

▲中国画《溪山清远图》(局部),作者为南宋夏圭。

深入艺术传统 开辟艺术新境

杨晓阳

动,而人为感情动物,观察、描绘事物并非照物临摹,要有思考、有理解、有触动,赋予对象以情感色彩。所以,创作者观看事物,要目识心记,目视事物变化,耳闻是非曲直,闭目如在眼前,放笔如在手底,长期积累才可厚积薄发;还要以情动物,将情感投射在所绘对象中,对同一对象、同一题材的描绘才会因绘者不同、心境不同而变幻无穷。

这些饱含哲学思辨的“方法”,既奠定中国画创作的规律,更是中国画实现传承创新的基础。重新审视这些艺术传统,对弘扬中华优秀传统文化意义重大。

以不懈追求升华境界

在创作实践和教学中,中国画的境界追求可归纳为五个层面:形、神、道、教、无。这既是创作由低级到高级的循环过程,也是衡量画家艺术成熟度的标准。

中国画强调“以形写神”。“形”是造型艺术的基础,是“意”的切入点,有形作为载体,造型艺术一切都无从谈起。意、象、观念、形式、构思、精神、格调等,无一不依赖于形,靠形实现。

“神”为形之主宰,既是客体自然生命的体现,又是“意”的内在气韵和外化状态。舍其外表细节,摄其内在之魂,强调精神,弱化次要,谓之“以神写形”。

中国画还追求“画以载道”,强调绘画不仅仅是视觉的艺术,更是思想、情感、精神与道德观念的载体,是“文以载道”功能在绘画领域的延伸。中国画写意之道重在舍其形似,甚至超越“形神论”,进入“众妙之门”,向精神和哲学层面深入探索。

“教”作为“道”的不同阐释,为求道者在探索过程中对不同体验的总结。艺术创作是感性的、即兴的,表达了创作者不同的感受,个体对道的不同理解,表达形态以及心理感受的总结,即产生不同的学说谓之“教”。

艺无止境。“无”超越形迹,臻于自在。无法之法、大象无形……“无”是有生命的事物变化过程中随时发生的、不可缺少的环节和现象,是“有”的另一种存在形式。从无法到有法、从有法再进入无法的循环,以及“无中生有”、有无相生的法则运用,让艺术推陈出新。

写意是中国艺术的最高境界。由技进道,不断超越自我,才能以“一人一品”成就“大美为真”。

以多元探索深化思考

“笔墨当随时代”。当下,中国画创作者通过对时代之体察,以高度的文化自觉和文化自信开拓创新,不断深化对中国画的思考,创作特点主要体现在以下几个方面。

题材多样化。艺术传统的浸润、当代生活的丰富、人类思维的拓展,令画者视通万里、思接千载。因此,当下一些作品的“容量”很大,一个画面可以容纳多时间、多空间的不同内容同时出现。以“一带一路”国际美术工程”创作为例,许多画家不仅将视野从国内扩展到国际,还以跨越

时空的构图方式实现古今对话、中外连接。

主题多义化。同一美术作品中,不同时空的题材反映着不同主题,多元主题并置于一幅画面中,形成多义化。对画面主题多层次、深内涵的追求,既能够让不同社会背景、时代背景的观者产生思考与共鸣,也使作品别有一番意趣。

章法多维化。如今,创作者的视野更加广阔、个性更加凸显,审美理念和对艺术的理解不尽相同,表达方式日趋多元。他们在研习继承传统中国画程式法则的同时,又对其他艺术形式广纳博取,尽情抒写所思所感,展现丰富面貌。

造型意象化。越来越多创作者努力超越“照相式记录生活”的写实画法,以独特的理解、构思对物象进行夸张、变形等处理,催生不同于现实物象的主观造型,呈现“写意之美”。今年,第十四届全国美展写意作品的人选数量和获奖数量均有所提高,便反映了创作者对写意精神的重视。

用笔书法化。中国画是“写”出来的,书画同源。线的运用、墨的挥洒、情感的抒发等,都凝聚成画面的气韵,时移、地移、气移都会使画面有所不同。因此,中国画讲究一气呵成、不能间断。当下,创作者更加重视笔墨的书写性,通过毛笔的软硬兼施、八面出锋,以及宣纸的墨韵变化,实现线条的刚柔并济。

中国画蕴含着丰厚的人文内涵和精神底蕴,也是一门有欣赏门槛的艺术,在创研及教学过程中不断理性总结经验,并将其升华为哲学层面的思考至关重要。着眼文化传承发展,不断加强学习、实践,艺术的内在推动作用将日益显现。

(作者为中国文化艺术发展促进会主席)

▲中国画《荷花图》轴,作者为清代吴昌硕。

▲中国画《货郎图》,作者为元代王振鹏(传)。

近年来,广大美术工作者深入学习贯彻习近平文化思想,从创作理念到艺术实践都发生了深刻变化,其中一个鲜明转向是重新审视中国艺术传统、弘扬中国精神,使美术创作呈现新面貌,尤以中国画为代表。站在新的历史起点上,进一步推动中国艺术传统实现创造性转化、创新性发展,对推动文化繁荣、建设文化强国有着积极的现实意义。

以思辨视角重识传统

中国画对中国精神的体现和中华美学旨趣的呈现,沉淀在其独特的观看世界方式和认知事物模式中。通过多年对传统中国画的研究、反思、总结,我将观察方法归纳为“十观法”:以大观小、以小观大、远观近取、近观远取、仰观俯察、由表及里、以动观静、以静观动、目识心记、以情动物。由“十观法”展开思辨,对创作有所增益。

宏微之间寻平衡。在中国艺术传统中,万物皆有尺度与法理,比如写全景山水,丈山、尺树、寸马、豆人,一形一景皆显胸中丘壑。创作中,画家既要以大观小,又要以小观大。以大观小,是指画者近观无法览山川树木全貌时,须想象提高站立点向大处观看,以得其全面,避免近大远小的焦点透视法,否则很容易一叶障目。以小观大,是强调“一沙一世界”,放大对象,实现小中见大。

势质之中显意趣。所谓远观其势、近取其质,在创作中要学会远观近取和近观远取。画面既要远观整体,取其大势、聚焦重点,“远人无目、远树无枝、远山无石、远水无波”,但大的布局中要细节丰富、主体分明。近距离观察,欣赏细节及特征,也要心有远取,以便体会其内在精神和宏大意境。

表里兼顾情韵生。物有八面,人有俯仰。如果从一个视点观看,所画必然片面。画家需要仰观俯察,深刻把握天地、阴阳等关系,多角度面面观。同时,万物有内外,万事有表里。观察一个事物需由表及里,透过表象识得本质,方能形神兼备。

动静相宜得真理。动静相对,动静依存,动为表,静为里。创作者既要动观静,又要静观动。前者是指描绘一事物,须全面观察,用心观看,静中察动。后者如人在岸边观黄河流奔腾万里,以不变观万变,其日出日落,其流速飞逝,自然界无穷变化尽收心中、画中。

情意相生展魅力。绘画是一种创造活

名家新作

▲油画《岁月流金——夏衍和他的朋友们》,作者殷雄。

▲中国画《筑梦》,作者李玉旺。

创意策展,找准文化的『打开方式』

潘镜如

在首都博物馆“文物的时空漫游”展览上,观众轻轻隔空擦动手臂,屏幕里的纱帘即被缓缓掀起,“万工轿”上熠熠闪烁的珠光映入眼帘,让人仿佛看到了珠翠满头将要出嫁的姑娘。这段互动影像中的“主角”——浙江宁波朱金木雕花轿“万工轿”,是清末文物,犹如微型宫殿,可谓现存工艺最繁复的花轿。跟随数字艺术作品,观众开启了一场时空穿越之旅。近年来,策展形式不断创新,不少展览用时代眼光发现传统文化的更多“打开方式”,使其不再仅仅是展示载体,更成为启发人们思考过去与未来、传统与现代的平台。

科学技术的迅猛发展,使传统文化的展示迎来跨媒介创新的机遇。从静态展示到动态交互,人们可以随时随地零距离亲近传统文化。比如故宫博物院利用的“数字多宝阁”,利用高精度的三维数据详实展示文物的细节和全貌。观者可以在“云端”进行360度“把赏”,将文物自由放大、翻转,细腻纹理也可一览无余,真正是“一眼万年”。借助增强现实技术(AR)体验传统民俗盛会、通过体感设备模仿皮影戏……在第八届中国非物质文化遗产博览会上,“焕燃艺新”数字文化体验主题展等展览展会上,可以看到数字技术赋能非遗展示的多元场景,观众在沉浸式、交互式等多重体验中能够深刻领悟传统文化的魅力。凭借科技赋能和独特的策展方式,传统文化在现代空间释放新活力。

科技融入文化创新和文化传播具有无限潜力,深度探索传统文化的数字化创新,优化展览信息表达,也成为策展人和美术教育工作者思考的新课题。以中央美术学院设计学院联合多媒体团队开展的“回望灵光:贵州非物质文化遗产沉浸式体验展”跨媒介创意策展为例,课程结合“多彩贵州城”文旅项目需求,从富有地域特色的文化图景进入,由教师带领学生通过两周田野考察,对贵州非遗项目进行梳理和提炼,以数字化技术创造出一系列以“彩线记事”“雕空镂空”“山蓝彩彩韵”为主题的动态展览作品,在虚拟展厅中呈现当地的器具工艺、生命仪式、文化变迁等,赋予传统文化新的视觉呈现形式。这种新型展览模式,为年轻人开启了接触和理解非遗的窗口,也为设计教育提供了教学新路径。

如今,创意策展不仅在传播媒介方面力求出新,展览叙事形式也不断创新。近年来,民间艺术打破“难登大雅之堂”的观念,成为公共博物馆文化展示的亮点。一些策展人超越传统展览叙事方式,通过情境营造和展示民间技艺的动态传承,强化观众的理解和认知,引导更多人参与到中华优秀传统文化的保护与传承中。正在中国工艺美术馆举办的“气象万千——中国非遗保护实践主题展”,共搭建了6个场景、2条非遗街区、8个体验互动区和15个多媒体展项,还邀请多位国家级非遗代表性传承人带徒现场展演,一双双巧手、一段段曲艺,将古老的技艺重现于当下。观众可以通过身临其境的体验和面对面的互动,领略非遗的独特魅力,产生情感共鸣。

传统工艺是文化瑰宝,更是生活方式。传统工艺的创新传播,常在传统与现代之间寻求平衡,既要呈现工艺本源之美,又要展现其发展活力,这也是推动保护传承、吸引公众参与的有效方式。当下,不少策展人以开阔的视野、新颖的设计理念,推动传统工艺走入现代日常生活,引领创新风尚。首届中国国际工艺创新博览会秉承“超越工艺、展现当代、启示未来”的理念,汇聚全球工艺创新智慧,展示传统工艺与现代艺术相融合的多种可能,以及对未来生活方式的思考。中国美术学院美术馆、浙江美术馆联合主办的“中国年——文化与设计”系列展,展出“创新年画”“竹筒铅笔”等由传统工艺转化而成的文创产品,添彩创意生活。以展览为牵引,传统工艺振兴步伐更加矫健,越来越多民间艺术焕发新的生命力。

一个好的展览,能激发一场文化接力。期待新一代设计者、策展人以“苟日新,日日新,又日新”的创造精神,探索更多跨媒介创意展览方式,挖掘中华优秀传统文化中“百姓日用而不知”的共同价值观念,并创新表达方式,让静态的记忆鲜活起来,成为一种与时代共舞的文化力量。

版式设计:蔡华伟