

砥砺奋发 含弘光大

■高世名(中国美术学院院长、浙江省美协主席)

首先,我代表中国美术学院祝贺本次展览圆满成功,刚才在展厅看了一遍,我觉得我们要以隆重的掌声感谢许江院长,感谢他带着学术团队为浙江美术界,更为中国美术界做了一个如此系统、深刻的梳理。没有他和他的团队,这个展览绝不会达到如此的质量。关于这个展览,我想谈三点认识。

第一,在二十世纪艺术史上,油画在中国的发生与发展,其意义远远超出一个画种的引入。油画进入中国,其所担当者甚重。它的使命,不只是艺术媒介之拓展,更重要的,是通过油画这一西方艺术形式,创建东方现代艺术之新面貌,借以改造民族心性,塑造中国现代社会之新国民。无论是对旧世界的批判,还是对新社会之颂扬,一代又一代油画家们投身历史的洪流,在时代责任与艺术追求之间反复琢磨,创作出一批批承担着历史叙述、凝结着国人集体记忆的恢宏大作。我们完全可以自豪地说,百年以来,浙江油画界所产生的大师名作,占据了二十世纪中国历史图像记忆的半壁江山。浙江油画切实做到了“为人民塑像,为时代传神,为山河立传”。

第二,中国油画的发轫开启了中国现代美术教育的历史。正是第一代油画家们,创建了我国最早的一批美术学校,为中国现代美术教育奠定了坚实的基础。作为中国第一所国立高等美术学府,中国美术学院就是以林风眠、吴大羽、方干民这些油画家为首创建的。这代人因缘际会集聚在西湖畔,怀抱两个明确的心愿:其一,以“东西调和”之方法,创造具有东方精神特性的现代艺术;其二,以“艺术运动”为路径,以艺术创造启蒙社会,建设新文化。这两种心愿在二十世纪历百劫而不绝,一直延伸到今日,在新世纪、新时代蔚为大观。

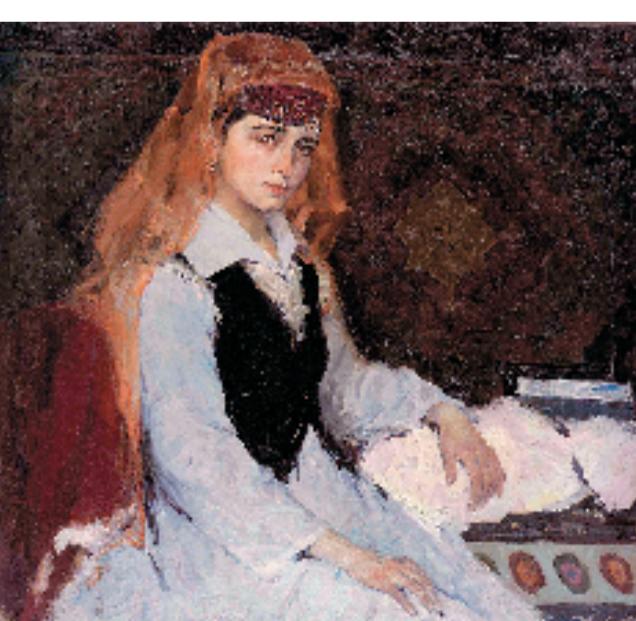
第三,在中国油画史上,浙江始终是举足轻重的学术中心。从媒介看,油画是舶来品,但是从李叔同到林风眠、吴大羽,再到倪贻德、庞薰琹,浙江油画从开始就确立了一种坚定的文化选择,呈现出一种独特的艺术气质,那是东方文化特有的诗性情致和写意状态。在浙江油画史的第二代艺术家赵无极、吴冠中、朱德群那里,更是成就了享誉全球的抒情抽象主义画风,以中国人的诗意和笔性为现代绘画创出新格,在世界现代艺术史上独树一帜——这是中国油画对世界艺术史做出的公认的学术贡献,这是浙江给世界的礼物。

明年就是赵无极他们最敬爱的老师吴大羽先生120周年,我想在这里讲几句我对这位先生的理解。就个人创作而论,大羽先生与林风眠虽然同样试图贯通中西,然而与林先生的文人趣旨相较,大羽先生所攫取的中国历史资源则更倾向于汉风唐韵,正如其写作中常常凝聚着汉魏六朝的神采,其画面中也焕发出更为高古的气象。画者,华也,大羽先生晚年绘画多于笔笔生发中现刹那芳华,璀璨而烂漫。大羽先生晚年隐居一隅,深居简出,玩味寂寞,潜心作画。其画作所示现者,既非实相,亦非视像,而是他所谓之“势象”——象中寓势,因势取象,于信笔由缰中情致生发,于笔意联动中成其气象。大羽先生最后十年有眼目之疾,又兼晚来嗜睡,逐渐进入一种生命的归藏境界,正如其诗中所言“人起我倦,未醉欲眠,曾是草木,不省人间。”在这样的生命状态中,他看似信手涂抹、任意挥洒的绘画,却自有一种沉雄痛快、苍古高华的大气象,这是极度自由、极度纯粹的“绝对之画”。吴大羽先生晚年的画作、写作与生命状态,是一个至关重要的艺术史事件,值得我们这些当代后学虔诚追慕,潜心探究。

一百年过去了,一代代油画家们在浙江这块文化沃土上成长起来,成为推动中国艺术史进程的中坚力量、领军人物。回顾这几代人的艺术人生,我们可以清晰地看到,有一种关怀贯穿其中、有一种精神薪火相传——贯通东西的视野、诗性浪漫的气质、对本体语言的探索,与历史同行的激情。梳理着几代人的艺术成就,我们可以感知中国油画创新发展的两种方案——注重将国画笔法与意境融入现代主义表现语言的“意象油画”,以及从民族民间美术传统中汲取形式基因的“油画民族化”。无论哪种方案,这都是一条中国性与人民性、时代性与历史性交响激荡的“中国式现代化”之路。

朋友们,让我们接续浙江油画的百年传承,加入这绵亘一个世纪的江南文脉,将这条道路延伸到全世界,让这种精神高扬在新时代。祝贺“浙江油画百年大展”展览成功,祝愿浙江油画砥砺奋发,含弘光大。

(文章为在“艺者风华——浙江油画百年大展”开幕式上的讲话)

金山石 塔吉克姑娘 83×92cm

布面油画 1980年 私人收藏

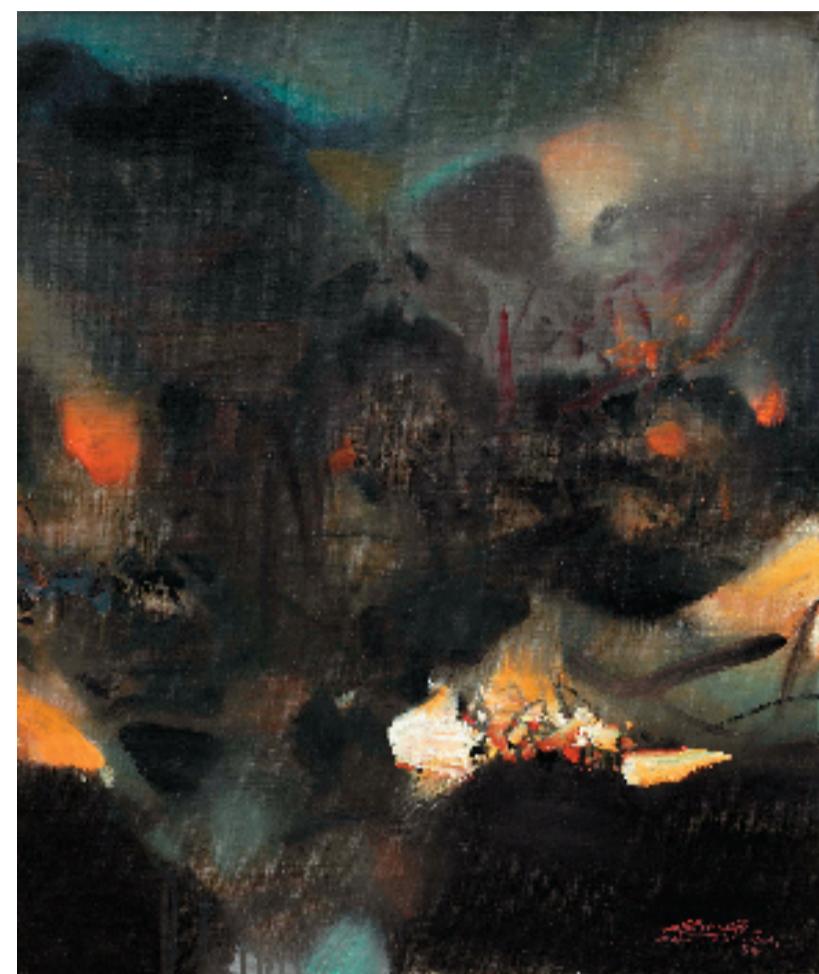
杨参军 经世致用 250×220cm

布面油画 2008年 浙江美术馆藏

司徒立 二十四诗品之流动 200×178cm

布面油画 2017年 光达美术馆藏

朱德群

希望之光

65×55cm

布面油画

1995年

浙江美术馆

吴

眼

80×80cm

在

2009年

湖

光