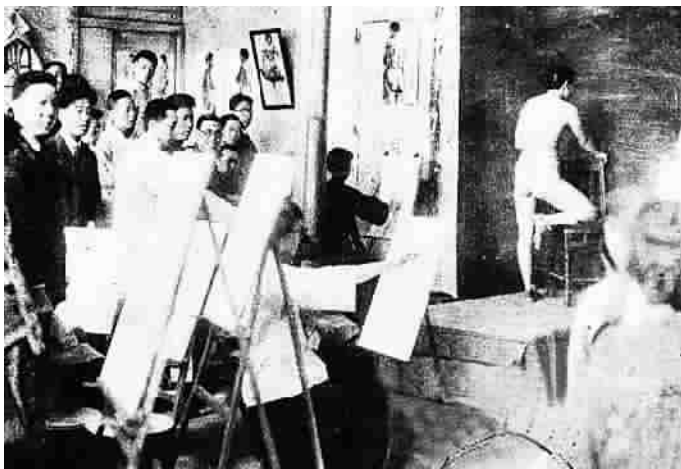

艺海热风

艺术灵魂比技艺更重要

——上海美专百年纪念展观感

■ 当年上海美专人体写生课

图 TP

刘海粟创办的上海美专诞生100年了。中华艺术宫举办了一个纪念展,大量的艺术作品和史料让人感慨;虽然上海美专早在上世纪50年代初就退出了舞台,但其美术教育理念和成就至今仍让我们汗颜。

这些年来,我国的美院似乎空前发展,成为报考之大热门。无论从规模、设备、经费,还是学员数目,当年草创的上海美专都不能与之同日而语。但上海美专在美术教育理念上的领先,对社会发展和艺术史的推动,却也是当下许多美院所难望其项背的。

“魂”与“技”高下有别

上海美专的教育重“魂”,而当今美院则重“技”。

这从它的办学宗旨可见一斑:“我们要发展东方固有的艺术,研究西方艺术的蕴奥;我们要在残酷无情、干燥枯寂的社会里,尽宣传艺术的责任,并谋中华艺术的复兴;我们原没有什么学问,我们却自信有研究和宣传的诚心。”

上海美专创办于民国元年。刘海粟和蔡元培等中国文化和、艺术、教育的先驱一样,热切期盼借此历史契机,推动中国社会文明进步,提升民族素质和精神境界。他传播艺术的目的在在于求得国人“把固有的创造精神恢复”。正因为有这样高广的志向和胸怀,所以其办学理念与仅局限于“技艺”的美院不在一个层面思考问题。

“广”与“狭”胸怀可见

上海美专的教育涉猎“广”,而当今美院则偏“狭”。

从美专在上世纪三四十年代的课程表看,不仅有与欧洲美术学院对应的各个专业全面设置,还有一些有关人文科学和中国传统的重要课程,比如“哲学史”、“金石学”、“诗画题跋”,甚至音乐、电影、摄影等都包括了进来。1949年至今,一些国内重要的美术学院也未正式设立过这些课程,只是近年有个别概念较新的“视觉艺术”学院将影像、电影电视、舞台艺术等纳入了教程。

几乎当时所有的著名学者和艺术家都曾到上海美专讲课。其目的无疑是让学生们取法乎上,培养其思考问题之能力,观察事物之敏锐,并以饱满的热情对待生活,对待社

会,以自由的思想对待艺术创造。

刘海粟美术馆策展人王欣在策划这个纪念展时深感,形而上的哲学思考,宏观、抽象的精神追求,从上世纪90年代后从我国许多美院被抽离了。相关的许多课程也被取消。学校更注重追求市场的需要,过于功利。学生也以“实惠”的心态来对待艺术,缺乏理想。但近一两年似有好转。

向未来推动文明

上海美专重视“未来”,当下美院多看“过去”。

上海美专曾以开放的理念、创新的魄力,在当时的中国教育界、艺术界进行了一次狂飙突进式的革

命,在四个方面开创了划时代的先例:一、国内最早男女同校之一,在当时具有很大的社会震撼性;二、最早裸体女模特写生之一,倡导了科学的学术教育观,冲决了封建伦理;三、首创大规模的旅行写生,开阔师生视野;四、首创中国第一本专业性《美术》杂志,提倡现代美术观念和新型美术改革。这些超前的举动,推动着中国艺术从农耕文明的传统形态,进入城市文明的现代,造就了中国现代美术史的基本阵容。刘海粟认为:“随着时代的变化,人们的观点和审美要求也在变化,所以要在不断地来符合时代的要求。”而现在许多美院教育近似“训诂”,多为学习前人的技法,缺少如何创造性地表达自己情感和形成具有个性的艺术观的教育,更缺乏对未来的预见性和开拓性。有些美院以平庸、僵化、程式化的技术桎梏了学生的聪明才智。正如画家王劼音教授曾感叹的,一些蛮有灵气的孩子被教“傻”了。

重新看“野鸡学校”

上海美专敏锐地把握世界艺术发展的最新趋势。刘海粟推崇新的艺术理念,认为“艺术是主观的表现”,一反多少世纪以来在艺术领域中起支配地位的“模仿说”,对冲破学院主义的羁绊,密切生活,恢复活力,走向新生,起着巨大的作用。但他并不排斥其他艺术观念。美专的教师组成,既有留洋的“新派”画家,也有传统的国画家。即使

在留洋画家中,也有倾向于后印象派、野兽派等新锐艺术的刘海粟、庞熏琴等,也有古典写实的颜文梁等。这在本次纪念展展出的美专师生作品中清晰可见。

上海美专曾被污为“野鸡学校”,但艺术史论家朱其发现,上海美专的历史档案至今保存大量国民政府针对私立学校的年审填表,还有为数不少的刘海粟与上海市教育局和南京政府教育部管辖私立学校的官员的往来信函。这类文献表明,民国政府对私立学校的教育资质、教学指标和年度状况有严格的管理制度和年审程序。上海美专的课程体系、校务制度以及学生会、社团、毕业会、画廊等校园的社会设置都接近一个现代大学的完整建制。美专采用教师治校,注重民主风气,教师定期参加校务会议。

史料还显示,至1949年上海解放初被接管登记,刘海粟已在上海拥有多处校舍,并在江湾附近储备了近二百亩地,如果条件成熟,刘海粟似乎在酝酿着一个更大的梦想,即把上海美专扩展为上海艺术大学。

今天,回望上海美专,有很多启发,也有很多遗憾。在战乱时代上海美专能够做到的,我们今天应该做得更好。刘海粟未竟的理想,我们责无旁贷。

本报记者 林明杰 乐梦融

(“不息的变动——上海美专建校100周年纪念展”,将于12月9日在中华艺术宫谢幕)

艺言一语

去中华艺术宫看了《米勒、库尔贝和法国自然主义:巴黎奥赛博物馆珍藏》,更觉得现在某些“写实”画家是南辕北辙。

很多人提到“写实”,就有点不屑,觉得是过时货。所以“写实”画家对此很敏感,唯恐过时,不时与一些画商搞出些集体行动和呼吁,让人觉得“写实”很行。

“写实”画家喜欢炫耀他们的“基本功”。却不知,写实油画的技法在西方绘画史上,从达芬奇直到安格尔,再到正在上海展出的这批奥赛馆藏画,真可谓已被演绎到极致。这是西方土生土长的艺术手法。中国画家玩西方人的“写实”油画能达到怎样的水准?你只要想想老外唱京剧和画国画能达到怎样水准就可以了。有一次,在某大型博览会上看到一幅临摹鲁本斯的名画,瞅着像外国二三流画家的“老仿”。走近一看落款——国内写实画派大师也。

今天貌似过时的写实,在当年可是离经叛道。试想,在科技未发达的时代,画家能逼真地再造景象,这近乎上帝手段了。

艺术史上的写实绘画,曾经是

写实还是画皮?

一种“新锐”艺术,曾一次次地打破人类思想的藩篱,突破等级的界限。从达芬奇笔下的蒙娜丽莎,到法国写实主义笔下的贩夫走卒,显示的是从平民赢得了贵族独享的“画像权”,到底层民众的喜悦哀乐被艺术作品广泛关注,这一推动人类平等,社会进步的艺术功效。

反观我们的某些“写实”绘画,要么是当年的应命歌颂,要么是迎合市场的艳俗逼真,唯独缺乏艺术家最重要的真诚和挚爱。写实的技法或许我们不必照搬,但写实绘画最重要的精神却该发扬光大。我们是否能如奥赛带来的这批写实绘画的作者那样,去关注、反映当下中国的民生?

最近看到,画家张晨初在微博上频频发表其所绘“中国角色”系列肖像,并向网友征集绘画题材。所绘“角色”从郭美美到雷政富,从方舟子到王石,从袁隆平到莫言,皆当下社会的热点人物。这好像有点意思,但远远不够。转型期的中国,民生百态,社会进步,都期待着具有写实“基本功”的画家们。

没有真爱或真恨的写实,只是画皮。

林明杰

爱上丁雄泉笔下的女子

名家荐艺

已故华人艺术家丁雄泉(Walasse Ting, 1920-2010)“红唇”系列画展,最近在上海思南公馆龙门雅集举办。这位以“采花大盗”自号的画家,18岁离开上海,后又从香港远赴巴黎,1960年移居纽约。他像赵无极、朱德群那样,是蜚声国际的华人艺术家。他笔下的女性,洋溢着春的烂漫和自由气息。他的画,似乎是以东方的笔触,沾了西方的绚丽色彩,带着天真和激情所绘就。

汤姆·魏斯尔曼(Tom Wesselman 美国著名波普艺术家):在我看到雄泉的裸女们之前,我一直认为我不会只钟情一人,直到她的出现,我才觉得我只是一直没遇到对的女子。让人惊叹的是在斑斓色彩

■ 丁雄泉作品

图 3

间冲撞的表面之下,她仍如此真实,如此沉静。在这些斑点和率性线条的触动下,这些作品显得更具窥视感,就如同透过树枝偷窥一个裸女一般——突然间,所有那些油

画中看似隐忍的女子们却全部偷偷地在那油彩狂欢。

雄泉是一个非常坦率、慷慨和感情冲动的人,他的人体油画也是如此。

张盈盈

沈从斌山水画有诗意

生于浙江台州,师从应野平、谢稚柳、陆俨少,现为国家一级美术师,上海现代文人书画社社长,澳门中

华慈善书画院副院长。他的画以山水为创作载体,引入诗的境界,有着高古雅逸的文人氣息。

不同艺见

近日在山西太原召开的中国博物馆协会区域博物馆专业委员会2012年会上传出信息:我国登记注册的博物馆数量到2011年年底已迅猛发展到3589个,并且还在以每年100个左右的速度增长。一方面,是文化大发展带来的美术馆、博物馆新建潮,平均三天多就增加一座博物馆,而另一方面,大量已建成的美术馆、博物馆则生存堪忧。

张子康(新疆文化厅副厅长、原

今日美术馆馆长):全国许多地方都在建美术馆,听到最多的就是要建“一流的美术馆”甚至是“国际一流的美术馆”。值得我们去思考是要什么样的一流:是建筑上的一流、还是藏品上的一流、还是学术上的一流?等等。值得大家去思考!

王璜生(中央美术学院美术馆

一流的美术馆要什么?

馆长):美术馆不是展览馆,是艺术博物馆。现在我们的问题是画廊干着美术馆的事,而美术馆干着画廊的事。

崔健的风景(江苏省国画院艺术委员会委员):很多地方设备一流的官方美术馆,美术馆本身没有话语权,所以美术馆的策展、收藏、传

播、教育等功能并没有发挥出来。

码字机器(中央美术学院市场研究分析中心研究员马学东):美术馆浪潮确实来了,泡沫不小。建馆容易发展难。新建的馆藏品从何而来更是个巨大的问题。感觉一谈一流、国际就悬了,别浪费了那些地啊。

阿特姐姐(知名微博主):一流

美术馆的建设在现在还是指场馆建设,美术馆建设规范与品质是需要时间的,让场馆先建起来再说。

pompidou(网友):无论做得怎么样,愿意做美术馆都是值得尊重的。比起那些粗陋野蛮的跑拍发行捐客,他们才是做事情的人。

余静文(网友):美术馆、博物馆只要能正确地把美表达给观众,就是一流的。

谢媛