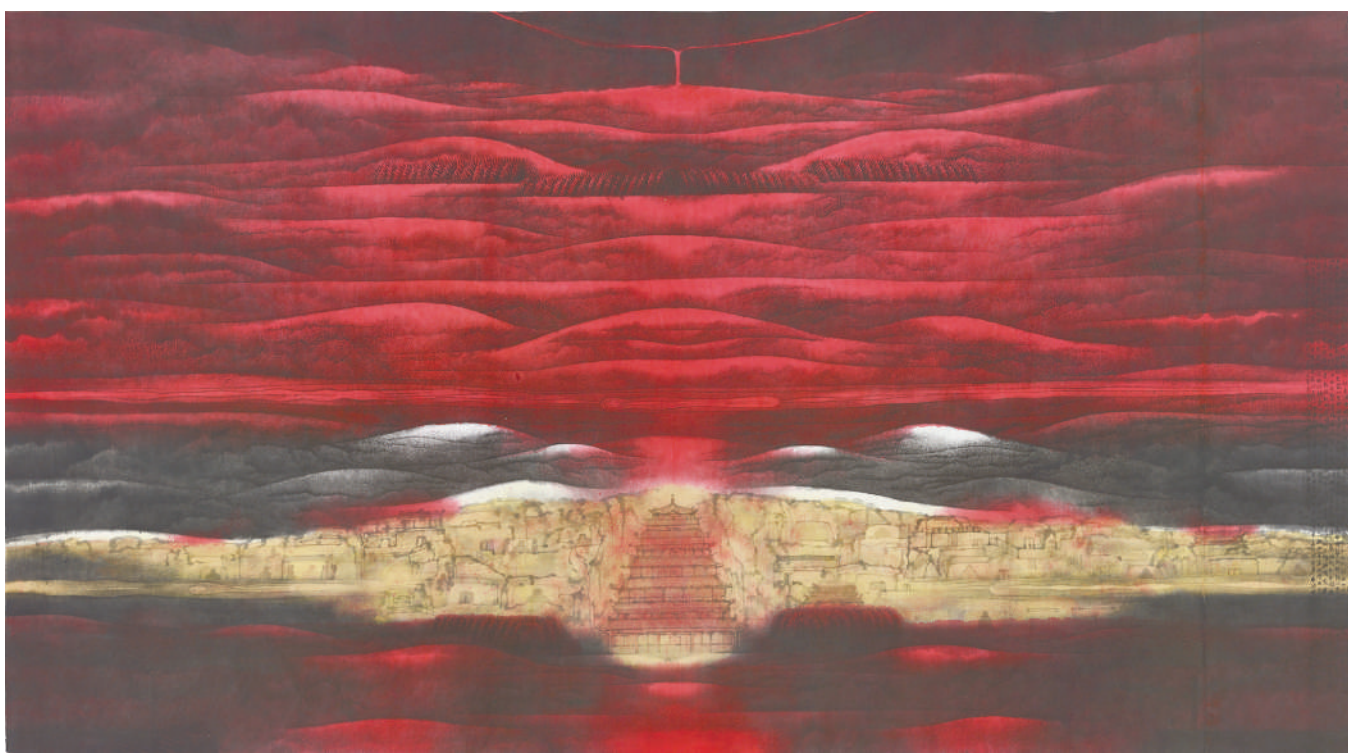

丝路精神的当代诠释

——丝绸之路题材美术创作

张 晓 凌

▲永远的敦煌(中国画)

卢 高 彦

逐梦70年

古老的丝绸之路对现代美术的建构意味着什么?对中国文化的发展又意味着什么?从新中国成立初期的西北、域外写生与创作,到新时代的“一带一路”国际美术工程,丝绸之路题材美术创作以其70年发展历程,生动诠释了既古老又现代的丝路精神,以及其对中国美术现代转型的推动,对民族文化复兴浪潮的感召和引领。

历史寻踪

20世纪30至40年代,伴随着抗日救亡的浪潮,怀揣着时代的问卷,司徒乔、韩乐然、赵望云、王子云、张大千、孙宗慰、常书鸿、吴作人、董希文纷纷踏上古丝路,赴甘肃敦煌、新疆、青海等地考察、写生与创作。与此同时,岭南派画家高剑父借出席亚洲教育会议之际,远赴海上丝绸之路,在东南亚、南亚一带写生;1947年,关山月也完成了南洋的考察与写生。在古丝路上,艺术家们不仅获得了丰赡的汉唐图像资源,记录下不同民族的生活与劳作,而且在冥冥中感悟到早已遗失的丝路精神。他们以丝路为母题的作品,隔空回应了鲁迅等关于以复兴汉唐文化为路径建设中国现代文化的构想,于古老的丝路上,助燃民族文化复兴的希望。

如果说30至40年代的丝路写生是基于个人文化自觉,那么,新中国成立后,丝路题材的写生与创作则上升到国家层面。这类创作可大致分为两个部分:

其一,50年代中后期,艺术家们深入敦煌、麦积山、云岗、龙门和新疆、西藏地区,为新中国文艺建设寻找民族文化资源。在赵望云、黄胄、董希文以及后来的全山石、靳尚谊、詹建俊等美术家的笔下,以古老文化和人民生活为依托的新风格,极大丰富了新中国美术。

其二,国家组织艺术家赴欧洲、非洲写生及举办展览。比如,1956年赵望云、石鲁的埃及写生;1956年关山月、刘蒙天以苏联、波兰工业题材为对象的写生与创作;1957年李可染、关良的访德写生等。

石鲁中国画《沙漠之舟》便源于他在埃及的写生。在丝绸之路重要节点埃及,石鲁用独特的视角观察阿拉伯人和他们最为日常交通工具——骆驼。作品中,只有骆驼和它的主人,背景空无一物,突出了烈日下沙漠的特征。这就是中国画的妙处。非西式的写实,又标示着作品是中西融合的结果。詹建俊油画《舞》,以近似中国写意的语言,描绘出非洲人独特的舞蹈形态——热烈的红色从黑色的人物背后透出来,舞蹈者身上的黄色草裙,强化了画面激越的节奏感,为油画民族化增添一抹亮色。再如,李可染中国画《魏玛大桥》,以流动的线条,浓淡干湿相得益彰的墨色变化等中国画手法,描绘了德国的魏玛大桥。可是,不要忽视了画面中那些光的影子,透过树林而来的光,将墨色韵味浓郁的中国画渲染上现代气息。这是

李氏风格的雏形,沿着这条道路,可以依稀看到万山红遍的轮廓。李可染的欧洲写生造就了一批融合光感的中国画作品,也成就了我们后来所熟悉的李可染风格。此类写生与创作活动,皆以跨文化的姿态,复现古丝绸之路文化交流与互鉴的盛况,丰富中国画的现代探索。

丝绸之路题材创作高潮的真正到来,是习近平主席提出“一带一路”重大倡议之后,中国国家画院在文化和旅游部指导下实施了“一带一路”国际美术工程。该工程选题共258个,分为“江山多娇”“历史风云”“驼铃声声”“艺文灿烂”“丝路风情”“今日新貌”六个板块,涵盖了古今丝绸之路的重大历史事件、人物、商贸、文化、民俗、山川风物及新中国建设成就等多个方面。令人瞩目的是,该工程创作队伍汇集俄罗斯、乌兹别克斯坦、伊朗、印度、法国、德国、意大利等几十个国家和地区,是名副其实的国际化团队。该工程最大的特色,是以现实主义的叙事方式,完整而准确地诠释丝绸之路数千年积淀下来的,以“和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢”为核心的丝路精神,强烈表达出以艺术的方式构建人类命运共同体的理想。

主题建构

新中国美术70年来的创作历程表明,丝绸之路题材美术创作具有一个内在的复调性结构:它既是艺术家们对古老丝绸之路的再现性“复原”,又是艺术家们以创造力、想象力为基石的语言美学建构,更是艺术家们对丝路精神及价值的发掘与释读。

丝绸之路是人类历史上时间绵延最长、里程跨度最长的一条路。不同国家、不同地域的民族几乎皆行走于斯。塑造坚韧、开放、包容、进取的各个民族的形象,便成为丝绸之路题材美术创作的追求之一。

风雨沧桑,在这条路上发生的重大历史事件,多湮没不复。近年来,丝绸之路题材创作的要旨之一,就是从历史深处打捞与重现那些非凡的历史事件与现象,诠释其所拥有的政治、经济与文化涵义。在艺术家的美学叙事中,那些沉睡千百年的重大历史事件一一被唤醒,以其华光四溢的丝路精神闪耀于当代。

文化的交流与文明的互鉴,始终是丝路题材创作的主题。敦煌的建筑、壁画与雕塑由中国和来自阿富汗、叙利亚、印度、伊朗等国的艺术家共同创造,以此为母题的丝路题材美术创作,70年来绵延不断。例如,卢禹舜中国画《永远的敦煌》延续了他一贯的艺术风格——在氤氲神秘的画面气氛中,正处画面中央的莫高窟和月牙泉,散发出迷人的气息,仿佛两千年的历史浓缩在画面中,令人心驰神往。大面积的红色与黑色形成鲜明对比,为画面增添巨大张力。在这类题材的创作中,人文古迹作为文明互鉴这一丝路精神的呈现,以其浩博深邃的历史容量启迪了艺术家的感悟与遐思,使其创作实现了人文情怀、历史意识与生命诗意的高度统一。

史诗交响

丝路上雄奇苍凉的山川风物与热闹的高商贸场所、驿站、口岸、直道、榭场等构成的跨文化景观,是艺术家们持续不断地热衷表现的题材。这类作品以大漠长烟、古道雄关等意境描绘,与千古吟咏的诗句遥相呼应,正所谓“山川之美,古来共谈”。对丝路山川形胜、不同地貌的“尚奇”性追求,让艺术家们在不断获取创作灵感的同时,也推动他们在传统山水领域之外,开辟出寄寓着丝路精神的新山水、新风景体系。

从根本上讲,丝绸之路题材美术创作既是丝路精神内涵的挖掘与呈现,也是艺术语言的美学建构活动。就艺术创作而言,其成败与否,有两大关枢:如何将丝路

之路的史实转化为人文史诗;如何以新题材为起点进行语言的美学建构。在全山石的人物画创作中,丝绸之路上各族人民的形象占据很大比例,油画《昆仑山青年——洛孜伊明》就是其中典型。全山石的绘画语言脱胎于苏派油画,又融入东方个性,在造型准确生动的的基础上,加入中国写意的灵动,充满张力和韵味。

显而易见,丝绸之路题材的创作既非史实的简单再现,亦非文献的过度演绎,而是通过文献取舍、空间处理、人物表现和结构营造等手法创造的具有美学价值的图像。换言之,它是历史与艺术相结合的叙事逻辑的产物。通过创造性的想象,在审美层面上,建构出具有历史象征性的结构与图像,才是丝绸之路题材创作的终极旨归。在这里,“历史的真实”升华为“艺术的真实”——因其隐喻着丝路精神而超越了历史文献,所以它是更典型、更概括的真实。只有在这个层面上,来自于丝绸之路的那些零散的史实,才能升华为宏大的人文史诗。

一部丝绸之路题材的创作史,就是一部艺术语言风格不断创新的历史。在这方面,李可染德国写生的笔墨实践,与靳尚谊油画民族化探索,堪称两大范例。李可染的访德写生作品,在浓重墨架构起来的丰富层次中,逆流流动徘徊,几近出神入化境地;靳尚谊则化面为线,以平面装饰减弱空间纵深,在写意性的书写中,赋予油画语言以浪漫的东方韵味。

丝路精神的当代诠释,是借助语言美学的建构展开的。作品语言美学所达到的高度,在某种意义上,就是丝路精神诠释所能达到的高度。纵观70年的创作历程,可以说,历史所青睐的,是那些以创新方式建立起语言美学高度的作品。如今,“一带一路”倡议在全球治理中扮演着越来越重要的角色,丝绸之路题材美术创作也将迎来自己的黄金时代。

(作者为中国国家画院艺术委员会副主任)

的疾苦、人民的心声和民族自强之精神,在艺术家笔下与刻刀中得到生动呈现。特别是古元、江丰、胡一川等践行新兴木刻运动的艺术家,将现代写生观念在延安进一步激活,个人艺术理想与国家命运、民众生活紧密结合在一起。写生,在

导向,更成为充满理想和激情的美术家们的艺术自觉。一批批美术家或自发或组织起来,走出画室,走向火热的乡村田野、交通要塞和建设工地,创作了一批基于写生的佳作,洋溢出崭新的时代气息。此时的写生,之于美术家是积累素

材,激发灵感的重要基石。他们将写生与创作相结合,重构人与自然、艺术与生活的关系,赋予艺术更加广阔的表达空间——其作品既以饱含现代审美精神的形式有别于中国传统美术面貌,更以颇具中国精神的文化厚度有了不同于西方现当代美术的精神品格和价值取向。写生随时代发展不断被注入新的内

涵,既带动艺术语言变革,更实现了艺术与现实、艺术与自然、艺术与社会的勾连,这是写生的价值所在。在积极践行“以人民为中心”创作观的今天,写生依然被重视,突显人民性、时代性的佳作不断涌现。同时,以拍照代替现场写生、猎奇写生、走马观花式写生等现象依然存在。如何在写生中培养写意观念,拓展中国艺术传统在当下的表现手法和空间,使中国写意精神在当代艺术创作中发扬光大,依然是一个值得重视和深入探索的课题。

百年的发展变化昭示,写生作为一种观照方式、一种实现心手联动的手段,不仅映照出火热的现实,更映射出时代艺术观念和精神走向。创作者当以明亮、开放、包容、笃定的心态,审视其在文化观照、审美理想等方面的意义,赋予其新的时代内涵。

美育

革故鼎新 未来可期

——由全国高等美术学院系列邀请展思考美术教育

冯 远

新中国成立以来,中国美术教育事业发展取得巨大发展和重要成就,每年为国家培养输送大批专业人才。整体而言,高等美术教育领域,办学规模、数量有了长足发展;办学层次、质量,横向与发达国家院校相比,呈稳步上升趋势,纵向与历史相比,今天的美术院校在一些方面保持着传统优势与特色,但在某些专业领域则遭遇瓶颈。习近平总书记指出:“美术教育是美育的重要组成部分,对塑造美好心灵具有重要作用。”应全力推动新时代美术教育工作迈上新台阶。

统筹规划是重中之重

2017年以来,上海大学上海美术学院邀集全国近50家高等美术学院,连续举办“杏林撷英——全国高等美术学院优秀学生作品邀请展”“师坛锦瑟——全国高等美术学院教师优秀作品邀请展”“春华秋实——全国高等美术学院优秀课程、教材邀请展”。展览定位在梳理新中国成立70年以来的美术教育成果,展示交流当下的教学状态,探讨切磋,以为历史留下可资回顾总结的文献。借展览呈现的实际效果、业内外舆论反响等,可回到美术教学的基本原点,对当下美术教学存在的问题作一番深入思考。

随着国家经济快速增长、对教育投入持续加大、教育领域信息化和数据化,以及人才流动日趋活跃、专业竞争日趋激烈,必须清醒认识到,部分美术院校出现教学同质化倾向,同一城市多个院校所设专业几乎相同,有的甚至不顾条件盲目筹建专业,造成学科设置重复、资源分散浪费。还有一些院校之间存在竞相上规模、上层次、比排名等现象,令院校长难以静下心来抓教学。因此,加强美术学院专业设置的统筹规划,制定明确的教学目标并进行严格管理,是保障美术教育教学质量的重中之重。

师资队伍是核心资源

培养一批有能力、有特长的高校中青年美术教师,是激发美术教育活力的关键。

教师是院校的核心资源、基础力量。教师承担的任务,是在传授知识、技能的同时,传播人文思想、道德理念,以自身价值观和学养影响学生的心灵塑造。今天的高等美术教育要求教师行为世范,完成好教学任务,同时也应做好科研、创作、设计,出新思想、新成果,还应成为树立明德自律的师风、带动求学上进的学风的一线践行者。

从某种意义上说,一个院校的教学质量和教师的科研创作水平代表着办学效益和学术影响力。目前,一些院校原有专业特色、学科优势趋弱,一些综合性大学美术专业受师资和专业所限,处于低水平运行状态。随着一批批上世纪40、50年代出生的资深教授退离岗位,各院校师资均处于迭代期。如果说2017年的“杏林撷英——全国高等美术学院优秀学生作品邀请展”中的800余幅作品真实反映了各院校实际教学水平的话,那么从这些学生习作、创作中可以明显感觉到专业院校与综合性院校作品质量差距,其背后体现出的是院校师资水准和学生基础水准的差异。而在2018年的“师坛锦瑟——全国高等美术学院教师优秀作品邀请展”中,各院校之间教师作品的水平差距并不明显,不像学生作品那样高下立判。这虽可能是因各院校选送作品时注重追求题材、风格、形式多样性的原因,在一定程度上遮蔽了作者的专业基本功,也与以往教师作品多强调体现专业基础的单一要求有关,但整体而言,专业优势和特点在淡化则是不争的事实。

保持各院校的办学特色和学科优势,需要院校从师资抓起。当下美术学院常将教师分为不同类型,常年承担基础教学的专任教师不如研究型、教研双跨型教师容易出成果、见效果,但这是院校需予以关注、投入和政策保护的“人梯”群体。

课程教材是基础支撑

课程、教材与教学方法相互关联,决定着人才培养的模式和方向。从学生培养来看,现有美术学院入学专业考试依然以划一方式进

行,考前班的速成培训套路也几乎一成不变,有益于中国画、雕塑、油画、设计等专业的考生只能在同一考试形式下竞争入门。这导致进入一年级公共基础必修课或二年级专业基础训练时,学生缺乏学习自主性,难以适时调整自己。注重历史传承脉络、具有明确专业方向或学术主张的工作室教学,在宽口径、厚基础的低年级教学之上,能够以多元格局,开启学生的艺术个性,培养创造型人才。

教学方面,由于目前国内美术院校的专业基础训练以写实方法的写生入手,因此形成并沿用了一套既定的素描造型、色彩训练方法,课程为此而设置,教材因此而编写,这无疑对能力参差的学生具有规范、校正基本训练的意义,但存在基础教材与课程相对缺少变化、缺乏跨专业新编教材介入、教学方法更新较慢等问题。故而,院校应主动加强课程、教材建设和对教学方法的探索。

另外,由于对创作教学不可不教、如何教存在不同观点,院校多年来缺失系统的创作课教材和基本方法指导,全凭辅导创作课的教师以自身实践经验带课,客观上导致学生对从基础、从生活到创作,或者以创作实践反向带动基础训练意义的认识不足,对创作的基本规律缺乏了解。其直接结果是,相当数量的学生独立结构、组合、创作一幅完整作品的的能力低下。

欲推动院校创作涌现更多反映现实题材、现实生活、现实人物的好作品,必须从师资配置、课程设置、教学实施方面加以重视。以写实表现为主的现实主义美术创作形式在中国仍将拥有广泛需求,这就决定了富有价值的传统优势应予继承、坚守,并进一步得到创新发展。同时,对中国书画特有教学方法和艺术多样性的研究、拓展训练应得到充分重视,而以反映现实生活题材为创作目标的实践也需要强化。

正是建立在对历史经验梳理回顾基础上的思考,才能对美术教育、人才培养的未来发展和继续深化改革的方向做出合乎实际的判断,以便推出富有针对性的举措,如建立“以写实性造型训练为基础——以多样化形式拓展为路径——以创造性思维培养成为方法——以一专多能实践研究为手段——以关注社会与生活为创作重点”的教学理念,并将教学目的、要求在课程设置中进行合理的结构设计,与课程,最后通过有效组织实施教学,经过不断磨合调适,取得应有的效果。

于演员,“戏”比天大;于教师,“课”比天大。以学为本,以本科教学为本,是高等教育的重要环节。教育出人才通过成果体现,检验办学效益和水平的标准也在于此。

美术