

想象力与童心是最好的馈赠

□ 李晓晨

8月11日,由中信出版集团、国家图书馆(国家典籍博物馆)、上海京采文化创意有限公司联合主办的世界插画大展——国际安徒生奖(终身成就)50周年纪念北京站在国家典籍博物馆开幕。近300幅1966年至2014年间,25位“国际安徒生奖插画家奖”得主的作品与观众见面。国家新闻出版广电总局出版管理司副司长李一昕,国际儿童读物联盟中国分会前主席海飞,国际儿童读物联盟副主席张明舟,国家图书馆副馆长、国家典籍博物馆常务副馆长李虹霖等出席开幕式。

此次展览除2016年该奖项得主、德国插画家罗特劳特·苏珊娜·贝尔纳之外,囊括了历届获奖插画家的作品,其中有不少都为我国读者所熟知。比如“梦想象威利”、“小青蛙洛洛”、“野兽国”国王莫里斯·桑达克、谱写旅之绘本的安野光雅……即使面对熟悉的作品,原画和印刷品还是有本质的不同,最能体现绘画艺术的独特魅力。本次展览按年代划分为五个展区。置身大师名作,浏览其中仿若走过半个世纪。设计团队根据展馆特色和空间配置,融入炫酷的科技元素和丰富的趣味互动,不论大人小孩,都可以在这场视觉盛宴中找到自己的艺术家园。想象力与童心是最好的馈赠,观众可以透过莉丝白·茨威格如梦似幻的笔触,重新回味《海的女儿》中小美人鱼和王子的曲折爱情;在斯凡·欧特造出的鲜活世界里,跟随勇敢顽强的小锡兵开始大冒险;还可以陶醉于罗伯特·英潘细腻写实的画风中,陪伴丑小鸭完成蜕变白天鹅之旅。

展览中观众可以看到用《丑小鸭》插画做成的巨幅海报，“可以说，每幅画都是插画师童话般美好心灵的独白。我们选择《丑小鸭》作为整个展览的主题海报，也希望每个孩子都可以变成那只美丽的白天鹅，是一种美好的祝福。”信中出版集团副总编辑卢俊谈到。在家长们越来越注重亲子互动和幼儿教育的当下，和各类美术展览相比，插画艺术展的确为观众提供了难得的艺术选择和审美体验。中国美协少儿美术艺委会副主任龙念南在采访中科普了插画的起源，他说：“插画艺术起源于宗教传播，为了更好地让大众，特别是目不识丁的百姓信奉教义，用图式呈现是特别易行的方式。”即便如此，插画仍然是相对小众的门类。“相信当大家看到现场作品的真迹时，不但对插画的偏见有所改观，而且会大为震惊。我同时也是被感动的家长之一，我发自内心的想分享给每个家庭。”

据悉，国际安徒生奖诞生于1956年，由丹麦女王玛格丽特二世赞助、国际儿童读物联盟创立。这一大奖与德籍犹太裔女记者、作家吉拉·莱普曼密不可分。她于二战后重返德国，协助实施妇女与儿童再教育计划。她认为阅读是促进国际谅解与和平的重要手段，而在战争中受害最大的是儿童。从搜集世界各国出版的最佳童书、举办展览开始，她最终创设了国际儿童读物联盟。国际安徒生奖每两年评比一次，根据候选人对童书的贡献作整体考量。2016年，曹文轩成为首位获奖的中国作家。1966年，随着绘本在全球范围的蓬勃发展，国际安徒生奖增设了插画奖。回顾其50余年的历程，当属前捷克斯洛伐克和德国最出人才，各有四届桂冠得主。由于终身成就奖的性质，画家们捧得荣誉大多在五六十岁，不过也有例外，1974年该奖项得主、伊朗插画家法尔希德·马斯哈里当时年仅31岁，在历届获奖者中最为年轻。

1990年大奖得主 莉丝白·茨威格作品《海的女儿》

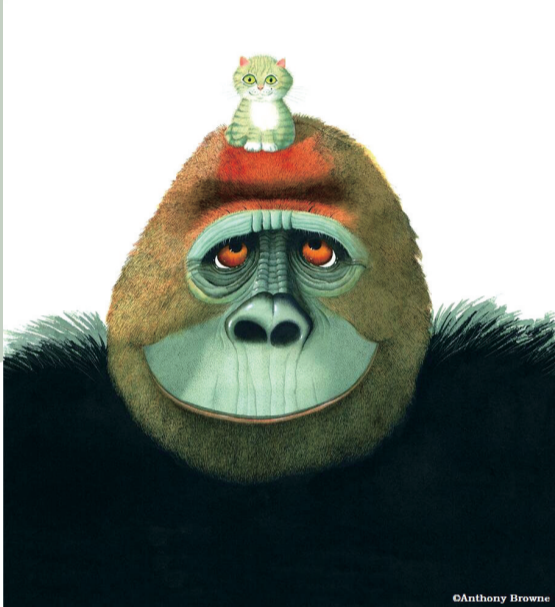
1992年大奖得主 科薇塔·巴可维斯卡作品《灰姑娘》

依卜·斯邦·奥尔森作品《戏法》

1986 年大奖得主 罗伯特·英潘作品《丑小鸭》

2000年大奖得主安东尼·布朗作品《大猩猩与小星星》

青年美术家作品展
第二届中国美术馆收藏

8月13日,由中国美术馆自主策划并主办的“2017第二届中国美术馆收藏青年美术家作品展”在中国美术馆开展。

青年美术家是中国美术的未来，他们一方面尊重传统，一方面富于创造，是“新锐”、“活力”的代名词，也是最为活跃的浪花、激流。习近平总书记对青年更是寄予厚望，展望未来，我国青年一代美术家必将大有可为、大有作为。在首届“2016中国美术馆收藏青年美术家作品展”获得成功的基础上，2017年，中国美术馆展览专家委员会面向全国各地具有代表性的青年美术家的优秀创作进行了遴选，近60件雕塑、绘画作品入选“2017第二届中国美术馆收藏青年美术家作品展”。这些思想精深、艺术精湛、制作精良的作品进入中国美术馆展出收藏，弘扬了时代精神，推动了我国当代青年美术的发展，见证了青年美术家们的成就。

展览将展出至8月31日。

德化白瓷艺术展

德化白瓷素以温润明净、典雅精巧驰名于世,亦有“象牙白”、“鹅绒白”等美称,在我国陶瓷文化体系中享有独特的地位。为充分发挥德化陶瓷文化在“一带一路”国家战略和国际化交往中的重要作用,扩大德化瓷“中国白”、“世界陶瓷之都”等文化品牌的影响力,展现德化陶瓷精湛的技艺和精美的陶瓷艺术,8月20日,由福建省文化厅、中国国家博物馆、泉州市人民政府联合主办,德化县人民政府承办的“丝路使者‘中国白’再出发——德化白瓷艺术展”将在国博举行。

此次展览分为两个区域和主题,共展出106位德化陶瓷艺术家181件作品,既有传统佛造像、人物塑像等规范严谨的效古之作,也有日用陈设装饰等机杼自出的清韵新品。“云端高髻”部分主要展示和宗教相关的观音、罗汉、力士等瓷雕作品,表现宗教文化的圣洁和慈悲;“人间万象”部分展示了帝王将相、窈窕淑女及市井百姓日常生活等题材的作品,同时兼顾创新型、写意和抽象的作品。陶瓷艺术家们努力汲取古代先贤之精华,并与当代艺术语言相结合,展现了德化的传统陶瓷文化和鲜明的个人风格。

据悉,展览开幕当天将举行学术研讨会,有关专家学者和艺术家将围绕德化辽辽尖窑址发掘考古的价值与意义、德化瓷烧制技艺等主题展开研讨。为配合此次展览,文化艺术出版社还出版了《丝路使者“中国白”再出发——德化白瓷艺术展作品集》。

展览将持续至9月1日。

军事题材与军旅画家在历史发展中的转型与画家的文化自觉

□ 陈履生

为了纪念建军90周年,各地陆续举办了许多纪念性的美术展览,显现出军事题材、军旅画家及其展览大年的景象。无疑,这些展览和作品提供了研究军事题材和军旅画家的契机。军事题材的美术创作在中国有悠久的历史,远至汉代画像石上的征战,一直到近代,都有很多很多。而军旅画家的出现,可考的应还是20世纪随着现代战争的出现而出现的一种专职,因此,军旅画家是20世纪初战争时代的产物。

因为现代战争的需要,配合征战的宣传成为战争的一种工具。近邻的日本在一战时期就有许多宣传画,从征兵的宣传到战斗的鼓动,各种各样的画面和一战时期欧洲的宣传画旗鼓相当,当然,其中也有欧洲宣传画对日本的影响,而日本的宣传画对于20世纪30年代的抗战宣传同样有一定的关联。抗战初期,日本侵略者就动用宣传画,甚至利用中国民间的形式,为侵略者鼓噪“大东亚和平圈”,为侵略战争开道。因此,朱德总司令号召八路军中的军旅画家也要拿起宣传的武器,宣传全民抗战。所以,伴随着日本的侵略与侵略宣传,中国的抗战宣传也成为标配,军中画家在此间都有杰出的表现。军旅画家是一支特别的队伍,延安时期八路军军中画家的表现是20世纪中国美术史的特殊篇章。有一批具有专业教育背景的年轻画家加入到中国共产党的队伍之中,如1925年就读于上海美专的黄镇在长征途中就画了许多速写,后汇集出版了《长征画卷》;延安的鲁艺还培养了古元等一批军中画家,也有很多的重要作品。因此,中国共产党培养的路军旅画家在战争时期表现出了特别的作用。

军事题材也是一种特别的创作。历史上有很多军事题材的艺术作品,它所表现的历史在摄影术没有发明之前的重要性是不言而喻的。中国历史上与战争相关的宏大的场面莫过于秦始皇兵马俑的阵势,其后在汉代画像砖石上,有许多作品通过征战的画面表现了征战对于王朝的意义和重要性。而全景式的记录战争的全过程,如明代的《抗倭图卷》从倭寇来犯到得胜归朝;《平番得胜图卷》从发兵到赏功,都用绘画的形式完整记录了事件的缘起、发展与结果,是明代反映南倭北虏这一重要历史事件的代表性作品,也是历史上表现战争的军事题材的重要作品,它们所反映的历史又在历史画卷的范畴内成为传统画法的典范。20世纪的各项不同时期,包括和平建设时期,也有很多重要的军事题材的作品,而这一时期即使有了随军的摄影记者,也无法代替军旅画家和军事题材的艺术创作。20世纪中后期,有许多在美术史上占有重要地位的军事题材的艺术作品,其中除了抗战时期的大批作品之外,还有上个世纪五六十年代罗工柳的《地道战》与詹建俊的《狼牙山五壮士》,70年代陈逸飞、魏景山的《攻占总统府》,80年代沈嘉蔚的《红星照耀中国》,进入新世纪后陈坚的《公元一九四五九月九日九时·南京》,如此等等不胜枚举,但不能忘记的还有沈尧伊史诗般的连环画《地球的红飘带》。

在一个历史的发展过程中,军队也培养了很多画家,著名的有油画家何孔德等,国画家有石鲁、亚明、黄胄等,而军旅画家队伍的不断扩大则形成了当代中国美术创作中的一个重要的集群,及至21世纪的前10年达到历史的盛期。各大军区、各军兵种基本上都有自己的军旅画家以及相应的创作组,加上1978年恢复建制的解放军艺术学院中的美术系,还有军队的画院等,军旅画家从人才培养到组织创作都形成了一套完整的体系,可谓是兵强马壮。可是,进入到21世纪之后的社会发生了很大的变化,尤其是近年来部队的深化改革已经影响到了军旅画家,这实际上是军队从大而全走向小而精的发展过程。毕竟现代军事在国际上的抗衡,加上与宣传相关的数字化时代的现实,都有必要改变以往的格局。军队养画家的历史正在悄然发生改变,因此,军旅画家也有可能成为一个历史的称谓。

另一方面来看,当代军事题材的美术创作正在依靠国家工程往前发展,这也是政府购买服务的一种现代方式。当然,几次工程下来并没有出现人们所期望的精品力作。原以为重赏之下必有勇夫,可是,有勇无谋正成为当代军事题材美术创作的症结所在。现在不是缺画家的时代,而是缺好画家的当下;现在也不是缺作品的时代,而是缺好作品的现实。因此,重赏不能完全解决军事题材美术创作的症结,而历史上各个时期的重要作品都不是组织创作的产物,其中包括获得全国美展金奖的陈坚表现日本投降的作品。这之中最浅显的道理就是自己想画,还是重赏之下的别人让我画。其结果是全然不同的。当代军事题材美术创作的杰出代表人物沈尧伊和沈嘉蔚,其代表作《地球的红飘带》与《红星照耀中国》都是在文化自觉的前提下自己想画的,他们没有重赏,也不是军旅画家,而是基于对军事历史题材的浓厚的兴趣,所以,他们能够沉下心来研究党史、军史,数年磨一剑。军事题材的美术创作如果缺少文化自觉就难以产生优秀的作品;如果不能潜心研究历史,不能为历史动情,而是为了工程、为了纪念,那就很难画好军事题材、历史题材。

视觉前沿

日照香爐生紫煙
遙輪瀑布挂前川
飛湍直下三千尺
疑是銀河落九天

己亥秋黃其祥書之 此詩見杜甫寄岳陽書
晴川樓八

书中有我——
萧娴先生诞辰115周年遗墨展

由中国美术馆主办、南京市求雨山萧娴纪念馆协办的“国家美术捐赠奖励与收藏系列展：书中有我——萧娴先生诞辰115周年遗墨展”7月29日在中国美术馆开幕。

据主办方介绍,本次展览从“蛻阁生平”、“大笔豪情”和“博涉多优”三个方面对萧娴先生的书法进行阐述,展出萧娴遗墨100余件。“蛻阁生平”部分简要介绍了萧娴的生平,展出作品10余件,按作品创作的年代顺序排列。“大笔豪情”部分展出萧娴作品40余件。“博涉多优”部分展出作品40余件,本部分立足于萧娴的书法关注,较为全面地展示其书迹的状态,使我们可以更为立体地理解这位为书写奋斗终生的书者。萧娴家属将其《园古楼空五言联》等10件书法作品,一本印谱捐赠于中国美术馆。萧娴书法作品的入藏,丰富了中国美术馆20世纪馆藏书法作品精品收藏序列,体现了萧娴家属无私奉献的高尚品格。

展览开幕当天还举办了萧娴书法作品学术座谈会。

藏·品——
毕加索、叶建新中西文明艺术展

8月12日,“藏·品——毕加索、叶建新中西文现代艺术展”在京举行。此次活动由中国传媒大学与坦博艺苑共同主办,北京馆藏文化艺术传媒有限公司和中国传媒大学广告学院承办。展览展示了中国陶瓷设计艺术家叶建新的百余件瓷、画作品以及西方艺术大师毕加索的十余件陶瓷精品。叶建新现为中国传媒大学广告学院教授、博士生导师,中国传媒大学美术传播研究所所长。开幕式上,与会专家谈到,展览具有很强的冲击力,叶建新的作品在这几年的时间里不断变化,其中釉里红和仿绢作品都取得了较大成就。此次展览通过毕加索和叶建新两位艺术家的陶瓷艺术作品的碰撞与融合,打破了时间和空间的限制,为观众带来一场视觉盛宴。