

穆益林, 笔名燚林、禾少白, 教授, 中国美术家 协会会员。1944年出生于上海,1960年起求学于上海 市美术专科学校,于1966年大学毕业。历任上海大学 副教授、上海东方文化学院美术系主任,上海电影艺 术学院会展系及会展设计中心主任, 上海市政府评审 专家,中国管理科学研究院研究员,上海电影艺术学 院学科领头人。中国画作品多次参展全国美展和国内 外艺术交流展,1979年与陆俨少作品并获上海美术大 展一等奖,同年获中华全国总工会优秀创作奖,1984 年获全国画展二等奖、优秀创作奖,1992年获文化部 国际中国画展一等奖,1999年全国第二届中国花鸟画 展优秀创作奖。多次应邀赴日本及于美国、加拿大举 办个人画展, 作品被国内外众多藏家收藏外, 多被中 国美协、上海美协和博物馆、美术馆等收藏及五星级 宾馆收藏陈列, 中国画作品《雁山观瀑》作为国礼由 政府礼赠外国总统。出版有《穆益林画集》、《穆益林 现代帛画精选》、《中国帛画·穆益林》。自1983年以 来, 默默地竭尽全力于中国古老帛画的继承与研究, 发掘和利用帛的优异性能, 创造出独特的现代帛画艺 术,为中国帛画在现代国际画坛上独树一帜正作出毕生 的贡献。

艺术评价

"中国帛画已经有三千多年历史了,比纸画还要多一千 五百多年","他在中国帛画领域取得了很高的水准","他 在帛画方面我觉得是功不可没"。

——中共中央宣传部原副部长 龚心瀚

"帛画艺术是中国传统艺术里面具有悠久历史的艺术形式,但是真可惜,这种艺术形式失传了。今天,穆益林先生通过自己的研究和发掘,使这种艺术恢复起来,而且赋予它新的艺术生命","他很值得我们敬佩的一个方面就是在三十年前已经是我们中国非常著名的水墨画家,很著名的。但是他当时为了探索、为了把帛画在今天通过发掘之后能够延续下来进一步的弘扬,放弃了原先擅长的、已经取得很高成绩的传统水墨画,来探索帛画艺术,这种保护民族文化遗产的精神是值得我们钦佩的。

——文化部原副部长、中国艺术研究院院长 **王文章** "我觉得穆先生的绘画,他在表现的内容和精神性方面,有独特的中国人对于山水、对于自然、对于天地的一种观念,但是他最后是通过独特的、跟当下人拉开很大距离的一种形式感,最后形成了他自己的绘画。所以他的绘画,在当下我们手段、材料非常丰富、各种观念混杂的这样一种大的国际化的背景下,从各个方面来讲,它是纯粹的、中国的,从形式到内容,从精神到表现,从它的材料技法一直到最后整体的效果,完全是中国的。"

——中国国家画院院长、中国美术家协会副主席 杨晓阳 "穆老师在这个领域异军突起,而且一干就是几十年", "他的画就是好看,就是给人一种光明、向上、亢奋,特别是应 了中华民族伟大复兴这么一个大的背景,是对源远流长的中 华文明的一种弘扬。这种文明是伟大的、响亮的、璀璨的", "我们穆老师在保护文化遗产方面功不可没"。

——上海市文广局党委书记、上海博物馆馆长 陈燮君

丹青异彩——穆益林帛画艺术巡回展

前言:有三千多年历史的中国帛画是中国画的起源,是中华民族的瑰宝。我国知名现代帛画艺术家穆益林先生经过三十多年的研究和探索,传承和创造了崭新的帛画艺术。

鉴于现代帛画在中国画现代转型过程中的重要地位和艺术家穆益林先生在该领域的重要成就(摘自中国艺术研究院和吴作人国际美术基金会的联合公函),中国艺术研究院、吴作人国际美术基金会、德国文化经济促进会、上海市美术家协会等单位联合主办的"丹青异彩——穆益林帛画艺术巡回展"将于2014年5月——7月间在中国美术馆、天津美术馆、太原美术馆、石家庄美术馆和上海滩大美术馆等馆开展。画展旨在弘杨、传播和推广中国帛画,让帛画这中国古老文明的结晶焕发青春,以其神奇的魅力与宣纸水墨绘画共同代表中华民族之绘画艺术,在世界艺坛上并驾齐驱、共领风骚。

主办单位:中国艺术研究院 吴作人国际美术基金会 德国文化经济促进会 上海市美术家协会 学术支持:中国国家画院 协办单位:湖南省博物馆

新疆维吾尔自治区博物馆 天津人民美术出版社 **承办单位:**上海滩大美术馆 德国欧亚文化经贸中心

北京博众展示艺术有限公司

策 展 人:张晴、王志纯 学术主持:尚辉

展期安排:

一、中国美术馆展:2014年5月16日—23日 12:00 开幕式:5月16日9:30 帛画论坛:5月16日10:00

展厅号:2厅、4厅、6厅 **二、天津美术馆展:**2014年5月27日—6月3日

开幕式:5月27日14:00 研讨会:5月27日15:00

三、太原美术馆展:2014年6月6日—6月15日 开幕式:6月6日14:00

研讨会:6月6日15:00 四、石家庄美术馆展:2014年6月21日—6月30日

开幕式:6月21日14:00 研讨会:6月21日15:00

展览提要:帛画,是指画在绢、纺、纱、绉、绫等真丝平面织物上的中国绘画,中国帛画在文字记载中从商周至今已有三千多年历史。帛画是古代中国人原创的独立画种,是中国画的起源,是中国画中重要的艺术品种,是中华民族的的瑰宝。中国艺术研究院院长、前文化部副部长王文章认为,"今天,穆益林先生通过自己的研究和发掘,使这种艺术恢复起来,而且赋予它新的艺术生命。"

此次展览是向世界展示、弘扬中华民族的瑰宝——帛画,让更多的人了解中国画不仅有独步艺林的水墨宣纸画,还有另一脉历史更悠久,有着流光溢彩的视觉效果的丹青帛画正在焕发青春、重铸辉煌。"丹青异彩——穆益林帛画艺术巡回展"由全国巡回展和国际巡回展两个方面组成。"丹青异彩——穆益林帛画艺术巡回展"全国巡回展在中国美术馆等馆首期展览后,将在以各省会城市为主的各地美术馆、博物馆巡回展出。

《丹青异彩——穆益林帛画艺术巡回展》有"帛画春秋"、"古风新韵"、"和合中西"等三个部分组成。"帛画春秋"部分从美术史的角度对帛画历史进行梳理和展示,让大家倾听中国帛画从三千年前走来的脚步声;"古风新韵"部分展示穆益林先生三十多年帛画探索历程及艺术成果,展现现代帛画对古代帛画传承与创新的可行性和重要性;"和合中西"部分重点是德国当代表现主义油画家 Michael Amhtor先生亲自为穆益林先生二十多幅帛画作品设计、雕刻、绘制艺术画框并配合穆益林帛画作品共同展览,既向观众展现了中德艺术家的深厚友谊和中外文化的交流融合,更体现了中国帛画在国际上赢得了知音,正在迈步走向世界。

展览中穆益林先生将有"元宵印象"、"天地皆诗"、"天涯客"、"荷塘印象"、 "丝路风情"五个系列的作品呈现给观众。通过穆益林帛画艺术作品的展出, 告知人们中国帛画不仅仅陈列在博物馆,现在还活着,是一个充满生命力和无 穷魅力的画种,是中国画的重要组成部分,亟待社会各界高度关注和支持,亟 待美术界和教育界进一步地传承和发展。

中国美术馆展览的同时将举办中国帛画论坛,由中国美术馆中心讲坛和在艺术学术机构或高等艺术学府中的帛画专题讲座两方面组成,将由帛画研究的专家学者、美术史论家、传统中国画工笔重彩研究专家以及穆益林先生汇聚一堂,共同争鸣探讨中国帛画在当代的传承与发展。

开拓帛画的创新之路

邓士曾

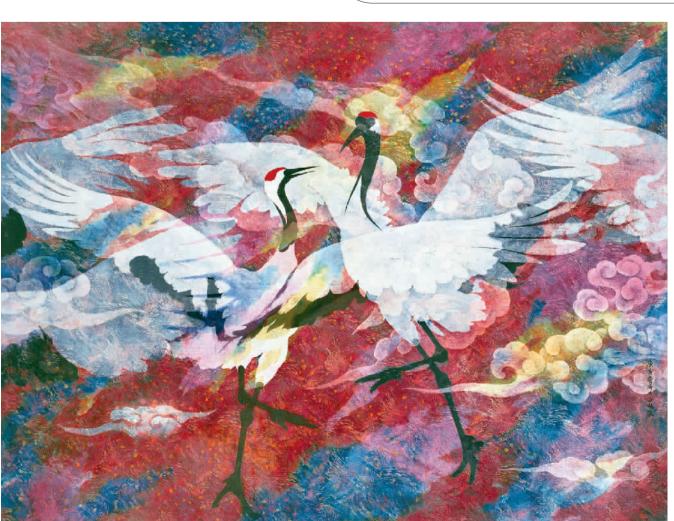
帛画是我国古老的画种,有三千余年的历史。在平面的真丝织品绢、纺、纱、绸、绫上绘制图画,有其独特的技巧和特殊的艺术表现力,但后来因纸质绘画的出现而逐渐衰落,以至使有些人产生误解,以为中国画的传统仅纸上绘画一宗。传世帛画年代最早的,是在湖南长沙出土的战国时期楚墓帛画三幅。上世纪七十年代在湖南、山东等地的汉墓中,又陆续发现帛画,引起国内外学术界的关注并引起人们广泛的兴趣。除了学者们从艺术史的角度进行考察外,一些有志于发掘帛画传统并使之发扬光大的画家,也开始投入精力研究这种几乎失传的绘画品种,而其中穆益林近三十年来矢志不渝的努力和在现代帛画创作上取得的杰出成果,尤其值得我们钦佩和赞赏。

穆益林于1966年以优异成绩毕业于上海美 术学科学校,得到了吴大羽、颜文樑、张充仁、程 十发、江寒汀、郑慕康、应野平等名师的指导和熏 陶,系统地掌握了绘画的基本功和学习了绘画色 彩方面的专业知识,并在中国画创作上取得了可 喜的成绩。1979年,他创作的《台风季节》与著 名画家陆俨少同时获上海美术大展一等奖,受到 业界的好评。但基于对如何在艺术上独辟蹊径 的思考,他有意放弃他熟悉的绘画媒材和表现方 法,以寻找新的可能。1983年一次偶然的机会 给他以艺术灵感,当他将绢蒙上一幅损坏的画作 拷贝时,绢上产生的虚虚实实、变幻莫测的艺术 效果,给予他以强烈的印象,驱使他对丝织品材 质的特殊功能产生浓厚兴趣,从此走上帛画研究 和创作之路。他发现,古代绘制帛画早有完整的 技法系统,纯熟地运用了勾、染、皴、擦、渹、渲、背 衬等技法;他认识到,丝绸的透叠性、折光性以及 色彩的饱和度等特点,"能使帛画独具非凡的审 美价值,一种全然不同于宣纸水墨作画的审美价

穆益林的艺术成就远不在对古代帛画技法 的研究上,而主要表现于他的帛画创新探索成 果。他深知,古老帛画技法的复兴,必须结合新 的艺术实践,做"以古开今"的努力,方能达到应 有的社会影响。他从熟悉帛画质材、技能特性人 手,不断发掘新的辅助性材料,尝试不同颜料混 合使用或前后配合使用的方法,深入探索帛的正 反两面采用不同颜色、不同形象,以相互折叠的 形式进行创作,使帛画随着观赏者的不同角度和 光源的变化,显示出画面变化无穷的奇异色彩和 帛的肌理色泽。在此基础上,他进一步从题材。 技法品种和和表现语言方面拓展帛画的表现范 畴,使之不仅能自如地采用工笔、写意、没骨等方 法描写人物、花鸟、山水,更从现代审美意识出 发,广泛地从其它民族传统艺术、西方现代艺术 和民间艺术中吸收营养,并发挥艺术创造中应有 的潜意识功能,在缜密构思的"有意"和偶然效果 的"无意"之间,在具象、抽象、意象语言的交错运 用中,驰骋自己的才能,享受艺术探索的无限乐 趣,创造出不少以色彩饱和度为特点的、富有强 烈艺术表现力的现代帛画佳作,如《闹元宵》、《元 宵印象》、《天涯客》、《天地皆诗系列》等。

穆益林以自己帛画创作的卓越成就,向人们展示了这一古老画种的现代生命力和未来的光明远景,但他不会就此止步,他正在继续不断完善自己的创作方法和在推广帛画艺术方面做出努力。他在这一领域将取得更大成功,我们是完全可以期待的!

主持人: 李树森 电话: 010-65363425 E-mail: haiwaiban@126.com www.people-art.com.cn 北京九州金台书画院

▼天涯客之二十六:瑞鹤图

路风情卷二:

龟兹印

