

88岁何韵兰在艺术中找到生命自由 充分利用展场服务美育传播

■本报记者 黄俊娴

近日,为期两个月的“自然·同行——何韵兰88艺术展”在北京美克洞穴馆展出。艺术家何韵兰以88岁的高龄,以依然旺盛的生命活力,继续攀登她为自己设定的艺术峰巅。此次展览主要以何韵兰70岁以后的作品为主,展品以“美的初始”“混沌初开”“含宏与玄华”“释放与裂变”“绿殇”“敬天法地”“复归自然”等七部分阐释何韵兰至情至性,在艺术中获得生命自由的心路历程。

耄耋之年的何韵兰,从来没有觉得自己是个老人。她的活力、她的精力、她的善意、她的达观,以及她对艺术的执着、对公益事业的满腔热情、对儿童美术教育的投入,使她的身上永远保持着一种青年人的朝气。她希望展览简约自然,但良好的展示场域,充分利用为美育的传播服务,并以多种活动保持全程的热度。

因此,这次展也成了一个社会美育场,包括珠峰英雄的艺献心旅,乡村美育的梦想种子,古琴与山水画卷演绎的中华美学精粹,央美、中戏、北服师生探寻AI艺术创新、时尚与自然的连接,热带雨林保护者的灼热情怀等一系列活动。何韵兰将艺术、美育、公益结合通过展览和活动,点亮生命与自然对话的灵感时刻,激发美育创新,促进社会公益。从生命哲学的高端论坛到普及美育的大众分享,从新老珠峰登顶者聚会与老艺术家共话自然与生命的极致体验,到美育专家和蒲公英中学孩子共话成长,为热爱自然、热爱艺术的观众营造一个贴心、自由的无界交流平台。

自然不是风景画,画面有美也有疼痛感

此次展览展出的一系列画作深刻展现了自然与人的关系。这些作品不仅是对自然景象的描绘,更是艺术家内心世界的映照和对自然的敬畏。何韵兰回忆,当她真正深入自然,尤其是在骑马四天登上天山之巅,面对下冰雹后的全景360度天山时,她深感自己的渺小与无力。自然的严酷、美丽和神秘让她无法以任何单一的画面来表达的感受。因此,她运用多种画种和技法,打破了传统中国画、版画、水墨画的界限,以一种更加自由、随性的方式表达自然。这种不拘一格的创作方式,也使她在艺术中找到了生命的自由。

她表示,自然的力量和美感远超人类的想象,艺术家

中国儿童中心设计班小学员在展览现场 闫珉/摄

何韵兰 丝路幻境 100x75cm 水墨综合

在描绘自然时,更多的是一种对自然的感悟和体验,而非单纯的模仿或解释。她希望通过自己的艺术实践,呼吁人们重新审视与自然的关系,与自然和谐共生。

除了对自然的敬畏,何老师希望画作能够带给人们希望和美感,让人们在欣赏画作的同时,也能感受到心灵的慰藉和滋养。如《绿殇》系列中绿色不仅是自然的颜

色,更是象征着希望和心灵的绿宝石。这种寓意丰富的创作理念,使得她的作品具有了更深层次的内涵和意义。何韵兰认为,中国艺术的内涵从《诗经》开始,中国古老文学中的隐喻与象征已揭示了艺术的魅力。

除画作之外,展览中也呈现了极具创造性和丰富意味的装置艺术。展厅中央的长台上,错落有致地散落着一些纹路独特的“鹅卵石”,看似真实的石头表面实际上是她的艺术画作,以这样意味深长的形式,艺术家的作品生发于自然,又回归于自然。纯白色如流沙般的细小石子铺设为日月之形,整个装置甚至整个艺术展犹如一个宏大、完整而富有韵律的宇宙星系。

引领美育变革20载,重塑艺术教育观

除了艺术家身份之外,何韵兰更是全民美育和心灵工程的传播者。作为中国美协少儿艺委会原主任,教育部艺术教育委员会的重要成员,何韵兰以其独到的见解和不懈的努力,为孩子们的艺术梦想插上翅膀,引领了一场关于乡村美育深刻变革的“蒲公英行动”。

近20载春秋,何韵兰始终站在儿童艺术教育的最前沿,她深刻洞察到,在快速发展的现代社会中,儿童艺术教育被功利化的考级制度所束缚,忽视了孩子们最宝贵的天性释放与创造力培养。因此,她毅然决然地站了出来,成为反对艺术考级的坚定声音,倡导回归本真、尊重个性的美育理念。在她的影响下,越来越多的教育工作者、家长乃至社会各界开始重新审视儿童艺术教育的意义与价值,共同推动一个更加开放、包容、多元化的美育环境的形成。

孩子的美学教育重在培养感受力与创造力,这是何韵兰反复强调的。因此,在“自然·同行”2个月的展期内为少儿美育举办了六场活动。

其中,在与蒲公英中学(北京市农民工子女中学)学生交流中,何韵兰表示,“艺术可以个性选择,可以各美其美,美育有助独立思考 and 自信。美育并不是让每个人以后都成为艺术家,而是给孩子们打开心窗,去发现世界的美好,发现自己的潜能。美育可以提升一个人的审美与敏感度,创造力和想象力,使生命更有活力,让每个人的生活更幸福,也让社会更美好。”

微光中的吴子深——苏州近现代美育史上的一位赞助人

■本报记者 黄俊娴

7月18日,“微光中发现”系列展之“沧浪深处挹华源——吴子深与苏州美专”艺术与文献展在苏州颜文樑纪念馆展出。本次展览聚焦于苏州近现代美术史上的一位艺术教育赞助人,也是一位书画艺术家——吴子深。展出了其27件书画作品与70件/组文献资料,通过丰富的艺术作品和珍贵的文献资料,全面呈现吴子深及其家族与苏州美术专科学校之间的各种关联,试图展现出20世纪上半叶中国早期美术教育事业的一段重要历史。展览将持续到9月18日。

吴子深出生于苏州的一个富裕家庭,自幼便受到良好的教育熏陶。他早年跟随表兄包天笑学习经典文学及诗词,这不仅为他日后的艺术创作奠定了坚实的文学基础,也培养了他对传统文化的深厚情感。随后,他转而学医,师从舅父曹元恒,擅治伤寒。然而,真正让他倾心并投入大量精力的,还是绘画艺术。1917年后师从刘临川、李醉石、周乔年学画,并得顾鹤逸指授。书学董其昌,诗宗吴伟业,画宗吴历。善画山水,尤擅兰竹,与吴待秋、吴湖帆、冯超然并称“三吴一冯”。

1914年,吴子深开始学画,也是这一年他与颜文樑结识。不过直至1920年,吴子深参加第二届苏州美术画赛会时,才得以与颜文樑深入交流,并被颜文樑对艺术的真诚热爱、对教育的热忱投入所打动。1927年,颜文樑成为

沧浪亭保管员,苏州美专也经过批准迁移至沧浪亭内。由于当时沧浪亭内部房屋年久失修,颜文樑等发起募捐修缮,吴子深便资助数千(一说万余)银元,美专新校址得以修复一新。后来,苏州美专建造罗马式教学大楼,耗费的五万四千银元均由吴子深资助。此时,他已是苏州美专校董会主席校董。或许就是当时颜文樑的一系列创举——举办苏州美术画赛会、创建苏州美专、建立苏州美术馆,坚定了吴子深内心的艺术追求——契阔谈讌,心念旧恩。

而作为一位画家,吴子深的日常涵盖了鉴藏、临摹、雅集等旧时文人画家的学习和生活方式,而他当时处于的中国社会和中国画坛则在发生划时代的剧变。但这些风风雨雨在吴子深的画面上几乎没有体现,他只是更多地在“师古人”的道路上默默耕耘。吴子深晚年文集取名《客窗随笔》。在这本文集中,吴子深除了描写热爱的绘画方法、文房故事,也记载了诸多中医诊疗经验。他一方面帮助他人渡过疾病的难关,一方面在艺术中也度过自己的悲喜。也许生命只是一场做客,整个人生所看到的也不过是窗前一瞥,而后匆匆记下。正如策展人、颜文樑纪念馆夏天眉所说,“他曾站在传统和现代的交汇之处,一方面是传统文化的守护者,另一方面也是现代艺术的开拓者,推动了当时社会教育的进步和发展”。

吴子深 朱竹图 68.5x34cm 中国画 1949年