

展现当代美术创作水平和趋向

——“中国百家金陵画展收藏作品展”巡回展出举办

2022年1月27日至10月19日,作为“强国复兴有我”群众性主题宣传教育活动,“我们的中国梦”——文化进万家、优秀文艺成果共享工程系列活动之一,由中共江苏省委宣传部、江苏省文联主办的“中国百家金陵画展收藏作品展”,在宿迁市博物馆、苏州市文联展厅,连云港市美术馆,常州市画院美术馆、吴青霞艺术馆,扬州市美术馆,盐城市美术馆,徐州市李可染美术馆等7个城市的艺术场馆巡回展出。

此次展览共展出江苏省现代美术馆收藏的历届“中国百家金陵画展”收藏作品79件,包括中国画30件,油画39件,版画10件。作者分别来自全国22个省区市。作品题材丰富,艺术精湛,继承传统又不囿于传统,以多元而个性的艺术语言、更广泛的维度展示了当代美术创作的水平和趋向。此次展出的美术作品艺术风格多样,反映了对时代进步的观察和思考,融入了创作者的艺术才华和匠心,折射出对传统艺术的继承和创新。艺术家们以高度的文化自觉和使命感担当,关注现实、观照生活,使作品在质量和水平上彰显出新时代的高度,值得细细品味和欣赏。作者队伍涌现出一批80后、90后甚至00后,青年一代艺术家以综合的知识素养从事艺术探索,其积极的创作姿态和蓬勃的创作活力在展览中崭露头角,让人们看到中国美术创作的青蓝相继、薪火相传。

此次展出的中国画作品,现实性突出,时代性彰显。无论是取材自然、蕴含古韵的山山水水,还是用笔细腻、工整流畅的花鸟画,抑或是生动感人、用情至深的人物画,都展现出美术工作者对自然和时代的敬畏,他们以丹青画笔描绘如火如荼的生活图景,刻画风景秀美的祖国山河,讴歌新时代砥砺奋进的精神图谱,展现了中华民族伟大复兴的宏大气象。

油画作品所呈现的多种油画风貌则表征了当下中国油画的创作态势与探索取向。这些作品具有鲜明的艺术个性和丰富的油画语言,体现了较高的人文价值和艺术水准,反映出创作者对时代进步的观察和思考,彰显了开放的文化视野和探索勇气,展示了当代油画创作的发展走向。

版画作品当中无论是传统的木刻、铜版还是现代的丝网、综合版等,都有出色的表现和新的尝试,而且更加突出本体语言的表达,体现出当下版画家们敏锐的观察力和丰富的情感,很好地扎根于当下和中国审美意识之中,传达出独具东方文化特色的审美韵味。

“中国百家金陵画展”创办于2005年,作为立足江苏、辐射全国的重要美术品牌,“中国百家金陵画展”以其主题鲜明、内容丰富、艺术形式多样、地域特色鲜明、时代气息浓郁等特点,业已成为具有显著文化标识、较大艺术影响和广泛知名度的全国性美术品牌,深受广大美术家的关注与好评。经过18年的精心打磨、不断提升,画展由起初的中国画专项展逐渐扩展至油画、版画领域,在完善展览制度和评价机制的同时,确立了高端学术品位,推出了一批又一批优秀作品和富有潜力的美术人才。“中国百家金陵画展”以其艺术的高标准、品牌的影响力和业界的美誉度,为当代美术事业的繁荣发展作出了积极贡献,同时也为丰富江苏的艺术馆藏,满足广大人民群众不断提高的艺术欣赏需求增添了一批精品力作。

捕捉新时代生活气息

——观“中国百家金陵画展收藏作品展”有感

中国评协理事 苏州市评协主席 李超德

当我们走进“中国百家金陵画展收藏作品展”展览大厅,一幅幅以斑斓色彩和笔墨丹青追寻党的百年光辉岁月、表现祖国壮丽山川和新中国伟大建设成就、描绘人民群众美好生活和审美追求的优秀作品跃然于眼帘。特别是展览中的许多作品聚焦民生,为我们叙述了新时代社会生活的方方面面。

作品中中正所绘反映参与奥运的喜悦、为赛事呐喊的中国画作品《全民盛事》,吸引了笔者。《全民盛事》这幅作品的巧妙之处在于画家虽然重点聚焦了马拉松比赛,但画作展现的却不是赛场上激烈拼搏的运动员,而是赛场外的观众和老百姓,通过他们争相拍照、呐喊等肢体语言和丰富表情,表达了全国人民迎奥运、庆盛事的热情和主旨。刘玉龙创作的油画作品《中国梦——丝路梦之连云港》,将绘画的视野投放到新丝绸之路的新起点——连云港,用海边港湾中毗邻交错的大小船只,构筑起

实现新时代中国梦的时代节奏。方向军的中国画作品《园林组画》,采用九宫格的图式,撷取了江南园林不同的九个小景,用风格化的形式表达了对传统造园艺术的敬仰。李果的花鸟画作品《生命如歌》,描绘了芦苇丛中百鸟欢腾的趣味场面。从各种鸟的绘制中,仿佛让我们看到五代时期黄筌《写生珍禽图》有了现代图式的积极响应。还有诸如赵炳宇创作的《晒夏》和赵鹏创作的《低碳时代》等一批优秀作品,通过艺术家独特的关注点,将视角瞄准到小人物的平凡事情,见微知著,用娴熟的技巧热情讴歌人间的温情、赞美人民群众的幸福生活。

纵览“中国百家金陵画展收藏作品展”,作品中既有表现改革开放以来工业建设伟大成就的作品,也有充满时代气息的城市图景,更有充满江南韵味的水巷园林和人民群众真实生活的写照。我们既可以看到中青年美术家的青春萌动和接受新事物的敏锐,也可以看到他们善于从传统中汲取养分坚持守正创新的探索精神,以及他们从生活中采撷创作素材使作品葆有现实的温度。可以说这次展览既继承了传统又不囿于传统,内容和题材丰富,表现形式多样,时代气息浓郁,其中,贴近人民群众生活大地的作品深深吸引着观众。许多作品表达的叙事逻辑当中,向观众传达一种唯美、向善、向好的伦理情愫,体现出画家们对今天美好生活的深刻理解,展现出对未来美好生活的热切向往。从美术创作形式语言的探索上讲,展出的作品带有一种孜孜以求研究艺术本真的内在精神,由此让我们看到了精研艺术创作从内容到形式的大道,不断寻求艺术语言的当代表达的努力一定会会有积极的成果。

今天的美术家站在时代潮流之上,在未来美术创作中除了坚定文化自信,对优秀传统文化进行积极的回应,还应该提高站位,体现美术家应有的博大胸怀,确立“大文明史观”和“大时代观”,更加坚定美术家自身需要不断回望传统、接受传统的滋养同时,在新的艺术语言生成和新时代精神意蕴外显方面应该有新的突破。特别是随着大数据、互联网和智能化时代的到来,美术家如何捕捉这个时代清新鲜活的生活气息,描绘这个时代迈向现代化的逐梦理想,塑造这个时代为人民奋斗奉献的主旋律形象,尤其是针对美术作品的当代意涵表达,我们如何要求美术创作作品既继承传统、体现时代精神,又更加拥有饱满的思想内涵,仍然任重道远。

活化馆藏让人民共享 优秀艺术成果

——“中国百家金陵画展收藏作品展”观评

江苏省评协理事、江苏省美协理论艺委会委员 蒋和鸣

今年,多场重磅美术展览——“中国百家金陵画展收藏作品展”在江苏省开启巡展,给江苏各市人民送来了一席精良的艺术大餐,展览从展出的作品数量、作者阵容和分布地域以及展览作品的面貌等多方面体现了精品性、丰富性、探索性和当代性的特点。

在所展的30件中国画作品中,人物画占17件,山水画、花鸟画分别占了8件和5件,这也符合当下大多数画展在题材上分布的状况。人物画中,既有《收工留念》《高原夕阳》《晒夏》《火红的日子》《春风十里》等表现普通劳动者生产劳作及喜庆丰收的场面,也有如《梦开始的地方》《年华》《课间小憩》《躲在灯光下的你》等表现当代青年生活点滴和情感体验的瞬间捕捉,还有如《低碳时代》《全民盛事》《锦城盛夏》等表现现代都市里人们步履匆匆或休闲放松的日常生活动景。这些作品的主题积极而温馨,尤其是摆脱了人物画中常常出现的口号式简单说教的俗套,通过对生活细节、人物表情的敏锐捕捉和巧妙处理,从而获得小中见大、画外有音的艺术遐想与感染力。

相对于人物画直接表现生活,展现新时代人们精神风貌的优良,山水画和花鸟画则在象征性、抒情性和艺术表达的自由度上独擅胜场。如山水画《月是故乡明》《园林组画》《春山万里行》《千里江山之春夏秋冬》和花鸟画《生命如歌》《曙光》等,均属立足传统基础上的创新佳作。作者以中国画传统笔墨与现代视觉图式相结合,通过解构与重组等艺术手法,或强化中景特写之张力,或取册页连缀之转换,或采用俯瞰全景之格局,既有增强黑白对比式的“对立统一”,亦有力求温润清雅式的“和谐统一”,但作品都呈现出了整体、大气、脱俗的艺术效果。

本次展览油画作品所占篇幅最多,其中人物题材占22件,风景题材占17件。

若以写实和表现风格来区分,可以看到真正的写实作品较少,绝大多数均为表现性作品。而写实人物作品如《那一天我们很快乐》《遥望港的晌午》《高原细语》《老人院纪实——午餐》《表情·2015》《你好!北戴河》等,多为肖像式、群像式和风情式描写;风景作品如《岁月如歌》《遗失的水乡》《静静的港湾》《秋色寒山》等则呈现出写意式、主观性和意象化的特点。油画民族化的学术追求,也即如何把油画的写实优良与中国艺术的写意性特质有机融合,体现出东方艺术神韵和美学精神,正成为许多油画家的艺术探索方向。本次展出的油画作品正体现了这种艺术追求,并且与江苏油画的艺术特色和美学追求不谋而合。

版画作品在本次展览中虽然占比最少,却呈现出题材丰富、风格多样、艺术语言独特鲜明的特质。《迷途》《丛林·迹木计划》《回归自然之五》《梦之果组画·生长》等作品都不约而同地将视点聚焦在“爱护地球、爱护大自然、关爱生命”这一当代重大主题上,借象征、隐喻、比兴等艺术表现手法,表达了保护环境、实现可持续发展,人与自然和谐相处、命运与共的深刻主题,令人印象深刻。综观展览,作品在整体上体现出了“中国百家金陵画展”这一全国性美术品牌的高水准和学术性、探索性,是一个值得学习和引发思考的好展览。若要提一些希望的话,那就是在表现重大题材和时代宏大叙事方面还有待加强;中国画,尤其是人物画,基本上都是精工细作的“工笔画”,写意人物画占比偏少,那种既有坚实造型,又能思想精深、笔墨精湛的主题性写意人物画创作人才,亟待发现和培养;此外,作品在题材选择、艺术形式乃至表现手法上亦尚需力避雷同化现象和同质化倾向,在作品主题的深化提炼上、作品的文化含量上、作品精神的深刻性上,都还有很大的提升空间。当然,这也是当下中国画创作和展览中带有普遍性问题。

全民盛事(中国画) 高正 江苏省

穹顶之下——山水盛宴(套色木刻) 张道宏 山东省

汉女(黑白木刻) 方原 江苏省

中国梦——丝路梦之连云港(油画) 刘玉龙 江苏省

月是故乡明(中国画) 王保起 河南省

静静的港湾(油画) 林凡 北京市

窗外之一(黑白木刻) 刘莉 四川省

欢乐谷(中国画) 罗翔 北京市