

美在致广

■吴为山(中国美术馆馆长)

方寸之间,能容寰宇万象;咫尺之内,可收世间百态。纵观中外艺术史,美术作品的精彩与否向来与其物理层面的尺寸大小没有必然联系。如西方艺术史上的里程碑之作——荷兰绘画大师维米尔的《戴珍珠耳环的少女》的尺寸仅比一张A4打印纸略大;中国艺术大师,如“吴门四家”、吴昌硕、齐白石这些艺术家,也曾在如书本大小的册页上留下妙笔无数。小幅的美术作品,可于创作中尽精至微。艺术家取一方小小天地,以大视野入小画幅,精密控制自己的技巧,凝结专注之神,挥洒才情、锻炼心性,甚至吐纳天地的豪情也可被纳入并不宏大的尺幅中。除此之外,小幅作品还往往承载着艺术创作的探索性和实验性,艺术家们的奇思妙想也常常于这些袖珍的空间中闪现。这些都是独属于“小幅”的魅力。

观察当下的艺术创作,美术作品逐渐变“大”,似乎正在成为一种趋势。大幅作品固然有小幅作品难以具备的气势与力量,然而一味地崇尚“大”,则有可能被其目的和手法所束缚。“大幅”同样需要“小幅”的灵动鲜活和简洁洗练。大小之分,本无边界,诚如老子所言:“治大国,若烹小鲜。”创作之道,亦是如此。唯有“尽精微”,方能“致广大”。

此次中国美术馆主办“美在致广——全国小幅美术精品展”,正是要再次唤起从美术界到观众对小幅美术创作的关注。为了全面展示当下小幅美术作品创作的现状,中国美术馆在全国范围内开展了征稿活动。此次展览呈现了从6500余件投稿中精选出的近600件征集作品,加上中国美术馆馆藏作品和特邀作者的作品,共计展出1000件作品。这些作品的种类涵盖中国画、油画、版

画、雕塑、水彩、工艺美术等。参展作者从中国现当代的大师、前辈,到零零后的青年艺术工作者,几乎包含了我国百年美术发展历程中所有艺术家的代际。它们的尺寸,最小到仅为邮票大小,最大到五六十厘米,在这些有限的空间里,前辈大师的名作与当下艺术家的新作进行对话,使我们在回顾中国百年小幅美术创作历程的同时,对当下小幅美术创作的现状形成直观认识。透过这些作

品,我们可同时观察不同时期中国艺术家本真的艺术语言,审视他们的创作状态和心路历程,感悟他们对人民的热爱、对社会的关注、对生活的体验、对自然的亲近、对历史的思考。通过这次展览,我们也希望将平时较少有机会集中展示的小幅美术作品纳入学术研究范畴,启发更多关于当下艺术创作的思考。

(本文节选自“美在致广——全国小幅美术精品展”前言)

吴为山 问道 雕塑 19.5x11.5x10cm(左), 20x14x9.5cm(右) 2016年 艺术家自藏

尽精微与致广大

■钟鸣(湖北省工笔画学会执行会长兼秘书长、湖北美术学院教授)

近些年来,湖北省一直在坚持致力于推出工笔画小幅作品展,早在2015年,湖北省工笔画学会成立一周年之际就举办了小幅工笔画作品展。2021年12月举办了“异曲同工——湖北省第三届工笔画小幅作品展”,2022年在贵州美术馆举办了湖北贵州工笔画小幅作品交流展。今年4月,还将推出“春暖花开·湖北省工笔画学会会员小幅精品展”。

工笔画是中国传统绘画中历史最为悠久的重要表现方式之一,从春秋战国的初见端倪到今天的创作繁荣、成就斐然,说明这是一种具备显著的文化艺术品质和视觉艺术价值,并逐步确立了在人类艺术之林的文化身份,在世界范围内得到广泛认可和褒奖的艺术形式,是中国传统艺术对人类文化的卓绝贡献。

从流传至今的工笔画作品中,可以看到大多是小幅作品。精微是工笔画的本源,同时也是一种创作姿态。工笔人专心致志、一丝不苟地对待生活与艺术,彰显着“天下大事必作于细”的文化人格。另一方面,精微的创作与表现其实也通向深广博大的精神境界。《中庸》云“致广大而尽精微”,即是在深究细微与求索广大的双向维度上臻于高明境界,精微即大道。尽精微与致广大,让工笔画实现了一种细致务实的方法论与高远追求的价值论的高度和谐。

中国工笔画中的“工”是工整,是功夫,是对物象更充分的表达,是对物体色彩、质地的完美表现,是对画面的精心制作。写意画可大气可恣肆,工笔画可柔美可严谨,但都具有表意性和写意性。从自己多年的创作体会来讲,小幅作品和大幅作品都很难画。工笔画的特点是精致,大尺幅作品的优点是画面更具视觉冲击力,小幅作品则更能展示工笔画精微细致的优势,更加突出精细、工整的特点。创作大尺幅作品,容易画得匠气,陷入制作的泥潭,作画者如何做到对画面整体气场的把握,做到大而不匠?这是需要画具备极高的综合素养的。小尺幅作品的难点在于尺幅小,画家落笔往往会显得拘谨而难以施展,如何在方寸之间既精雕细琢,又呈现大天地,大格

局,小而不局促?这些都是对艺术家修养、功力的考验,是艺术家探求工笔画本源,锤炼艺术素养和艺术风格的极佳方式。

近些年来我们不断推出工笔画小幅作品展览,下半

年也正在策划一个们小幅工笔线描精品展,就是想通过小幅作品的创作,让工笔画家们把握工笔画创作中的灵动、松弛和写意性,对于工笔画精致的艺术本源进行探索和梳理,可以更加全面地提升自己。