

人物

2017年是潘天寿诞辰120周年,5月2日,由文化部、中国文联和浙江省人民政府联合主办的“民族翰骨——潘天寿诞辰120周年纪念大展”在中国美术馆开幕。展览展出了我国20世纪杰出书画家、美术教育家潘天寿的120余件作品。展览从“高风峻骨”“一味霸悍”“奇崛明豁”“雁荡山花”“守常达变”“饮水生涯”六大板块梳理呈现潘天寿的代表作、手稿文献和卓越笔墨成就,在当代艺术创作的背景下,揭示其对于弘扬中华精神、树立文化自信、传承民族艺术的价值意义。展览期间还举行了“潘天寿与文化自信”主题学术研讨会。潘天寿是中国现代绘画的一代大师,他的绘画代表了20世纪中国绘画的高峰。他把民族绘画提到关乎一民族、一国家生存发展的重要高度,认为“一民族之艺术,即为一民族精神之结晶。故振兴民族艺术,与振兴民族精神有密切关系”。

潘天寿艺术的高度

□童中焘

在近现代中国画发展的历史上,潘天寿以“强其骨”、“一味霸悍”的雄强气概,独辟蹊径,刚健为宗,立奇达和,以“不入时”的抗争,铸就了一种使人惊动的力量和大和谐,取得了极高的艺术成就。潘天寿说,“艺术必须有独特的风格”,而“风格之难者,在于特别高,特别显”。独特风格的形成,是一件不简单的事,一要不同于西方绘画而有民族风格,二要不同于前人面目而有新的创造,三要经得起社会的评判和历史的考验,而非一时哗众取宠。这三条他都实现了,并且高格调地“成其奇异”。

识高

潘天寿志向高远,识见超人。他的艺术成就首先建立在“高峰意识”上。他那种过人的识见、高超的格趣和谨严宽宏的治学态度,感人至深。潘天寿认为,“一艺术品,须能代表一民族、一时代、一地域、一作家,方为合格。”而中国的绘画,与西方的绘画系统双峰并峙。中国人从事中国画,更须有“新新不已”的精神,如无“丝毫推陈出新,足以光宗耀祖者,是一笨子孙”,“倘故步自封,安于已有,诚所谓无雄心壮志之庸俗懒汉”(《听天阁画谈随笔》)。这就是说,既要继承传统,能够代表固有的成就,又要推陈出新。

潘天寿的识见、魄力和毅力,论之者多矣,我只是强调:志高矣,言论不得不高,作品不得不高。先生的作品,与言论,与志趣,实实在在,愈然如一。落实到具体实践层面,先生超人的识见,从他如何师法前人中可见一斑。

古人说“师心不袭迹”,学精神不学面貌,先生的大本领就在于得各家之特点,抓住某种意趣,推至极点,但不失他自己的个性。潘天寿绘画的特点可谓奇异不拘——奇异而有高质,不流俗、不从众,超逸,不拘于宗派门户、工笔或意笔,不拘于成法,再加上他“徒以不下人,倔强撑一肚”的个性,最后达到方刚静凝、警奇古厚、超豁高雄的意趣与境界。先生走的是“以奇取胜”、“立奇达和”之路,即不局促于规矩,遂形成具有方、简、健、奇、重、大的强烈特色的风神体制。他曾说过:“我想以奇取胜,一看使人惊动。”然而对创奇的认识,先生是极为清醒的:

绘事往往在背离无理中而有至理,怪僻险绝中而有至情。

绘事以奇取胜易,以平取胜难。然以奇取胜,须先有奇异之禀赋,奇异之怀抱,奇异之学养,奇异之环境,然后能

启发其奇异而成其奇异。如张璪、王墨、牧谿僧、青藤道士、八大山人是也,世岂易得哉?(《听天阁画谈随笔》)

邓椿在《画继》中认为牧溪的画不入雅格,但潘先生却不囿于这种认识,反而称赞他。他还说:

入者主之,出者奴之,是门户之见,不是学术的态度。古人也有偏见,尚南贬北,不光是画,文学、医术、拳术,总是尚南贬北……我们不要有南北的见

“民族翰骨——潘天寿诞辰120周年纪念大展”现场

解。各有特点、弱点,取强点,去弱点。

潘天寿追求的正是“有法无法间”。我们可以在他赞誉、心仪的画家中得到证明。先生看八大画展时,犹赞“画不过他,画不过他!八大山人表现事物深刻之极,以虚求实,古无二得,落落疏疏,妙及难以,画不过他呀!”他于表现对象,最重“神情骨气”,落落疏疏,大方洒脱。十分明显,潘天寿是以青藤、八大自负自别的。潘天寿对于以上各家,多有会心。当然,于画“师心不袭迹”,为人处世也不必尽如上面这些画家。他所追求的是“登峰造极”,包括品德、抱负、识见、学问、学术之心,而非一般所谓文人、才子,或者无羁的画家。

手高

“技艺”(技巧)必须与“画艺”区别开来。技艺是一般的,画艺则是独特的,有创造性。没有技艺,成不了第一流的画家。第一流的画家,必有超出一般技艺的东西。所以想要更好地欣赏和理解潘天寿的作品,不能不知一般性的

“技艺”,即中国画的艺术表现,其特征主要在“笔墨”和“章法”。

画要写“形”,点画的关系结合以成形。写形要有一种结体的方式,所以笔墨的含义包含笔、墨以及结体方式。所谓结体就是结构,比如如何画一块石头,一组石头,一棵树,一组树,等等。个体如何结成局部的小体、再到局部,最后再成为大

体。结构是“笔墨”,结体也是“笔墨”。只

视用笔用墨为笔墨,是不完整的。书法家有好的用笔,但未必能画出好画。这就涉及如何结构、如何结体的问题,包括一石一树(小体)以至结成局部、全部;如何勾勒、点皴,灵动还是滞塞,其中气机大有不同。结体方式中有枯湿、断连、撞让、完破、承接、繁简、疏密,等等,不仅是形(大小、高下、正侧等)的问题。所以同一构图,画手就有高下之分。

中国画体(笔墨之体)由“笔·墨”(“出于形象之表者”)和形(形·象及结体方式)两方面构成。笔墨是一般中见个性,结体方式是个性寓于一般。潘先生有自家面目,主要在于其结体有别于他人和前人,因而个人面貌特强。

潘天寿的用笔,取南宋水墨苍劲和浙派的健拔,而去其率直颓放、单薄燥硬;得书法用笔的“留”、“缩”、凝重,而无文人画末流的庸弱琐碎,故大刀阔斧,形态方折,而机趣圆融,寓圆于方,厚重清警,“沉着畅快”。如果说董其昌的笔墨,堪称“笔精墨妙”,为“温柔敦厚”偏于秀美的典型,那么,潘天寿的笔

1962年潘天寿与郭沫若相聚于杭州,切磋画艺。

品高

墨,不愧是刚健清新的壮美的模范。他的用笔是“刚而和”的。

中国画的基点和高度,可归结为“超越”二字,就是说,“超越”为其质性。有了平、留、圆、重、变和清、润、沉、和、活,还只是笔墨在第一层(对物质材料)的超越。纵观画史,宋代之前的画已能达到平、留、圆、重、变的要求,至元代,元人提出以书入画,增加了用笔的书法意味,出现“屋漏痕、折钗股、如锥划沙、飞鸟出林、惊蛇入草、银钩蚕尾”等情味。宋人“无我”,意境;元人“有我”,重意兴,以书入画,笔墨趣味多。宋人达到第一层要求,元人达到第二层要求,所以说中国画以宋元为最高。但这依然不够,后来又加入境界和格调,即人生境界。比如我们常说倪云林比其他人高,就高在境界和格调。人生境界,按冯友兰的理解,由自然境界,到功利境界,再到道德境界,进而到天地境界。潘天寿说:“艺术之高下,终在境界。境界层上,一步一重天。虽咫尺之隔,往往辛苦一世,未必梦见。”如倪云林有“荒寒”之气,这就是气象、情致、意境、格调。先生的画中有段题跋:

间似文君春羹影,清若冰雪藐姑仙。应从风格推王者,岂仅幽香足以传。

画兰花不光要画出幽香,还要讲品格,又高一层。所以对笔墨的理解要一层一层往上推。潘天寿对前人的境界和格调感悟尤多,如对于倪云林、石谿、八大、石涛等,在题跋和随笔中多有体现。

除了笔墨,在形(形·象及结体方

式的层面,也对应着“品”。唐代张彦远提出“自然、神、妙、精、谨细”五品。自然、神、妙是上品,精、谨细是中品。后来朱景玄提出“神、妙、能、逸”四品,“逸”就是在法度之外。所以作为笔墨的形象和表现,既要看用笔用墨的好坏,又要看作品的品格如何,这又是一层一层的关系。

潘天寿早年的《水墨西山图》曾题:

画事能得笔外之笔,墨外之墨,意外之意,即臻上乘禅矣……

“外”即超越,笔外之笔,前者是用笔的痕迹,后者是运用各种笔法而能出各样姿致者。平留圆变,是形迹;形迹之外有情致,有趣味,为重、拙、大……同样,墨有浓淡枯湿,材料有鲜墨、宿墨,运用有泼、积、破、渍等,而墨外之“墨”即运用之而有融浑、清空、淡宕、缥缈等情趣者。如黄公望淡而有力,有虚和之致;程邃渴笔,淡而厚,所谓“干裂秋风”;黄宾虹“浑厚华滋”。意外之意,即画以意命笔,如诗意图(旨意),而旨意之外,仍有一层一层的提升,有境,更有志趣所在,如清奇纯雅,如高华、高古、荒寒等风味。所

以先生说:

画者,画也。即以线为界,而成为其画也。笔为骨,墨与彩色为血肉,就清晰地浮现出来。刘熙载论书法曰:

“书,如也。如其学,如其才,如其志,总之曰如其人而已。”(《艺概》)可以移来论画,“画如其人”,于潘天寿先生得到充分的证明。正如他的论画残稿所说:

品格高,落墨自超。此乃天授,不可强成。

西安美院成立新中国美术研究所

西安美术学院“新中国美术研究所”日前正式挂牌成立,中国国家博物馆研究员陈履生出任所长。西安美院党委书记王家春、澳门城市大学校长张曙光任名誉所长。

新中国美术是新中国重要的文化遗产,是延安文艺传统在新中国的承传与发扬,而陕西作为延安文艺的发祥地,又是新中国美术创作的重要基地,产生了一批影响时代、代表时代的重要作品。西安美院新

中国美术研究所将整合国内外学术资源,集合专家学者共同开展专题和个案的研究,开展硕士和博士学位教育以及本科教育中的选修课程,推动新中国美术史的研究向更深的层面发展。

据悉,澳门城市大学将于今年9月成立澳门城市大学新中国美术研究所,与西安美院建立起研究、教学的合作关系,共同推动新中国美术的研究。

意大利设计艺术展

20世纪初,意大利设计开始崭露头角,进入30年代后,伴随着设计业的快速发展,米兰三年展成为一项重要的、固定的设计展示活动,催生了大量新颖独特的设计作品,诞生了一批驰名世界的设计大师。意大利现代设计一度成为“优良设计”的同义语,引领着国际设计界的时尚潮流。4月25日,由中国国家博物馆、意大利文化遗产活动和旅游部博物馆司、意大利米兰三年展基金会联合主办的“创意改变生活——意大利设计艺术展”在国博开幕。该展览是《中华人民共和国和意大利共和国合作机制章程》下的系列活动之一。

此次展览由产品研发、限量、批量和定制设计4个主要类型构成,包括“为生态而设计”、“新技术与新材料应用”、“设计与实现”、“设计的个性化表达”、“设计与个性化定

制”、“手工艺的魅力”、“小批量、大价值”、“限量策略”、“创意惊喜与批量生产”、“定制设计的双重性”、“设计和再设计”等11个单元,共展示了意大利设计史上的111件(套)、210件设计作品,荟萃了来自73个著名品牌、98个设计师的重要作品。这些展品精选自米兰三年展设计博物馆、阿莱西博物馆、卡特尔博物馆、理查德·基诺里博物馆、萨尔瓦托雷·菲拉格慕博物馆等49个收藏机构和收藏个人。

此次展览将持续至7月25日。

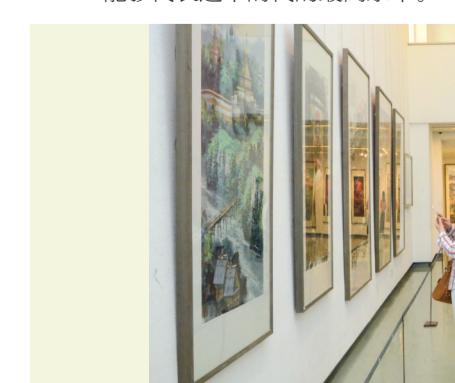

制”、“手工艺的魅力”、“小批量、大价值”、“限量策略”、“创意惊喜与批量生产”、“定制设计的双重性”、“设计和再设计”等11个单元,共展示了意大利设计史上的111件(套)、210件设计作品,荟萃了来自73个著名品牌、98个设计师的重要作品。这些展品精选自米兰三年展设计博物馆、阿莱西博物馆、卡特尔博物馆、理查德·基诺里博物馆、萨尔瓦托雷·菲拉格慕博物馆等49个收藏机构和收藏个人。

此次展览将持续至7月25日。

为迎接“一带一路”国际合作高峰论坛,中国国家画院主办的“一带一路”主题美术作品展5月9日至16日在中国国家画院美术馆举行。本次展览展出以“一带一路”为主题的美术作品112件,其中中国画71件,油画11件,版画20件,公共艺术10件,既有“一带一路”沿线地区的写生、速写作品,也有参与与选题创作的初稿、创作作品等,涵盖国画、油画、版画、公共艺术等多种类型,展示了国家画院研究员参与“一带一路”国际美术工程的阶段性成果,是一次汇报展,也是对论坛的献礼。

此次展览展示了艺术家创作、写生以及创作过程中进行的探讨,中国国家画院院长杨晓阳认为这些探讨很有意义,他说:“在创作大作品的过程中,做各种各样的尝试以及各种形式的探索,体现了国家团队的高水平,虽然仍在探索过程中,但每位艺术家都具备自己的特色,使人看到了他们探索的足迹,看到了不断了解‘一带一路’深刻意义的过程。经过不断地探索,从这些小型的写生、研究性的作品到将来成熟的大型作品,一定能够代表这个时代的最高水平。”

中国美术馆青年艺术家提名展

5月4日,“中国美术馆青年艺术家提名展(2017)”在北京开幕。这是中国美术馆首次策划青年艺术家提名展。展览共展出26位青年艺术家的119件作品,涵盖中国画、油画、版画、雕塑、水彩、书法六大门类。展览得到中华艺文基金会的支持,将每年举办一次,成为系列展项目。与2016年初策划的“中国美术馆收藏青年美术作品展”系列展,共同构成推动中国当代青年美术创作与发展的重要品牌展览。

本次参展的26位艺术家,都毕

业于中国各大美术专业院校的造型专业,有多人任职于各大美术院校和相关创作、研究机构,并在各种全国性和国际美术展览中入选和获

奖。

在年龄上,以“70后”为主,共有17人,其次是“80后”有8人,“60后”有1人。

中国美术馆馆长吴为山认为,这些青年艺术家的创作关注中国传统美学思想,在造型语言上表现出对中国写意精神的继承与发扬,在文化感知上表现出对现实生活情境的诗意图超越。因此,观众在他的作品中既可以感受到当代中国人的生活状态,也可以看到他们通过自己的创作,对中国历史和文化精神的守望。

吴为山

说。

吴为山

5月5日,大写意花鸟画家郭志光捐赠作品仪式在中国国家博物馆举行,郭志光向国博捐赠了其重要代表作品《雄伟不争》。郭志光师承潘天寿、吴茀之等近现代中国画大家,孜孜不倦从事中国画教学和创作50余年。他的作品以描绘空中鹰鹫、江河游鱼、枝头喜鹊、藤石花木题材为主,在追求潘天寿雄浑博大的艺术表现基础上,注重锤炼线条色彩、章法构图、笔墨韵味等形式内涵,形成了形神兼备、风骨劲健、雄浑旷达的艺术风格,给人以强烈的视觉冲击与审美享受。5月6日,由中共山东省委宣传部、中国美协、中国国家画院主办的“南风北韵——郭志光艺术作品展”在国博开幕。此次与观众见面的60余件代表作不仅是对艺术家在花鸟画领域所取得成就的一次全面展示,也体现出其深厚的传统功力与可贵的创新精神。

中国国家博物馆馆长吕章申表示,此次郭志光的捐赠是对国博当代艺术品收藏的进一步丰富,体现了他对国博收藏事业的支持,也将对中国当代花鸟画的传承发展起到积极推动作用。

郭志光向国博捐赠作品