

小幅美术作品的艺术特色和魅力

任哲

坚持“两创” 铸就辉煌

近年来,小幅美术创作受到业界普遍关注。小如邮票,大到斗方,在长宽几十厘米的空间里,美术工作者以写生、创作等形式进行多元探索。近期,多地美术馆聚焦小幅美术作品策划专题展览,回溯经典、展示新作,着力体现小幅美术作品小中见大、小中见情、小中见趣味、小中见格局的艺术特色,为广大观众带来审美滋养的同时促进学科建设。

深入研究 提供创作启示

古今中外的美术佳作中,从来不乏小幅作品。宋代画家马远所绘《柳岸远山图》,虽如团扇般大小,却彰显空灵、悠远、高妙的意境。荷兰画家维米尔的油画《戴珍珠耳环的少女》,与A3纸差不多尺寸,却呈现出纯朴格调和诗意品质。可见,小幅美术作品小的是尺寸,大的是品格、境界,更是超然精神。

当下,越来越多展览注重呈现小幅美术作品的意趣,彰显美术创作自由兴发的艺术品格。比如,近期在扬州市瘦西湖艺术中心美术馆举办的“湖上论艺——江苏省中国画学会小幅精品展”,旨在承继中国画独特的把赏特性,于扇面、册页、手卷之上,体现对气韵生动、笔精墨妙和文人画精神之追求,表达画之高下不在尺幅之大小,而在格调之高低;不在视觉之强弱,而在内涵之深浅的艺术主张。透过展览可知,小品虽小,并不意味着对艺术水平的要求降低。相反,如何在咫尺之间施展绘画技巧,如何将大气象、大格局融入其间,考验着创作者的能力。

通过将平时较少有机会集中展示的小幅美术作品纳入学术研究范畴,还可以使观众更直观地了解创作者大胆探索的生动实践。譬如,中国美术馆举办的“美在致广——全国小幅美术精品展”,作为近年来规模最大的、以小幅美术作品为主题的全国性展览,通过近千件作品串联起百年美术发展历程。展览上,徐悲鸿的《双狮》体现了中国画的笔墨语言与西方写实主义创作手法的创新结合。林风眠中国画《鱼鹰小舟》以简练的线条和阔笔淡墨、富有韵律的构成,绘出极富诗意的自然景物。吴作人中国画《金鱼》、关良中国画《武剧图》等名作,均展现出老一辈美术工作者对艺术创新的不懈探索。这些作品激励并启发着新时代美术工作者接力前行、不断创新。

珍贵创作手稿与写生作品,往往是小幅美术作品的重要组成部分。这些作品既蕴藏着转瞬即逝的灵感创意,也饱含反复推敲的匠心琢磨。辽宁美术馆展出的“一元复始——2023辽宁小幅油画作品展”上,赵大钧在20世纪70年代绘制的一幅画稿引人注目。作品系重大主题性创作的草稿,画中人物虽未细致刻画神态,却造型洗练不失生动。将草稿与成稿进行对比,更能深刻体悟鸿篇巨构与尺幅寸缣之间的紧密关联。靳尚谊于1981年赴新疆采风时绘制的《古堡》,也在中国美术馆展出。通过作品可以间接感受到这次采风对他的特殊意义——两年后,他创作了被誉为中国油画新古典主义风格代表作的《塔吉克新娘》。这也启示着当代美术工作者,应带着更加深入的思考写生创作。

系统梳理 展示创新活力

新时代美术工作者继承创作传统,扎根丰富多彩的时代生活,拓宽观察视野,继续以“可贵者胆,所要者魂”的精神,在小幅美术创作中不断探索创新,彰显时代气象。

地域美术发展的深厚脉络,在展览中得到系统梳理。“辽宁小幅油画展”是辽宁油画家在改革开放之初创立的艺术品牌,当时在东北乃至全国都曾产生过一定影响。今年,辽宁省美术家协会等单位积极策划举办“一元复始——2023辽宁小幅油画作品展”,既是对前辈致敬,也是对辽宁近些年小幅油画创作成果的检阅。展览不仅展出了任梦璋、宋惠民、广延瀚等老一辈辽宁油画家不同时期、不同风格的经典小幅作品,还汇集了一批辽宁中青年油画家的小幅新作,体现了小幅油画创作在辽宁的传承和发展。

从近期展览作品中,还可一窥小幅美术创作在题材内容、艺术语言等方面的新变化。像苏州美术馆“与春之和——2023江苏省小幅油画作品展”、深圳观澜美术馆“岭南之春——中国画名家小品展”等展览中,李翔的《沐

雨春风》、梁宇的《澳门印象》、时卫平的《扬州趣园》等作品,从不同视角记录日新月异的时代图景,表达创作者对自然山水与美好生活的热爱。小幅美术创作的“探索性”在展览中也得到鲜明体现。例如,江苏省美术馆主办的“返本还原——小尺幅版画作品展”,展出百余件富有实验性和创造性的小幅版画作品,从一个侧面反映出当代版画创作的蓬勃活力。

每逢重要节日或节气之时,绘小品纳吉祥、赠友人,是中国美术的创作传统。一些美术作品展在保持自身学术性的同时,将“欢度春节”这一特别的仪式感纳入策展语境,力图让观众带来兼顾学术性与大众性的展览体验。譬如,“闲情偶寄——中国国家画院美术馆迎春小品邀请展”“喜迎新春——中国艺术研究院美术与书法系研究生导师小幅作品展”等展览,荟萃众多名家之作,体现了中国人对于生活美学的诗意追求。“彩云之春——云南美术馆首届小幅美术作品展”则延续云南美术馆连续举办12届新春扇面展的传统,以一批贴近生活的小幅美术作品为观众带来具有中国味的艺术享受。

搭建平台 推动创意交流

小幅美术作品虽然尺幅小,却有着广阔的探索空间,正适合青年群体发挥想象力和创造力,开辟一方天地。

近年来,小幅美术作品展上,不少青年美术工作者、专业美术学院学生崭露头角。他们的作品立意新颖,创作视角充满时代新意,艺术语言也更加多元,给人耳目一新之感。像“第三届全国小幅水彩画展”上徐颖馨的《眷恋系列》、“返本还原——小尺幅版画作品展”上陶岚的《第二次出舱》、“魅力红谷——首届全国小幅漆画展”上李珊的《蝉吟金秋》等作品,表达了青年人源自生活和记忆的新鲜艺术感受。他们以独特的观察方法、自由的创作方式和真诚的态度,释放艺术激情,使观众感受到青年一代观照社会发展和美好生活的青春视角。

唯有“尽精微”,方能“致广大”。“精微”既可以指代画面的细节刻画,又可以推行为对画面的构思和经营,这些都离不开对艺术创作规律的探索与实践。一些展览以小幅新作的集中展示为切入点,搭建学术平台,观察、探讨当下美术创作的整体态势。如湖北省文学艺术界联合会等单位举办的“学院·经典——全国美术学院中青年小幅工笔画作品展”,旨在梳理、解析工笔画的传承和发展脉络,促进工笔画的教学研究和创作实践。中国艺术研究院等单位举办的“中国高等艺术院校在校中小幅油画作品展”,也为油画领域新人新作搭建了展示舞台。这些展览在一定程度上呈现了新时代美术学院在教育教学方面的最新成果,帮助青年学子开阔视野、增益专业。

如今,小幅美术作品展越来越受到学界的重视和观众的喜爱,推动更广泛意义上的美术创作与研究。这也启发我们,应当进一步理解唐代杜甫所言“咫尺应须论万里”的深意,绘就独有的、超越时间与空间的壮美图景,推出更多具有精神高度、文化内涵、艺术价值的精品力作。

(作者为中国美术馆副研究员)

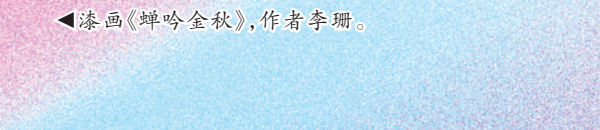
▲中国画《延安写生》,作者于文江。

▲中国画《沐雨春风》,作者李翔。

▲中国画《幼童轻岁月》,作者何佳豪。

▲漆画《蝉吟金秋》,作者李珊。

石湾陶艺

让生活流光溢彩

刘泰山

“景德瓷,石湾陶。”一门泥陶工艺浓缩石湾千年历史文脉,成就佛山千亿陶瓷产业。

踏上广东省佛山市潭洲水道北岸,历史的光华在一幢幢文博场馆内闪耀。站在敞亮的石湾陶艺艺术展厅,一幅幅发展画卷在眼前徐徐展开——《紫气东来》《屈原》《苏武牧羊》《走向胜利》《红旗渠》《喜看今朝》……题材由古及今,一件件古拙、浑厚、传神、率真的陶艺精品错落陈列,在柔和的灯光下闪烁着雨洒蓝、翠毛蓝、紫变、钧红等多彩釉色,写实逼真、简约质朴又气韵不凡,吸引了众多游客驻足观赏。

展览馆二楼大师工作室,阳光穿窗入室,轻抚案几上大大小小的生肖公仔。年及六旬的中国陶瓷艺术大师刘健芬正埋首台前,双手捧着一对圆润娇憨的孩童陶模,若有所思。“石湾陶艺最讲究‘传神’,微塑、胎毛技艺和贴塑是它的三大工艺特色。不论是制作人物还是动物,都追求‘百物百性,千人千面’的境界,世人称之为‘石湾公仔’。”见有人参观,刘健芬站起身来,指着身旁的作品笑盈盈地介绍道:“这些人物的造型是石湾陶艺的典型代表。在古典仕女陶塑之外,我现在也创作一些现代女性题材作品,用传统的捏、贴、雕、塑技法来表达现代人的情感与审美。”

位于佛山市禅城区的石湾有“南国陶都”之称,其制陶历史可上溯至新石器时代,历经世代嬗变,兴于唐宋,盛于明清,绵延至今。石湾陶艺不仅是广东一张亮丽的文化名片,也在中国陶瓷史上占有重要地位。之所以长盛不衰,在于石湾陶艺一直面向市场大众,不拘一格,多表现人们喜闻乐见的生活场景,散发着浓郁的乡土气息。创作上,石湾陶艺善仿善创,汲取中原名窑优长,又融合中国画、壁画、雕塑等艺术创作技法,不断丰富表现题材、使用场景和窑色釉彩,形成日用陶器、建筑装饰、陈设器皿、文房用具、工艺品等多品种,以及青、红、白、黄、黑等多色釉共存的陶艺体系,享有“石湾瓦,甲天下”的美誉,产品远销海内外。

善仿善创,素胎兼施釉,实用加收藏,一直在创新求变的石湾陶艺似乎无所不包、无所不能。石湾陶艺艺术展厅所在的新石湾陶艺陶瓷厂有限公司,前身是石湾陶艺陶瓷厂。作为石湾制陶艺术的重要阵地,这里走出了一批杰出的陶艺大师,为现代石湾陶艺发展写下浓墨重彩的一笔。如今,作为“国家文化产业示范基地”,这里活力依旧,吸引着包括刘健芬在内的14位国家级陶艺大师以及19位省级陶艺大师签约创作,接力开辟石湾陶艺创作新境。“为了让石湾陶艺走进千家万户,我们还尝试生产创意家居、文创礼品等,意在激发石湾陶艺的更多可能。”该公司总经理严俊说。

近年来,传统工艺振兴大潮澎湃,石湾陶艺也迎来新的春天。“我们顺应时代审美需求与消费潮流,重点抓两个方面:一是引导陶艺‘活化’,搭建传承平台,营造创作氛围;二是推动跨界融合,扶持陶艺创客,创新营销模式,让陶艺文化传承出新意、有广度、显温度。”石湾镇街道办事处副主任叶亮亮致勃勃地说,“禅城区现已拥有27位国家级陶艺大师、300多名中青年陶艺家、约2万名文创设计人才。”

老陶艺变身新时尚,老城区也焕发新活力。石湾尊重历史文化遗存风貌,修旧如旧,将与陶瓷工业有关的旧厂房、旧仓库、旧宿舍等改造成公共设施、文创空间、消费场所,打造出南风古灶、8号艺术码头、您好·智谷产业园等一批富有工业遗产韵味的园区景观,并陆续建设30多家文博场馆。石湾连续数年举办各类陶艺

大赛,并远赴10多个国家和地区举办陶艺展,为陶艺文化交流搭建沟通桥梁。近日,2023第七届中国陶瓷创意周在石湾举办,以丰富多彩的活动引领创意设计和城市生活新风尚。

与许多传统工艺一样,石湾陶艺在融入现代生活的同时,也在努力保持自身特色。“石湾陶艺靠纯手工创作,最突出的特色是亲民。”刘健芬特别强调手艺人“要甘于寂寞”,“一件陶艺作品要经过构思、切割、翻模、注浆、修坯、上釉、干燥、入窑、烧制等多道工序,平均一两个月才能完成一件作品,有的甚至要反复酝酿打磨多年。要吃这碗饭,就要坐得住‘冷板凳’。”

“石湾陶艺只要在‘传统’与‘潮流’之间找到平衡点,老少咸宜、喜闻乐见,就能走进千家万户。”年轻的佛山市陶瓷艺术大师方颖图接过话头,侃侃而谈,“比如,我们每年都创作生肖陶:一类以工艺品为主,制作一两件精品供收藏;一类主要用来满足大众需求,随行就市,数量不限。”方颖图毕业于广州美术学院,是刘健芬的女婿,也是石湾陶艺新生代的代表——致力于传统与现代的融合。

在方颖图堆满泥塑的工作台上,一尊《金玉满堂》引人注目:一束绿色海藻飘忽不定,两条红背、狮子头模样的金鱼环绕游弋,圆鼓鼓的眼睛透着灵动。金鱼的“萌态”赢得不少年轻人青睐,问世之后俏销不衰。“这更坚定了我们将特色与新意相结合进行探索的信心。”他边说边搬出另一尊玉兔陶塑,“这是我们去年跨界推出的产品——在传统生肖造型基础上,加装酒容器,观赏与实用功能兼备,受到许多消费者的欢迎。”

石湾陶艺艺术展厅旁,停满了各式工程车。“这一带正在规划建设美陶湾文化创意产业集聚区,包括美陶记忆区、美陶IN社区、美陶产业示范区、美陶印象区等。”叶亮亮说,“当年郭沫若先生参观石湾陶时曾赞誉‘巧夺天工凭妙手,石湾该是美陶湾’,如今美陶湾片区的升级改造让这里越来越美,已入驻文化类企业700多家,文化及相关产业从业者达1.64万人,每年接待游客超130万人次。”

陶美城市,陶美生活。漫步石湾街头,直播基地、特色民宿、网红体验点、IP新产品店铺等“陶文化+”多元业态随处可见,人们随时随地都能感受陶文化魅力。从盆景点缀、建筑配件,到案头摆设、家装饰品,石湾陶艺千年窑火不绝,持续赋能城市更新与产业转型,让生活流光溢彩。

名家新作

▲油画《小院》,作者陈和西。
▲油画《秋染美高窟》,作者李宝堂。

