

高原秋色图

冯远作

近日,冯远先生的理论文集《东窗笔录》(文化艺术出版社,2013年6月)三卷本出版,这是他自浙江美术学院研究生毕业以来30余年从事创作研究积累的部分文章之集,用他自己的话讲,分别代表了他“每个阶段创作实践、研究思考的思想总结和观念变化过程”。书名取《东窗笔录》系指书中所录之文,为他“夜阑人静之时,于向东的工作室案几之前,由读书作画之余,留下的关于艺术思考的轨迹印痕和拉杂感悟”。

众所周知,冯远是当代极具影响力中国画人物画大家。他的作品造型严谨生动,生活气息浓郁,绘画形式新颖,尤擅大型史诗性作品和古典诗词画意之作,艺术风格坦荡深沉,大气磅礴,富有浓厚的文人气质与人文关怀,其成就自不必多言。我曾在几年前一次采访中,听他的研究生导师、新浙派人物画的代表人物方增先说起一段往事:1978年,一个偶然机会,热爱艺术的冯远到上海美术馆参观改革开放后第一个外来艺术展——法国19世纪农村风情绘画展,被那些细腻、美妙的绘画技术语言深深震撼。展览上,冯远经人介绍见到了当时在浙江美术学院国画系任教的方增先。在看了冯远在农村画的速写和连环画之后,方增先当即劝他报考浙江美术学院。彼时冯远26岁,初中毕业即随上山下乡大潮在黑龙江待了8年,已过了考本科的年龄,于是方增先建议他直接报考研究生。当年是恢复高考后第一届研究生招生,且初试已结束,但爱才心切的方增先多次向国画系、院招生办领导力荐,对冯远的艺术天分赞不绝口,认为他是难得一遇的好苗子。同年7月,冯远接到了复试通知;12月,他以优异成绩接到浙江美术学院的录取通知,当年的人物画班只招了冯远和吴永良两个人……从方先生平缓的语言中,能听出他对冯远艺术才华的欣赏,以及对冯远今天所取得成就的欣慰。

冯远曾历任中国美术学院副院长、教授,文化部艺术司和科技教育司司长,中国美术馆馆长,中国文联副主席等职务。国务院2012年8月聘任冯远为中央文史研究馆副馆长。他学识渊博,古典文学功底深厚,文字清新流畅,遣词典雅华美,这些从他的绘画和为文中均可得见。学者与画家的双重身份,以及后来从事行政工作后主管全国美术工作的见多识广、胸有大局,使得他习文常有深知灼见、立意高远,更贴近画家的创作实际,读来鞭辟入里,畅快淋漓,堪称华彩篇章、大家之作。如“惟有那些关注了艺术家所生活的那个时代的‘人’和

华彩篇章 大家之著

——读冯远《东窗笔录》

□颜慧

‘我’,又创造了那个时代所特有的形式和语言的,才可能真正具有艺术史意义”《东窗笔录·卷一》中“‘人’的艺术和‘艺术’的人——兼谈当代中国人物画创作问题”;他认为在中国画人物画创作中,“我们能够做的,也是最现实的,就是透过各类歧异的主张和不同风格的作品,从把握当代理性精神或当代文化心态的角度入手,勇敢、真诚地将自己直觉的东西表达出来,用画家的良知和新颖的视觉图示唤起社会的惊奋和感知”(《寻找迷失的精神——当下中国人物画作品中人的精神问题》);在谈到艺术教育时,呼吁在西方艺术理论、价值判断一统天下的世纪之交,中国学人要“学会用自己的语言和方法解决问题”(《浅谈艺术教育误区四题》);在文化界对当代中国艺术发展的认知与判断众说纷纭时,提出“必须站在整个中华文明历史发展的高度来认识,在人类文明的现代宝库中,在人类艺术的现代创新成果中,中国艺术特别是当代艺术不光不能缺席,还应有所贡献”(《东窗笔录·卷二》中《引导当代艺术走在积极健康的创新道路上》)……这些文章既高屋建瓴,又切合实际,不仅在当时,而且在当下也仍具有非常高的学术水准与现实指导意义。

熟悉冯远的人对他的评价多是:为人公正严谨、低调内敛,处事缜密周全,严于律己,宽以待人。这个“严于律己”绝不是泛泛之言,从他的事业轨迹就可见一斑:从事教育工作期间,他教出的学生很多已成为当今中国画创作领域的实力派与中坚;在文化部期间,他从当代中国文化发展战略的高度出发,倡议促成了“国家重大历史题材美术创作工程”和“20世纪美术收藏专项基金”的立项。他主抓的“国家舞台剧目精品工

程”给中国舞台剧留下一大批经典剧目,为繁荣文化事业、树立国家形象写下重要一笔;任职中国美术馆馆长期间,他提出“中国美术馆应成为推介、倡导、引领健康进步的艺术思潮与美术创作,不断推出具有民族传统和时代精神,具有艺术魅力的国家级美术精品的重要展示交流平台”,并聘请馆内外专家组成艺术委员会及藏品评鉴、策展和展览资格审核小组,严把美术馆展览、藏品的质量关。他倡导“中国美术馆除尽快向世界一流标准看齐外,还负有普及公众美术教育的责任。美术馆不能像个衙门,而应拉近与观众的距离,强化服务功能,使之成为大众文化休闲、娱乐、审美、教育的国家级殿堂”,随着一系列改革,其成效有目共睹;在中国文联任职期间,在他的大力推动下,由中国文联、财政部、文化部主办,中国美协承办的“中华文明历史题材美术创作工程”已经展开并已取得阶段性成果,该工程从公元前至1840年的历史时期中选取150个重点选题,以中国画、油画、版画和雕塑等形式呈现中华文明史。工程力争生动再现历史,表现重大历史事件和杰出历史人物,展示中华科技文化成果、描绘历代社会风情图卷,创作出一批具有艺术性和文献性、技艺精湛,能够传之久远的精品佳作。这也是迄今为止中国最大规模的主题性美术创作工程……工作之余,他在艺术创作上毫不懈怠,他创作的《秦嬴政称帝庆典图》《屈赋辞意》《竹林七贤》《画坛四杰》《红楼十二钗》《虚拟都市病症系列》《世纪智者》等力作在中國画领域得到非常高的赞誉。这些成果都缘于他不计名利得失,以及对自己的一贯要求:“恪尽职守、勉力事工、不敢懈怠”。

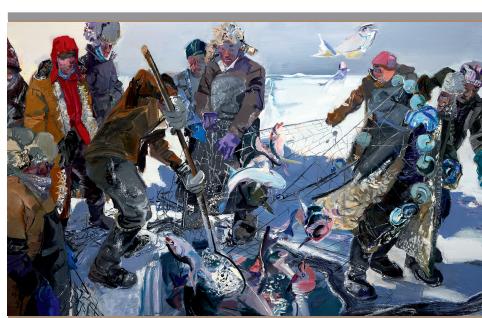
冯远的“律己”不止于此。在有些画家利用各种关系频繁

举办展览、出各种画册,抓紧一切机会宣传炒作,为名为利四处奔走的时候,作为一个具有相当艺术成就的优秀艺术家,冯远直到60岁,从行政工作岗位退下后,才在中国美术馆举办了第一次个人展览,这让很多人都感到不可理解。其实这都是缘于多年来对他自己有个承诺:身为公务员,在岗一天,不举办个人画展、不出版专著。正因为此,他虽写过大量很有学术价值的文章,但至今才得以将其中部分文章结为此集。

作为艺术家,冯远身上更多是学者的谦谦君子之风与艺术家的豁达仗义之气。不管同事、下属还是学生乃至北大荒兵团的旧识,谁有事找得到他,只要合情合理,他都会在力所能及的范围内尽可能帮助解决。在《东窗笔录》中收录了大量冯远为他人写的艺术评论类文章,这些人中既有当今中国艺术界的大家、师长,更有作者的同辈画友以及很多彼时还名不见经传的青年艺术家。他爱才,对有才华的艺术家会主动在各种场合加以举荐,他尤其支持、鼓励年轻人的学习与进步,这让他身边很多人受益匪浅。正因为他如此,他写下的这类文章充满真情实感,读来亲切中肯,绝非急就敷衍之作。

冯远喜好阅读,圈内闻名。他曾在一次访谈中谈到:“我非常惊讶你们对人生透彻地理解,对人性内在的东西挖掘得如此淋漓尽致。艺术应该如此,而不仅仅是炫技、悦目。”他欣赏鲁迅,因为其语言的尖刻、笔锋的犀利,“把人性灵魂的东西一层层剥给你看,揭露得鲜明、惨痛”。他还热爱电影,自称发烧友,凡是佳片大片他都尽量抽时间到电影院看,且爱坐前排两排。《拯救大兵瑞恩》《角斗士》《盗梦空间》……那些深刻且富心灵叩击的作品,都为他青睐。他对戏剧戏曲的见解也相当独到深刻,功力了得,三卷本中收录的《艺术的国家形象——放歌2002—2003年度国家舞台艺术精品剧目》《艺术的生命力在于艺术的原创力》《新世纪中国艺术家的文化追求与权益义务》《中国表演艺术的现状及发展趋势》等文章均可窥一斑。

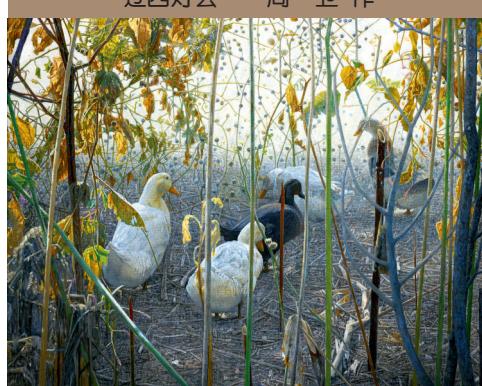
《东窗笔录》三卷本中还收录了冯远一些具有代表性的画作,如《孔子图》《苍生系列》《唐人句意》《元曲画意》《四季》等,虽不多,但对照其文读来更能体会画中深意。人们常说文如其人、画如其人,相信读了《东窗笔录》,会对冯远的艺术思想与艺术道路,对他的为人、为文有更深的了解与感悟。

熹微·北方渔讯 刘大明作

辽西灯会 周卫作

庄稼院的秋色 郑波作

责任与担当

□宋惠民

众所周知,油画作为舶来的艺术品种被引入中国只不过百年历史,但它在改良中国文化、丰富中国文化走向现代的进程中所发挥的作用却是显而易见的。同时东北和内蒙古地区的多元文化类型和优秀的民族文化融合的传统,也促进了油画在这里的健康发展。特别是改革开放以来的30多年间,东北四省区的油画创作取得了丰硕的成果。无论是作品的数量,还是作品的质量,都得到了大幅度的提升,作品面貌丰富多样,艺术风格千姿百态,各类形式的展览活动频繁活跃。更加令人欣喜的是,东北四省区的油画在取得长足进步的同时,也涌现出了一大批在国内乃至国际都颇有影响力的中青年油画家。

广袤的黑土地孕育了东北文化。而独具特色的东北文化又从一个地域的角度折射出了中国文化的丰富与多元的特点。随着中国经济的迅猛发展,随之而来的文化艺术环境也变得繁杂多样。油画艺术已成为人民大众文化生活中不可或缺的审美需要而备受关注。油画在艺术品市场的走势日渐兴旺,是有目共睹的事实。即或如此,我们也必须清醒地认识到,在这一番繁荣景象的背后,确实还存在着诸多需要引起关注的问题。例如,创作态度和动机的问题,抑或说艺术价值取向的问题。每一位油画家在艺术创作和艺术探索的过程中,都应该提倡一种严肃性。因为任何艺术创作都是一个艰辛劳作的过程,是智慧和心血的凝聚。作品呈现的应该是作者在艺术创作上的深入思考与追求。同时也应该看到,在经济大潮的荡涤之下,我们隐约能感觉到人们在当

平衡似乎成为现代社会的通病。必须承认,在物质生活高度繁荣的情形下,追求生态和心态的平衡成为了一种时尚。

所谓经济基础决定上层建筑,这是我们几十年来不断重复着的一句政治经济学的著名论断。幅员辽阔的东北四省区经济发展的速度正处在稳步提升阶段,油画创作也呈现出相同的态势。在未来的油画创作中如何进一步关注现实生活、强化民族文化地域特色、彰显时代精神、注重学术研究等,皆成为我们面临的不能回避的课题。因为,它关乎责任。

毋庸讳言,现如今精品意识在相当多的画家那里已变得相当淡漠。而急功近利之作却屡见不鲜,已经在一定程度上影响到大众审美价值取向。我们不能对身边的浮躁视而不见。我们要大声地呼吁,一个真正的艺术家,对他艺术创作的态度不仅是生活的需要,更充分体现出一种生命存在的价值。

习近平同志曾提出“中国梦”。梦,是人的一种主体经验,从心理学的角度来看,梦是有意识看无意识的一扇窗子。俗话说,境由心生。艺术创作赋予了艺术家一种幻想的权利。每一位有情怀、有担当的艺术家都应为华夏文化复兴之梦极尽绵薄之力。在经济全球化和文化全球化的浪潮之下,在东北和内蒙古地区本土文化语境中,展现长城以北特有的地域文化风采是东北和内蒙古油画家的梦。正如冯骥才所说:“艺术家改变不了社会,但他们能够影响社会,抚慰人们的心灵,补偿社会的缺失,当然这个缺失是精神的缺失。”

文化的情怀,社会的担当,是今天每一位有良知的中国艺术家必须要肩负的责任。

长白老林

赵开坤作

功二 宫立龙作

京华遗韵系列:旧岁风雪之二 李秀实作

大驾光临 系列九 田卫平作

秋之韵 于晨作

村口 王治平作

斗艳三 刘明作