

笔墨讴歌时代

纪念改革开放四十周年名家笔会在齐鲁美术馆举办

四十载励精图治,四十载时代荣光。在中国共产党的领导下,改革开放四十年来我国文化事业取得了举世瞩目的成就,书画艺术作为文化事业的重要组成部分也迈入了一个蓬勃发展的新时代。不忘初心,牢记使命,为庆祝改革开放四十周年,近日齐鲁晚报举办了“庆祝改革开放四十周年名家笔会”,我省李方玉、张宝珠、刘书军、张宏伟、赵英水、刘玉泉、岳海波、韩玮、韦辛夷、梁文博、李兆虬、吴建军、李勇、王竞艺(按年龄排序)等二十余位画家,齐聚齐鲁美术馆六楼大型书画创作室,挥毫泼墨,用笔墨讴歌新时代。创作间隙,画家们也各抒己见,侃侃而谈,通过交流碰撞互相都受益匪浅。今刊登部分精彩观点与画作,以飨读者。

改革开放四十年来, 中华民族如松柏一样不屈不挠

张宝珠(山东省美协顾问、山东泰山国画院院长):今年六月,我为“上海合作组织青岛峰会”创作了一幅以松柏为题的巨幅画作,花费了很大的心血,两三米高的松树屹立在悬崖上,非常壮观。我把它比作中国的五十六个民族,为什么呢?因为改革开放的这四十年,中国经历了天翻地覆的变化,中华民族经历了艰苦卓绝的奋斗才能发展成今天的繁荣景象。在这四十年中,中国就像松柏一样不屈不挠地生长着、发展着,我认为松柏的这种品格和我们这个民族的精神气概是完全吻合的。

我信奉的绘画理念可以概括为三个字——“独、立、简”,即独立的风格,内在的心立和简洁的语言。改革开放后,西方文化对我们传统的中国艺术产生了巨大的冲击,当今一些年轻人在从艺过程中倒向了西方,摒弃了传统的中国绘画,这是舍本逐末的做法,艺术家画画要“崇拜自己”,不能失去个性进而成为他人的艺术复制品。除此之外,中国画讲究做减法,随着绘画功力的逐渐加深,画面上的元素会越来越少,越来越简洁。不要在乎别人看不懂你的作品,时间是最公正的裁判,艺术家不能为迎合一时潮流,而给后人留下太多文化垃圾。

总而言之,艺术的繁荣脱离不了经济基础的发展,感谢改革开放给予了我们这批艺术家一个全新的机会,作为改革开放的受益者,我也会全心投入艺术创作中,这不仅是本心的追求,也是一个艺术家应该承担的社会责任。

改革开放是伟大创举, 文艺工作者要紧跟时代步伐

刘书军(山东省美协顾问、山东省中国画学会常务副会长):毫不夸张地说,改革开放让中国老百姓的生活发生了天翻地覆的变化,是全国人民齐心协力、共同奋斗的伟大成果,现在的中国是屹立于世界的大国、强国。而我作为一个文艺工作者,怎么样能够适应时代的发展,用自己的手、自己的心反映整个时代的伟大变革是亟待解决的重大问题。

我曾经在部队生活过很长一段时间,当时的创作内容主要是刻画军民关系的,那种谁也离不开谁的真挚情感是我亲身经历过的,因此我的绘画总是充满了一种革命的浪漫主义。从部队退役到地方工作后,我开始转变自己的绘画内容,为改革开放的总设计师邓小平同志画了一批画,像《中流砥柱》、《绿满神州》等,也创作了一批反映西藏、内蒙古地区风土人情的作品。这些年来,我游历遍了祖国的边疆地区,每一次去都感受到巨大的变化,他们的房屋、马路、公共设施越来越现代化,我可以深切感受到他们的生活幸福感,这都得益于改革开放的伟大创举。

一个画家的作品是他心灵的语言,我始终认为文艺是为人民服务的。随着改革开放的进行,人民生活幸福指数的不断攀升,作为一个文艺工作者必须要紧跟时代步伐,历史的车轮滚滚向前,当下时代就是最好的时代。

市场经济下画家要守住原则,不忘初心

岳海波(山东艺术学院教授、山东省美协综合材料绘画艺委会主任):齐鲁晚报已经创刊三十多年了,刚创刊时我是齐鲁晚报的美术编辑,给报纸画一些插画等等,晚报的成长是伴随着改革开放的,我们这些艺术家的成长也是伴随改革开放的。

以前上学的时候,我们对于西方的文化是一概不知的,当时班里来了一个外宾,问我们怎么看待印象派,可是我们连印象派是什么都不知道,非常僵化刻板。但是随着改革开放的发展,地球村慢慢形成,我们对于西方文化的吸收越来越多,比如综合材料就是外来的西方画种。中国艺术的发展,从纯粹的模仿到借鉴融合,秉承着“古为今用,洋为中用”的原则,会越来越成熟。我觉得大多数的画家都是采用中西结合的一种绘画方式。我曾经到英国、美国把当地的博物馆游览个遍,看到西方的一些解剖、造型、色彩在很久以前就达到非常高的程度了,当时我有些落寞,后来我游历了中国文明的一些胜地,像西安、洛阳、太原等等,我觉得中国文化是可以和西方抗衡的,但是中国的艺术和西方完全不同,它追求一种味道、一种意思,西方艺术就像可乐一样可以说明白什么味道,而中国艺术就像茶,是说不明道不白的感觉,我们不能用西方的概念来评判中国的艺术。

改革开放后有了市场经济,现在是一个商品时代,一个消费至上的时代,很多事物都是以经济价值作为评判标准的,很多画家为了迎合市场画一些粗制滥造的作品,这些作品放到历史长河中是不一定有价值的。改革开放给予了艺术家一个广阔的天地,但是我们要守住原则,不要忘记艺术的初心。

弘扬正能量,用美来振奋人心

韦辛夷(原山东省美协副主席,济南市美协主席):8月30日,习总书记给中央美术学院8位老教授回信,向他们致以诚挚的问候,并就做好美育工作,弘扬中华美育精神提出殷切期望。事实上,弘扬中华美育精神和改革开放四十年有着很大的关联。

1917年,学界泰斗蔡元培先生提出了“以美育代宗教”的思想,强调美育是一种重要的世界观教育。蔡先生意识超前,非常了不起,但由于受时代环境的局限性,这一思想成为了一个未完成的美学命题。经济基础决定上层建筑,美育的弘扬和提倡必须是在物质极大丰富的前提基础上才能实践推广,而改革开放的四十年恰恰是做了经济基础的发展和铺垫。从上个世纪到现在,中国的一百年发生了很大变化,久经磨难的中华民族在党的领导下,实现了从“站起来”到“富起来”再到“强起来”的伟大飞跃,现在总书记提倡弘扬中华美育精神,把“美育”作为一种国家战略来谈,接下来我们要“美起来”。

说到“美育”,那么什么是“美育”?在我看来,美育不是简单的赏一幅画,看一出戏,美是塑造灵魂的。美分为外在美和内在美,外在美是指行为规范,内在美是指精神情操,由此可见,美育是把真善美转化成了一个更加喜闻乐见的形式和礼节出现。十九大报告中,习总书记号召我们要深刻领会和科学把握新时代的显著特征与丰富内涵,我认为“弘扬美育精神”就是这个时代的特征,它存在于生活的方方面面,可见可感可行,时刻指导我们要去建立美好的行为规范,自觉要求自己。生活在这样一个和平且物质生活相对富足的国度里,我们很幸运,也要时刻感恩。

作为美术家,万变不离其宗,就是要画好画。首先,作品要弘扬正能量,符合审美原则,真正用美来振奋人心。其次,既要画面美,更要心灵美,艺术家要多多关注社会,关注人们的精神层面,对生活热爱,对艺术虔诚。第三就是要不断锤炼向社会传达美的技能,用高超的笔墨语言去记录和表现这个波澜壮阔的变革时代。

传统文化是我们中华民族的根

梁文博(山东艺术学院教授、硕士研究生导师):改革开放是一种时代走向,与绘画是同步的,这四十年来的世界开阔了,并在自己的绘画中融入了西方的元素,包括点线面的运用,以及画面关系、色彩构成色彩纯度关系、对比关系等等,尽管用笔方式、笔墨关系是传统的,但是绘画意识是现代的。

说到传统文化,一来它是我们中华民族的根,越是接触他国文化就越觉得中国文化的高雅,二来,中国艺术是“用看不见的方式画看得见的东西”,西方艺术是“用看得见的方式画看不见的东西”。画家在中西结合时也需要讲求一个法度,讲求平衡,纯度、浓度、温度缺一不可。目前我还在教学一线,我认为“德育”是一切教育的前提,学生要知道什么是品质的东西,什么是有品位的東西,像梅兰竹菊这种象征朴素、高洁的事物,只要有了好的道德品质才能理解其中的美。美是无处不在的,我们要培养发现美的眼睛,一条毒蛇有它的烈性美,一根老树干也有它的沧桑美,世界上不缺乏美,而是缺少发现美的眼睛。

艺术市场的作用一个是推动了书画的发展,改革开放后的市场经济让书画艺术有了经济上的价值,这是大趋势。但市场过于火爆产生的问题也很大,比如会对画家的绘画品位的产生消极影响,一些画家过于强调经济利益,降低了自己的绘画水准,这种问题必须要靠画家自己把关,怎么正确对待自己和自己的艺术是画家亟待考虑的问题。