

中国美院“新春第一考”注重文学功底

笔墨诚可贵 诗意价更高

让传统文化活起来

近日,全国各类艺术院校的考试渐入佳境,中国美院因“新春第一考”而备受瞩目,刚刚结束的本科专业考试资料显示,今年报考中国美院的人数达6.5万人,仅杭州考点就有4.5万人,为近十年之最。中国美院“到底考了点什么”,成为大家热议的话题,其中,国画系的考题中出现了一首唐代刘长卿的诗《寻南溪常道士》,诗的内容是作者寻隐者不遇,却发现了白云、春草、屐痕、溪花等等宁静禅意的趣致,这让人联想到了近来由“诗词大会”引发的中国古典诗词热。

往年考一句 今年考一首

中国美院中国画系主任张谷旻在接受本报记者采访时说,“中国美院的专业考试向来要考古诗词,所不同的是,以前是出一句诗考,今年却是出了一整首诗,以前可以抓住一点表现,而整体把握之后,考生能表现的点就更多了,没有局限,更便于考生们表达。”

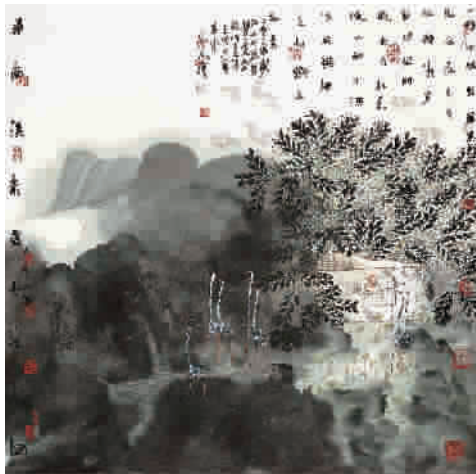
“画者,文之极也。”在中国传统文化艺术中,诗画本是一体的。中国美院招生办主任李都金特别强调了国画专业的文学功底:“书法要考古汉语,学国画没有一点文学功底也是不行的。”李都金认为,考题也是一种引导,这些年,中国美院一直非常强调传统文化底蕴。“我们曾经考过一幅画完成后由自己题几句诗,都是现场创作。”

显然,对于中国美院来说,重视诗词今年不是第一年。

其实,以古诗词作为绘画考题在宋朝画院就有,喜欢绘画的宋徽宗赵佶特别注意构图的立意和意境,《古今词话》中“踏花归去马蹄香”一句因被宋朝画院作为考题而出名。应考者绞尽了脑汁,

■ 当代画家作唐人“踏花归去马蹄香”诗意图

当代画家作唐人《寻南溪常道士》诗意图

有的在画面上画了许多花瓣儿,一个人骑着马在花瓣儿上行走,表现的是游春;有的画面上,主体是一位跃马扬鞭的少年黄昏时疾速归来;还有的画了一只大大的马蹄子,特别醒目。只有一位画家独具匠心,画面上,夏天的落日下,一个游玩了一天的官人骑着马回归乡里,马儿疾驰,马蹄高举,几只蝴蝶追逐着马蹄蹁跹飞舞。主考官选中这幅画的原因是,它真正表现了“香”的含义。蝴蝶追逐马蹄,让人一下子就“闻”到

了一股香味。

应考画套路 此路行不通

张谷旻说:“有些考生只画一些自己准备好的东西,这是不可能能得高分的,甚至还有可能不及格,对于准备了一两幅图来套题的考生我们是有防备的。”据悉,这次就有个别考生出了洋相,有考生就《寻南溪常道士》一题画了一只鸟,离题十万八千里。所以说套题是完全行不通的。据李都金

观察,今年有部分国画考生对诗词的理解比较深入,但也有部分考生依然在套题。“以前设计系考生也存在这样的问题,考模特写生,明明是一个男模特,却画成了女模特,问考生原因,回答是‘我只会画女模特。’这是十几年前发生过的事。”

书画重底蕴 传统要继承

中国美院在林风眠潘天寿的那个年代,很强调中国传统文化

马上评

诗画并举 相映生辉

诗乃画的内涵,画乃诗的外观。古人云:“诗是无形画,画是有形诗。”诗画结合,相得益彰。苏东坡评价王维的作品“诗中有画,画中有诗”,恰好道出了这一奥妙。画上题诗,历来被人重视。

画不足,诗补之,画给诗留出想象空间,而诗则将画引向更高境界,诗画并举,相映生辉。

不可否认,自谢稚柳先生那一辈国画家离世后,便鲜见能诗能画者了,常见的是画者不能诗。这其中有一些美术院校教育分类过细的原因,也反映出有些美术院校对于文学基础的不够重视。中国美院的国画系和书法系在国内同类院校中首屈一指,他们对于文化课分数的要求也远远高于一般人的想象。书法和绘画终究是一种寄情的表达工具,寄托着画者、书家的思想与情感。在古诗词大热的当下,在中国书画中体现出文学修养,应该得到足够的重视。

徐佳和

的继承,21世纪初有一段时间比较注重绘画的技能培养,弱化了绘画所需具备的文学修养基础。李都金介绍说,最近几年,中国美院对于传统文化教育又有所加强,“还曾考虑过让中文专业的学生来考书法专业的博士,因为中国书法其实只是个工具,国画、书法这一块对学生中国传统文化的底蕴有特别要求,会越来越强调。”中国美院还希望以中国书画为主体的孔子学院编几套相关主题的书籍,以这种方式传播中国文化。

在程十发纪念馆工作的韩雯于2004年考入中国美院国画系,当时他们的考题中没有涉及古诗词,只考素描和水粉。入校后到造型基础部学习,直接学了花鸟山水。华师大美术系系主任王远告诉记者,华师大美术系没有出过有关古诗词的考题。

本报记者 徐翌晟

今年,有哪些上海人美版艺术类图书值得期待?上海人民美术出版社社长顾伟告诉本报记者:“《我心如葵》!这本书讲述的是家喻户晓的荷兰画家梵高的一段老故事,但他的画、他的故事却还能让我心动。”说着,他还捧出了以中华优秀传统文化为基底的连环画及绘本作品出版计划。

“影响力”又扩大

由《我心如葵——梵高的画语人生》《更大的信息——戴维·霍克尼访谈录》等一系列由国际知名艺术评论家撰写的书组成的“影响力丛书”,今年将继续出版《蓝围巾男人:为卢西安·弗洛伊德做模特》(修订版)《纸上的舞者:爱德华·德加的画语人生》《强大而孤独:保罗·塞尚的画语人生》《女性自画像文化史》《自画像文化史》《质朴的真实:弗兰

“小人书”也有了3D版

今年哪些上海艺术类图书值得期待

克·奥尔巴赫的画语人生》。

从弗洛伊德《蓝围巾男人》的肖像中,隐约可见伦勃朗自画像的深邃目光;洛兰突破二维画面局限的宗教题材画作,使霍克尼风景画的创作思路豁然开朗;在奥尔巴赫恣意涂抹的油彩中,不难看到中国文人画家大泼墨的激情挥洒;日本的浮世绘又给梵·高的“向日葵”画作带来了独特的韵味……这些都是一代艺术大师的创作奥秘。不仅如此,读者还能够从书中发现许多细节:弗洛伊德为了能站着写生,每天都要控制体重,不增加膝盖负担;霍克

尼说,有了iPhone和iPad,梵高会喜欢,毕加索会疯掉;为什么几乎每一位艺术家都会画一幅自画像?因为自画像就是一部用绘画谱写的艺术史。正是这些有血有肉的文字和内容,让艺术家的点点滴滴成为普通人阅读时共同的心灵触点。

“影响力丛书”编辑徐捷介绍说,我们尽力寻找那些在世界艺术史上有重要影响的经典作品译介给中国读者,以满足读者对艺术大师创作观点、手法或艺术杰作内涵的探求欲望,并期待这些书对中国目前的艺术理论研究、艺术创作,乃至大众艺术

鉴赏力的提高产生一定的影响。

连环画有创新

如果说“影响力丛书”是沟通普通读者与经典艺术的桥梁,那么传统连环画与读者间的沟通就毫无障碍了。上海人民美术出版社在连环画的出版上占有优势。随着连环画收藏市场的复兴,传统连环画的再版风生水起。顾伟特别谈到了对连环画的保护性开发,将以“控制出书节奏、控制印刷数量、提升图书品质”为重点。在近期库房整理过程中,人美社又发现了许多刘旦宅、程

十发等名家于上世纪60、70年代所绘的从未发表过的连环画原稿,正在考虑以何种形式面对读者。

连环画上图下文的传统出版形式,今年也将有所创新。其中,中英双语全彩版中国戏曲小说故事将尝试让连环画“走出去”,该部分分为“3D高清电影系列”和“中国古代经典戏曲小说系列”。前者相当于过去的电影连环画,以3D电影镜头画面,讲述《霸王别姬》《萧何月下追韩信》《曹操与杨修》等8个经典戏曲故事,其中京剧《霸王别姬》由尚长荣领衔主演。目前,《霸王别姬》《萧何月下追韩信》已出版。经典小说则为新创作的绘画本,包括《三国演义》《牡丹亭》《西厢记》《白蛇传》等共17册,比传统连环画大了几乎一倍的开本以及用色清新的绘画风格,让“小人书”显得年轻而国际化。本报记者 徐翌晟