

国家艺术杂志

本报副刊部主编 2018年7月31日 星期二 第798期

新民晚报

首席编辑:吴南瑶 视觉设计:戚黎明 编辑邮箱:xmss@xmwb.com.cn

20

■ 关紫兰《少女像》1929

■ 殷雄《持陶罐的人》2003

■ 吴大羽《滂沱》1970年代

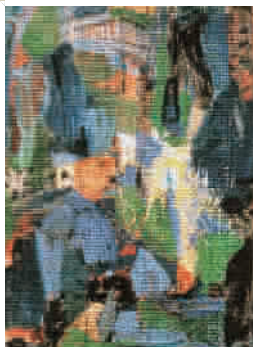

■ 陈逸飞、魏景山《开路先锋》1971

■ 林风眠《丰收图》1962

■ 关良《火红的年代》1950

■ 王劭音《村落》1998

一座城市成就一个艺术样式

面向未来的海派油画烘托上海精神

◆ 龚云表

令上海骄傲的“黄金十年”

从十九世纪末徐家汇土山湾画馆,到二十世纪初期相继创立的上海美专等美术学校,办学者逐步引进西方美术教学方法,培育了中国本土首批经过系统教育成才的油画家,成为中国油画发展初期的创作主体,他们对于中国油画的发展成长,有着筚路蓝缕的开创性贡献,直接影响着中国油画运动的发端和推进,并为二十世纪三十年代中国油画“上海时代”的“黄金十年”奠定了坚实的基础。刘海粟、林风眠、颜文樑、徐悲鸿、吴大羽、关良等几乎所有中国油画的奠基人和开拓者,都与上海这座城市息息相关。

在海派油画史上,二十世纪三十年代是一座高扬现代主义艺术精神的高峰。这一时期的中国油画界,以上海为策源地,出现了一股强劲的现代艺术潮流,由庞薰琹、倪貽德等发起组织的“决澜社”,是中国现代美术史上第一个真正自觉的现代主义美术社团。他们站在“拿来主义”的立场上,凭着对西方艺术不同的见解,对现代绘画各个流派进行研究和借鉴。其间不容忽视的,是当时定居上海的鲁迅先生对西方艺术思潮的大力推介。他说:“世界的时代思潮早已六面袭来,而自己还拘禁在三千年陈的桎梏里。于是觉醒,挣扎,反叛,要出而参与世界的事业——我要范围说得小一点:文艺之业。倘使中国之在世界上不算在错,则这样的情况我以为也是对的。”决澜社的创作实践,正是基于这样一个时代使命:本民族艺术怎样才能摆脱文明衰落所导致的困境,怎样才能重新找回完整的、更加有力的表现中国人生活与情感的艺术形式。以这样一群充满理想、热血沸腾的海派油画家为主体的决澜社,当可视为中国油画进入一个新历史阶段的重要标志,他们所追求的现代艺术精神,深深扎根于上海这片热土之中。而以历史的眼光重新认识,甚至可以将其作为当代中国油画创作自主选择、多元开放的源头。

服从时代指令的嬗变

艺术的发展进程自有其符合逻辑的历史规律,历经二十世纪三四十年代救亡图存的抗

上海是中国最早进入现代化进程的城市,综观二十世纪的中国,也唯有上海这座城市,能够理直气壮地引进西方艺术,融入本土文化,在中国诞生油画这一新的艺术样式,同时开创海派油画全新的艺术天地。

从十九世纪中叶以来,在中国美术界崛起一个被称为“海派”或“海上画派”的中国画的画家群体,以上海为中心,吸纳并且引领周边地区的艺术力量。其画家阵容之浩大,绘画风格之纷繁,产生影响之深远,以及得时代风气之先的显赫声势,是以往其他地方画派所无法比拟的。“海上画派”发展到二十世纪上半叶,随着中国油画艺术运动在上海的兴起,又形成了作为中国油画中心、与海派国画并置发展的“海派油画”。在中国油画的历史上,上海是名副其实的“发端地”和“摇篮”,为油画的传播和发展,聚集了中国第一代油画家,作为中国最早的油画教育和创作中心。回顾海派油画的嬗变过程,可从中归纳出海派多元开放的精神源头所在。

日战争民族解放运动和解放战争,海派油画理所当然以时代要求相呼应的艺术观念进行创作,在表现形式和绘画语言上更多着眼于使民众喜闻乐见。新中国成立后,随着社会主义事业的蓬勃发展,以真实再现为特征的写实主义成为绘画的主流。写实主义艺术对于表现历史重大事件和情节性文学叙事,对于社会的现实关注无疑更能发挥其推波助澜的作用。与此同时,海派油画作为一种城市文化精神的体现,仍然在创作上坚持尽可能多的艺术形态,执著地进行着各自的艺术追求与多元探索,致力于对油画艺术本体的研究和对创作主体意识的发掘,在艺术上表现出一种惊人的胆识和毅力,成为上海油画艺术稳定而基本的精神内核。二十世纪六十年代新成立的上海美专等美术学院和上海油画雕塑院,汇集了许多中国老一辈著名油画家,培养了陈逸飞、邱瑞敏、魏景山、王劭音、陈钧德、夏葆元等一大批年轻画家,成为新一代海派油画创作的生力军。他们服从新时代的指令,自觉地遵循党的文艺路线,以一种理想主义的精神来表现火热的的生活,并通过绘画题材的个性化阐述,呈现多样化审美趣味的艺术追求。

自二十世纪八十年代开始,随着改革开放大潮的到来,作为新一轮崛起的中国当代艺术的重要组成部分,海派油画的艺术形态也必然伴随着上海这座现代化城市的迅速发展而发生嬗变,艺术创作语境更加多元开放,并且显现出新的社会特色和时代特征。在海派油画

家面前所展现的广阔创作空间,足以使他们天马行空,自由驰骋。写实主义、表现主义、抽象主义等各种绘画流派竞相呈现出快速发展的势头。值得强调的是,一批年轻的海派油画家,在吴大羽“游走在形象与心象之间”艺术主张的影响和带动下,充分发挥油画形式语言的艺术感染力和关注艺术精神空间的营造,使人们在艺术的接受视野上获得新的审美体验,以一种新的艺术样式来对现实生活作出反应,率先打出抽象艺术的旗号,使上海成为中国抽象艺术的策源地。而迅速腾飞的上海城市现代化建设,也为上海抽象艺术的发展提供了前所未有的优越条件,在进入二十一世纪后更成为中国抽象艺术的中心,这也正是抽象艺术之于上海的文化合理性的意义所在。

来源于时代选择的不断创新

上海艺术的近代发展历程,以中西交汇、引进异质因素为主要特点,封闭的、超稳态的艺术格局被不断打破。对海派油画而言,与上海城市现代化相伴共生的,是在艺术观念上获得的现代性:一方面,是西方的现代艺术形式和艺术观念争先恐后地涌入;另一方面,是传统艺术受西方影响发生急剧变革。以“五四”新文化运动为标志的汹涌激荡的新思潮,又为海派油画的艺术发展增添了内在的活力。而由林风眠提出的“中西融合”的艺术思想,认为中国艺术应将东方情感表现与西方

艺术形式融汇互补,并将这种融合上升到时代性、民族性和个性的高度,就是在艺术观念、文化价值和油画语言建构的现代性上,为海派油画的发展指明的一条切实可行的途径。上海之所以成为中国油画艺术的摇篮并形成海派油画,正是因为这里有着“中西融合”滋生繁衍的土壤和气候,而包括油画在内的现代艺术,注定迟早要伴随着历史的递进,融入上海的现代化进程之中。

任何一种艺术形态,其精神层面的普遍价值,必然要随着时代的变化而发展。海派油画与中国艺术的创作语境一样,将油画语言作为画家自身思想和情感的载体,随着新的对象和新的表现的需要,使作品具有时代感和当代审美精神。以积极主动的姿态接纳八方来风,是上海艺术家的传统风范,也是海纳百川、兼容并蓄的上海城市文化性格所使然。海派油画的基本特征,并非是整齐划一的艺术风格和绘画语言,更多的是表现在文化观念、价值取向和艺术作风上,体现开放豁达,灵活多变,不拘泥于传统,不墨守成规,敢于创新的创作精神。正是在这样的艺术精神影响和驱动下,随着时代的发展,海派油画的文化内涵不断得到提升,创作形态也随之发生变化,始终处在一种动态的嬗变中。

在有着五千年文明历史的地域版图上,上海还是个年轻的城市。相对而言,它没有沉重的历史包袱,显得轻盈而富有活力。它很早就是一个在艺术上多元而自由的城市,在这里,一切艺术风格都是允许的、平等的。海派艺术精神的核心一是开放,二是融合,而开放加上融合,便有创新。事实上,海派油画的创新,从本质而言是文化取向的自主选择。历经百余年的发展,海派油画已确立了自身的文化定位和精神价值,而在时代转型的过程中,显现出与传统内在的承续性和向当代转型的可能性,演化出海派油画逻辑发展的必然轨迹,涌现出一大批具有国际艺术视野的新生代油画家,确立了在当今中国美术界文化多元格局中的重要地位。海派油画在历史发展的进程中铸就了自己的辉煌,历史是不断发展的,它不仅属于过去,更指向现在和未来,海派油画正处在一个新的起点,有待上海油画家们肩负重任,继往开来,发扬海派艺术精神,续写中国油画史新的上海篇章。