

以一场研究性展览“记得先生”

——潘天寿诞辰125周年系列学术活动举办

■本报记者 黄俊娴 通讯员 刘杨

1961年潘天寿为花鸟班上课

以回忆的方式，记得先生；以研究的方式，记得先生；以传承的方式，记得先生；以创造的方式，记得先生！

2022年是20世纪中国画大师潘天寿先生诞辰125周年。11月18日至19日，由中国美术家协会、中国美术学院主办，中国美术学院潘天寿纪念馆和中国画学研究所承办的潘天寿诞辰125周年系列学术活动在中国美术学院举行。活动包括“潘天寿笔墨与构图研究展”、“中国画分科教学60周年学术论坛”两部分。

中国美术学院党委书记金一斌宣布“潘天寿诞辰125周年系列学术活动”启幕，中国美术学院学术委员会主任许江，中国美协分党组书记、驻会副主席、秘书长马锋辉在“中国画分科教学60周年学术论坛”研讨会上做专题讲话。中央美术学院原院长，潘天寿先生家属潘公凯，中国美院副院长沈浩，中央美术学院教授、著名花鸟画家、潘天寿先生的学生张立辰，中国美院中国画与书法艺术学院院长张捷在“潘天寿笔墨与构图研究展”开幕式上致辞。中国美院原党委书记毛雪非，原党委副书记胡钟华，原副院长孟云生，中国美院教授朱颖人、卢炘，浙江省美协、浙江画院、中国美院各职能部门负责人等出席展览开幕式。

潘天寿40余幅力作集中展出 展览现场仿若师生对谈

“潘天寿笔墨与构图研究展”集中展出了包括《小龙湫下一角图》《雁荡山花图》《映日荷花别样红图》《雄视图》等40余幅经典之作。展览以原作和释读相结合的方式，图像与文字、解析图并置，深度剖析潘天寿先生的中国画理法思想，帮助观众认识潘天寿绘画笔墨和构图独特成就。

展览从十个方面对潘天寿先生的作品进行深入剖析。其中既包括对笔墨组合的细致阐述、对笔墨背后精神气骨与意境格调的阐发；也有对潘天寿构图特点的探讨，如对“黑白”的处理、画面气脉的起承转合、繁简疏密的节奏对比、中心边角的布置安排、款识印章的结构性作用；更有对潘天寿经典形式语言的解读，如“造险破险”“误笔误墨”等。

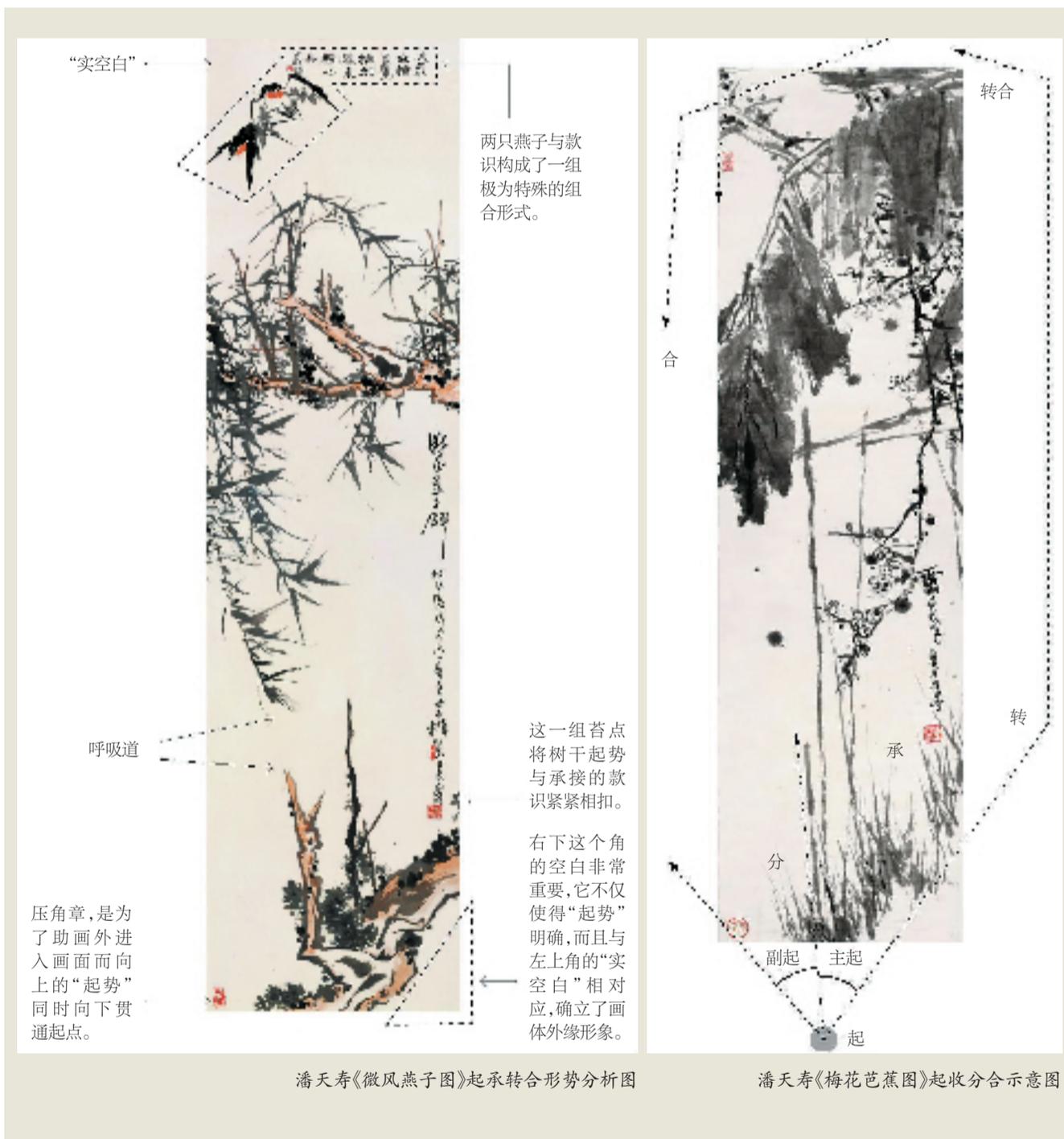
此次展览与潘天寿纪念馆常设展“潘天寿作品解析”不同，是以潘天寿学生张立辰对先师艺术的解读贯穿始终，张立辰将其“笔墨结构论”与潘天寿先生的作品相印证，一是强调笔墨的整体性，突出笔墨与构图之间的关系所在；二是突出师生的传承授受。展览现场仿若师生对谈，答疑解惑，呈现中国画笔墨与构图的内核。

据张立辰回忆，潘先生总能把抽象的笔墨构图理论转化为通俗易懂的事例教给学生。他在课堂上曾做过一个游戏，给每人发一张同等大小的纸，并说要出一道题考考大家，他说：“不论纸张大小，都把它看成一个‘天地’，要求用最少的笔墨将画面分割出最多最多的空白，而且空白的大小形状各不相同。”在张立辰看来，潘先生这个考题实际上是对中国画“黑白”布局关系的理解：“这种对黑白观念的理解和实践概括了章法布局的实践问题：将画面分割成面积各不相等、形状多种多样的空白，使得画面灵动有致，并由此经营出整个空间中的气象和气势格局。”

展览同期发行张立辰所著《潘天寿绘画的笔墨与构图》一书，此书用“笔墨结构”理论印证并系统提炼了潘天寿先生的艺术思想与教学主张，既传承师学而深得传统妙义，又延展了师学内涵而新见层出。

中国画分科教学60年 探讨现代中国画人才培养模式

“潘天寿诞辰125周年系列学术活动”

潘天寿《微风燕子图》起承转合形势分析图

潘天寿《梅花芭蕉图》起收分合示意图

另一主体活动是“中国画分科教学60周年学术论坛”。

1961年，面对中国画不受重视、中国画人才青黄不接的现实，潘天寿提出了“中国画分科教学”这一具有里程碑意义的中国画现代教学方案，并于1962年在全国推广实施。它以中国书画笔墨为内核，以人、山、花人才专精发展为目标，坚持对学生“诗书画印能力”的全面锻造，对保存弘扬传统艺术门类 and 现代中国画人才培养起到了决定性作用，为民族艺术的传承发展作出了不可磨灭的贡献。

2022年10月，“中国美术学院国学院

（湘湖）”正式签约。中国美术学院院长高世名教授在签约仪式上指出，以在国学院创设中国书画“长时段、一体化”的卓越人才培养机制，推进中国书画与古典学术的知识整合，以潘天寿先生提出的“诗书画印为一体”的育人理念，建立“诗、书、画、印”四大传习所，重建博通经史、“诗书画印”兼备的“通人”之学，探讨中国艺术教育的自主模式。

“中国画分科教学60周年学术论坛”正是为了纪念潘天寿在中国画教育上的重要成就，思考分科教学的历史情境和现代内涵，推动当代中国画人才培养体系的建构。论坛汇聚了潘天寿先生的弟子、当

代中国画教学的一线教师、潘天寿研究者等专家学者，为大家献上一场精彩的学术盛宴。

潘天寿先生曾言：“一民族之艺术，即为一民族精神之结晶。”近代以来，中国画衰亡的言论此起彼伏，而潘天寿先生以世界性的格局、高屋建瓴的艺术思想，扛起中华艺术的大旗，在西风东渐中力挽狂澜。潘天寿先生身上，充分展示了文化自信自强的精神力量，他的艺术昭示后人：只有对中华优秀传统文化艺术有根本性的理解，才能清晰建构自己的话语体系，才能激发文化创新创造的活力。