国民生银行、炎黄艺术馆主办。这是华裔当代艺术家谷文达首次在北京举行的个展。炎黄艺术馆希望通过此次展览,以当代艺术家的传统艺术实践为个案,探讨中国美术现代性与中国艺术当代性的关系。本次展览的开幕,标志着炎黄艺术馆在民生银行的捐助运营下,从新的层面和角度打开了中国美术现代性研究的空间和可能性。

谷文达是上世纪“八五美术新潮”运动中的领军人物。他1981年毕业于中国美术学院国画研究生班,师从国画大师陆俨少,毕业后执教于中国美术学院国画系。他利用传统书法和国画资源,通过错位、拼贴等后现代创作手法创造出的“实验水墨”系列作品,在当时的中国艺术界引起很大反响。1987年移民美国后,谷文达开始主创以中国传统文化为文本的大规模装置和行为艺术,逐步获得西方当代艺术界的承认,成为具有一定国际影响力的华裔当代艺术家。

“景与境——肖芳凯作品展”

“景与境——肖芳凯作品展”于9月18日—10月15日在北京798艺术区桥舍画廊举行。肖芳凯的绘画在主题上选取了一个独特的对象——园林,这使得他的作品可以被看成风景画,但又不同于通常意义上的风景画,他以园林为题材的风景作品有着独到的文化内涵及潜质。肖芳凯表现园林的绘画作品,一方面可以被看成是自然风景,同时也可以被理解为文化风景,正是这两者合一,使得他的“风景”作品不同凡俗。

谷文达早期水墨作品展

美术大师展览,炎黄艺术馆此次展览呈现当代艺术家的传统艺术实践,让中国当代艺术创作回到20世纪中国美术现代性的艺术语境中,去探讨和审视中国当代艺术的思想基础和创造来源。据悉,“水落石出——谷文达早期水墨作品展”,将展出谷文达20世纪70—80年代间在传统艺术领域创作的99件作品,包括“书法”、“写生稿”、“山水课徒稿”和“山水画”四个部分。这些作品均是谷文达将其首次展现在公众面前。展览期间,炎黄艺术馆还举行相关学术活动,探讨谷文达早期水墨作品的价值和意义。

肖芳凯作品展



开幕式上,炎黄艺术馆常务副馆长周旭君表示,中国美术现代性研究是炎黄艺术馆持续的研究方向。有别于以往举办的现代艺术大师展览,炎黄艺术馆此次展览呈现当代艺术家的传统艺术实践,让中国当代艺术创作回到20世纪中国美术现代性的艺术语境中,去探讨和审视中国当代艺术的思想基础和创造来源。据悉,“水落石出——谷文达早期水墨作品展”,将展出谷文达20世纪70—80年代间在传统艺术领域创作的99件作品,包括“书法”、“写生稿”、“山水课徒稿”和“山水画”四个部分。这些作品均是谷文达将其首次展现在公众面前。展览期间,炎黄艺术馆还举行相关学术活动,探讨谷文达早期水墨作品的价值和意义。