

4月18日,“会心·独造——韩敬伟师生作品展”在齐鲁美术馆隆重开幕;当日下午,在齐鲁美术馆五楼楼下学宫报告厅举行了“韩敬伟师生创作交流会”。韩敬伟及21位学生就师徒相授过程中遇到的问题,如何提高审美眼光,提高自身修养等方面进行了交流探讨。交流会不拘泥于形式,在轻松愉悦的氛围中进行。期间,韩敬伟就学生的展品做出具体评析,现场教学,他凭借自己多年的教学经验和深厚学养,对学生提出的问题答疑解惑。

▲韩敬伟师生在齐鲁美术馆楼下学宫学术报告厅进行研讨 李振存摄

艺术修养比笔墨技巧更重要

“韩敬伟师生创作交流会”在齐鲁美术馆举办

本是同根出,面貌各不同

●王东(辽宁科技大学建筑与艺术设计学院副教授):

我之前一直画工笔,现在更希望用水墨去表现写意人物。每个人的审美是不一样的,不能因为韩老师画山水,我就必须画山水。今天这样一个师生展,形式真的很多样,艺术理念不同,侧重点有别,无论是抽象的,还是形象的,我觉得各位师兄都具备了艺术创作的主动性,考虑的东西逐渐的完善,渐成自己的风格,但还需要在深层次上继续挖掘。总体上,我们的思想内核源自于韩老师,在外在形式上不能照搬。

●线智(鲁迅美术学院美 副教授):

在鲁美待那么多年,很多老师的艺术观点各不相同,韩老师也倡导我们要有自己的个人风格。每个人在意识形态上是有夹角的,夹角不同,必然会有理解上的偏差,不要因为我们艺术观点的不同,而导致感情上的疏远。所以需要大家交流,展览,研讨,这样才能够发现自己的问题,不断提升自我。

最近我一直思考“智慧”的意思。“智”是认识事物的差别,“慧”是认识事物的相同性。师兄的相同性是韩老师,我们都师从于韩老师,我们和老师的相同性在

“道”,艺术家是强调差异性的,艺术家所追求的个性怎么体现呢,我想还是因认识事物的夹角问题表现在画面中的个性差异吧。

●付晓东(独立策展人、艺术家、批评家):

韩老师早期就着手开放的实验教学,这对我之后研究当代艺术影响很深。在这个教学体系中,使我非常容易的对当代文化。韩老师曾经教导我们对宋元山水的临摹,对笔墨的苛刻追求,对阿恩海姆经典著作的阅读……这些基础性

的学习使我能够自由的穿梭于传统艺术和当代艺术之间,能够接受新的艺术观念,聆听其他人对同一艺术门类的不同理解。

●韩敬伟(清华大学美术学院教授、硕士生导师):

学术性,不是一种重复的东西。本次展出的作品,每一张画都有自己的审美想法,风格各异,这是很好的气象。在坚持自己的艺术理念下,前进一小步就是不得了了,所以一定要把握好自己的学术研究方向。

教师是核心价值的发布者

●郝国馨(清华大学美术学院博士生):

我很想谈谈老师和学生之间相像的问题,我认为艺术家就是教师,这里面存在一个身份的问题。教师和艺术家对艺术的认识不应该是一样的,教师应该具有艺术的宽容性,面对多个审美来源,每个人的审美取向和对事物的感受是截然不同的,不应该去改变而是去启发。艺术家必须有艺术专注,他对某一方面有一种偏执的坚持,但是在审美上必须合乎艺术发展趋势。

教师和艺术家实际是两个坐标,但是现实中往往艺术家充当了教师的身份。在艺术创作中,教师往往把自己的坚持灌输给学生,学生亦步亦趋。但是韩老师注重启发学生找寻自己的偏好,他又非常坚持自己的艺术理念。他对“道”的理解,胜过很多人,我觉得是真正的学者型画家。

●王洋(鲁迅美院硕士):

从韩老师那里学到的是如何面对自

己的人生,而不仅仅是笔墨的具体运用方法。我在画画的过程中体会很深,自己画的一笔一墨,承载了我对人生的一种态度。人在情感上是不可设计的,从而在画面中的追求也是不可复制的。

●陈顺亮(清华大学美术学院艺术硕士):

韩老师的学术体系,是一个宏大的构架。这次展览,所有的参展人员,我觉得还没有把韩老师的思想精华发扬光

大,在今后的创作中还应该再做的扎实一点。现实创作中,淡泊明志,无欲则刚,应该向内探求,在这个主体下,逐渐培养对事物的感情。

●韩敬伟(清华大学美术学院教授、硕士生导师):

作为教师,不是教学生知识点,应该为学生设计出一生的学习方案,给出一个综合评估。教师是帮助学生成长的,是核心价值的发布者。

审美眼光决定艺术格调

●付晓东(独立策展人、艺术家、批评家):

我从研究生毕业到现在已经12年了,毕业之后我一边在学报当编辑,一边当韩老师的助手,帮老师代课。2008年从鲁美辞职,游学世界名地。这与韩老师说的游学观念有莫大的关系。韩老师反复的讲过,人生的三个阶段,即学习阶段,谋生阶段,融会贯通阶段。这和柏拉图的观点相类似,必须要切实的结合实际的生活事物,才能理解如何去正确处理它,再回归到书本,方能理解这些东西是有针对性的。

游学阶段,结识了很多文化名人,收获良多,但给我最大的感触是山水画因其深厚的传统功底在所有艺术门类中是最棒的。山水画充分体现了中国道家思想和哲学观念,承载了中国人的特殊思维方式。韩老师经常讲“道”,我之前不懂,但现在看来它是最根本的东西。中国的思想体系成熟比较早,很早之前就形成了精神性和物质性合二为一的思想,所谓的天人合一在中国的山水画里体现最好,山水画中山川、树石等审美对象可以在任何山野中找到这种审美体验。

●韩敬伟(清华大学美术学院教授、硕士生导师):

读书、思考、写东西对一个画家来讲非常重要。你不研读100本以上的书籍,就不要触碰艺术。付晓东虽然很多年不拿毛笔画画了,这次展览的作品,格调却很高。我多次说绘画的技术不是问题,最后还是回归到审美,要通过学术交流和阅读来提高自己的修养。审美眼光和格调紧密相连,眼光看到了哪一个层面,绘画的格调就定在了哪个层面。如果表达事物的技术不行,可以表达的差一点,但是必须要有审美眼

光。要鉴赏,要交流,领会世界大师在感受什么东西,看他们的审美在哪个层面。绘画技术性的问题经过几年的实践是可以解决的。但如果没有审美,就只徒有形了。

人类对审美的判断是有定数的,对和谐的欣赏,对崇高的欣赏,对优雅的欣赏永远不会改变。在建立审美的时候,不能标新立异,标新立异只能是昙花一现。为了追求某种新意,搞丑恶的东西,失去了大的审美需求,虽一时扬名,但不会成为主流,反观中国的老庄哲学为什么经久不衰,就是因为它符合了中国人的审美。

画家最大的修养是发现自己的天性

●杨大治(鲁迅美术学院中国画系教师):

国画通常不关注自己,多表现美好的事物。可是,当我发现环境有问题,雾霾严重危害人的身体健康时,开始考虑生死问题,后来我做抽象艺术的尝试。我希望我的生命本体是源自心灵本体的创造,能够去除人间物欲的杂质,涤荡心胸。

对于韩老师说的“道”,我觉得是“道理”,观者欣赏画面舒服不舒服,首先自己看着舒服,和自己的内心表达是吻合的,是内心真心需要的,你才能从这个“道理”中受益。

●刘伟(沈阳建筑大学建筑与规划学院教师):

目前我对自己的绘画状态不是很满意。即使在解决了画面的技术问题,也很难达到满意的程度。面对生活的压力,赚钱、养家、育儿,对艺术创作方面倾注的精力有所减少。借着韩老师举办展览的机会,各位师兄集中展示近期的创作成果,通过交流,不断提高。生活中大家都有惰性,我想如果定期举办这样的展览,无形中会给自己一个压力,能够不断提高自我的艺术修养。大家内心都有一个想画画的情结和愿望,我觉得只要动

手了,不管是在画面上还是思想上都会有所进步。

●韩敬伟(清华大学美术学院教授、硕士生导师):

我曾经写过一篇随笔,即刚才付晓东讲的学习阶段,生存阶段,提高修养的阶段。在享受物质文明的同时,我们需要提高自己的修养,建立正确的人生价值观。在艺术创作中,要关注到自己内心所想,人的天性所悟。人性的自然状态就是“道”,天性就是“道”。画家最大的修养是发现自己的天性,这才是真学问。

附记

“会心·独造——韩敬伟师生作品展”开展以来得到了省内院校师生及艺术工作室的欢迎。据齐鲁美术馆工作人员介绍,几天来,接待了一批又一批艺术院校的师生前来参观,就韩敬伟多样性的艺术实践进行现场学习。齐鲁美术馆作为公益性的展览馆,承载着文化传播的使命,特别是对接高校,建立美术教学实践基地,实现了学术共建的引领作用。