

“深入”是雕塑的世纪课题

□ 钱晓鸣

走向世界 田金铎

“首届全国雕塑艺术大展”以罕见的中国美术馆全馆全部展厅316位雕塑艺术家590件(套)作品的规模,力求全面展示1915年—2017年百年雕塑风貌。这无疑是对中国现代雕塑又一次审慎梳理和回望,也是引导学术界和社会公众对中国现代雕塑的再关注。

受各种条件限制,“深入”已成为中国现代雕塑的核心课题。“深入”主要有4个方面:要向自唐宋以前的中国古代优秀雕塑传统深入;要向西方和世界各国的雕塑经典深入;要向学术研究、创作深入;要向社会公众深入。

阿炳 钱绍武

鲁迅 熊秉明

百年回眸亮点纷呈

迈入21世纪之后,有影响的百年雕塑展至少举办过3次。2005年“雕塑百年 上海城市雕塑艺术中心开馆暨雕塑展”、2012年“国博百年 中国雕塑百年展”和目前中国美术馆的“首届全国雕塑艺术大展”。正是应了时下流行的一句话:“重要的事情说三遍。”这3个展览,都是以学术梳理为核心,持续地把中国现代雕塑向学术研究和创作发展深入,向社会观众、国际社会推广深入,激发雕塑家的创造力。

这次“首届全国雕塑艺术大展”分为砥砺铭史、塑魂立人、时代丰碑、匠心着意、多元交响、文心写意、溯源追梦7个篇章,按创作题材叙述中国百年雕塑史。展览在学术梳理上有特色,展出的架上作品数量也是三次展览中最多的。限于展览场馆内外空间的制约,主要以架上雕塑为主,即便是城市雕塑也以手稿为主。

展览突出了北京人民英雄纪念碑浮雕这一中国现代雕塑的里程碑,以中国美术馆的独特优势,

利用现代大型扫描技术,第一次以三维打印的方式完整复制了人民英雄纪念碑浮雕。这对于完成近60年的经典之作来说是一次重要的保护和研究。当年,限于人们对雕塑的认知不足和物质条件的匮乏,尽管时任杭州国立艺专校长的项目负责人刘开渠奔走呼吁,但终于未能保存浮雕创作的泥塑等手稿。随着岁月的流逝,当年的创作者都已去世,使得对浮雕的研究、保护、修复日益紧迫。本次展览对这项工作有了极大推进。同时,展览把浮雕和创作手稿相对应展出,使观众对这一经典的诞生和认识有更深入的了解。

展览的另一个重量级的展示就是对“农奴愤”群雕的小稿的梳理和展示。“文革”中最具代表性的两组大型泥塑“收租院”和“农奴愤”,前者由于作品还在,研究者甚众;后者因原作已不存在,研究者不多。这次,展览方征集了许多精美的小稿头像,观众可以通过这些小稿,看出当年艺术家高超的艺术水准和娴熟的写实能力。

展览扬长避短,突出了雕塑的文献性与架上作品的对比,使展览的观赏性和学术性都得到提升。尽管以架上雕塑为主,但主

办方见缝插针,巧妙地安排了几个适合场馆陈列的经典城市雕塑在室内展示,很得人气。

当代雕塑任重道远

中国现代雕塑技术从西方传入的具体年代,要追溯到1864年。当年开设的上海土山湾画馆里设有图画间和雕刻间,该画馆由出生于意大利雕塑世家的传教士范廷佐创立。“首届全国雕塑艺术大展”从1915年算起也有根据,因为这一年留学法国学习雕塑的江小鹣、陈孝岗学成回国、到达上海,中国有了自己的雕塑家。当然,中国现代雕塑作为独立学科则要等到1928年杭州国立艺专设立雕塑科。

中国现代雕塑的现代性不仅在于技术更在于思想的启蒙。1936年,学成回国的中国现代雕塑奠基人刘开渠在拜访蔡元培时偶遇鲁迅,鲁迅对他说:雕塑只是做菩萨像,现存该轮到做人像了。这种面对大众的现实主义方向成为了百年中国雕塑的主流。

雕塑一向是美术界的“重兵器”,学习难、创作难、展出难,却为何一再举办规模宏大的展

览?原因就是,中国现代雕塑远未被深入认识,其展示的方式有限,但发展的空间很大。若非有意识地充分展示,普通人几乎无缘得见雕塑原作。同时,由于雕塑的立体特性,纸面或者多媒体也难以表现。

中国观众和社会难以深入了解雕塑,是有多重原因的。首先,中国现代城市发育相对较晚,在一定程度上缺乏城市雕塑的历史积累。更重要的一点,中国雕塑创作的传统是把雕塑家归于“百工”系列。正是如此,中国古代辉煌的雕塑艺术成就中,竟然几乎找不出一个著名雕塑家的名字。因为中国古代雕塑的创作,不是在山林之中,就是在地下墓葬之内,由工匠艺人来完成。这一根深蒂固的传统至今仍影响着,而现代雕塑的理念引进也不过百年。

中国美术馆作为历届全国美展的唯一指定收藏单位,在代表性作品的收藏方面享有独一无二的丰富性和权威性。这次展览,中国美术馆馆藏的雕塑精品几乎全面得到了呈现。从另一方面看,也反映出当代雕塑的任重而道远。从第八届全国美展至今,已经连续六届全国美展的雕塑金奖空缺。

“起坐捉笔砚,写我躯七尺。”是清代画家华岳在《自画像》上的题诗,讲的是他创作这张“自拍”的举动。在古代,绘画就是今天的拍照。在明清乃至更早的历史时期,人物画是不可替代的留影方式,它赋予了今人一睹前人风采的可能。

日前,由北京画院联合故宫博物院、上海博物馆、南京博物院、天津博物馆共同举办了“笔砚写成七尺躯——明清人物画的情与境”展览,汇聚了以上几家收藏机构的明清时期人物画精品62件(套),展现出明清人物画独有的情与境。

◎ 艺术走笔

情境下的明清人物

□ 赖睿

明清时期,随着文人画的兴起和城市商业化的繁荣,中国人物画呈现出多元发展的面貌,涌现出一大批彪炳画史的人物画名家。明初伊始的“浙派”主力吴伟、张路;明中后期“吴门画派”的大家文徵明、唐寅、仇英;晚明变形主义画家陈洪绶;除此之外,还有开创人物画坛重要写实派别“波臣派”创始人曾鲸。清代以来,禹之鼎、冷枚等开创出独具个人风格的人物画面貌,“扬州八怪”金农、高其佩、黄慎以水墨写意人物画见长;此外还有将绘画转向世俗化、市场化的“海上三任”任熊、任薰、任颐。这些在中国画史上闪耀的群星,共同开创出明清人物画的繁盛景象。

不同于以前单纯记录主人公真实面容的肖像画,明清的文人画家进行人物画创作,多以简约纯粹的人物形象表现画中意趣,主张体现画中与画中景的呼应融合。人物画走到此时,已经不仅仅是记录功能,而是把人物的心境、社会地位、性格与周边环境发生关系,构成“情与境”。

于是,在这个有趣的展览中,可以看到富有文人雅趣的“自拍照”,充满温情意蕴的“写真照”,还有正经威严的“证件照”。这些

文人间互相勾勒、自画或是共同描绘的肖像,让人感叹,特定情境下的特定人物形象表达,从古至今都是作者们想要留存和表达的生活图景和社会图式。

事实上,明清人物画家的写实功底在某种程度上是受到诟病的。虽然不同于西方肖像画的写实,对人体结构的把握和描绘也不尽科学,明清人物画表达出了画家的思想、情感和对社会生活的认识。欣赏这些画作,不必囿于造型图形的准确和用线敷色的考究,而是更多地去体会画面生发出的生命气息。值得一说的是,这次展览还专

春闲倦读图轴 冷枚

门开辟“蛾眉”板块,将明清时期著名女性画家的作品和以女性为主题的画作集中呈现。中国历史上不乏擅长丹青的女子,但在明清之前却是凤毛麟角,少有记录在册。直到明清时期,社会的发展带来女性自我意识的觉醒,开始出现女性画家群体,给画坛注入一阵新风。

“色彩大师”陈钧德

□ 古博

“他的画总让人眼前一亮,是在接续上世纪30年代断了的油画传统,并与中国人物画相结合,而且色彩那么少见地自由、放开,没有后来强加的现实主义风格。”美术理论家邵大箴在陈钧德画展上说。

日前,“陈钧德绘画艺术展”在北京举行,全面回顾上海画家陈钧德从艺60年的成长经历,遴选他自20世纪60年代起一直到今天,每个年代的代表性绘画作品,其中以表现派、野兽派手法创作的油画《自画像》《小金》等属首次展出。

出生于1937年的陈钧德是中国当代重要的油画家、美术教育家。他早年师从林风眠、刘海粟、关良、颜文樑等前辈,半个多世纪以来对东西方艺术融合做了积极探索,其油画带有表现主义特征,又凸显中国传统写意的趣味,既保有西方的油画质感,也体现了东方的审美精神。在以色彩为优势的油画本体意义上,陈钧德的绘画具有鲜明的独立价值,因而被评论家称为“中国油画界当之无愧的色彩大师”。

陈钧德的艺术,最打动人心的是在色彩的碰撞中显现出自然生命的娇艳与灿烂。他的每一幅作品仿佛都让

山村秋色 陈钧德

人看到阳光、清风和生命的跃动。“中国油画家运用色彩,不乏深厚者、不乏沉稳者、也不乏凝重者,但却很少有像陈钧德这样焕发出你内心热情的色彩。”美术批评家贾方舟说,陈钧德会根据感情需要,在画中将高纯度的色块组合,使其在冲突对比中获得平衡和谐的关系,产生交响乐般的节奏。他的画,造型极其简练,线条跌宕起伏,笔法轻松流畅,散发着纯真的童趣,洋溢着生命的朝气,传达着内心的欢快情绪,从而也感染着观众。

对于自己60年的艺术生涯,一向低调的陈钧德概括说:“画画其实是燃烧生命。我这辈子就想做好教育与画画,没有想其他。理想还在,生命之火还在燃烧,我和大家一起继续努力。”

陈家冷：探寻艺术新坐标

□ 赖睿

韶山(局部) 陈家冷

“感恩时代、享受时代,更要歌颂时代、珍惜时代。”这是海派大家陈家冷的肺腑之言。9月16日,“陈家冷艺术大展”将在中国国家博物馆开幕。展览以“壮美祖国”“优美家乡”“和美世界”

“精美生活”4个部分,展示他近年来在绘画、书法、陶瓷、家具、丝绸等多个艺术门类上的新拓展、新创作。创作题材从延安、太行山、梁家河到杭州G20的西湖,把古老深厚的中国画和

中国陶瓷、家具、丝绸等古代“日用即道”的器物工艺相结合,表现出和平与发展的时代精神,表现出一位年届80岁的老艺术家对祖国和民族的深切体悟,对时代的激情歌唱。

陈家冷是一位全能型的艺术家,他打通了中国画人物、山水、花鸟画的界限,也打通了纯艺术与生活艺术的界限。既立足传统,又在中国画上寻求新程式语言的突破,进而在陶瓷、家具、服装丝绸等日用艺术品方面屡屡出新,被誉为“东方审美新坐标”。

中国国家博物馆馆长吕章申说,陈家冷始终把自己的笔触坚持在传统的高度,又紧紧扣住时代的脉搏,以其大美术情怀,立足上海、走向全国、走向世界。

陈家冷受教于潘天寿、陆俨少、李震坚、周昌谷、方增先等先生,1963年从中国美术学院毕业后,分配到上海美术专科学校(今上海美术学院)任教。他在中

国美院学习中国人物画,毕业后又师从陆俨少学习山水画。

1984年第六届全国美展上,陈家冷的作品《开放的荷花》获得佳作奖,1989年的《荷花》又在第七届全国美展上获银奖。同时,他的创作也引起了国际美术界的关注。美国美术评论家库恩夫人在《新中国绘画 The New Chinese Painting 1949—1986》(1987)系统地研究当年有所创新的中国艺术家,把陈家冷的国画《霞光》和陈逸飞的油画《踱步》视为最具时代特色的作品。2014年,上海电影集团历时3年拍摄了彩色宽银幕纪录片《陈家冷》,荣获多个电影节纪录片奖,夏威夷国际电影节组委会特别授予陈家冷“文化大使”的称号,表彰他积极支持、参与以电影的方式向世界传播中国文化。2016年杭州G20峰会上,陈家冷应邀创作的巨幅作品《西湖景色》,成为参会各国领导人与中国国家领导人合影的背景画,声名远扬。