

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“不人时”的抗争,铸就了一种使人惊动的大力和大和谐,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,翕然如一。落实到具体实践层面,先生超人的识见,从他知道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,即不局限于规矩,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:

绘事往往在背戾无理中而有至理,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

“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

“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,妙及难及,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、八大等自期自负的。潘天寿于以上各家,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,必有超出于一般技艺的东西。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

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,灵动还是迫塞,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,而无人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

潘天寿的识高和手高,终究与他的品高有关。

中国文化注重的是伦理。投射到文艺

中便有“道德文章”之说,在绘画中则有“人品画品”之论。我一直认为,这一传统是中国文化之本,也是中国绘画之本。他注重的是人与人的关系,人与画的关系,同时也包含了人与自然的关系。

黄宾虹一再强调“讲书画不能不讲品格。有了为人之道,才可讲书画之道,直达向上以至真善美。三字为近代论画之要旨,与古圣贤言论相合”。潘天寿更是极为注重人品,他在《听天阁画谈随笔》中说:

吾师弘一法师云:“应使文艺以人传,不可人以文艺传。”可与唐书“人能宏道,非道能宏人”一语相印证。

有至大、至刚、至中、至正之气,蕴蓄于胸中,为学必尽其全,旁及艺事,不求工而自能登峰造极。

他相信,人品与画品是一致的。

我曾有幸聆听潘先生的教诲,并十余年目睹他的处世为人,每一回忆,一位最有原则的谦谦君子,刚正敦厚,儒家的高尚风范,学者的宏大谨严气象,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传承与发扬,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、教学的协作关系,共同推动新中国美术的研究。

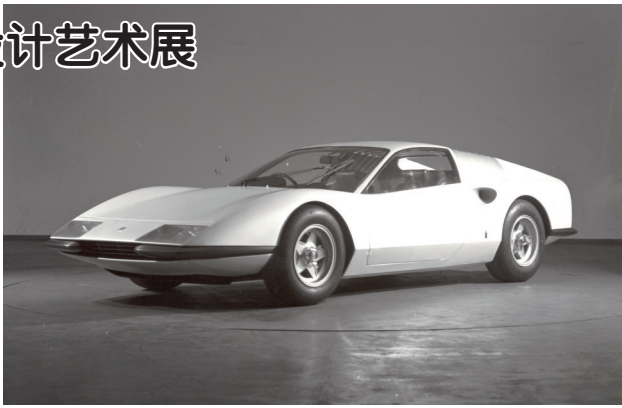
意大利设计艺术展

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文化合作机制章程》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”、“设计的个性表达”、“设计与个性定

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”、“设计与再设计”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。

“一带一路”主题美术作品展

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,也有参与选题创作的初稿、创作作品等,涵盖国画、油画、版画、公共艺术多种类型,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。”

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家作品展”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

中国美术馆青年艺术家提名展

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

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《雄无争》。

郭志光师承潘天寿、吴邦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鹭、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。

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于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性超越。因此,观众在他

们的作品中既可以看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。

郭志光向国博捐赠作品