

聚焦

“丝绸之路——从写实到写意”杨晓阳美术作品展在京举行

30年,描绘丝绸之路的动人故事

□李晓晨

艺术家杨晓阳出生于西安,那里是汉唐古都和丝绸之路的起点。在他的感情深处,流淌着奔腾不息的黄河之水;他多年的写生考察始终离不开丝绸之路的主线。30年前,他骑车从西安出发,沿丝绸之路到达新疆,考察、写生、记录丝路沿途的今昔,创作了表现丝路历史、文化和民族风情的作品。此后,丝绸之路中国境内和沿途多国都留下了他的脚印。

10月29日至11月6日,由中国美协、中国国家画院、中国美术馆主办的“丝绸之路——从写实到写意”杨晓阳美术作品展在中国美术馆举行,这是杨晓阳30年来首次举办个展。中国文联副主席左中一、刘大为,中国国家画院名誉院长龙瑞,中国美协副主席吴为山,陕西省美协主席王西京等出席开幕式并致辞。开幕式由中美协副主席王明明主持。近千位嘉宾参加展览开幕式。

此次展览是杨晓阳坚持“丝绸之路”主题创作多年来的专题展,分为4个单元,展出了其丝绸之路题材的作品350件,包括速写/写生260件、主题创作20件、重彩画30件、水墨画40件,作品多角度阐释了丝绸之路的文化内涵,展现了艺术家严肃、认真的探索精神。其中,31米长的水墨长卷《社火》为2016年新作,描绘的是甘肃传统社火的盛况。这幅作品问世前,构思勾勒的黑白稿、草图、线描稿共111幅,且每一幅都比较完整,展览中也有部分手稿展出。

开幕式上,中国文联副主席左中一谈到:“从写实到写意,变的是创作的技法和风格,显示了画家在艺术上逐步创新的艺术追求,不变的是画家对于中华优秀文化和陕西大地文化气韵的探究,对多姿多彩的生活的反映。”

刘大为认为,展览体现了杨晓阳作为一位艺术家的学术追求和社会担当。王明明谈到,目前一带一路已经成为国家战略,这一展览的推出意

义非凡。习近平总书记在文艺工作座谈会上的讲话强调文艺创作要接地气、关注生活和人民,杨晓阳一直是沿着这条路走的。吴为山则认为,巍峨厚重的黄土高原、绵长悠远的丝绸之路,广泛而丰富的社会生活可以看作是杨晓阳的四位师者,对他的培养和影响、对他的艺术和人生,以及他的情怀发生着巨大作用。王西京说道,“他的作品既有学术高度又有思想深度,我难以想象他背后付出的心力。无疑,杨晓阳给了我们很多启示,这些启示有学术层面的,但更多的是精神层面,值得去学习、研究和思考。”

多年来在艺术求索的道路上,杨晓阳对于艺术创作的理论思考有独到之处。从“大美术”“大写意”到“大美为真的写意精神”,从“器道并重、一人一品”到“形、神、道、教、无”和“题材模糊化、意义多元化、章法多维化、用笔书写化、造型意象化”的“五化”创作方式,其对于当代美术创作的理论构建具有着切实的现实意义。针对杨晓阳的艺术创作,近百位美术理论家和美术家于当日下午展开研讨。

美术理论家薛永年评价杨晓阳的艺术继承了两种传统。“一种是近代传统,是通过学校教育获得的‘写生/速写’的功夫,‘艺为人生’的理想、

▲关中正午

‘求新图变’勇气的水墨写实传统,特别是素描教育练就的造型基本功,外出写生速写对鲜活生活的把握及对历史文脉的感悟;另一种古代传统,是写意传统,是周秦汉唐以来体现中国文化精神、思维方法和语言方式的传统。”

对于展览的学术中心“从写实到写意”,美术理论家邵大箴认为,这是一个很有意义,也很值得思考和研究的问题。它体现了杨晓阳一直以来的学术追求,邵大箴说:“我体会到,杨晓阳在各

▲丝绸之路(局部)

▲大河之源之四

广阔的国际艺术视野,赋予自己的绘画创作以具有个性的写意特色。”

杨晓阳在谈到自己的创作时有些动情,他说,“1985年开始,我与丝绸之路结下了不解之缘。30多年的探索中,我逐渐意识到,中华文明的血脉中,核心的哲学问题是阴阳,阴阳即是黑白,我自己在经历了30多年后逐渐从重彩转换到水墨,使我的境界得到了提升。一位理论家评价我的创作契合了承转合的规律——从写生、深入生活起,承的是主题绘画创作,转的是重彩画,最后合的是天人合一的水墨画。我以这个展览向大家汇报,希望能够为丝绸之路工程做一份贡献,为中国国家画院的创作和社会主义文化的发展添砖加瓦。”

笔墨传灯:林海钟新作展

10月22日至11月5日,“笔墨传灯:林海钟新作展”在北京恭王府举行。本次展览由文化部恭王府管理中心和中国美术馆主办。展览共展出林海钟新作66件,其中有他在恭王府写生的作品和他对宋元先贤大家画艺之道的研究之作。

林海钟主张中国画要重视前人的创作,要继承前辈画家的艺术脉络,这样才是正途。中国文联副主席、中央文史研究馆副馆长冯远在展览开幕式上谈到,林海钟对于中国传统绘画技法的精研,在同辈画家中是突出的,是能深入古典传统又有创新的画家。他对古人“技”和“道”及其与时代关系的清晰认识和准确把握,使他对“笔墨当随

时代”有更深入的认识,才提出了“以传统的高度是可以胜任现代创作需要”这一命题。艺术家以他对中国画的理解和修养,努力发现中国画的新可能性。

据介绍,本次展览也是恭王府艺术系列展的第19期。近年来,文化部恭王府管理中心一直在努力践行推动高雅文化进基层、进社会,在海内外产生了一定影响。

刘俊京“笔话养生”书法作品展

刘俊京“笔话养生”书法作品展,10月30日至11月20日在北京与观众见面。此次展出的60余件作品是刘俊京首次对外展出自己新近探索之作,展览以“笔话养生”为主题,用笔墨诠释中国传统养生文化,再一次全面展示了书法家近10年来苦心孤诣地探索养生书法的心路历程。他认为,

要做到“敬、净、静”三境,“敬”就是要对传统文化怀有虔诚敬畏之心;“净”就是要心灵干净、环境干净、笔墨干净;“静”是要求自己在进行书画创作前,要心神宁静,静能致远。此次展览旨在弘扬中华传统文化,努力践行“书中有人、书中有关、书中有关德”的精神。

古今书画摄影艺术展
大美晋江

作为历史名城和海上丝绸之路起点之一,福建晋江的多元文化与自然生态相互交融,乡愁记忆与时代梦想相映生辉。在古今文坛艺苑上,晋江也涌现出一大批知名艺术家。10月21日至27日,由福建晋江市人民政府和北京时代美术馆共同主办的“大美晋江”古今书画摄影展在京举行,汇聚了古今晋江艺术家、旅外晋江籍艺术家和寓居晋江艺术家创作的一批优秀作品。

此次展览共展出作品350件,其中包括晋

江市博物馆珍藏的古人书画作品40件,晋江市档案馆珍藏的历史照片60幅,以及晋江当代书画家作品150件、当代摄影家作品100件。这些作品从不同角度展现了晋江和晋江之美,可谓晋江文化力量的一次大规模集结和展示。主办方表示,晋江今后将继续全力推进文化品质提升工程,深度挖掘文化内涵,讲好晋江故事,延续晋江千年文脉。

此次展览同时也是北京时代美术馆中环世博馆闭馆展。

2016全球中国当代艺术展

近日,2016“全球中国 Global China”当代艺术展在郑州拉开帷幕。本次艺术展由绿地集团主办,上海自然博物馆承办,由中国艺术研究院建筑艺术研究所副所长王明贤担任学术顾问,艺术批评家王春辰担任学术主持,蒋非默、王泊乔、张海涛联合策展。80余位当代艺术家的数百件作品亮相,作品涵盖油画、雕塑、影像、装置等多个门类。

展览中,缪晓春的影像作品《无始无终》、卜桦的影像作品《公元3012》、梁绍基的装置作品《于无声处》、李子勋的装置作品《水星人飞行器》、贾鹏森的《数字山水》、邱宇的《声之味》等,都受到了观众欢迎,这些个性独特、观念创新的“中国式”当代艺术佳作围绕“全球中国”的主题,带给广大观众一场当代艺术的奇妙之旅。

据悉,展览将延续至12月31日。

作为基础的素描与作为艺术的素描
在当下依然很重要

□陈履生

素描是造型艺术的基础,没有错;素描是一切造型艺术的基础,就值得商榷。什么话说过了都有问题,当上个世纪50年代“苏式”造型艺术理论成为主导的时候,“素描是一切造型艺术的基础”是业内所信奉的,显然是说过了,但是,重视素描的学院教育使得人人练就了过硬的素描功夫,也带动了普遍的造型能力和创作水平的提高。实际上,作为基础的素描是过河的桥,为了过河,绝大多数人选择从桥上过,尤其是当一种法令或制度让人必须从桥上过时,那过桥就成为唯一。可是,不排除有人不愿意从桥上过,坐渡船也可以实现到达彼岸的目的,亦或是游泳。因此,对于素描的关注,往往是在理论层面上的缠绕,实际上在过了桥之后的发展就不存在唯一的路径,而是条条大路通罗马。当人们离桥越来越远之后,特别是在偏离桥的路线上远走而取得成就之后,有些人就把桥给忘了。如果仅仅是一己之遗忘,那也无所谓,关键是在自己遗忘之后说出素描有害的言论,不仅是颠覆了基础,更重要的是对正准备过桥的后学者有很大的误导。

作为基础的素描是一种手段而非目的,这是一般意义上所论。为了基础而画素描,简单说就是要把对象像画了,是圆的画圆,是方的画方。为了绘画和雕塑的目的,通过素描而了解结构关系,解决形的问题,画出更丰富的层次,通常经过长短不同的时间是可以实现其基本的目的。但不排斥有些艺术家不要形、也不要层次的审美爱好,愣是要把圆的画成方的,把方的画成圆的,并拿许多有名望的现代主义大师来论证,拿一些当代艺术中成名的个案来说。比如,看成名时期的毕加索的画,好像不需要素描的基础,形象画准了反而没有了他的风格和味道;波洛克、安迪·沃霍尔的作品好像也不需要素描的基础;而杜尚将小便池拿到展厅,更不需要素描的基础,如此等等,不胜枚举。这是一个多样化的时代,包括对素描的认识也是一样,不从桥上走完全没有问题,顶多不上美术学院。齐白石也没有上过美术学院,齐白石也没有画过素描。对于有成就的大师或名家,说什么都是对的。关键是,大师或名家只是少数,是天才。如果你掂量自己不是天才,成为大师或出名还遥遥无期,那就是为了饭碗,也得从桥上过;至少它是最便捷的。其中的道理很简单,考美术学院必须要考素描等基础课程。而考试作为入学的一种手段,是一道门槛,全国美术院校的考试并不存在多元化,基本上是大同小异,不考素描或者不好而能入学的几率差不多等于零。如此,还没有进入到艺术的层面来讨论素描问题,作为基础的素描在艺术人生的初始阶段的重要性就凸显了出来。

对于素描的质疑,很多是集中在现实素描教育中的单一性之上,特别是以时间上的周期来计算的素描作业,所谓的“深入”实质上已经演变为磨。就素描自身而言,画三大面五大调子是一种;画结构是一种;画块面关系是一种;画线描的也是一种,素描也有因人而异的问题。即使是基础,或基本训练,对于形、结构、层次的呈现,有着因人而异的方式方法,也存在着千差万别和多样性的可能,并列多种方法。在考卷的判别上如何区别这种因人而异,以及多种方法之间的没有可比性,也有着因为老师的兴趣爱好而存在判断上的差异性的问题。这不难理解,即使存在错误也是无法解决的问题。这种因人而异另一方面也显现出基础的基本要求与艺术的不同追求之间的不同。除了基础的要求之外,如何让素描在多样性中完善其自身,而不是概念化或教条化的按部就班。

素描的重要性除造型的基础之外,还是传统美术创作的基础。传统美术创作中的素描稿是创作中的前期过程,以素描稿解决构图、人物造型、人物关系、明暗色调等,包括具体画出重要人物或某个局部的素描稿,如此,作为正稿的基础和参照就发挥了重要作用。当然,画好了可以成为独立的艺术品,如王式廓的《血衣》。从一般原理上来说,美术作品只要能打动人,用什么材料、什么方法画都可以,所以,新中国的宣传画中就有用素描的方法来表现的。素描是很有魅力的。它的独特性在于单一而丰富,虽然没有笔触和渲染。因此,现存的自达·芬奇以来的文艺复兴的大师们的素描,都具有独立的审美价值。以铅笔、炭笔或钢笔、水墨所画出的那些符合结构关系的线条,流畅中的顿挫,哪怕是稍微皴擦出的立体关系,都在微妙的变化中表现出它的美。没有色彩的单纯,表现出了素描独有的魅力。可是,实际中的素描的局限性也是客观存在的,因此,在主流美术创作中它只是基础,只是辅助。

虽然素描的基础地位没有动摇,可是,在美术创作中的作用却在日益减退;虽然成名的美术家在其展览和画册中都不忘放一些早期的素描或草图,以显示基础和过程,但是,美术创作过程中已经很难看到那种不断反复的、严谨的、讲究的素描稿。这一方面是创作方法的改变;另一方面是造型能力和要求的下降;再一方面是浮躁的社会现实所带来的浮动的人心难以安静于素描的过程之中。如今,在期盼高峰的当下,高峰的矗立还是要依靠基础的宽厚、扎实,因此,抓基础依然是没有过时的话题和使命。

视觉前沿