

儒林外史之外
黄永玉作

写意中国

——2015中国国家画院年展在京举行

2015年12月27日,“写意中国——2015中国国家画院年展”在中国美术馆举行。展览全面展示了中国国家画院研究员的最新力作,也从一个侧面反映出中国美术创作现状。此次展览展出了包括国画、书法篆刻、油画、版画、雕塑、公共艺术在内的近300位老中青三代艺术家的700余件作品。

国家画院有关负责人说,这次展览既是国家画

院启动“‘一带一路’国际美术创作工程”以来创作成果的阶段性展示,也是庆祝国家画院建院35周年的献礼。“‘一带一路’国际美术创作工程”立项后,国家画院先后组织了全院各专业分院研究员在沙漠丝绸之路、草原丝绸之路、海上丝绸之路、茶马古道沿线进行实地考察、采风写生,足迹遍及国内十多个省市区以及希腊、意大利、俄罗斯、伊朗、土耳其等“丝绸之路”沿线国家,完成了一大批写生、速写、创作草图以及艺术成品。

据了解,国家画院经过几年深入研究,结合创作实践,确定了“大美为真的写意精神”为全院学术追求,而“写意中国”展览正是这种学术追求的具体实现。历经五年的“写意中国”展览,为推动具有中国特色的当代美术发展及打造时代艺术高峰发挥了重要作用。

近年来,国家画院通过“岁月丹青”系列影像文献工程、“南北对话”展览、“新中国美术家系列展”、“以心接物·中青年美术作品展”、“写意中国”展览等系列工程,系统梳理中国美术一百年来重要的艺术家和作品,抢救性地收集了中国百年美术的影像、文字、图片文献,也推出了一批高水准的艺术家,培养了很多有潜力的中青年艺术家。

嘉陵江晓月
龙瑞作

扎那那少年 杨飞云 作

秋情 詹建俊 作

钟馗之夜

夏无双,一个“90后”的美丽女孩,长得就像《魔兽世界》里的仙女,盈盈然迥异于凡俗之辈。新年刚过,她的个展便在北京壹美空间画廊展出,令无数观者叹为观止。

中国画重意趣韵味,西洋画重构图色彩,在无双这里,却是把两者恰到好处地结合起来了,最难得的是,她还有着家族熏染的文学底蕴,文学与艺术的结合,起了最美的化学反应:无论是纯色、对比色还是过渡色、补色,她都运用自如。她重塑了全新的水彩:华丽的服饰、绚烂的色彩、老到的线条、有趣的构想无不令人赞叹,那些鲜花卷草、鱼儿鸟儿、古今人物,幅幅灿若云锦,成为一道视觉饗宴,形成了独特的“无双风格”。

无论是《塞壬三姐妹》《赫尔墨斯》、还是太阳星座深海系列,都是构图奇诡而神秘;用色之大胆,更是超越了画界前辈,在《塞壬三姐妹》中,她把红黑绿蓝金组合起来,超炫超酷,效果极佳,而在“钟馗与猴王”系列中,她又用了另一套手法:稚拙、古风,把传统的中国文学人物画得趣味横生,而且,是经过从拙入工、从工返拙的那种拙朴,经过两次否定之否定后的螺旋式上升,小小年纪便能达到此等非凡功力,令人惊叹。

我怀疑,无双是个爱做梦的女孩,而且最为奇特的是,她营造的幻梦并非用技法构成,给人的感觉是:她的绘画就像做梦,在她提笔之前似乎就已经梦见过。她的画笔在感性的时空中逡巡,在神秘、诡异的色彩与构图中,平地创造出一个新的王国。

夏无双,毕业于北京电影学院电脑动画专业,人民大学艺术学硕士,13岁时出版第一部漫画书《女生奈月》,作品多次在展览及比赛中荣获殊荣,出版有《卡普与卡普》三册系列绘本。夏无双参与制作的动画片荣获亚洲青年电影节最佳动画短片奖和杭州国际动画节金猴奖。眼下是北京“壹美四季”最年轻的签约画家。夏无双的卡普已经申请了专利,活泼可爱的形象男女通吃,老少咸宜,最近已经来到紫禁城——在故宫里摆设卡普,真是一道奇妙的风景。

我想把王尔德在戏剧《莎乐美》中的台词送给无双同学:“我有乳色烧制的玉石,犹如冷冽的火光,如同悲伤男子的心,害怕独处在黑暗之中而不见天日……我有大如鸡蛋的蓝宝石,如同花朵一般青蓝。海洋徜徉其中,月色从不会从里头的浪潮中消失。”夏无双的色彩,正是这样一种花朵、玉石与月亮的色彩,互相映照,令人无法描摹。

或许,“夏无双的艺术时代”将由此诞生。

珊瑚女神

听「敦煌声音」在太庙回响

观无量寿经变 常沙娜临摹

女供养人像 欧阳琳临摹

1月12日至3月6日,“文明的回响(第一部):穿越敦煌”大型艺术展览在紫禁城太庙艺术馆启幕。此次展览由中央美术学院、北京市总工会和敦煌研究院联合主办。本次展览汇聚了来自敦煌研究院、中央美术学院美术馆所藏现当代美术名家的敦煌壁画临摹和意临作品,以及一批优秀当代艺术家的力作,以丰富的展览结构组织300多件(组)多元形态的视觉艺术作品。

灿烂的敦煌艺术遗产代表着古代丝绸之路文明的辉煌成就,更在当代艺术创造中产生着广泛而重要的影响。正如中央美院院长范迪安所说:“从敦煌开始,进而延展到对整个丝绸之路的文化探索,是贯穿20世纪始末的重要文化现象。丝绸之路的物质和精神资源为中国现当代美术的创新、发展与转型提供了重要支撑,更促成了中国传统文脉向现代文化形态的延伸与拓展。”因此,此次展览选择以敦煌为起始,将目光投向这座漫漫大漠中的文

化宝库,旨在通过传统艺术经典和当代艺术创新的对照,领略优秀传统文化的丰厚,感受艺术创造的源起与流传,思考文化创新的成因与真谛,并藉此展开有关本土传统文化资源与现当代艺术创造之间关系的讨论。

作为丝绸之路上的咽喉之地,长期持续的多元文化交融、荟萃,使敦煌吸纳了不同地区的文明精华,形成了丰富的艺术表现形式和文化内涵。此次展览以“凿空”、“飞天”、“司乐”、“供养”四个主题篇章,串联起敦煌研究院提供的魏晋南北朝到元代最具代表性的敦煌艺术作品、现代美术名家的经典临本以及当代艺术家的审美创造,既展示了敦煌艺术穿越不同文明的创造特质,也展示了现当代中国艺术在精神层面对敦煌的继承。

可以看到,艺术家们对敦煌壁画的研究,不仅沿袭了敦煌艺术的宏阔气度和精美造型,在形式风格上再现了敦煌壁画的神采真身,也以艺术的

慧眼和感觉,在意韵上感受和展现敦煌壁画的精彩手笔。这些贯注了艺术家情感与才华的“摹本”,具有重现经典与转换创造的双重价值。当代艺术家则在精神内涵上与敦煌艺术、丝绸之路主题相接,在古老的母题中注入了新的时代观念与文化意涵,以独特的视角、丰富的形态和个性的语言体现出向文明的致敬,展现了对传统艺术的创造性转换和创新性探索,为古老的艺术瑰宝注入新的生机。

随着国家实施“一带一路”战略,从视觉艺术的领域探寻文明交融的脉络,展示文明交融的成果,有助于形成创造上的古今对话,推动社会的文化认知。此次“文明的回响(第一部):穿越敦煌”以丰富的展览内容和形式,在对古代文化遗产的重新发现中,汲取了丰富的文化资源,有助于推动当代文化的创新与创造的精神动力,进一步提示丰厚的传统文化资源对今日艺术创造的启发与支持。

外师造化 中得心源

——读杨立强陇南山水小品 □人 邻

张璪在画论上留下一句“外师造化,中得心源”。水墨画因由材料的简便,尤其小品,咫尺之间,心有所感,心即手、手即心,亦如文人随手的札记,更见性情,更为人所喜。乙未春节刚过,本该洒扫六间庭院、掸拂尘垢蛛网之后,可以高枕而悠闲消歇,等着窗外春意妖娆,杨立强却一鼓作气,画了百余幅山水小品,最多的一天,竟有十几幅之多。

杨立强说:“这些画,有些是有写生稿的,也有些是纯粹的想象。我的想法是,在过去山水画较为浓郁的生活气息里,更多地注重一下笔墨。这些画不是经意画的,都是我晚上没有事儿随手画的,笔墨上自由一些,也更见个人的性情。”

七八个月前,我亦有幸看到了这些新作。这些山水小品,不惟是画家于故乡山水的心神写照,更是画家对他摸索了数十年的山水画更深入更惬意的笔墨心印。近日,杨立强更有一脉相承且更显自在的数十幅山水小品新作。

杨立强的这一批画,虽全为山水,但是从构图到用笔到色墨,在随机而发中显现出新的有意探索。也许是大画

裁下来的无所谓的片纸,不过是随意率性的试验性的涂抹,心在,心亦似乎不在而神游焉,而恰恰是如此,画家极为放松的状态反而成就了这些画。惯常的有意严谨,在这里忽而转化为构图的随意、用笔的随意、色墨的随意,使得此一批看似随意的画,“具形而神游”,张弛有度,信笔而有约,不仅使画面多了一些“象外”的意趣,也悄然透露出画家对他下一步山水画创作的思索和眺望。

杨立强亦有言:“这些小画,算是笔墨试验。我还想画一些大画。怎么画,还在思考。主要的想法,就是想在笔墨上自由一些,在反映生活的基础上,更深入地探索笔墨表现,并藉由放松惬意的笔墨,呈现出新的山水意蕴。”

五十而知天命,六十耳顺,七十而从心所欲不逾矩。如果说西方艺术是生命力蓬勃的艺术,那么中国的艺术则是岁月和人生的艺术,是人生观照之后的从容不迫的回味。

对执著的画家杨立强来说,他的这些山水小品不惟是自然在他心中的映像,而更是他内心的静水深流,是他过往岁月的起伏波澜。

鹿王之一

郭建安