

水彩画的中国风格

晓言

日前，“水色自然：中国美术馆水彩风景作品展”在中国美术馆举行。参展作品是从历年的馆藏水彩精品中精心挑选出来的，共80余幅，均为20世纪中国艺术家不同时期的创作，其中包括广为人知的阳太阳、古元、潘思同、哈定等艺术家的作品。

自19世纪中叶“土山湾画馆”在上海开办以来，水彩画在中国已有上百年的发展史。作为重要的艺术门类，水彩画以其水色交融、透明立体的特点，给人以美的遐想空间，一直是中国艺术家乐于用以描绘自然的重要手段。

渐具时代精神的风貌

水彩画传入中国与“西学东渐”的历史同步。早在明代万历、天启年间，来华传教士随行携带着宗教画，传递了西方绘画的信息，其中就有水彩。

上海是中国早期水彩画的大本营。在1864年至1911年中国水彩画的萌芽期，徐家汇“土山湾画馆”正式向中国孤儿传授素描、水彩、油画等西洋艺术，学徒中的徐咏青、周湘等被视为中国早期水彩画家中的佼佼者。中国早期西画家一般都画过水彩。最早的留学生李铁夫就兼善水彩；赴日留学的李叔同，不仅画水彩，还撰写了《水彩画法说略》，大概是中国最早讨论水彩画的文章。

1911年至1949年是中国水彩画的成长期，涌现了一大批后来卓有成就的水彩画家，作品已开始呈现出多元发展的趋势，融汇中西，面向生活，又体现了每个画家独到的艺术追求，是中国水彩发展史上的第一个高潮。包括

张眉孙、关广志、李剑晨、杭穉英、潘思同、张充仁、王肇民、阳太阳这些在中国水彩史上最有影响的画家，都是这一时期的代表。

在1949年至1965年中国水彩的发展期，上述画家都有新的成就，而从革命战争中成长的画家和陆续从海外归来的画家又为中国水彩画注入了新的活力，包括古元、邵宇、沈柔坚、吴冠中、萧淑芳等。1954年“全国水彩，速写展览”是当时创作成就的一次大检阅。这一阶段是中国水彩画发展史上的第二次高潮。

1978年至现在是水彩画的改革繁荣期，也是中国水彩画发展历史上的最高潮。新作者不断涌

松花江畔 古元

现，创作空前活跃，中国水彩画已经摆脱了只是“小品”和“轻音乐”的局限，极大地增强了水彩画的表现力，扩展了水彩画的功能，丰富了水彩画的表现形式和手法，初步形成了自己具有中国民族特色、时代精神和个人风格的“中国水彩画”风貌。

“大师气象”显著

在本次展览中，作品年代跨越20和21两个世纪，年代最早的以20世纪20年代为起点，一直延续至今。展出的水彩画包含风景系列和乡土人情系列。观众在领略其中艺术之美的同时，也能感受到祖国各地风貌的迷人魅力。这些水彩画中，既有表现江南水乡的作品，也有描绘塞外风光的作品，还有歌颂

上海九曲桥 哈定

西藏风貌的作品。

古元先生的《松花江畔》陈列在展厅的显著位置。这条被誉为东北人民的母亲河在古元先生的笔下透露着几分江南水乡般灵秀的气息。画面中，悠闲的小船在满布原始森林的宁静河面上轻轻地荡漾，与远景中的轮船形成呼应关系，水天一色的自然环境使松花江更宽广博大。

阳太阳先生创作于1954年的《雨》也让人印象深刻。阳太阳先生强调融合中西方结合绘画语言与精神品格，他长期在这条道路上探索，这在他的水彩画创作中有突出体现。在《雨》中，阳太阳先生一方面以湿画法表现朦胧的雨景，另一方面运用西方古典油画的构图和透视进行画面布局，使得作品别有一番风味。

在《上海九曲桥》中，哈定先生以鸟瞰的视角表现了九曲桥的屈曲折转，通过远逝的桥身把观众的视线再次引向远处的亭台水榭。哈定先生充分发挥了水彩画透明的特点，同时把模糊和水彩颜料加以混合使用，使建筑物和湖水产生了愈到远处愈斑驳迷离的效果，与前景中清雅明静的湖水相呼应，使整个画面生动而充满情趣。

以水彩画的手段描绘风景，一直是中国艺术家乐于实践的艺术方式。这种艺术创作方式不仅为水彩画家、油画家所广泛采用，众多中国画家、版画家、雕塑家乃至设计师，也对其情有独钟。而此次众多展出作品所演绎出的“大师气象”，无疑令人印象深刻。

宋庄艺术节：让艺术“放下身段”

宣如

系、艺术与原住民的关系等方面进行。主办方表示，在宋庄，从事艺术以及与艺术相关的人数不胜数，在这里人人都有成为艺术家的可能。今天的宋庄艺术家们，用他们的艺术作品回答了艺术与当代人的关系，艺术不再是高高在上的神圣品，而是越来越日常化，就在我们身边，融入人民群众。

艺术节的全部展览采用“平行展览”形式，以上上国际美术馆为出发点，以宋庄美术馆、贵点艺术空间、中捷美术馆为连线点，表现多元、当代、原创的作品形式，同时也突出场馆的国际化造型，作品与建筑的公共空间结合。同时邀请国内外知名艺术家联合参展，突破旧有单线展览模式，让人耳目一新。

“平行展览”如繁星一般点缀在

艺术节之中，重点强调学术性和原创性。“雕塑和装置公共艺术展”、“路边——概念建筑”、“艺术互动集市”、“儿童参与艺术装置展”等现场艺术展，兼顾到不同艺术人群的喜好；“两岸三地展”、“国际艺术家联展”、“法国艺术家联展”体现出艺术节的国际化；而“宋庄艺术家工作室开放展”与“掌中移动宋庄活动”彻底实现了“开放办展”的理念，邀请普通观众走进艺术家工作室，“看艺术、玩艺术、吃艺术”。

据悉，有近1500位宋庄艺术家参与本届艺术节，成为史上参与人数最多的一届宋庄艺术节。此前举办的宋庄文化艺术节多采用聘请外地策展人的制度，本届艺术节则由宋庄本地艺术家来承担策展人一职，让艺术节更具浓郁的“宋庄味道”。

“我们：1994—2013——中国宋庄艺术家集群二十周年纪念特展”一瞥

1994年，圆明园画家村的艺术家来到宋庄居住和创作；20年后，宋庄举办“我们：1994—2013——中国宋庄艺术家集群二十周年纪念特展”，通过微博向艺术家、诗人、建筑师、摇滚乐手、电影人等艺术从业者征集各自在宋庄生活、居住的自画像，以纪念这一艺术家集群在20年间经历的传奇历史。

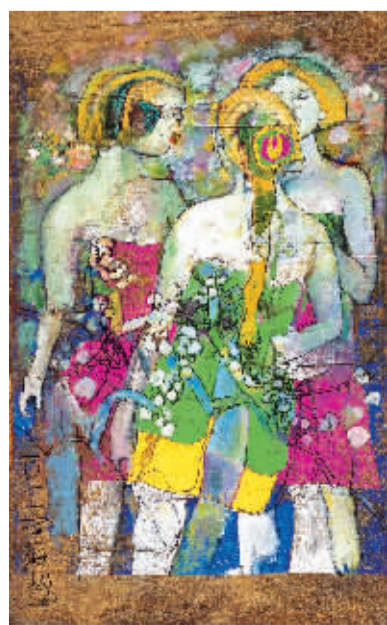
日前，第八届中国·宋庄文化艺术节开幕。半个月时间内，画展、儿童装置展、互动集市、音乐汇演、

石虎是一位兼有功力与修养的艺术家，他在中国画领域取得的突出成就，源于他善于把功力与修养两者巧妙结合，充分发挥自己的才能和智慧。

20多年来，石虎没有改变自己的方向，一直行走在探索和创新的道路上。综观他的艺术创作，我认为有下述几个特点：

首先，他把绘画看作抒情、写意、娱人娱己的手段，自由自在、轻松活泼地画，让观众自由自在、轻松活泼地欣赏。他不装腔作势、不戴假面具，直率地显示其真性情。

其次，他用意写的方法，呈现人物、花鸟、山水，还有一些情节性的画面。他用简而又简的笔墨、造型、色彩，象征性地暗示或交代，点到为止。在这些简笔后面，又隐藏着他的绘画功力和笔墨神韵，因为这些画面上出现的人物和物象虽无写实的造型，但富有神采。石虎把写意手法加以强化，在传统写意手法中加进了狂草书

春枝图 石虎

意写大家石虎

邵大箴

法和西方抽象画的元素，通过笔线的运转，传达出内在的力感和韵味，创造了自成一格的意写绘画方法。

平素对自然、对人、对客观物象的敏锐观察和在创造过程中充分利用偶然元素，机智地加以伸引，可以说是石虎艺术创作的另一个特点。当然，运用这些方法，关键在于适度，在于掌握分寸，当机立断，才能耐人寻味。

读石虎的画，可以发现不少似乎是未完成。他用未完成法给观众留有更大的想象空间，也用未完成法创建他特有的画风。艺术家敢于和善于用未完成法进行创造，要有眼光，要有魄力。这又是石虎创作别具一格的地方。

石虎重视绘画创作的技艺，即材质、工具和手段。他深知不同绘

画材质、工具和手段不仅直接影响绘画的形式美感，而且对作品的文化内涵产生作用。他的画有以线为主的简笔，有以色彩为主的密笔；有大片留白的，也有满构图的……绘画工具和手段不同，艺术效果迥异，绘画手段的多样性，使他的艺术创造展示出不同的多样面貌，但它们都具有共同的意象性审美追求。

石虎在意写中享受着创造性的喜悦，也用这种意写的画风格悦大众。中国画界因为有石虎这样在艺术上标新立异的人物，而显得更加富有生气与活力。

艺术，除了满足人们多样的审美需求外，还以其表达语言的异彩纷呈启迪大众的思维，推进社会的进步和文化的革新。这是石虎创新艺术的意义所在。

总结·起点 于恩东的“书法梦”

赖睿

10月31日，中国美术馆圆厅，隆重又简朴。由中国书法家协会、中国石油文联主办，中国石油书法家协会、中国石油长庆油田分公司、中国石油辽宁销售公司承办的“我的书法梦——于恩东书法展”在北京开幕。

80余幅近期力作，透出浓浓的书卷气，碑帖结合，用墨大胆，雅致飘逸。于恩东说，这次展览是30年书法创作的汇报和总结，也是他“书法梦”的新起点。

走上书法之路

这次展览中的作品内容，既有中国石油文化的主题创作，也有古典诗词，还有于恩东自己有感而作的一些小诗。走上专业书法创作之路，于恩东说，有偶然，也有必然，很多经历难以忘怀。

少年时，于恩东在一本杂志上看到介绍沈延毅先生书法艺术的文章，让他萌生了要当一位书法家的想法。从最初在父亲手上得到的行书字帖《智取威虎山》，到一位乡贤赠与的柳公权《玄秘塔》，开启了于恩东对书法朦胧的认知。后来，父亲从西安带回的《西安碑林书法集》，让他感知到书法的博大。

青年时，于恩东走出了家乡辽南，眼界宽了，视野远了。他得到许多书法前辈的指教，特别是1995年参加全国书法创作班，获得了很多当代名家的言传身教。“当时，黄惇先生在我旁边亲自示范，讲解行书法，让我懂得了什么是书法用笔；聂成文先生评价我的书法非常静气，并让我保持着。”于恩东说，现在看来，这正是为他的风格把脉，并指明了学书方向。

不变的故土情

醉心翰墨，带来新的人生体验，也改变了于恩东的人生轨迹。因为书法，于恩东于2004年调入北京，专职从事石油书法工作。作为组织者，他策划、组织了一系列石油书法进万家活动。同时，中国文联的“送欢乐、下基层”和中国书协组织的中国书法进万家活动也总少不了他挥毫的身影；几次重大灾害赈灾活动中，他也多次捐献书法作品。

近10年的无私奉献，于恩东受到了基层干部群众的热烈欢迎和广大书家的赞扬。“其实，参与这些活动，对我个人也产生了很大影响。”于恩东说，走过祖国千山万水，更直接地感受到中国文化的博大精深。这种博大让人更加自信，潜移默化中也会影响书法风格。“字里行间更有激情，有一种想要发扬中国传统文化的激情。”

这些年，于恩东在国内、国外走过不少地方，看过不少风景，但他最留恋的，还是脚下的故土。“中国现在蒸蒸日上，有一种向上的精神。书法是植根于中国传统文化的。中国大地就是它的根，到了国外那就成了浮萍。”

小道亦有大道

这次个展取名“我的书法梦”，于恩东解释道：“中国梦，书法梦，有梦想，才有进步。在中国美术馆办个展，在人民美术出版社出版一本个人书法集，是很多书法家的梦想，我也不例外。”

从艺30年，书法已经成为于恩东生命中最重要的部分之一。“古人说书法是小道，我觉得小道亦有大道。”于恩东说，西方艺术讲求点、块、面，东方艺术是线的艺术，而书法就是线的艺术的典型代表。他认为，书法是中国文字的传承，也是中国传统文化的一把钥匙。

在他看来，“笔墨当随时代”不叫课题，而是必然。于恩东说，纵观书法史，每个时代的书法，都是每个时代之风。晋韵、唐法、宋意，经典作品都具有时代性。谁把握了当代审美理念，谁的书法才能与时俱进。

“我觉得当代的书法，更加理性，更加追寻传统。”于恩东这几年也常做书法大赛评委，他看到，无论是作者还是评委，都有“回归传统”的倾向。“中国书法无论怎样具有现代感，怎样适应展厅效应创作，都不能忘记它是传统艺术。书法已经成为世界非物质文化遗产取向，如何在我们这代人身上得到传承和保护，应该是当代书法创作取向之一，也就是深挖传统，寻找书法深厚的文化积淀和独有个性。”

行书扇面 沈德潜诗 于恩东作

龙添乐书毛主席诗词书法展举行

为纪念毛泽东诞辰120周年，湘籍书法家龙添乐携其五体书毛主席诗词83首，11月2日在北京中国人民革命军事博物馆举办书法展，《龙添乐书法作品集》同时发行。该展览由湖南省文化厅、湖南省书法家协会、中国书协展览部共同主办，共展出龙添乐用两年时间完成创作，以真、行、草、隶、篆五体书写的毛主席诗词书法作品83幅，其中，最大的一件是3米高、16米长的草书作品《沁园春·雪》，占满了展厅南墙。（彭一超）

首批艺术家入驻国家画院国展美术中心

日前，“首批艺术家入驻中国国家画院国展美术中心”仪式在北京中国国际展览中心举行。袁运甫、张道兴、于志学、刘勃舒、李宝林、张桂铭、郭怡琮、谢志高、姜宝林、江明贤、尼玛泽仁、龚文植、龙瑞、许钦松等22位艺术家首批入驻。这些艺术家均来自中国国家画院，他们的作品代表着中国艺术界的最高水平，具备很高的学术地位和市场潜质。（华一）

北京艺术学院部分师生联展举行

“瞻雾春秋——北京艺术学院部分师生联展”日前在中国国家画院举行。本次展览由北京云瞻雾书画院主办，中国对外文化友好交流协会、中国国家画院协办。本次展览参展画家30余人，云集了北京艺术学院教师卫天霖、白雪石、吴冠中、罗尔纯等，以及北京艺术学院学生王建权、孙华山、刘宝泉、杨新民、徐湛、刘少镛等的精品力作200余件。（叶晓楠）

神州