

全国美展深度观察⑧

探寻浙江美术人文密码

写在浙江获“中国美术奖”金奖数量全国第一之后

■总策划 杨丽 策划 陈伟利 赵辉 撰稿 施涵予 俞越

2024年悄然步入尾声,回望这一年,艺术界精彩纷呈:今年是新中国成立75周年,也是习近平总书记在文艺工作座谈会上的重要讲话发表十周年,高质量的精品展览、活动不断。其中最受瞩目的大事之一,就是五年一届的全国美术作品展。

作为中国影响力最大的综合性美术作品展,展览的每一环节都牵动了全国美术界人的心:4814件入选作品自天南海北脱颖而出,从六月起陆续在全国13个分展区亮相;金秋十月,686件精选佳作进京展出;经过层层选拔,40件作品荣获第四届“中国美术奖”。这既是中国美术界的全体“总动员”,也是五年创作成果的集中检阅。

此次全国美展对浙江来说,更有着特殊意义:411件作品入选,83件作品入选进京展,数量相比上届明显增多;“中国美术奖”喜获4金1银3铜,金奖数量位列各参展省区市第一;4件金奖作品涵盖了中国画、油画、壁画、连环画4个画种,3件铜奖作品也涵盖了油画、版画、艺术设计,成绩亮眼。

翻开往年的全国美展获奖名录,我们可以看到浙江在历届全国美展中屡获佳绩。浙江艺术的底色是什么?是什么支撑、推动着浙江美术向上前行?千百年的文脉传承,扎根生活为人民创作的情怀,坚持不懈的开拓创新和集体托举的人才培养,都是浙江美术的鲜明特征。

在这辞旧迎新时刻,美术报采访了诸多浙江绘画领军艺术家、本届及历届全国美展获奖者,期待从中寻找一些规律性的因素,总结过去,迎接未来。

绵延不断,传承深厚文脉

无论是梳理千年的中国绘画史、版画史,还是百年油画史、雕塑史,浙江始终是绕不开的重镇。

浙江的美术传统源远流长。自古以来,这里就是文人墨客汇聚之地,灵秀的自然山水与诗性的人文精神,汇入浙江绘画的文脉。自南宋起,中国文化重心南移,浙江逐渐成为中国美术的一方重镇。以李唐、刘松年、马远、夏圭为代表的南宋院体山水画家,在自然物象中融入更多个性与心境;元代王冕以密花繁枝的墨梅图闻名于世,借诗书画印抒发高洁情志;明代戴进既沿袭南宋院体遗风,又有元人水墨画意,形成后人所称道的“浙派”;绍兴人徐渭的“泼墨写意花鸟画”别开生面,开创中国大写意画派的先河;陈洪绶的人物画独树一帜,利用各种作画技法表现不同题材,以“高古奇骇”的特点著称;清末海派绘画影响广泛,代表人物任伯年集明清以来肖像画之大成,融金石书画为一炉的吴昌硕更是有“文人画最后的高峰”的赞誉。

二十世纪初,油画在浙江大地上播下种子,从此扎根生长。从李叔同、林风眠两位先驱始,一代代浙江油画家创造性转换融合中西艺术,一方面在题材上聚焦现实,关注人民;另一方面在绘画语言上保持探索与创新精神,形成具有特色的浙江油画、中国油画面貌。

现代版画,可以追溯至李叔同从日本回国后任教于浙江省立第一师范学校,开始指导学生进行版画创作,他也因此被认为是我国现代版画的先行者。1954年,中央美术学院华东分院(今中国美术学院)成立版画系,是国内最早成立的版画系之一。

中国第一个雕塑艺术系于1928年春由国立艺学院(今中国美术学院)在西湖畔创立,拉开了中国现代雕塑帷幕。几近百年,中国雕塑艺术教育总以塑造活生生的中国人为己任,将中国造像艺术的传统与西方的造型训练和塑造方式两相融合。

从历史来看,深厚的文脉积累,勇于创新的精神,成为浙江美术长河源远流长的不二法宝。

沈晓明 金色土地 240x240cm

深入生活,体现滚烫的人民精神

当我们第一次约采本届金奖获得者沈晓明时,他正在参加学校的下乡社会实践;而采访中国美术学院中国画学院副院长(主持工作)盛天晔时,他刚带领学生下乡写生回来。山西是人物画系每年下乡写生的必选之路,盛天晔已经跑了许多年,但每次看到那些留存数百年的古代造像,依然觉得震撼,“仿佛在时间和空间里穿梭”。除了与古代造像面对面,师生们还要走进乡间村落,在与当地居民的交流中,以画笔记录真实的生活。

人民性、时代性、艺术性是全国美展评选的重要标准,实际上,这也早早根植于浙江美术的根脉中。

绘画不是书斋中的孤芳自赏,而是应“眼纳千江水、胸起百万兵”,写身边的故事,写这个滚烫的大时代。

上世纪二三十年代,鲁迅倡导的新木刻运动代表了“为大众而艺术”的思潮,他还举办暑期木刻讲习会,亲自授课。受鲁迅影响,当时浙江的很多版画学子奔赴各地,将目光延伸向当时的苦难百姓生活,以刀笔为武器,创作了大量反映社会现实、鼓舞民众斗志的版画作品。从彷徨、呐喊到抗争,中国人的坚强精神与勇气在黑白线条之间让人动容。

浙派人物画中的人民性,也是其突出的特点。画家们聚焦真实的劳动人民,塑造了一大批鲜活生动的

劳动者形象:方增先的《粒粒皆辛苦》源自他从小农村生活的感受;26岁的周昌谷的经典之作《两个羊羔》,是在到青海和甘肃甘南等地深入生活后创作出的,画中的藏族女孩温柔地注视着两只小羊,画面洋溢恬静而美好的诗意。这些佳作,都离不开画家深入基层的采风、坚持的观察和写生。

作为浙派人物画一脉相承的沈晓明,他此次获金奖的作品《金色土地》,也以脚踏实地的态度表达了土地与人民的主题。

本科毕业后,沈晓明成为了一名警察,与各行各业的人打交道,看见他们在不同境遇中努力生活,这些经历深刻地影响了他的创作母题。重返校园后,他跟随导师前往祖国中部以及西北地区采风写生,对山水与人物的关系有了更深的认识:“自然山水不仅是知识分子的审美对象,更是人们赖以生存的空间,人始终与土地存在着无法割舍的联结。”之后,他从这个理念出发,创作出了《山河日月》《金色土地》等带有泥土气、生命力的作品。“太行山上徒步远行的老者,深秋收割玉米的农妇,绍兴一家装配厂的女工,每年往返于建筑工地和老家农田的小伙……对于具体的人的表达,是这么多年我所有作品的创作动力。我不是先找一个主题再去找配合的人,而是先发现人,再去找到我的主题。”

为了鼓励创作者扎根生活,浙江省内各级创作单位不时组织各类采风写生活活动,深入自然与人文景观。浙江省美协在省内多地设立“采风创作联络点”,促进艺术家们深入乡村,也为当地人文艺术发展注入新的动力。在美术教育中这同样深受重视,例如中国美术学院贯彻“以乡土为学院”的教学理念,将下乡社会实践列入必修课,提升学生的社会实践能力和艺术修养。

“读万卷书,行万里路”是盛天晔最想教给学生的道理,他认为,学习最重要的目的是掌握应对这个世界的能力,即使以后不从事绘画,但掌握能力后,就可以去从事任何职业,应对任何变化。

正如中国文联党组成员、书记处书记、中国美术家协会副主席高世名所言:“艺术最根本的目的是‘世界的发现与人的发现’,教育最根本的目的是‘人的保存与人的发展’。”

浙江美术代代传承的,不仅是高超的技艺,更是心怀人民、心怀世界的博大精神。

(下转第3版)