

系列主题山水画展——

书写山水新画卷

孟繁玮

坚持“两创”
铸就辉煌

▲中国画《雄峙天东》，作者陈玉圃。

追求转向对艺术主题的挖掘,实现由“小我”情感到“大我”情怀的跃升。

拓展文化空间

山水画有着广阔的拓展空间。如何进一步挖掘山水文化内涵,激发山水画创作活力?近期,形态多样的山水画展为创作与研究带来启示。

近年来,全国重点博物馆、美术馆都在积极开展馆藏经典的活化与利用,让中华优秀传统文化滋养现代艺术创作。中国美术馆先后策划的“墨韵文脉——辽宁省博物馆、中国美术馆藏古代山水画展”“墨韵文脉——吉林省博物院藏古代绘画精品展”,辽宁省博物馆和北京画院承办的“丹青万象——齐白石和他的师友弟子们”跨年大展,均整合文博单位美术资源,通过精心策划,对古代绘画开展多维度、多层次挖掘与解读,让更多经典作品以崭新的方式出现在公众面前,既惠及大众,也为当下山水画创作提供养分。

诗与画作为中国文化基因的重要组成部分,早已成为中国人表达情志的重要手段。诗画合璧的中国画,逐步发展成为东方艺术中独树一帜的文化形态和艺术样式。探寻并传承中华美学精神,重新思考“诗画关系”在当代绘画发展中的价值,具有重要的现实意义。自2020年浙江省文史研究馆和中国美术学院举办首届“青山行不尽——唐诗之路艺术展”以来,该系列展已连续举办4届。三代学人、千余学子,历时数月重走中国历史上的“唐诗之路”,通过实地采访、研讨调查、交流合作等形式,以中国画、油画等诸多画种,深入思考“诗画本一律”的经典命题。许江的油画《天合写生》组画等作品,以诗和山水重温浙江的自然、历史与人文,挥写山川美景,兴发新时代的勃然诗性,从不同角度重新建立诗画与山水的内在联系,探求诗境滋养心灵和艺术的更多可能。

艺术教育始终是艺术发展的重要环节。全国高等艺术院校山水画教学与创作研讨会暨师生作品展,自2013年由中央美术学院牵头举办首届以来,至今已在国内各高等艺术院校成功举办9届。在此期间,全国艺术高校的山水画教学单位,通过密切交流和深入合作,整合山水画教学资源,推动山水画教学向多元、生动、纵深发展,进一步提升了山水画创作水平。“鹤华掇英——2023全国高等艺术院校山水画教学与创作研讨会暨师生作品展”,汇集35家高等艺术院校及专业创作单位的山水画作品500余件,集中展现了全国高等艺术院校山水画教学与创作的新探索、新面貌、新成果。

“青山行不尽,绿水去何长。”山水,是河山,也是岁月。期待更多美术工作者以“为祖国河山立传”的情怀书写时代气象,以“心手合一”的境界创新笔墨语言,创作出更多讴歌时代、赞美自然的精品佳作。

(作者为中国艺术研究院美术研究所副所长)

创新艺术语言

千余年来,山水画已成为最能体现中国文化精神、反映中国人艺术理想的重要绘画门类。随着艺术研究不断深入,艺术交流更加频繁,当代山水画家们自觉回溯传统文脉,重识山水精神,积极探索传统山水画语言在新时代语境中的恰当转化。

这一转向,在近期山水画展览中得到清晰体现。比如,中国国家画院主办的“山水画创作的当代精神与语言革新”学术研讨会暨提名展,通过学术研究与创作实践相结合的方式展开深度讨论,既辨析创作中出现的新问题,又探讨本体语言与时代精神的有效融合,积极引导当代山水画在继承传统、反映时代精神上展开多元创新。像范扬的《白云生处有人家》等作品,笔墨运用和色彩挥洒率性又富有节奏感,以山水写生与山水创作的同一性,表现平凡景致的生机、入古出新的活力。方向的《夜行》则描绘了夜幕下火车从隧道中呼啸而出的情景。画面上方,以积墨点染黑黢黢的山体;画面下方,以线条勾勒山涧中的溪水,利用大面积的墨色对比拉开画面层次。展出的15位山水画家的百余幅作品,从不同角度拓展笔墨表现形式,在当代城市生活中寻找山水之境,绘画语言探索与时代精神表达互为表里。

“用最大的功力打进去,用最大的勇气打出来”,李可染变革中国画的艺术理念,激励着一代代山水画家在传承中不断创新。由国务院参事室中央文史研究馆研究中心、江苏省文学艺术界联合会、中共徐州市委宣传部联合主办的“万山红遍——当代山水画创作与研究”活动,将“李可染作品展”与“当代山水二十家作品展”“全国山水画家邀请展”并置展出。3个展览配合3场“当代山水画创作与研究学术对话”,围绕李可染的艺术思想和创作实践,以及当代山水名家的作品展开,在厘清山水画发展嬗变、文脉传承、历史沿革、学理认知的同时,深入探讨当代山水画如何守正创新。

新时代山水画创作的转向,体现出山水画家对时代精神的体悟和思考。他们从火热的时代生活中萃取主题,创新艺术语言,认真探索艺术山水与自然山水、本体语言与时代精神的内在联系,赋予山水画更强的艺术表现力。

礼赞大美河山

新时代山水画创作积极关注现实,充分融入地方文化建设。从表现新农村到反映生态文明建设成就,美术工作者的创作视角从对形式语言的

▼中国画《澧水泱泱》(局部),作者周华平、吕道建、刘剑峰、汪文生、旷小津、袁绍明。

走进中国民间文化艺术之乡

如东农民画

彩绘江海风韵

尹晓宇

草长莺飞时节,江南已是一片春色。江苏省南通市如东县文化馆的农民画展厅里,乡土渔村的色彩愈发斑斓。那红蓝绿的碰撞间,有江海的丰饶,有丰收的喜悦,还有桑麻间的烟火寻常。

农民画是如东一张亮丽的文化名片。濒长江、临黄海的地理环境和南通江海文化的浸润,孕育出如东农民画这朵艺术之花。相传清同治年间,苏州桃花坞木版年画艺术传入如东。当地曾经有过“乡乡村村有壁画,家家户户画满墙”的盛景。这些民间绘画深深扎根在如东大地,为农民画的发展打下了基础。

如东农民画的蓬勃发展,始自20世纪60年代。那时,画家康平回到家乡如东开展群众美术教育,组织多期业余美术创作培训班和中小学生美术学习班,掀起农民画创作热潮。到90年代,通过向上海金山农民画等学习,以及对如东传统灶头画、床雕画等进行研究,如东农民画的创作面貌一新。县文化馆举办的首期如东现代民间绘画创作培训班,进一步带动了农民画转型,作品不仅多表现当地渔民生活,也一改桃花坞木版年画风格,更具现代美感。创作培训班还没结束就出了成果——1991年1月,如东县11件作品入选第二届江苏省农民画展。由于极富个性的艺术张力和不断增强的影响力,同年6月,如东县被命名为“中国现代民间绘画之乡”,其后连续五届被命名为“中国民间文化艺术之乡”。

如东农民画有着独特的艺术风貌。其颜色绚丽、风格质朴,多表现当地的生产生活,具有鲜明的江海风韵。即便在一些不是以大海、渔民为主题的日常绘画中,画面也常会出现鱼、蛤、蓝印花布等充满地域特色的元素。“如东农民画构图饱满,赋彩多用红、黄、蓝、紫等大色块,对比强烈。笔法上保留了桃花坞木版年画的刀刻味,还根据题材的特点吸纳中国画、油画、水粉画的技法。”如东书画院院长桑俊介绍。

从十几岁便开始学习农民画创作的徐善凤至今仍住在乡村,虽已年近70岁,但她还保持着每天画画的习惯。摘棉花、捡谷粒……这些亲历过的农村生活都成为她的创作题材,作品透着生趣。她从柜子里取出一叠线稿,背面沾有铅灰,“如东农民画看起来比其他农民画更细腻。这跟绘画方式有关系,它并非直接在宣纸上勾画,而是承袭了桃花坞木版年画的制作工序——首先要画线稿,再将铅灰覆于其背面,最后进行拓印、上色。为追求色彩饱和度,往往要上两到三遍颜色才能达到效果,但又不能太厚,否则容易开裂,因此平涂也是个技术活。”

如今,现代化港口、建设场景、直播卖货等新农村、新生活的内容,逐渐成为如东农民画的表现主题。像曹李庆《卖蛤人》,展现渔民喜获丰收、销路不愁的情景;李忠余《我们村里的步行街》以俯瞰视角刻画了乡村生活新貌。透过作品,当地城乡发展成就鼓舞人心。

“农民画要向前发展,必须在彰显地域特色和表现时代主题上深耕。”在如东县实验中学的南黄海民间绘画工作坊里,美术教师曹李庆拿出近几年创作的农民画,有的表现直播卖海鲜,有的表

现农家女的现代生活……环视工作坊,竹编暖瓶套、陶瓷罐、柱头挂着的板鹁风筝上,到处都有农民画的影子,其中不少是学校农民画社团成员的作品。

近年来,如东县以“传统文化进校园”为抓手,打造农民画特色学校,制定乡土教材和校本课程。曹李庆每周三下午会给学生上农民画社团课。今年初二的陈奕好上学期参加了社团,通过课程了解了农民画的起源、发展、绘画特点等。结课时,她创作了一幅以当地勺嘴鹬为主题的农民画,呼吁大家保护鸟类、关爱自然。

为让更多人了解如东农民画,如东县文化馆设立了农民画展示厅,不但通过常设展览展示数十年来的农民画精品,还为农民画创作者提供策展服务,并不定期举办农民画培训班。

如今,新生代的迅速成长为如东农民画发展注入新鲜血液。26岁的祁立美毕业于福州大学厦门工艺美术学院,目前在如东县文化馆工作。她将所学专业运用到农民画创作中,在如东现代民间绘画研究会会长蔡虹鼓励下,一改前辈们以小场景创作为主的特点,开始尝试大场景创作,并在一些创作中加入分屏手法。比如,入选国家级展览“2024年新春农民画贺岁展”的《欢天喜地庆新年》,描绘了欢庆新年时敲锣打鼓、舞龙舞狮的热闹场景,分屏式的构图,使画面人物疏密有致。

青年农民画创作者张云珠这几年也转向大场景创作。她认为,从过去小角度的细腻描摹到现在大场景的生动刻画,不只是创作方向的转变,更意味着创作内容的丰富。她创作的《早海渔市》,虽然表现的是清晨海边的海鲜市场这类传统题材,但是人物和场景更丰富,层次关系也更为复杂。卖鱼的商贩,带着孩子采购的妇女……作品通过蓝灰色调大场景与亮色人物的对比,凸显安静渔村与热闹早市的和谐统一。

根植民间沃土,如东农民画焕发旺盛的生命力。如东县文化馆馆长陈海铭感慨:“近年来,如东农民画不断入选国家级大展并被美术机构收藏,还走出国门创造了一定的经济效益,令人振奋。”创新艺术面貌、开发创意衍生品……如东农民画正迎来新的发展契机。

▲中国画《北京香山百望山》，作者杜大恺。

▼中国画《万壑树参天》，作者张复兴。

版式设计:蔡华伟

▲如东农民画《清二白》，作者曹李庆。

