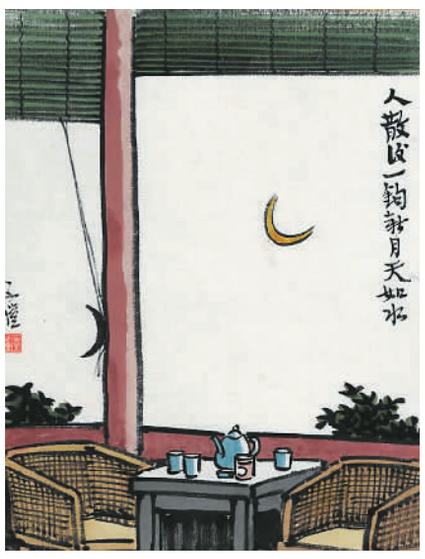
璀璨艺术 蓬勃精神

——纪念何香凝、丰子恺、吴作人、王琦百年诞辰座谈会综述

乔一洺　钱晓鸣



丰子恺　《人散后》

何香凝　《狮》

吴作人　《齐白石像》

王琦　《晚归》

2018年，是何香凝诞辰140周年、丰子恺诞辰120周年、吴作人诞辰110周年、王琦诞辰100周年。2018年12月25日，中国文联、中国美协为何香凝、丰子恺、吴作人和王琦四位美术家百年诞辰举办纪念座谈会，缅怀他们为中国美术事业做出的杰出贡献。

融汇中西开拓创新

中国美协分党组书记、驻会副主席徐里在座谈会上介绍了四位先生杰出的艺术造诣。何香凝的画作讲究立意，她常借对松、梅、狮、虎及山川等的描绘，抒情明志。她的充满斗争之意的作品记录着本世纪初叶以来中国社会的变幻风云，是中国现代史的缩影。丰子恺的一生始终致力于艺术创作和中国艺术教育，对中国美术及人文历史的发展具有独创性的贡献。他贴近现实又充满生活情趣的漫画作品，深受国人喜爱，伴随了一代又一代中国人的成长。吴作人是中国美术史上承前启后的杰出美术家和美术教育家，中国油画学派的代表人物，中国水墨画新风格的创建者，是一位富有人文修养、品格高尚的学者型画家。王琦是中国版画艺术奠基人之一、中国新兴木刻运动参与者，是在艺术创作、美术史论、美术教育、美术活动等方面都取得杰出成就的美术大家。

中国美协主席范迪安指出，这四位先生是在美术领域开拓创新的勇士。何香凝创作的把水墨和彩墨相结合的作品，一直影响着岭南画派，她也成为这个画派重要的领导人。丰子恺的个人艺术风格在中国独一无二，他在书法、散文、翻译等文艺领域同样卓有成就。吴作人在油画民族化的创作中做出先驱者的探索。王琦的艺术探索、创造和奉献在中国美术事业丰碑上留下了深刻印痕，为中国美术事业的繁荣发展作出了重要贡献。同时，四位先生都是学贯中西的大家。他们在艺术创作上表现出鲜明的民族文化神韵，希望融汇中西文化并取其精华。何香凝、吴作人都先后留学东瀛和西洋。他们留学时对西方美术的见地和研究，最后都结合了我们的民族传统进行了创造性的转化。王琦最早研究西方现代艺术史，写了大量文章和著作，所以他的版画创作也是坚持中西文化的融会贯通。在融会贯通的基础上，于艺术创作中进一步突出中华民族传统文化的主题。

中国美协名誉主席靳尚谊在发言中回顾了自己和老一辈先生学习、交往的往事。他认为，在新时代，四位先生的艺术精神和人生信念值得大力弘扬和提倡。四位先生不仅具有很高的传统文化修养，学贯中西，而且在从艺做人上都堪称楷模，做到了德艺双馨，值得我们后辈铭记和学习。

范迪安认为，四位先生的艺术理念于今日仍有传承意义、思考价值。他们当年提出的许多理念，到今天仍然是我们美术事业发展的重要课题。我们要在他们的基础上，把他们的精神、探索方法与实际美术创作结合起来，以此推动中国美术的时代发展。

徐里表示，何香凝、丰子恺、吴作人和王琦四位先生是中国美术事业的开拓者、奠基人、领路人和建设者，他们是卓越的艺术家，也是杰出的美术教育家。他们的人生经历和艺术活动与中国现代美术的发展休戚相关；他们的教育思想和学术观点对美术教学体系和人才培养模式的建立有重大意义；他们的杰出成就在中国现代美术史上创造了时代的高峰、树立了不朽的丰碑。

胸怀天下关照现实

中国美协理论委员会副主任、中国美术报总编辑张晓凌在座谈会上谈到，四位先生经历的时代，是值得我们研究和回味的时代。在那样一个时代，中国美术的一个重要主题就是启蒙——唤起社会民众来谋求中华民族的发展之路。关照现实，让艺术救民族于危亡之中，是20世纪前半叶中国美术非常重要的特征。

徐里在座谈会上也谈到四位先生的艺术创作和民族信仰之间的关联。他认为，一个有抱负、有担当的艺术家总是把自己的创作与国家与民族的需要，与社会和人民的需求紧密相连。而在四位先生的艺术创作中，这种关联也是处处显现的。

范迪安认为，何香凝的创作和革命生涯一直联系在一起。除了有松、梅、竹等体现她自身的理想之外，她还画醒狮的作品，这是20世纪最早关于民族觉醒和奋起的一种象征性表达。同样，丰子恺在创作中崇善崇真崇美，关注平淡恬静的生活细节，这是用另外一种方式记录了20世纪上半叶中国人需要的道德伦理和所期待的理想生活。吴作人画纤夫，王琦创作石工，都是20世纪前半叶中华民族重要的精神性印记。四位先生把民族命运与自己的艺术创作结合在一起，也把前辈的家国情怀、忧患意识传承到了当代。

中国文联党组书记李屹高度评价了四位先生在艺术创作中体现出的家国情怀、忧患意识。在复杂的历史环境当中，四位先生汲取中华优秀传统文化的精神给养，“以古人之规矩，开自己之生面”，实现中国艺术的创造性转化和创新性发展。在艰难的历史条件下，坚定同国家和民族紧紧维系、休戚与共的人生信仰，胸怀着“苟利国家生死以，岂因祸福避趋之”的报国情怀，以笔代枪，发出振聋发聩的艺术之声。

爱国为民崇德尚艺

如何学习、传承四位先生的优秀品质？

李屹认为，纪念四位美术大家，要从他们不畏艰难、筚路蓝缕的开创精神中汲取力量。在困难的条件下，他们用逢山开路、遇水搭桥的闯劲和坚韧不拔的精神毅力，克服一切阻力，咬定青山不放松，在中国画艺术、油画艺术、版画艺术、漫画艺术等领域为中国现代美术做出开拓性的杰出成就，创造出属于他们那个时代的艺术高峰。

纪念四位美术大家，就要从他们坚定的追求和信念中汲取力量。他们满怀着对民族、国家和人民的责任与担当，满怀着对中华文化艺术的高度自信和坚定立场，满怀着发展中华民族艺术的理想主义和奉献精神，坚持艺术创作为广大人民服务、为社会主义服务的坚定信念，矢志不移，始终保持着一颗赤子之心。

纪念四位美术大家，就要从他们的深厚道德修养，自觉追求德艺双馨的行为中汲取力量。四位前辈老先生率先垂范，他们在为人、为师、为艺等多个方面都堪称楷模，以高尚的道德情操为立身处世之根，清清白白做人，不遗余力提携后辈，苦心孤诣追求艺术高峰，引导健康向上的社会风尚，他们是一代“爱国为民、崇德尚艺”的杰出代表。

中国画继承与创新 ⑨

赏画之法

杨明刚

数千年来，中国画历经发端、童稚、成熟、升华的漫长路程，由实用而艺术化，形成了独特的话语体系、呈现方式，饱含着静观情思，烛照着成仁之格，深蕴着体悟之道，映射着华夏人文，承载着中国人静观宇宙、发现自然、格物致知的看法，内省自身、立身处世、修辞立诚的态度以及对美与永恒性的追求。

一幅优秀的中国画，常能以“若坐、若行、若飞、若动”的点线皴擦、风姿绰约的笔情墨象、“似”与“不似”的意态呈现、冲淡玄远或冲突涌动的静谧视觉，形成强大的情感张力；足令观赏者衣带渐宽终不悔地展玩不已的，正是画作中种种对抗而平衡的巨大张力所予人的艺术审美愉悦。

欣赏中国画，其要在意象、在技法、在韵致、在境界，其法在观物、在游心、在体道、在畅神。须紧扣意象和技法这两大介质，从物我、情景、形神、体道等意象归纳和线条、形态、色彩、构图等技法剖析两途，层层倒逼，以迫近画作的风神和特质；透过画作的物化形态，体悟主导其意象创构和技法表现的思维方式和审美内核，即生命、节律、体势、气韵等主体价值，品味出画作的境界涵养之美。然而，就艺术而论，画作赏鉴或品评优劣，首在是否能令观者产生共鸣、打动其心，是否能使其从中捕捉并直通画家所欲传达的观念、思想、情绪，是否能令观者从中获得启迪与教益，而非“似”与“不似”。故赏画之先，观赏者必须知晓浸润、孕育中国画的中国文化的特质。这是欣赏中国画的出发点、落脚点和重大关窍。

若以人物、山水、花鸟画类分而论之，则人物画所重之“传神”，即拟借由描摹直观可视的人物表情、眼神、形体语言、肢体动作、背景布局等，表现人物丰富多彩的内心世界，求取以形写神之功；山水画所张目之“诗情画意”，即拟借由描摹山式、云雾的雄壮或秀美、粗犷或冷峻、俊逸或萧散之多元样态，力追景中寓情、情随景生、情景交融、物我合一的意境独造，亦即拟以高、平、深“三远”的画面结构之法，与“计白当黑”的虚实处理之法，将大自然的美与文人逸趣紧密糅合；花鸟画所言之“石分三面”，实指阴阳两面与别开生面等的“道”和“理”，其中深蕴着“三生万物”的生命哲理。

中国人历来善于以己度物、将心比心，并以为万物都是生生不息的生灵。所谓“人生一世，草木一秋”“草木有情，万物趋灵”，正是以“人”的文化去体验“物”的生与化；所谓“花若解语还多事，石不能言最可人”，则是将“物”化为“人”的文化载体。为此，中国人常以“情”“趣”“势”“韵”“神”“气”等生命姿态的语汇来探讨艺术，中国人对美的认识始终融汇于生命运动之中。

由是观之，欣赏中国画，可循着中国历史文化背景、文学艺术特质以及中国画色彩魅力等途径，经过审美感知、审美理解和审美创造三个阶段，逐步展开、深入。首先要自己平心静气地直观地去感知画作本身，随后在此基础上理解和思考，把握作品的意义和内涵，最终通过联想再造新的意象。要完成这一欣赏过程，需要敏锐的直觉，需要情感与想象，需要观赏者的主观态度，亦需要理性、确切的知识，需要中肯的判断。惟其如此，方能领略中国画的文化背景和气韵风神，陶冶情怀。

（作者系中国艺术研究院副研究员）

纪念中俄建交七十周年

“西多罗夫、妥木斯油画展”举行

妥木斯《冬至》

2019年是中华人民共和国成立七十周年，也是中俄建交七十周年。1月6日，作为中俄建交七十周年的开年献礼，中国美术家协会携手俄罗斯联邦美术家协会、俄罗斯国立苏里科夫美术学院，共同主办了“故乡——西多罗夫、妥木斯油画展”。这是中俄文化交流史上的重大事件，对两国的艺术爱好者而言，也是一场不可多得的视觉盛宴。

70年来，能够亲身经历、亲眼见证中俄两国友谊的老一辈艺术家无不进入耄耋之年，此展的两位艺术大师正是这样的耄耋老人。西多罗夫曾担任俄罗斯美协主席20多年，为俄罗斯的美术发展作出巨大贡献。他继承俄罗斯风景画传统，将毕生情感投射在俄罗斯广袤辽阔的土地上，以精湛的油画艺术与高尚的人格魅力，成为俄罗斯国宝级画家和当代最具影响力的艺术家。生于内蒙古的妥木斯，作为油画家和美术教育家，同样殊荣无数，是中国当代卓有成就和颇具声望的艺术家。早在上世纪80年代，妥木斯的油画就在中国艺坛脱颖而出。他的艺术扎根内蒙古大草原，其油画作品常常以蒙古族的生活场景，尤其以骏马为创作主题，用骏马指代中华民族的雄浑气概和悠远诗意。同时，他又吸收西洋油画精髓和中国传统文化元素，画面简洁、单纯，表现出油画造型的独特神韵，形成特有的油画表达方式。几十年来，妥木斯一直致力于探索油画的民族化与现代化，在现代油画语言与传统文脉的融合转化中，在现实人文关注与强烈的情感底色相互作用下，妥木斯的绘画并没有局限于地域性的风情表达，而是立足于对诗意的传统与中华民族精神风骨的造像。

西多罗夫《第一场雪》

艺术家与嘉宾合影

从20世纪90年代开始，西多罗夫就是中国常客，妥木斯的油画也深受俄罗斯油画深厚底蕴的影响。在西多罗夫向李白与杜甫求教之时，妥木斯则向柴可夫斯基和肖斯塔科维奇借力。李杜的诗性出现在西多罗夫沉厚的俄罗斯油彩中，而柴可夫斯基的唯美忧郁和肖斯塔科维奇的强烈厚重则闪现在妥木斯的画面里。西多罗夫和妥木斯，作为中俄两国艺术界重要人物，各自依照对美学的领悟，创作出个人的心灵图景，为各自祖国的教育和艺术事业做出了巨大贡献。同时，他们的事业和追求，见证了中俄文化的影响和友谊的源远流长。

中俄两国携手，在文化领域展开了广泛合作和交流。此次展览，凝结着两国艺术家的真挚情谊。除了给观众带来视觉上的享受，也是对两国文化交流史的回顾，必将为两国艺术发展带来积极深远的影响。

此次展览将在中国美术馆展出至1月16日。　（白　水）

青年艺术家提名展举办

1月5日，由中国美术馆主办的“中国美术馆青年艺术家提名展（2018）”在中国美术馆开幕。展览共展出77位青年艺术家的百余幅作品，涵盖中国画、油画、水彩画、版画、雕塑等美术门类。此次入展艺术家均来自各大美术院校和相关创作与研究机构，大多曾在全国性展览中获奖。

本次展览由中华艺文基金会无偿资助，受邀参展的青年艺术家创作手法各具特色，艺术理念与风格多样，作品充满朝气和锐气，呈现出当代中国艺坛异彩纷呈的多元面貌。据悉，中国美术馆将每年有计划地扶持一批青年艺术家，展示他们最新的探索成果，引领当代中国艺术的发展方向。

（鹿方舟）