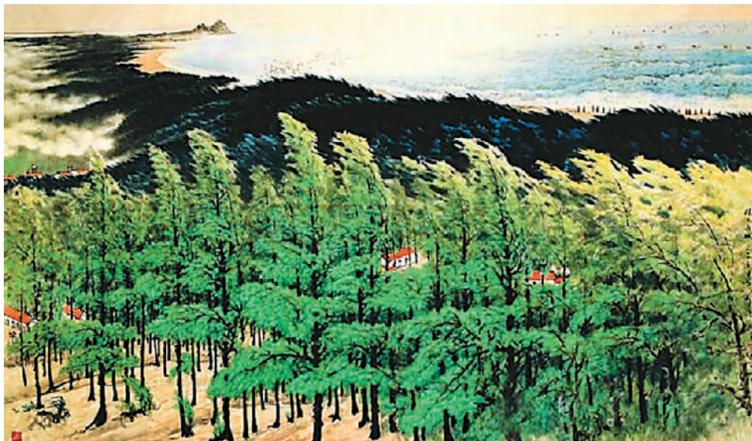

笔墨观察①

植根于传统文化土壤的中国画，历史悠久，深厚博大，影响着中国人的审美意趣。一直以来，中国画在继承传统基础上不断创新，成为时代精神的一种艺术写照。自本期起，“美术大观”版推出“笔墨观察”系列文章，探讨中国画的古今意蕴、笔墨精神和时代气象。

——编者

绿色长城 关山月

新中国画之新

□钱晓鸣

母亲 方增先

东方欲晓 石鲁

近日，“其命惟新——广东美术百年大展”在北京以500多幅作品的大体量集中展出，观众从中可以感受到百年来中国美术的巨大发展，特别是中国画自身的变革。可以说，中国近现代积贫积弱，使得艺术特别是中国画落入了因循守旧、一味保守的衰败境地，革命文化先驱者开始了寻求救亡图存、民族独立的艰苦卓绝的探索之路。中国画的创新，在这样的背景下展开。

在1919年“五四”运动前后，以蔡元培《对于教育方针之意见》《以美育代宗教》、鲁迅《拟播布美术意见书》、陈独秀《美术革命》、康有为《万木草堂藏画目》、徐悲鸿《中国画改良论》、陈师曾《文人画的价值》、梁启超《艺术与科学》、林风眠《告全国艺术界书》等文章

其命惟新

——广东美术百年

□赖睿

“在古代，广东深受中原文化影响，是艺术观念技法的‘输入方’；但近代以来，各种外来文化滋养了一批具有开放、包容精神和国际视野的艺术家，让广东逐渐成为艺术观念技法的‘输出方’。”广东省美协主席、广州美院院长李劲堃在“其命惟新——广东美术百年大展”期间说。有专家提出，中国近现代美术的开篇应该从广东写起。

由广东省委宣传部、广东省文化厅等主办的“其命惟新——广东美术百年大展”日前在北京举办。本次展览是广东省首次举办的大规模、全面总结广东美术百年历程的展览，以“其命惟新”为主题，精选广东美术百年来575件作品参展，包括黎雄才开“社会主义新山水画”之先河的《武汉防汛图卷》、潘鹤著名雕塑《艰苦岁月》、汤小铭油画《永不休战》等一个时代的美术经典。

19世纪末20世纪初的中国，西风东渐，风云激荡。最早对外开放的广东，成

为代表，提出了“美术革命”“改良”的口号，对传统以“四王”为代表的陈陈相因的中国画进行批判。和当时其他领域的革命一样，药方是引进和学习西方写实绘画体系，以改造中国画。解放前，最具代表的美术革新作品有蒋兆和的《流民图》，徐悲鸿写意画《桂林山水》《奔马图》《会师东京》，宗其香《嘉陵江夜景》等，但系统和完整的革新发生在新中国成立以后。

自1949年新中国成立以来，中国的文化艺术和整个社会一样，都发生了巨大的变化，在中国画领域则是出现了新的中国画。这种新是精神的新、是美术创作的新。美术同样成为了时代的号角和强音。

新中国画新在艺术家对新中国的热爱、对民族独立和民族文化自立的自信、对传统艺术资源的深入和外来艺术的吸收，新在艺术家创作始终围绕人民群众和建设事业，新在为反映新时代所创造的艺术形式和语言。

站起来的新中国画

新中国第一批“新国画”新在新时代、新视野。一盆万年青，一只鸽子，齐白石可以画出新时代的气息、和平的声音。同样是画传统山水的笔墨，溥松窗、傅抱石等老艺术家画出了革命岁月的战斗豪情。这是在20世纪50年代新中国成立初期。

1949年，杭州国立艺专的师生们下乡进厂，感受新中国劳动者生产和生活的场景；在胡一川、罗工柳的大力推动下，中央美术学院的师生们深入生产第一线写生、创作。这股春风把象牙塔的美院师生带入了火热的生活、生产。时代改变了艺术家，对创作提出了新要求，中国画的变革随之展开。

中国画的变革是从一批中青年画家身上开始的，以李震坚、周昌谷、方增先、黄胄为代表的青年画家，在中国人物画上实现了突破。1954年，周昌谷的人物画《两只羊羔》荣获在华沙举办的第五届世界青年联欢节金奖；方增先作品《粒粒皆辛苦》《说红书》，黄胄《洪荒风雪图》在世界青年联欢节上荣获金质奖章。这让世界看到了新中国劳动者的形象，使得新中国写意人物画具有了较为完备的艺术形态。

山水画家李可染、张仃、罗铭1954

年春到南方写生，到今年9月19日，在北海公园悦心殿举办“李可染、张仃、罗铭水墨写生画展”。他们的写生作品充满着对新社会新生活的热爱，对传统山水画的技法也有了诸多突破。李可染提出“以最大的功力打进去，以最大的勇气打出来”的学术主张。

花鸟画家的突破则出现在中国美院（时称：浙江美院）的潘天寿和中央美院的郭味蕓笔下。从20世纪50年代中期到60年代初期，南方的潘天寿坚守中国画传统的民族艺术制高点，提出“东西方艺术拉开距离”“不做洋奴隶，不做笨子孙”等学术观点，创作了一系列以“雁荡山花”为代表的新花鸟画；北方的郭味蕓则创作了以“农居日用”为代表的花鸟画，两者不约而同地以传统笔墨的深度、高度，体现新时代的精神。

在工笔画方面，以徐启雄为代表的“新美人画”，塑造出新中国女性之美、劳动之美。

“双百”方针催生地方画派

为时代精神所激荡的是整个中国 and 整个中国画界。从20世纪50年代中期到20世纪60、70年代，除了具有全国性影响的“京派”“海派”中国画外，在祖国的大江南北涌现出许多特色鲜明、成就斐然的地方中国画派。它们以“百花齐放，百家争鸣”的艺术品格，歌颂新时代、新风尚。

以傅抱石、钱松岩、亚明为代表的新金陵画派，直面生活，大大拓展了传统山水画的视野，把一些难以入画的新农村、新生产场景展现得既有新意，又合乎艺术规律。傅抱石、关山月在北京人民大会堂创作的巨幅山水画，得到毛泽东主席亲笔题写画题“江山如此多娇”。傅抱石所描绘的祖国山河，钱松岩创造的新农村风光、革命胜地红岩村，亚明抒写的江南水乡，无不体现新中国“敢叫日月换新天”的澎湃热情。

在祖国的西北，活跃着以石鲁、赵望云、方济众为代表的长安画派，石鲁提出了“一手伸向生活，一手伸向传统”的创作理念，在西北创作出《转战陕北》《东方欲晓》这样的不朽名作；他到南方写生，创作了充满新生活憧憬的《家家都在花丛中》。

在南方，南粤大地涌现了关山月、黎

雄才、杨善深等一批新闻画派代表人物，黎雄才的《武汉防汛图卷》、关山月的《绿色长城》等都成为反映时代生活的代表作。

21世纪的中国画新纪元

改革开放以后，新中国画迎来了向现代全面转型的新机遇。以方增先等为代表的成名画家，以周思聪、卢沉、郭怡琮、陈家冷、张桂铭、贾又福、吴山明等为代表的中青年画家都走出了创新之路。方增先借鉴山水画中的皴法创作出《母亲》《晒佛》等名作，为解决中国人物画大画的厚重问题创造了新高度。他创作的《家乡板凳龙》等作品，是对巨幅中国人物画大动态表现的开创性探索。周思聪创作的《矿工图》和水墨荷花系列，在中国画的主题性表现和自我心灵表现上，都做出惊人的拓展。卢沉对中国画现代式言语的拓展，郭怡琮对中国画色彩的丰富和对时代精神的表现，陈家冷、张桂铭对花鸟画现代语言的突破，贾又福对山水画现代语言的程式化探索，吴山明对千年淡墨法的突破等等，都是有标志性的成果。

自2005年起，国家实施了系列重大美术工程“20世纪重大题材美术创作工程”“中华文明历史题材美术创作工程”“中华家园美术创作项目”“中国共产党与中华民族伟大复兴——国家重大题材美术创作工程”。从前两个工程的创作完成中，观众看到了中国画在宏大叙事方面的艺术潜力。唐勇力创作的工笔画《新中国诞生》，以第一届中央人民政府全体委员在天安门城楼为背景，体现了开国大典的恢弘气势和祖国、民族吉祥祥和的美好前程。王迎春、杨力舟的《太行烽火》以蒙太奇的构图，把象征与写实结合，丰富了中国画的叙事性和历史场景艺术的刻画。冯远的《屈原与离骚》、杨晓阳的《太宗纳谏》等，在恢复和发展古代殿堂壁画的现代表现力方面做出了新的尝试。吴山明的《大泽聚义》在发掘整理传统墨法与现代造型观念相结合的巨幅水墨创作上拓展出新的境界。

新中国画随着时代的脚步，与人民共命运。它的发展与振兴，是文化自信与文化自信的体现，是实现中华民族伟大复兴“中国梦”的当然内容。

国家重大题材
美术创作工程启动

由文化部主办、文化部艺术司和中国美术馆承办的“中国共产党与中华民族伟大复兴——国家重大题材美术创作工程”7月初正式启动。文化部艺术司司长诸迪介绍，该工程将立足现实题材、兼顾历史，采取约请创作与公开征集相结合的方式，分阶段推出100件左右主题性美术作品，并分别于2019年和2021年举办新中国成立70周年、建党100周年大展，与中国美术馆等机构收藏的经典作品共同展出，其中的优秀作品还将由中国美术馆代表国家予以收藏。

据悉，国家重大题材美术创作工程将紧密围绕“讴歌党、讴歌人民、讴歌祖国、讴歌英雄”的鲜明主题，作品以现实题材创作为主，兼顾历史题材创作。其中，现实题材将以改革开放近40年来特别是党的十八大以来，我国社会主义建设的伟大成就、社会生活的巨大变革、人民群众昂扬向上的精神风貌为主要表现内容；历史题材创作则在梳理既有的主题性美术作品的基础上，弥补以往创作中的缺失或不足。即将正式发布的101个选题参考范围根据时代进程分为“革命：实现民族独立和人民解放”“创业：社会主义革命与建设”“改革：创立中国特色社会主义”“复兴：决胜全面小康”四大板块。同时，考虑到现实题材的特点，该选题参考范围也是开放的，将随时代进程适当补充新的重大选题。

诸迪表示，此次工程最大亮点一是将与推进中青年主题性美术创作人才培养工作相结合，积极鼓励并组织优秀中青年创作人才参与创作，支持中国国家画院、中央美术学院、中国美术学院、解放军艺术学院举办“国家重大题材美术创作研修班”，结合主题性创作任务培养中青年主题性美术创作人才，以培训班的形式，集中开展创作观摩和辅导，切实加强中青年创作骨干的引导、培养和扶持，在推出优秀作品的同时，培养一批主题性美术创作的青年人才。

(赖睿 林苑均)

美美与共 夜色其香

宗其香百年诞辰纪念展举办

□林苑均

山城之夜 宗其香

宗其香是20世纪中国画改革派的代表人物之一，是早期用西方绘画改造中国山水画而获得成功的代表性画家。在宗其香百年诞辰之际，中央美术学院举办“共美其香：宗其香百年诞辰纪念展”，以“民生关切家国情怀”“夜映生辉墨色之光”“风土南国晚来异彩”3个单元呈现了宗其香的代表作品以及水彩、速写、木刻、生平文献等130余件。

宗其香的山水画多融中西艺术之长，强调中西绘画技法与观念的融创、整合的具体实践，尤以“水墨夜景”题材作品为代表。宗其香对夜景的表现不同于传统绘画中意象的象征手法。他用大量的水、墨来晕染夜色的黑，用极其写实的手法既表现晚间江面多雾和夜色朦胧的特点，又表现灯光反射而起的复杂变化。宗其香利用空白和淡墨烘托云气，使画面的空间表现出氤氲千里的感觉。近景中景的山坡用重墨横皴的方法，增加虚实的变化，使整个画面产生深邃厚重的效果。嘉陵江夜景水墨画，是宗其香艺术成熟的风格标识，独创了中国的夜景山水画，打破了传统中国画不能表现光感的限制，为中国画的变革与发展做出重要贡献。

中央美术学院院长范迪安认为：“在20世纪中国画变革的图谱上，宗其香先生补传统之未足，取夜景为专攻，为山水画的发展拓出了一方新境。那夜色下熠熠生辉的山城灯火、航船灯光，使山川江河拥有别开生面的光明，也可视为他人生的向往。”

恩师徐悲鸿曾对宗其香的艺术创作有过极高评价：“今宗君之笔墨管含无数物象光景，突破古人的表现方法，此为中国画的一大创举，应大书特书者也！”此次展览题目中“共美”二字取中西共美、中西融合之义，美美与共，突出宗其香中国画创作引西润中、中西合璧的特点。

欢迎关注《人民日报海外版》文艺部
微信公众号“文艺菜园”

地道战 罗工柳

西方文化的冲击，广东美术家找到了一条中国美术现代转型的路径：他们立足中国传统艺术，不断吸收、融合西方艺术成果，不断改革创新，成为中国美术向现代转型的“助推器”。

开放时期，广东美术数度引领中国近现代美术转型，是全国美术创作的“风向标”。

展览开幕之际，广东美术百年大展学术委员会还特意评选出广东美术百年史上的21位大家，他们是：李铁夫、何香凝、高剑父、陈树人、高奇峰、林风眠、关良、方人定、司徒乔、赵少昂、李桦、王肇民、胡一川、黎雄才、关山月、廖冰兄、赖少其、黄新波、罗工柳、古元、杨之光。主办方表示，这21位已故广东美术大家，以创造性和思想性发出时代先声，在关键节点上推进了中国艺术发展。他们的名字也因此标注出一个时代的高度。

展览总策划、中国美协副主席、广东省文联主席许钦松表示：“通过本次展览的回顾，我们发现，过去一百年来，面对