

名家访谈

未来,中国水墨的生命力无可限量

——对话艺术大家靳尚谊

嘉宾:靳尚谊(艺术家,曾任中国美术家协会主席、中央美术学院院长)
采访:范昕(本报记者)

多元的样式,各异的风格,丰富的题材……改革开放40年以来,国内的美术创作取得了前所未有的成就。中国美术当下的突破点应该在哪里?昨天,本报记者专门采访了84岁的著名画家靳尚谊先生。在靳尚谊先生看来,中国美术越是在蓬勃发展的状态下,越是需要一些“冷思考”。

文汇报:今天的美术创作拓展出了不少新兴门类。你如何看待当下的这些创作,尤其是年轻人的创作?

靳尚谊:近年尤其是近五年,美术教育发生了非常大的变化。科学技术的发展,对于原来传统的画作形成了很大的冲击。今年我去看美院的毕业展,发现每个系、每个专业除了本专业特点保留以外,不约而同玩起了装置,油画有装置,版画有装置,雕塑的装置最多。装置,是当代艺术的一种,格外注重观念。这似乎意味着,专业各自的特点开始模糊了,没有区分度了。我觉得这是我们当下美术教育需要警惕的现象。

文汇报:你认为这种现象暴露出了什么

“时代在变,人在变,但艺术的基本原则是不变的。就像我们中国画始终坚守着线描笔墨的原则,变的是个人。艺术谈创新之前,首先要谈传承。我越来越认识到各艺术门类基础的重要性。基础决定着艺术之本,这是水平的问题。”

样的问题?

靳尚谊:就说我最熟悉的油画。我们现在的油画,风格多样化,题材处理很丰富,但很多作品其实基础是有问题的。看到注重观念的当代艺术现在很流行,不少油画系的学生基础还没打扎实,就奔着“创新”的当代艺术而去,认为传统的油画没辙了。其实,观念艺术是观念艺术,这个品种和油画没有关系。油画是外来画种,中国的油画发展至今也就100年出头,我们的油画从现实主义直接进入当代艺术、观念艺术,跨越了西方所经历的相当长一段时间的印象派与现代主义阶段,落下的硬伤不少。

很多年前,我到德国一所知名的美术学院访问,问了一个问题:“你们的素描教学现在有什么发展?”“能有什么发展?跟200年前一样!素描教学的原则永远不变,变的是

风格。”当时,对方的回答让我愣住了。

时代在变,人在变,但艺术的基本原则是不变的。就像我们中国画始终坚守着线描笔墨的原则,变的是个人。

艺术谈创新之前,首先要谈传承。我越来越认识到各艺术门类基础的重要性。基础决定着艺术之本,这是水平的问题。风格显示着差别,那是口味的差别。现在的学生素描,不是靠实地写生,而是靠拍下来的照片。这样的图像很接近肉眼看到的,但与肉眼看到的依然不一样。油画的美,是从真实中提炼出来的。比如它的造型美,是因为有体积空间,那是一种厚重的、富于层次的美;它的色彩美,是因为这些颜色是事物在不同光照条件下的呈现。学油画,最重要的便是懂得油画之美从何而来。其实,这种美就是从写生中来。

文汇报:学油画出身的你,为何近几年常常强调,中国画极其重要,并且以后会越来越重要?

靳尚谊:油画是写实的画种。照相、影像、电脑图像等技术的相继出现,威胁到了它的生存。这也是为什么有很长一段时间油画在西方有些衰落,转而投身装置艺术、观念艺术的人不在少数。但中国画不受这样的影响。中国画是写意的,表现力很强,这个画法是很有生命力的。

这几十年来,我和欧洲的很多大画家交流,发现不少人都特别喜欢中国画。他们本以为油画画了抽象便无路可走,猛然看见中国的水墨画,像是看见了往前一步的方向。我认为把中国画发展好,推出去极其重要。当然,中国画走出去并不容易,要让西方大众接受、欣赏中国画,需要一个很长的时间。

文汇报:美术教育是美育的重要组成部分,对塑造美好心灵具有重要作用。你如何看待这种美育的培养?

靳尚谊:美术教育,一方面是专业教育,一方面是基础性的教育。这是需要从小学培养的,包括绘画、雕塑、音乐、戏剧等方面,让人们通过多接触优秀的作品,学会欣赏这些美的事物,自然而然提高审美水平。

快评

城市美了,艺术家们准备好了吗?

周渊

申城新一季的“落叶季”如约而至。市民对“满城尽是黄金叶”的美景期待已久,市绿化市容部门也贴心地表示,上海今年“落叶不扫”的景观道路已调整扩容至34条。但昨天,去复兴西路观赏落叶的市民却有点失望——真落叶没见几片,却看到浑身堆砌假树叶的异城舞娘雕塑、缠绕在路边大树上的超大假花、花花绿绿的艺术装置,秋日落叶的宁静与美感被稀释了。

主办方原本是想做一场落叶艺术展,丰富一下秋日的审美内容,给艺术家们搭台,让他们利用落叶、枯枝、泥土、石头等元素创作12组装置艺术作品。但遗憾的是,效果没有呈现出创意本身追求,市民观感也与创作者的初衷大相径庭。网友评论:“装置不好看,自然落叶美”。更有人直言,这些略显粗陋的装置非但没有体现落叶之美,反而破坏了其在历史风貌保护区原有的人文情调。好在主办方的互动环节非常接地气。截至记者发稿时,部分装置已被撤下,距离它们登场仅有30小时,堪称“快闪艺术”。

“快闪”之后,我们不妨冷静反思一下:近年来,我们的城市正变得越来越美,市民对高质量文化艺术的需求越来越高,对公共空间的美学要求也越来越高。我们的艺术工作者如何通过艺术的力量,让街区、马路的“颜值”变得更高、更有吸引力,从而让市民在家门口就能感受到美好生活,这是越来越需要研究和重视的课题。可以说这是一道考题,既是机遇,也是挑战。

一直以来,提升城市公共空间的审美活动是许多国家艺术家追求和实践的,德国艺术家扬·沃尔曼就是一个例子。他花了十年时间,不断探索利用乐高玩具对城市墙壁和建筑进行修复,如今,这项城市空间艺术创作已经成为全球艺术家们的协作活动,越来越多的艺术爱好者也加入了这一行列,修复城市建筑,为历史增添一份童趣。诸如此类喜闻乐见又不失文化品位、且收获很大影响的艺术创作思路,也许正是我们应该学习借鉴的。

目前,全市上下正全力打响“上海文化”品牌,加快建设国际文化大都市。我们不妨将目光放得更长远一些,文化艺术是用以激活、优化城市公共空间品质,创造永续的社会价值和文化遗产的。同时,生活的核心是人,因而,文化艺术也要贴近市民,它不仅是一种装饰,更应该像一条流动的血脉,贯穿城市生活的方方面面。以市民获得感和满意度为最大追求,不断提升公共文化服务的品质和档次,这才是“上海文化”的应有之义。

春夏秋冬,城市在我们面前越来越美,而我们的艺术家们准备好了吗?

“落叶不扫”景观道路调整扩容至34条

申城进入最美赏叶季

树叶飘落,满地金黄,申城又到了最美赏叶季。为了顺应市民对“满城尽是黄金叶”美景的期待,市绿化市容部门表示,今年的“落叶不扫”景观道路再次调整扩容,目前已增至34条。图为昨天,孩子们在上海音乐厅前的银杏林玩耍。
本报记者 赵立荣摄影报道

昨天的同济大学,国内建筑学界群贤毕至,纪念中国园林大师陈从周百年诞辰一位学者感言:陈先生不仅是同济名师、上海名士,也是真正意义上的人文学者

他把“小学科”做出了大影响

■本报首席记者 樊丽萍

他是著名古园林专家、当之无愧的“中国现代园林之父”。上海豫园、苏州网师园、扬州个园……提到中国园林,必定绕不过陈从周这个名字。

他是同济大学建筑系建筑历史学科和教研室创始人之一,1952年起在同济大学任教,一生都没有离开过这所大学。

昨天,同济大学举行陈从周先生百年诞辰纪念大会。在这场国内建筑学界群贤毕至的盛会上,一位学者如此感言:陈从周先生不仅是同济名师、上海名士,也是一位真正意义上的人文学者。

古稀之年“补豫园,构楠园,复水绘园”

陈从周生于杭州,1942年从之江大学(现属浙江大学)文学系毕业后,到杭州省立高级中学等当过一段时间中学教员。1950年起,他先后受聘于苏州美术专科学校、上海圣约翰大学及浙江大学,从事中国建筑史教学工作,1952年来到同济大学。

“陈先生逝世已经18年了,他的影响没有缩小,而且正日益扩大。”身为陈从周的高足,全国人大常委会副秘书长、民进中央主席蔡达峰说,先生所研究的古建筑和古园林专业,在学科分类上本是两个分支,但在他这里二者融为一体,“这两个专业肯定算不上热门,可能只是小众的分支,但小专业可以有大影响,它们的研究对象都是著名景观,本身就有着丰富的文化内涵。”

中国园林涉及中国历史、文化、艺术等诸多内容,而陈从周能真正达到融会贯通。是他,将中国园林艺术推向了现代世界。

同济大学建筑与城规学院院长李振宇介绍,上世纪80年代中期到90年代

陈从周曾主持水绘园的重新修复工作。

(资料照片)

初,古稀之年的陈从周先后主持三座园林的设计和修建,可以称为“补豫园,构楠园,复水绘园”。对于上海豫园,陈从周谨慎地采取“补”的设计方法。1986年,陈从周接受扩大豫园范围、重修豫园东部、修复古戏台的设计工作。

在回忆陈从周时,蔡达峰特别有感触的是导师的人格魅力。“他兴趣很广泛,是一个多学科兼攻的人,不光从事古建筑和园林研究,诗文书画,各行精通,有大量作品流传于世。”难能可贵的是,先生为人严谨又相当幽默,以此来对待生活中的酸甜苦辣,所以他始终能给人带来快乐。

学术思想远超那个时代,始终面向未来

直到今天,所有在同济大学建筑与城规学院任教的老师,只要提及陈从周都会有一种共同的感受:他似乎一刻都不曾离开过。他关于建筑保护的很多理念,今天不仅没过时,而且还被越来越广泛地接受。

中国科学院院士、同济大学建筑与城规学院教授郑时龄回忆,上世纪60年代在同济读书时,陈从周就是学生们十分敬仰的老师。当年的建筑系有很多留洋归来的教授,

而一口绍兴口音的陈从周永远是笑呵呵的。

中国科学院院士、同济大学建筑与城规学院教授常青也有类似的感受。“从古典园林的专业角度看,像陈先生这样深谙中国传统文化精髓,古典文艺修养深厚的传统文人,在建筑、园林界实属罕见。”常青还特别提到了陈从周的名著《说园》。他认为,从中可以看出,先生对古园的“存真”有着深邃见解。

“陈先生大力弘扬中国传统文化和艺术,引领历史研究,他的学术思想和学术造诣远远超越了他所在的那个时代,始终面向未来。”郑时龄认为,陈从周对于中国现代文化建筑的精神追求,对于文化传承和历史建筑保护的超前理念,以及有关环境和生态保护等方面的肺腑之言,在今天看来仍具有相当的现实意义。

高峰一样的存在,一位真正意义上的人文学者

一生从事教育事业,陈从周特别强调“师道”。

30多年前在同济大学学习时,现任南京林业大学校长的王浩也亲身感受过陈从周的名师风度。他说,听陈先生上课,就像听长辈聊家常,你会从他的娓娓道来中悟出一定道理。陈先生是高峰一样的存在。他感慨,也许我们不缺建筑师,不缺工程师,甚至也不缺院士,可是缺少陈先生这样的思想家、一位真正意义上的人文学者。

让北京林业大学副校长李雄特别有感触的是,陈从周不仅潜心教书,而且育人理念先进。他鼓励学生参加各种运动,同时注重美育教育,希望学生涉猎绘画、摄影、音乐、戏曲等文化和艺术领域。他强调教书育人需要知性、感性、德性、理性共融,全方位提高学生整体素质。“他的育人理念和当前国家对学生德智体美劳全面发展的要求不谋而合,为优秀人才的培养指明了方向。”

“师坛锦瑟”美术展在沪揭幕

汇集全国近50所美院逾500件教师作品

本报讯(记者范昕)汇集全国近50所美术学院逾500件教师作品的“师坛锦瑟——全国高等院校教师优秀作品邀请展”,昨天于中华艺术宫揭幕。

“师坛锦瑟”由“展示”和“论坛”两部分组成。“展示”部分聚合了全国各艺术院校的学术资源,通过500多件相关艺术院校教师的优秀作品,全面展示当下中国高等美术教育的学术面貌,对应当下高等美术教育相关学科发展的专业格局,营造多元共存的主题内涵。“论坛”则一方面包括靳尚谊、詹建俊、全山石、邵大箴、常沙娜、陈汉民、方增先、陈家泠等中国美术教育大家共同带来的“学高为师、身正为范——中国美术教育大家谈”演讲,一方面由来自近50所美术院校的专家教授分组研讨美术、设计、理论三部分学术专题,借此沟通切磋师资“木业兼修”之道。

聚焦美院教师作品的“师坛锦瑟”展,是为期三年的“全国高等美术教育成果系列展”的第二届。去年的首届“杏林撷英”展聚焦美院学生作品,明年的第三届“春华秋实”展则将聚焦中国高等美术教育文献。该系列展由国家教育部艺术教育委员会、上海市教育委员会、上海市文化和旅游局、上海大学联合主办,中国美术家协会作为支持单位,上海大学上海美术学院组织策划。

上海市副市长翁铁慧出席了昨天的开幕式。

“沈括”号出征马里亚纳海沟

“彩虹鱼”再向地球最深处进发

本报讯(首席记者许琦敏)上海科学家将再次踏上探索地球上最深海沟的征程。昨天中午,由上海海洋大学与西湖大学联合组织实施的海试与科考团队,乘坐“沈括”号小水面线双体船,从上海芦潮港起航,奔赴马里亚纳海沟,向全球最深的“挑战者深渊”区域开展一系列深海装备试验和科考取样。

此次马里亚纳海沟海试与科考航次是“彩虹鱼挑战万米深渊极限”项目的一个重要航次,持续时间约45天。本次科考由上海海洋大学深渊科学与技术研究中心主任崔维成教授领衔,考察队员和船员共60人。

本科航次将开展“彩虹鱼”号万米级载人潜水器超短基线系统海上试验、两台第二代“彩虹鱼”系列着陆器万米级海上试验、4500米级大深度浮标海上试验等海试工作,同时为两校的科学家团队在马里亚纳海沟取样,包括海水、沉积物、宏生物、微生物、海底拍摄等。

“彩虹鱼挑战万米深渊极限”项目由上海海洋大学深渊科技研究中心和上海彩虹鱼深海装备科技有限公司于2013年共同启动,致力于采用“国家支持+民间投入”“科学家+企业家”的新模式,搭建一个万米级、全海深的深渊科技流动实验室。

今年10月27日,西湖大学刚成立不久就与上海海洋大学正式签署协议,正式加盟深渊科学技术流动实验室的建设。