

沉于艺海耀寰宇

艺术大师吴冠中6月25日掩上人生画卷之后,在社会上引起很大反响。

吴冠中最后一次在公众场合露面,是今年3月初在老友朱德群的回顾展上。他为老友展览带来贺词一首:“苦耕耘,90春秋。心,沉于艺海;光,照耀寰宇。”话由心生,这何尝不是他自己一生的写照和概括呢?世间已无吴冠中,世间永留吴冠中。本期,我们推出追忆专版,让大家体察他的风骨,追寻他艺术中不死的灵魂。

——编者

▲《映日》

师者的铁肩与柔情

杨延文

吴冠中先生首先是教育家,而且是不可多得的教育家。

我们上学的时代,是一个政治挂帅的年代,而他是屈指可数的完全遵照艺术规律因材施教的老师。这在今天已成常识,可是在当年的背景下,却是别的老师不具备的。作为学生,我们受益匪浅。

当时学校里教授级的人物对学生手把手教课的几乎没有,而他却在课堂上做到了言传身教。他差不多每天都出现在课堂上,亲自修改作品。而教课的同时,他对自己的创作也毫不放松,一年至少要出去写生三到四次,他主张“就地炼钢”,把当地最好的东西收集到一起形成作品,常常是他在前面支起画架,我们在后面跟着写生。这种教法的好处是学生能在实践中看到老师怎么做,从而明白自己如何做。

人们可能觉得吴先生个性很强,鲜为人知的是他对学生是非常柔情的。有一次我们在画人体写生,老师看我的作品背景画得很花,拿起笔就在作品上给我改。等老师走了,我觉得改得不合适,当时没有什么世故心理,马上就抹掉了老师的修改,重新再画。这一下子激怒了老师,他在课堂上质问我为什么改了又要抹掉。后来他怕我误会,找来和我关系比较好的一位原南京中央大学毕业的老师,我们三人一起聊天,谈吴老师为什么要那样修改。从此我越发敬重老师。

我成名后,他仍然为我改画。有一年在香港,他看到我的一幅作品不尽完美,说,我给你改一下。他用不透明色带掉画面多余的黑,改了之后画立刻鲜活起来。在场的人很感动:“你的老师都70多岁了,居然还给你改画。”他对我们一直关爱有加,我们恐怕很难再找到这样的老师了。

为什么大家一看吴老师的画,就觉得很动人、很清新?因为他的作品有强烈的东方文化意识,又吸收了块面结构。他的确是把握了中西文化的精髓,并融会贯通。他是20世纪最有成就、最有前瞻性的艺术家之一,这个作用未来会越来越清晰。

吴冠中先生不管遇到任何争论,都坚持自己选择的道路。他曾经给我题词“小路终成大路”,意思是说我们走的是一条小路,可能有些人受不了,有些不同意见,但是没关系,最终会有越来越多的人来走这条

▲《长江三峡》

路。这是一个艺术家最需要的执著精神。

他留给我们很多宝贵的创作经验,所有的创作经验他都写成文字,经验不见得放之四海而皆准,但这是不得的。画家生怕爬格子,吴先生在他画画之余写了大量优美的文章。

以前觉得老师在世,有一座大山立在眼前,自己还年轻。现在一下子意识到真的不年轻了,应该放弃一些

争论,趁身体还好,在目前的大好形势下,争分夺秒完成自己的艺术使命。吴老在70岁的时候觉得留给他的时间不多了,后20年做了很多事情。他的房子很小,儿子的车还是捷达,他就是在这样一种清苦的生活下努力创作。吴老不是没有条件,而是觉得没有必要,他认为自己的生命应该留给创作。

(本文作者为中国文史馆书画院常务副馆长)

▲《误入崂山》

▲《孔林》

▲《双燕》

人们对吴冠中的评价会更加客观

水天中

我认为在二十世纪后半期的中国艺术界里,吴冠中是一个典型的有独立思想、独立人格,但又对这个时代、国家以及人民有所贡献的艺术家。吴冠中的艺术成就体现在两个方面:

一、艺术创作上,吴冠中是在水墨和油画之间,介于西方和东方之间的画家。他有一个基本观念,在艺术上过分强调地域和民族的差别没有太大意思,首先从事艺术,要美,要服务于人的精神和心灵,他强调的是这方面。从他的绘画作品来说,比较强调形式美,他的独特性在于用非传统的方式表现中国特有的情调和韵味。他是属于这个领域的领军人物。

二、关于他的艺术思想,他所发表的文字和言论引起一轮又一轮的艺海波澜。他总是一针见血地

触及当代艺术的要害问题。这些问题有时候是人们有隐约感觉而无从下手,有些问题本身就如一团乱麻,遵循习惯思路写出来的理论文章,丝毫无助于问题的解决,而只能使读者一头雾水。吴冠中以“快刀斩乱麻”的方式,剖析问题实质,提出自己的看法。这在博得赞赏的同时,也让固守传统习惯的人为之愕然。

我觉得随着吴冠中先生的去世,人们对他的评价,对他的艺术创作、艺术思想的研究,会更加客观。就像我们去观察一个自然界的现像,有了质疑以后,就会更加客观。我想对吴冠中的评价,包括他在世的时候,人们对他的一些刁难和批评,他对整个历史时期的贡献会得到更加公正的评价。

(作者为中国艺术研究院研究员、美术评论家)

吴冠中纪念特展将在京开幕

本报讯(记者 霍晓蕙)“我负丹青”是吴冠中对自己谦虚的评价,而后世对其的评价则是“不负丹青”。7月7日,“不负丹青——吴冠中纪念特展”将在中国美术馆展出。

艺术大师吴冠中于6月25日掩上人生画卷之后,社会各界以各种形式纪念。中国美术馆就在第一时间筹备了“不负丹青——吴冠中纪念特展”。记者了解到,1979年吴冠中绘画作品展在中国美术馆举办;1999年,吴冠中画展在中国美术馆举办,吴冠中向国家捐赠10件作品。2009年,吴冠中再次向国家捐赠36件作品。而在此次“不负丹青——吴冠

中纪念特展”上,美术馆将在5层3个展厅内展出46件捐赠作品以及中国美术馆收藏的吴冠中作品16件。

在亮相的62件馆藏珍品中,观众可以看到吴冠中描绘其夫人以及他精神之父鲁迅的作品《画中人》和《野草》。而除了馆藏吴冠中作品为展览主角外,此次纪念特展还将展出吴冠中的文献资料、历史图片,以及陈放大量吴冠中先生的作品画册供观众翻阅。

与此同时,中国美术馆还将一万张“不负丹青——吴冠中纪念特展”免费门票赠送给大学生,并举办3场吴冠中艺术报告会。此次展览将延续到8月2日。

其他纪念展览

上海美术馆:上海美术馆三楼有吴冠中艺术陈列展。除此之外,美术馆还将在8月左右开展系列纪念活动,吴老生前分三次捐赠给上海美术馆的87件作品将全面展出。此外,上海美术馆还准备将馆藏的吴冠中87件作品进行世界巡回展。

浙江美术馆:11月将举办“东西贯中”的吴冠中大型艺术回顾展,并且将于7月23日将装裱后的5件新捐赠作品在同一展览中展出。

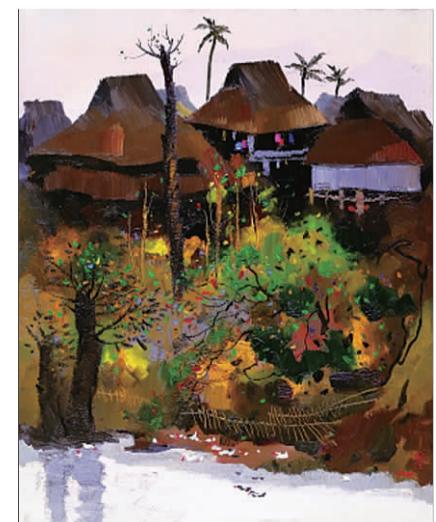
品,是吴冠中作品最大规模的一次展览。

保利艺术博物馆:将于10月举办吴冠中藏品展,主要展示藏家收藏的吴冠中近百幅作品。

香港艺术馆:正在举办“独立风骨——吴冠中捐赠展”,原定于7月4日结束,但主办方决定将该展延迟至8月29日,并且将于7月23日将装裱后的5件新捐赠作品在同一展览中展出。

▲《江南春》

▲《西双版纳村寨》