

教师节师生作品同框

“林风眠与吴冠中绘画作品展”在京开幕

本报讯 通讯员 刘焱梦 9月10日,在第40个教师节暨清华大学艺术博物馆开馆八周年之际,“现代艺术之路:林风眠与吴冠中绘画作品展”在清华大学艺术博物馆开幕。清华大学副校长王宏伟,中国文联副主席、中国油画学会会长许江,清华大学人文讲席教授、中国美术学院原副校长杭间,上海中国画院党总支书记、副院长江鹏,策展人徐虹先后致辞。中央文史研究馆副馆长、中国美术家协会名誉主席冯远宣布展览开幕。开幕式由清华艺博常务副馆长杜鹏飞主持。

王宏伟表示,清华大学坚持做好美育工作、立德树人,本次展览不仅是对林风眠与吴冠中艺术成就的回顾与致敬,也是对当前大学美育工作的启示,希望以此次展览为契机,加强与艺术家和艺术机构的沟通,共同为艺术和美育事业贡献力量。

许江对林、吴二人的艺术事迹、贡献做了概述。他表示,林风眠和吴冠中像斗士一样站在东方与西方的路口,当我们不断面对东西融合的实际命题时,就会想起他们曾经走过的道路,即展览主题所说的“现代艺术之路”。

杭间谈了他对两位先生与时代、与法国艺术、与彼此三个方面关系的体会。他认为,他们对中国道路的寻找是复杂且深入的,如何梳理在欧洲影响下的二十世纪中国艺术家的发展道路是非常有意思的课题,也是本次展览的价值所在。

江鹏表示,林风眠是上海中国画院德艺双馨的杰出代表,上海中国画院从院藏一百余幅林风眠作品中精选五十余幅参加展览。画院将进一步整合资源,与清华大学艺术博物馆等机构深入交流,推出更多优质展览,为中国书画艺术发展作贡献。

徐虹在致辞中讲解了她作为策展人对展览的设想和她个人对林风眠、吴冠中两位艺术家在中国现代艺术史上位置的解读。她相信,观众可以通过对林、吴二人的个案了解中国绘画这百年来的探索。

冯远表示,二十世纪的变革不仅发生在绘画领域,还广泛地发生在各个学科中。他希望不论什么专业的学子都来看看这个展览,会有所启示。

探索中国现代艺术之路,回应百年社会转型呼声,这是林风眠和吴冠中所代表的几代艺术家的使命。他们的个性、气质、天赋、背景不同,所选择的艺术探索路径也各有侧重。但他们殊途同归,以自由创造的激情共同谱写了现代中国艺术的光辉篇章。

展览将展出至2025年1月3日。

纸本水墨设色 2006年 清华大学艺术博物馆藏
吴冠中 故宫 48x44cm

守望东方,探索现代中国艺术之路

■徐虹(策展人)

以林风眠和吴冠中为代表的中国现代艺术道路,走过了百年。它向我们展现了这样的景象:中国现代艺术在吸收和借鉴西方艺术的同时,并没有忘记东方,没有忘记关注它已有的文化传统。但这种守望东方的视线是个人情怀和兴趣所致,带有极强的探索性和创造性,成为新艺术生长的基础而不是束缚它的绳索。

林风眠是中国现代新艺术的开创者和领头人。他年轻时留学巴黎,接受西方绘画的严格训练,但同时也感受到东方艺术宁静悠远的美。当他看到博物馆中陈列的瓷器时,就被那细致光洁的肌理、简约流畅的线条和优美雅致的形象所打动。他对其他民间艺术也有极大的兴趣……就像打开了一扇大门,让他看见一条拥有无限可能性的创作之路。

他将陶瓷表面晶莹的光泽感呈现于画面,用流利的细线条描画人物,他画里的少女如披着天国的光辉,圣洁又有灵气,身兼东西方古典人物的理想之美。他画夕阳下的原野树木,暮霭中的葱绿竹林,在显示生命的蓬勃之力同时,也蕴含着悠远深厚的宁静之美。他静物画中的

鲜花、水果、盘子、水瓶,戏剧人物画中的服饰、化妆、灯光、道具,在主观线、色、形的重组中,呈现一种时空交错叠加的形态,诠释了现代艺术之美的要义……在评价林风眠用坎坷一生探求而得的成就时,他的学生席德进说:“将来中国的美术史一定会这样写:‘林风眠以前的中国画,和林风眠以后的中国画’。”

吴冠中是林风眠的学生,他的艺术探索之路发端于法国留学时期。他用流畅的线条自由地描绘巴黎近郊的景色,这种风韵让现在的观众看了也觉得优雅而有现代风格。他回国后开始画风景人物,环境允许时很快走向用表现性手法创造艺术。之后,他又在表现风格和抽象风格之间作自由地切换,画出更为强调主观感受的作品。但总体上看,始终有一条主线引导他艺术的方向,那就是他的“风筝不断线”观念。

何为“风筝不断线”?就是艺术与生活的联系。绘画创作的形象来源和意象的产生、点线面的组合、色彩结构图形的变换等,都与人的经验世界关联。从吴冠中的作品看,他画的山川大地,强调线与色的节奏,如弹奏着的活泼舞曲,让人感到春天到

来之时的欢欣鼓舞。他画的白墙黑瓦,干净利落如天空中飞鸟的划痕,让人如处梦幻般晶莹世界之中,一切皆空明剔透。他画的渔船、山崖峭壁,将眼前景物和远处景物互换叠置,感觉比写实更符合心理现实……吴冠中将生活中的所见诗意化,将日常题材非常化,很像古人对待生活的态度。所以他的“风筝不断线”不是刻板地描摹生活,而是在自由创造中吸收生活的养分。他用水墨的方法解决油画的“中国气派”难题;用油画的方法解决水墨的“现代转型”难题。这种“水陆兼程”的双向实验使吴冠中的艺术在20世纪80年代以后取得巨大成就。而“风筝不断线”之意也因此延伸,比如对待异质文化的态度,开放吸收还是“闭关自守”?再比如对待传统的态度,自由探索还是遵守固定程式规范?

探索中国现代艺术之路,回应百年社会转型呼声,这是林风眠和吴冠中所代表的几代艺术家的使命。他们的个性、气质、天赋、背景不同,所选择的艺术探索路径也各有侧重。但他们殊途同归,以自由创造的激情共同谱写了现代中国艺术的光辉篇章。(标题为编者所加)