

■ 艺 谭

把强国之路作为今天美术创作的重要内容

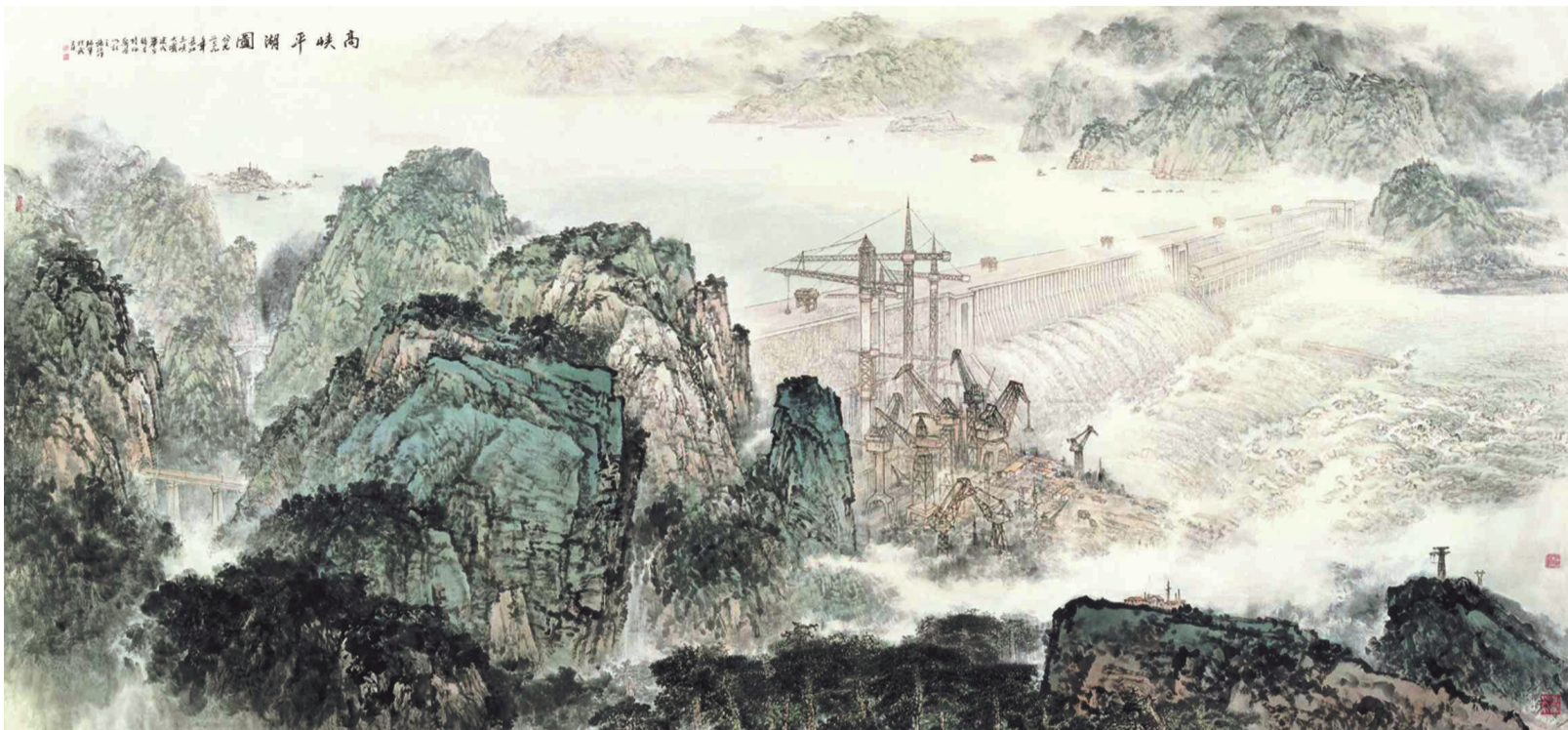
□ 陈履生

1949年以来,新中国的美术创作、美术展览、美术出版、美术传播、美术工作等,都是沿着社会发展的步履而前行,有一定之规,却难以预见。这是中华五千年文明历史上的一个全新的时期,也是离我们最近的一段历史。因此,不时的总结和审视,将有助于新时代的美术创作与美术发展。

新中国成立之后,建设一个强大的国家就是这个时代的国家方略,它指引着各行各业的人民去辛勤工作,努力劳动,使社会生活的各个方面都发生了很大的变化。特别是上世纪80年代以来,改革开放带来的国家振兴和国家富强,更让人民看到了美好未来的希望。如此巨大的社会变化为美术创作提供了无数新的题材内容,而这些新的题材内容作为社会生活的反映,给中国美术创作的整体以深刻影响。所以,70余年来就有无数作品反映和表现了这个时代,成为与这个时代的社会发展相应的历史画卷。

新中国70余年来发展经历了不同时期,而不同的社会发展时期有着不同的社会发展目标和努力方向,反映在美术创作中,就体现出了鲜明的时代特点。从保家卫国、保卫和平,到恢复生产、组织民生,不同历史时期的美术创作都展现出一派生机勃勃的新中国的时代之“新”。这是历经战争和动乱之后,人民对和平美好生活的期盼。它们反映到美术创作中,从创作的组织、发动到全体画家的参与,也都是因时而动。可以说,如果没有几代美术家的努力,那么,新中国美术创作可能还是停留在延续着过去的“为艺术而艺术”的发展道路上。

面对新中国的时代变化和新中国的时代要求,美术创作发生了根本性的变化。其中最重要的就是对画家的思想改造——为艺术而艺术的思想退隐其次,为社会而艺术、为国家而艺术、为人民而艺术,成为时代的主旋律。因此,在这一时期中,不管是表现革命历史题材的美术创作,还是反映现实生活多样化的时代内容,都与过去有着很大的不同。人民的苦难和不堪,变成了人民的幸福和灿烂。这一时期的美术创作有的是开拓性的,是全新的起步;有的是历史的延续,是在改造中的发展。尽管它们有着各不相同的表现,可相同的是表现出了时代所要求的各个方面的阳光灿烂。在这样一个时代的发展过程中,美术创作表现的社会生活中的每一点,不仅仅是社会政治,还有社会生活,包括人们的思想变化和面貌的变化,都显现出了与过去的诸多不

高峡平湖(中国画) 施江城 张军作

同。而种种的不同,显而易见都是和过去的历史相对应的。

在新中国的美术创作中,从农业、农村到工厂、工矿,从基本建设到国家制造,从戍边到练兵,每一点或每一方面所显现出来的,正如梁永泰的版画《从前没有人到过的地方》(1954年)、关山月的国画《新开发的公路》(1954年)、艾中信的油画《通往乌鲁木齐》(1954年)等,表现的都是史上未有的巨大变化和建设成就。还有像表现三门峡水电站(宋文治,1960年)、万吨水压机(谢之光,1961年)、南京长江大桥(吕斯百,1971年)、高峡平湖(施江城、张军,2009年)等,这些具有标志性的新中国的辉煌业绩,都极大地鼓舞和振奋了人民。这些历史性的内容记载了这个时期中人民的愿望以及国家的进步,更重要的是展现了人民的精神状态。如董希文的《春到西藏》(1954年)、关山月的《山村跃进图》(1958年)、李硕卿的《移山填谷》(1958年)、李焕民的《初踏黄金路》(1961年),它们所表现出的国家

和人民的时代精神与面貌,正是这个时期美术创作的特点。

在历史的发展进程中,工业、交通、水利以及基本建设的发展为国家的现代化发展奠定了基础。与时代的巨大变化相应的是,工农兵学商、农林牧副渔各方面的内容也同时出现在这个时期的美术创作之中。其内容涵盖了社会生活的各个方面,既有以大观大,也有以小观大;既有符合艺术自身规律的,也有适应时尚社会要求的。而这个时期的艺术语言、形式、风格等也与过去有所不同,所谓的“新”在这个时代的发展中成为一种努力的方向。而作为追求,美术家们付出了艰苦的劳动,他们努力探索,把那些过去认为不适合入画的内容也表现得那么生动而又富有时代趣味。

基于全国美展的影响力,不同时期的全国美展所产生的新题材和新创作,不仅通过全国性的美术展览得到了肯定,也在全社会产生了广泛影响。这一现时的导引促进了新中国美术创作中反映“强国之路”这一时代主题的美术创作,而这

一时代的变化,通过层层传导、不断递进,加之美术家们的不断努力,不断累积了新中国美术史上的许多著名作品。这些作品不管是表现《开国大典》(董希文)这样史诗般的鸿篇巨制,以及直到21世纪的奥运会等重要内容;还是表现像《阿诗玛》(黄永玉)那样的轻歌小调等,都是时代步履中的一个又一个与时代相关的重要节点。显然,这是在新中国新传统影响下的传承与发展,同时也表现出了新的教育体制下的具体成果。

当我们今天把70余年来的这些表现强国之路的作品串联到一起的时候,正如美术史的研究会把这些具有代表性的作品放在一个历史的脉络中去考察,就能看到强国之路这一主题所表现出来的新中国美术创作的巨大变化以及重大成果。经历了一个又一个历史时期,当回头来看这些美术创作以及与之关联的一代又一代著名美术家,看到他们曾经深入基层、上山下乡,跋山涉水付出辛劳和汗水;看到他们在农村、工厂、部队等感受新中国的时代变化,把自己的感悟变成创

作中精彩的亮点……我们不由得要感慨,是时代造就了一代艺术家,一代艺术家也为这个时代增添了光彩,而这些作品就是他们的辛劳、他们的努力、他们的智慧的凝结。他们用作品成为这个时代的讴歌者,用作品累积了新中国美术史的辉煌。今天,当我们以美术史的眼光来环顾这一历史的发展过程,人们同样可以看到,强国之路依然是我们今天美术创作的重要内容。

在时代的发展中,国家的强大并非一蹴而就的,这之中有几代人的心血和汗水,而美术创作的历史发展同样如此。国家的强大需要一代又一代人的努力,新时代的美术创作同样需要新一代的不断接续。在21世纪的时代变化中,高科技、数字化的发展引领了社会发展的新的方向,大国制造、人民小康等同样蕴含了丰富的内容。在这个新时代,人们依然可以看到人与自然的和谐,而自然中的灾害、自然中的变化,以及所引发的与人相关的社会生活的变迁和带来的社会问题等,依然应当成为这个时代不可或缺的创作内容。艺术家依然需要关注社会、关注生活,依然需要在现实生活中汲取营养,开掘更多、更丰富的时代主题。我们今天的美术创作仍要像老一辈艺术家那样,成为时代的讴歌者,也依然需要用自己的艺术去记录时代生活的变化,并用这些表现时代的辉煌。

显然,基于延安以来的美术传统所形成的新中国美术传统的历史发展,已为新时代的美术创作立根铸魂。然而,新的时代问题在一定程度上也影响了当代美术创作的品质,而这也多多少少地关系着美术创作发展的方向。所以,今天的美术创作在如此深厚的传统的基础上,更需要进行历史性的总结,更需要认真对待这份遗产。从1949年以来所创立的全国美展的传统,依然在延续着它的发展方向,而我们的美术家,我们的艺术观念,我们的美术出版、美术传播、美术教育、美术工作等,也随之发生了很大的变化,有些与过去截然不同,但是,一个反映时代发展的主旋律却没有发生根本性的变化,这就是中国特色,这就是中国美术创作的基本要点。

因此,应该如何看待这70余年来的美术创作?时代所累积的这些美术作品,有些已成为这一时期美术创作中的经典之作,它们为今天诠释新中国美术创作的传统,提供了一个又一个经典的个案。我们只有基于此进行总结,才能够获得这一历史的经验;只有基于此进行总结,才能更明了未来前进的方向。

■ 赏 析

大气磅礴的诗意笔墨

——何学斌和她的《大美山河》

□ 岳 鹏

人民大会堂的黄河厅悬挂着一幅国画作品《大美山河》,这是全国人大代表、知名国画家何学斌的最新力作。这幅取材于四川光雾山的作品,大气磅礴、气韵生动,再现了一幅壮美宁静、奇秀幽险的诗意山水画卷。

何学斌出生于四川眉山。四川人杰地灵,文脉悠长,三苏故里孕育奇秀、人文厚重,青山秀水陶冶了她的灵性。在传统文化的浸润中,她不仅擅长山水、花鸟、人物,也通工笔、写意、重彩、水墨。其画作想象丰富、手法浪漫,在艺术自由的空房间里,笔墨随心,赋予了作品灵动的意象和诗意的表达,在点、线、面的碰撞与融合中,把一位女性画家独特的诗意心境和磅礴气象表露无遗。

笔墨当随时代,何学斌对山水画的创作在继承传统的同时,面向生活和自然,积极从艺术的角度反映现实,并在笔墨技法上努力探寻新的手段,生动鲜明地表现新的题材和新的意境,给人以新的美感享受。她认为,笔墨,造型仅仅是绘画的一部分,而要达到创作思想的高度,就要从艺术家的阅历及画外之功得到补充。她博览群书,集众家之长,游历山川,体悟自然之韵。这幅《大美山河》,就是何学斌在四川光雾山数次采风之后,历时两

月之余精心创作而成。光雾山位于四川东北部,地处川陕交界处,因常年云雾缭绕而得名。光雾山源禀赋独特,地质地貌奇特,生态类型多样,文化底蕴丰厚。在《大美山河》中,将光雾山奇特的岭脊峰丛、神秘的龙架烟云、迷人的瀑潭秀水、本璞的生态植被、秀丽的奇峡幽谷等精心地进行布局,巧妙地把写实与写意相结合,追求具象与抽象之间的完美统一,使整件作品显得壮阔博大、气势恢宏。

中国山水画强调艺术家与自然的亲密关系,通过对自然景物的描绘,传达出对大自然的感受、赞美和敬畏。何学斌的作品意境深邃、内涵丰富,呈现出静谧、恢宏的自然景象,给人以超脱尘俗、追求内心宁静的感受。同时,她善于捕捉自然界的变化和气息,通过细腻的笔触和独特的构图,使观者仿佛置身于山水之中,折服于自然山水的神奇魅力。《大美山河》在诗意的笔墨、富有层次的构图中,通过浓淡、干湿和笔触的粗细来表现山水的质感和景物的远近关系,从而营造出画面的深邃与神秘。将光雾山的云雾、峰丛、秋林、飞瀑、幽潭、古道等,布施得重峦叠嶂、错落有致,呈现出气势磅礴、美妙神秘、充满艺术情致的境界,完美地展示出光雾山金秋十月,万山红遍,层林尽染的宏大诗意之美。

“纸小天地广,精思遐想多,大壑藏陶次,腕底自嵯峨”,这是学者对何学斌作品的评价。她的山水画具有深厚的传统功力和浓郁的个性色彩。透过《大美山河》我们也不难发现,何学斌在笔墨和色彩的运用和把控上非常讲究,凝聚了她几十年的艺术经验和对山水画的深入研究,融合了她个人情感与传统文化的精髓,展现出独特的艺术魅力。她的作品不仅仅是画面的表现,更是一种精神的寄托和情感的传达。伫立在她的作品前,我们可以通过诗意的笔墨,与作品共鸣,领略其中蕴含的美学与哲思。《大美山河》让人折服于祖国壮美山河的神奇魅力的同时,也在不自觉中,产生出对大自然的敬畏和对大美巴中的无限向往。

寄情山水 气象万千

□ 鹿耀世

近日,笔者翻阅了中国文联出版社出版的大型画册《魂系河山·衣惠春艺术集》,饱览了精彩速写、山水杰作、大家题词、名家评论,感到由衷赞叹。画面上,巍巍名山、泱泱大川,密密丛林、隐隐楼阁,浩浩江海、清清山泉……一幅幅气象万千的美景,构成了画家绵长壮观的艺术画廊。

衣惠春祖籍山东蓬莱,1940年生于辽宁丹东。早年毕业于师范艺术专科,后进入中国画研究院深造,曾师从国画大师何海霞研修山水画。曾任辽宁国画院副院长等。40多年来,他临摹历代名作,潜悟感悟艺术真谛,虚心求教耆宿名师,不断吸纳他人长处,使画艺不断提高。他辞艰辛,八登泰山,八上黄山,饱览奇山秀水,积累数千写生画稿,既磨练毅力,又陶冶性格。在不少用心血凝成的山水佳作中,体现了时代的风貌、蓬勃的生机,显示了娴熟的笔墨、不凡的张力。

中国山水画历来以诗一样的意境寄托着人们对大自然的情怀,使中国传统的“仁者乐山,智者乐水”“师法自然”“天人合一”的人文思想得到体现。山水画家衣惠春深谙此理。他的许多作品多为大画、长卷。尤其是一批浸染了中国文坛巨子诗词歌赋的意境的作品中,可以清楚地看到他的艺术特色。《大江东去》中的群峰起伏、江水奔流,《滕王阁图》中的清丽色调与浩渺烟波,《天姥山梦游图》中梦幻般的山与海,《春江花月夜》中的“海上明月共潮生”等,都在不同的立意中或泼墨泼彩,或轻描淡写,或机理与笔墨同在,或青绿重色层层晕染,使作品不凡的立意得到了艺术的生动再现。

衣惠春师古不泥古,师造化又独出心裁,对固守传统,陈陈相因他不赞同,对粗率苍白的写意画风他不迎合,在创作中始终坚持源于生活,高于生活的现实主义美学思想,力求每幅作品都给人以不同的审美感受。《佛国仙境九华山》峰峦险峻、气势恢宏、瑰丽神秘、大度不凡,是融汇了画家一片深情和精湛功力的杰作,也是面貌一新的青绿山水。此外,《峡江秋色图》泼辣简约的金碧山水,《黄山图》凄清空蒙的雪后奇峰,《岳阳楼大观图》那逶迤连绵、雄浑肃穆的群山,浩渺无际、白帆点点的碧水,都卓然不群地表现出了山魂水魄。

衣惠春的作品之所以新意迭出,

首先在于扎实的素材积累,也就是“搜尽奇峰打草稿”。而素材经过提炼、解构、打散、凝聚,达到“以心造境,以笔抒情”的升华,也就比较从容地“为山水立传”了。在写实与写意相得益彰的《武夷山图卷》《魂系黄河图卷》《圣地井冈山图卷》等作品中,即使同为一座名山造像,构图与手法也绝不雷同。在峰峦的结体,山石的皴法上,衣惠春也不拘成法,灵活多变,妙在自然。在敷色点染上,同是“大胆铺排、小心收拾”,但他于细微之处也力求出新,不与人雷同。在不少长卷上,他多有名山名篇的题记或自拟的题记,在这方面,也能看出他对各种书体的娴熟把握和诗词歌赋的深厚修养。

衣惠春在“艺为心声”中写道:“山的宽大胸怀,朴实品格,不屈意志,无限活力都是我一生所敬仰,所追求,所讴歌,所遵循的境界,大自然中的一山一水,一草一木,春夏秋冬、风霜雨雪所赋予人世间的阴柔之美和阳刚之气,是我人生与艺术的理想王国。”这部大型画集,沿着画家矢志不渝的求索之路,展现了其多姿多彩的艺术人生和出类拔萃的卓越建树。

春江花月夜 衣惠春作