

全国高等艺术院校花鸟画教师相聚天美 共探“文质清华”

12月12日,“文质清华——2023年全国高等艺术院校花鸟画教师作品展暨教学研讨会”与“天津美术学院中国画学院花鸟画教学作品展”双展于天津美术学院美术馆开幕。

“文质清华——2023年全国高等艺术院校花鸟画教师作品展”展出包括美术学院、艺术学院、艺术研究院在内的16所高等专业艺术院校76名专业教师的76件花鸟画作品,另特邀53名全国有学术及社会影响力的花鸟画名家53件花鸟画作品。来自中央美术学院、中国美术学院、天津美术学院、广州美术学院、西安美术学院、鲁迅美术学院、四川美术学院、湖北美术学院、中国艺术研究院、清华大学美术学院、上海美术学院、南京艺术学院、山东艺术学院、广西艺术学院、云南艺术学院、吉林艺术学院的100余位教学岗位一线教师及特邀专家参加展览。此次展览暨教学研讨会较为全面地展示了中国当代花鸟画创作与教学现状,加强了高校之间的学术交流,积极推进高等艺术院校花鸟画教学与研究的深入发展,以开放性思维多维度展示、总结新时期全国高等艺术院校花鸟画创作的艺术成果。

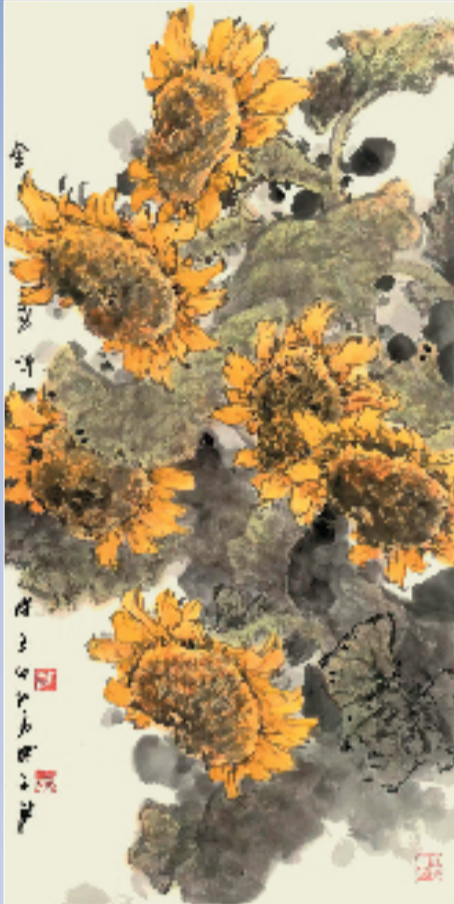
同期举办的“天津美术学院中国画学院花鸟画教学作品展”呈现了天津美术学院各个时期任教的优秀花鸟画专业教师李鹤筹、张其翼、孙其峰、溥佐、萧朗、韩文来、霍春阳、刘文生、贾广健、周午生、李云涛、霍岩、陈昭、杨娜等的教学文献、课徒画稿、代表性创作,全面综合展示了中国画学院花鸟画历史发展与文脉传承。教学展共展出教师作品百余件,历届优秀学生作品22幅,梳理研究中国画学院花鸟画教学体系,积极推动天津美术学院新时期花鸟画高质量人才培养,同时也为全国高等艺术院校教学创作及人才培养提供了重要的典型范例,体现出系统性、规律性、实践性、创新性的当代学院中国画教学的科学法则,把丰硕的教学成果呈现给社会。

随着两场展览的举办,12月12日至13日天津美术学院还开展一系列学术研讨会与创作交流活动。研讨内容包括:新文科背景下的花鸟画教学与创作,新时代花鸟画的传承、发展与创新,当代花鸟画教学中的问题,花鸟画专业人才培养模式的研究与探索,地域文化对花鸟画的影响,当代花鸟画教学改革的方向与目标,当代高等艺术院校花鸟画一流课程的构建,中西绘画艺术差异在花鸟画中的体现等学术课题,与会嘉宾学者围绕主题与专业研究进行着深入的分析、探讨。

通过本次双展及系列活动,艺术家与学者们齐聚一堂,分享花鸟画艺术的教学创作方法与理念,为艺术家的创作实践与艺术理念,以及高校间的学科建设与教育改革,花鸟画艺术的发展带来新的契机。(王金阳)

郭怡琮 怡园五月花似锦 116x96cm 纸本设色 2019年

陈永锸 金碧辉煌 136x68cm 纸本设色 2011年

文质清华

■ 贾广健(天津美术学院院长、教授)

在中国传统文化中,“文”和“质”是两个重要的概念,如《论语》中所说:“质胜文则野,文胜质则史。文质彬彬,然后君子。”这里体现了优秀人格养成所必备的因素,即以“礼”为内涵的“文”和以“仁”为核心的“质”。此外,最重要的还在于“文”“质”二者的和谐相济,平衡兼备。

以“文质清华”命名,意在突出两个目的。第一,中国花鸟画在传统文化中具有深厚的精神内涵,强调通过丰富的艺术表现形式,展现主体生命情怀与自然万物的交融。而“文质清华”所强调的文化修养、品德高尚等特质,与中国花鸟画追求的审美境界和价值认同相互支撑。第二,花鸟画在中国传统文化中被视为一种高雅的艺术形式,其中蕴含的诗性感感染力和审美情趣是文人雅士的心境写照。而“文质清华”不仅强调砥砺人品与修养心性对于成长的意义,更与花鸟画所追求的“尚真”“尚善”“尚美”产生关联。因此,“文质清华”在这里是艺术语言的“人格化”体现,并包含了一种思考维度和价值认同。

中国画发展到今天,从教育范式到实践路径都有待进一步探赜,这是当代人与后代人需要不断追寻的艺术使命。作为思想表达和情感净化的重要媒介——花鸟画,尤其值得我们从事艺术发展的角度,用辩证思维和生态伦理思想去进行融合研究。

首先,花、鸟二字分别代表了两类不同事物,而据考证,“花”“鸟”组合使用的风潮始于唐诗。由此开始,“花鸟”这一艺术形式便超越了单体汉字的实际意义,而涵盖了更大空间的内涵和思想境界。按照“情景契合”与“诗歌形象”这一中国传统美学构成理论分析,以“花鸟”为视觉符号的景物与环境代表了一种“意象”,所谓“意象”即指画家的“心中之象”,这决定了作品中的表现内容并非单一的客观造型,而是一种“发之于物,会之于心”的情感表达。与此同时,中国花鸟画与诗歌之间存在着紧密的联系与互动,二者都是表达自然之美的媒介,而诗歌中的景也是一种充满情趣的“意象”,“情景相生而且相契合无

间,情恰能称景,景也恰能传情,这便是诗的境界”(朱光潜)。在此基础上,花鸟画家从创作中通过调动想象,将自然中的“物”与“我”看作一体,认为美由内心感发,使客观物象与个人生命意象进行结合,借助“移情”在“花鸟”艺术中实现了自己的人格理想。可见,花鸟画既是画家寄情于物,“以画绘诗”的情感体验,又是诗人通过“以诗作画”营造内心世界的可视化载体。

其次,中国花鸟画的精神内涵来源于传统文化中的“天人合一”,强调通过表现大千世界的美好和秩序,传达对自然界的敬畏与和谐统一的追求。这与当下所提倡的生态文明建设息息相关。

在中国人思维中,“宇宙意识”与“自然意识”植根于内心深处,无论是儒家提出的“天然一理”和谐观,还是道家秉持的“道法自然”,都体现为中华民族对于世界本源和生命本体的思考与追问。而花鸟画的艺术价值在于,通过具有象征意义的事物传递审美信息,使受众从自然意象中获得精神认同,进而达成共情并感受愉悦。另一方面,花鸟画中表现出的人文关怀、尊重生命、敬畏自然,都是强调在万物循环过程中,人与世界的友好和谐。这些思想无不体现为一种深沉博大的艺术境界和充满哲思的生态智慧。

生态文明建设是当今世界的重要议题,而具有生命意识和深层伦理价值观的中国花鸟艺术,不仅承载着对生态思想的创造性转化,更因其深厚的艺术特质和对生命的终极关怀,将成为对人类发展具有重要意义的中华美学形式。如今,我们处在一个多元并存的时代,“包容性”是实现中华文化创造性转化和创新性发展的重要因素。“文质清华”的主题便强调了本次活动力求实现南北通融、文质兼备的初衷。期待从“花鸟”艺术创作这一切入点出发,让更多人体体会到那股推动传统艺术前进的力量,并能在看待中国绘画时拥有一个崭新的视角,进而多一种理解文化的维度。