

夜泊 周令钊

丰收的喜悦 伍必端

□ 雍文鼎

山水画的自然之境

山水画是中国传统绘画当中重要的画科，历史悠远。东晋时期画家顾恺之说：“凡画，人最难，次山水，次狗马……”可见在晋代，“山水”已是绘画的独立题材。其后，南朝宗炳写《画山水序》、王微写《叙画》，两篇文章成为山水画论的开篇之作，同时也为山水画创立了自成一格的审美意趣。

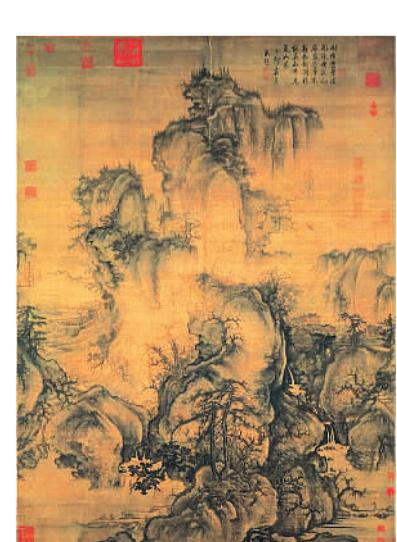
宗炳好山水、爱远游，曾游历过许多名山大川，并在江陵、庐山、衡山等地建造屋舍房宇，隐居于山林之中。在宗炳看来，山水拥有独特的意趣与灵韵。他之所以画山水，是因为眷恋曾经游历过的庐山、衡山、荆山、巫山，随年纪增长逐渐难以出行，于是凭借记忆，将那些居游过的山水用笔墨描摹出来。在闲暇之时，抚琴饮酒，铺展画卷，与画中山水再次相对，“卧以游之”，也能从中体会到快意。宗炳之外，王微也认为“望秋云，神飞扬；临春风，思浩荡”，山水画的创作并非只是对山水景致的机械再现，好的山水画将自然山水的诸般变化绘于纸上，能够与人的精神世界相通。可见，山水画之于宗炳、王微，具有一种舒畅心神、天人相通的作用。这样的作用，正是源于尺幅画作中所营造出的、能与“真山水”万般灵趣相呼应的自然之境。

在宗炳和王微之后，山水画逐渐兴盛，虽略有停滞，但并未间断，经隋唐延续，到盛唐突变，中唐出现水墨山水画，唐末五代时期成熟，再到宋代山水画大兴，水墨山水与青绿山水南北辉映，达到高峰，山水画最终占据了中国画的重要位置。其后，元明清时期的山水画持续发展，更加趋向写意，屡创新风。直至近现代和当代，山水画始终经久不衰，被绘画者及观赏者所喜爱。

宋代郭熙、郭思父子所撰的山水画论《林泉高致》中，专门探讨了世人之所以看重山水画的原因，认为“尘嚣缰索”的劳碌与羁绊使人感到疲惫厌倦，如果能够有技艺超凡的画家，将山水景致绘于纸上，让人“不下堂筵”，即可亲近自然，让“猿声鸟鸣，依约在耳；山光水色，滉漾夺目”，无疑是一件让人心神舒畅的事。可见，在郭熙、郭思父子的观念里，山水画仍然具有宗炳、王微最初创制时的审美意趣，即在一幅画作之内，将自然山水尽收眼底，从而获得心物相通的审美感受。

以郭熙所画《早春图》为例。画面描绘了早春时节晨雾笼罩中的山水景色，虽然画中山水仍然具有冬天的萧索之感，树木花草还未抽芽生长，但通过画面中层叠的山峦、川谷里流动的溪水，还是能够感受到冬去春来、大地复苏的蓬勃气息。郭熙在这幅山水画中极好地捕捉到了早春时节自然山水所特有的升腾景象，一草一木、一石一潭，皆蕴含着生命的张力。就如同一个心思明澈的人浅笑一笑，能够带来淡雅明丽而又含蓄内敛的美感。这样的美感，不外显张扬，却具有沉潜的力量。

可见，优秀的山水画所营造的自然之境，可以陶冶情操，可以让人在喧嚣中拥有片刻宁静，在奔忙中获得暂时驻息。唐代画家张璪说“外师造化，中得心源”，山水画作为中国传统绘画中的重要画科，的确在艺术层面为人们提供了一种可能，即无论身处何方、际遇如何，心灵之中都可以留有部分空间，使之能够感受造化的万千变化，能够通过“山水”或“山水画”的意境，回归到自然世界的本真，也回归到精神世界的本真。

早春图 郭熙

在时代进程中创造美

□ 肖敏

美是人类悠久的生命理想和与生俱来的文化传承，这种传承被称之为“美育”。日前，习近平总书记给中央美术学院8位老教授回信，激发了人们对美术和美育话题的关注。

事实上，美术是人类文明的标志之一。在新中国发展历程中，美术也作出了自身的“重要贡献”。

塔吉克新娘 靳尚谊

关乎国家形象

1949年，中华人民共和国成立前后，美术家们用自己的灵感和创造，努力构建全新的、鲜明的共和国视觉形象。从国旗、国徽、人民币到人民英雄纪念碑浮雕的设计、创作，无一不是美术家们的创作。

例如，周令钊1949年绘制了开国大典时天安门城楼上第一幅毛泽东画像，1950年，他开始主持第二、三、四套人民币的设计，还主持了1995年中国人民解放军一级八一勋章、一级独立自由勋章、一级解放勋章设计。当年，毛泽东主席观摩董希文油画《开国大典》时说：是大国，是中国。

今天，在天安门广场东侧的中国国家博物馆中，包括周令钊的《五四运动》、戴泽的《胜利的行列》、詹建俊的《狼牙山五壮士》、靳尚谊的《毛泽东在十二月会议上》都陈列其中，邵大箴、薛永年则是国博常年的鉴定评审专家。

时代的镜子

1980年5月，中国中央政府肯定了安徽省凤阳县小岗村的“家庭联产承包”，一场震惊世界的改革开放从农村出发。1980

年夏，青年画家罗中立的油画《父亲》诞生。作品塑造了一个历经苦难、饱含风霜却又对未来有着深沉希望的劳动者、老父亲形象，表现形式上大胆采用了过去表现领袖形象的大特写，体现了在人民中蕴含的力量和渴望。这是改革开放的时代之声。

中国美术学院院长许江认为：美术是社会活跃的领域、先锋的领域，它起着打开人们视野的作用。人们借美术解放思想、开放眼界、独立思考。艺术、美术讲述的不是自身的故事，而是反映整个社会的面貌、时代的面貌。艺术有着引领的作用，像一面镜子，反映出当下的时代。

美育以载道

美术在中华民族的发展史上，塑造了伟大的民族精神和理想，例如中国画中的“四君子”梅兰竹菊，无不体现了高洁、清雅、坚韧不拔的理想人格精神。宋代时期，不仅出现了“文人画”这一艺术瑰宝，还诞生了“瘦金体”，形成绵延至今仍广泛使用的“仿宋体”。这些都反映出美术蕴含的人文力量。

从历史看今朝，更觉此次习近平总书记回信的内容切中肯綮：“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。你们提出加强美育工作，很有

必要。”

2011—2016年，历时5年的“中华文明历史题材美术创作工程”圆满收官，体现这一工程成果的“中华史诗美术大展”2016年岁末在中国国家博物馆举办。这是第一部全面反映中华民族五千年文明史的美术艺术图景，无疑是实现美术“中国梦”进程中的一步。如今，来自全世界的观众都可以到中国国家博物馆，在艺术中纵览中华五千年文明。

2015年，国务院办公厅颁布了《国务院办公厅关于全面加强和改进学校美育工作的意见》。这是中华人民共和国成立以来，第一次由国务院办公厅颁布的关于加强学校美育工作的意见，意见明确提出，要“根植中华优秀传统文化深厚土壤，汲取人类文明优秀成果，引领学生树立正确的审美观念、陶冶高尚的道德情操、培育深厚的民族情感、激发想象力和创新意识、拥有开阔的眼光和宽广的胸怀。”

“百年美院的历史伴随着百年美育的历程，我们要努力建设中国特色的美育体系，在教育教学中融入美育、在艺术创作中突出美育、在服务社会中彰显美育、在文化传承中弘扬美育。”9月7日，中央美术学院院长范迪安在该校五代同堂共庆“教师节”时表示，习近平总书记给8位老教授回信，是中央美术学院办学历史上极为重要的里程碑，这将是具有中国特色美术、美育事业的新跨越。

忆新金陵画派伉俪

□ 赖睿

日前，“中国美术馆捐赠与收藏系列展：江山如画——金志远、徐娘伉俪艺术展”在中国美术馆举行。展览之际，其子女将两位艺术家一生的代表作品52幅捐赠给中国美术馆永久收藏，作为对父母最好的追忆与纪念。

20世纪以来，中国画的发展一方面在与西方文化的碰撞中于技法层面拓展出新，另一方面，在风云变幻的历史情境下与社会现实紧密相连，在为社会服务的艺术理想中不断显现出中国画的济世效用。共和国成立后，在社会主义文艺方针的指引下，艺术工作者开始以画笔讴歌社会主义新中国日新月异的新发展、新生活、新

气象。以傅抱石为首的新金陵画派，进行了两万三千里的写生壮游活动，他们直面社会生活，图写山河新貌，掀起了社会主

义新山水的创作高峰。

新金陵画派作为20世纪重要的画派，从写生出发，深入生活，把握时代精神的脉络，以中国画传统技法与笔墨意韵来表现新中国新风貌，在艺术实践方面成功摸索出中国画由传统向现代演进的发展之路。金志远、徐娘伉俪长期在江苏美术界工作，深受新金陵画派领军人物傅抱石等人文艺术理念和技法的影响，并与宋文治、魏紫熙等画家共同写生，集体创作，互相影响。作为新金陵画派新生力量，他们志

同道合，才情横溢，在艺术道路上互相促进，互相砥砺，意趣相同但个性各异，以大量艺术创作丰富新金陵画派的理念和内容。

展览以“时代新篇章”“俊得江山助”“执笔妍江南”三大篇章呈现了金志远、徐娘两位艺术家的艺术才情。金志远的代表作品包括《毛主席在山村》《劈山引水》（与宋文治合作）、《歌声荡漾稻船归》（与徐娘合作）、《烟雨江南》等，徐娘的代表作品有《送饭》《考种》《渔汛之前》《江南新绿》等，她擅长描写江南优美景物，作品生活气息浓郁，意境新颖，构思别致，色调明快，用笔挺劲凝重。

歌声荡漾稻船归 金志远 徐娘

故宫藏清初“四王”绘画展举行

□ 邹雅婷

9月10日，“故宫博物院藏清初‘四王’绘画特展”在故宫文华殿书画馆开幕。展览分为“师古”“融古出新”以及“师法后学”三个单元，展出文物113件套。

在展品的遴选上，不仅优选了艺术造诣高的绘画精品，如王时敏的秋山白云图轴、王原祁的晚梧秋影图轴等，为观众带来丰富深刻的艺术享受；同时也选择了能够体现“四王”画学思想的作品，如王鉴的《四家灵气图》、王原祁的《神完气足图》等，使观众易于理解“四王”的绘画风格及理论，也为绘画实践者提供优秀的临摹范例。

明末清初山水画坛，以师生或亲属联结在一起的王时敏、王鉴、王原祁、王原祁，史称“四王”。

“四王”遵从晚明董其昌的“南北宗论”，倾心师古，精研笔墨，追求文人画意趣。其中王时敏取法黄公望，笔墨秀雅苍润，法度严谨；王鉴深研“元四家”并上

溯至五代董源、巨然，水墨、设色俱精；王原祁兼取南北宗画法，集古而大成；王原祁注重皴染，笔墨浑厚，经营章法布局。

以王原祁、王原祁为师分别形成“娄东派”和“虞山派”，二派门下弟子众多，其中王原祁弟子宋骏业、王原祁弟子唐岱及再传弟子张宗苍等均供职内廷，深得皇帝赏识，他们的艺术风格形成了当时山水画的正统，对清代山水画坛影响深远。

故宫博物院收藏“四王”的存世作品800余件套，其中一级文物104件套，二级文物600余件套，不仅为全国文物单位之首，更为海内外所藏之最。

开幕当日，故宫出版社与湖南美术出版社联合推出的《故宫藏四王绘画全集》在文华殿首发。该全集共十卷，收录了包含此次展览全部作品在内的近700件（套）文物藏品，全面展示了故宫藏“四王”绘画的整体风貌和艺术成就。这也是出版故宫藏“四王”绘画作品最多的作品集。

全集中最引人瞩目的是，有277件（套）文物精品为首次面世发表，比如珍贵的故宫藏《玄烨南巡图》五段首次汇集在一起高清出版。全集内容按作品创作年代排序，不仅可以得窥“四王”师古、仿古之途径，还能得知“四王”绘画风格之形成、演变的全过程。

为配合此次特展，故宫出版社还推出了《跟着“四王”游山水》的艺术普及类读本，向读者讲述“四王”的传奇绘画生涯，勾勒出他们的艺术面貌。

故宫博物院院长单霁翔表示，近年来，故宫出版社已陆续推出《故宫藏四僧书画全集》《赵孟頫书画全集》《故宫藏吴昌硕书画全集》等大型书画展览和精品图书全集，汇聚了故宫书画类文物藏品的精华。故宫博物院希望通过多层次、多品类的出版读物，让观众把故宫展览带回家，让故宫文化走进百姓生活，更好地传承与传播中华优秀传统文化。

王原祁

神完气足图