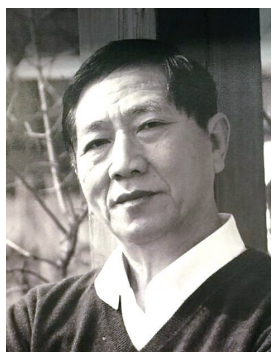
艺术人生

谢伟强：我心素闲 德为艺先



人物名片

谢伟强：1947年出生于杭州，自幼喜绘画，1965年经美术教育家、西泠印社社员周天初介绍，师从潘天寿先生五年。1969年，潘天寿先生因身体原因将其托付于陆抑非先生门下为入室弟子，其间得吴茀之、诸乐三、余任天等大家的指点。1984年作品曾随陆抑非先生在上海美术馆展出，其作品多次入选省市美展及被美国、德国、比利时和中国香港、中国台湾地区朋友收藏。自1997年起连续7年在中国美术学院（成教、老龄委）任教，现为国家级美术师、陆抑非艺术研究会副秘书长。

谢伟强诗三首

《题飞来凤》

秋风吹醒飞来凤，
傍石流霞浅举觞。
莫道此花开放晚，
枝枝叶叶散清香。

《画兰有感》

一朝三课习丹青，
渐鲜众生神与形。
山外有山无止境，
岂容点水学蜻蜓。

《题兰坞春色》

幽谷蒙蒙香雾浓，
更深月色有无中。
嫦娥倩影凝装出，
宿鸟双飞入绿丛。

记者 夏琳

他师承大家却数十年沉潜艺海，画艺精湛却谦恭低调，不显山露水。随着6月11日“我心素闲——谢伟强花鸟画展”在西子湖畔水南半隐城市文化艺术交流中心展出，谢伟强再一次展示了他的艺术真功夫。谢伟强说：“我画了五十年，总归要有个交代。五十年里，开始是潘天寿先生指导我，后来将我托付给陆抑非先生。‘画好画，做好人’是先生们交代下来的事情，我就要把这些事情做好。借这次画展，也是一个和朋友们一起聚会，分享心得的机会。”

人品艺品俱佳 学艺之路幸得多位名师真传

谢伟强为人低调，处事淡然，痴于书画，淡于交际，甘于寂寞，不求闻达，不好张扬，不善自荐，不会作秀，勤于笔耕而拙于辞令，时刻固守着自己沉静的精神家园。因此，至今无论是艺术圈里圈外，对于谢伟强的名字依然有点陌生，然而欣赏过他的画作，则都会对他刮目相看。

他虽非学院派出身，但对中国画有着天赋的特质悟性和独到的认知见解，他注重传统笔墨，讲求造型，用色、线条的准确灵动，追求中国画特有的气韵意境和审美视觉效果，其作品寄情于景，融情于笔，追求传统文人画情景交融，诗情画意的笔墨精髓。反映在画面上则摒弃了简单直白的状写和临摹，代之以渗透笔墨之中的情感和思想。于是，意境高远，清新脱俗，疏冷简约，气韵生动，便构成了谢伟强特有的绘画风格。

“我非常感恩我的两位恩师潘天寿先生和陆抑非先生，在他们的引荐下我又认识了吴茀之、诸乐三、谢稚柳、王个簃、唐云、沙孟海等几位大家，这些先生的指点，才使我的艺术造诣得以提升，他们是我人生的贵人。”无疑，谢伟强是幸运的。尤其，他追随陆抑非先生的30余年间，听陆先生谈佛论道，回顾往事，畅谈人生，最多的自然是听他谈画画。对他送交的每幅画稿陆先生都精心批改，谢伟强至今保存着陆先生给他批改、题跋的画作上百件。

孤鹭

谢伟强认为，认定作品最后还是要定格在画家的学养、画家的人品上。一直以来，他始终保持着平静的心态，默默地耕耘着。当年，“文革”期间潘天寿先生成了“黑画家”被关进了牛棚，许多人与老师一刀两断，划清界限，而谢伟强却仍坚持三天两头想着法儿去看老师，让潘先生很感动。潘先生冒着挨打受批的危险偷偷给沙孟海先生写信，夸奖其人品正，并请沙先生抽空给谢伟强传授书法。这件事一直在画坛传为佳话。

坚持12年写生画鸟 笔下鸟儿生动传神

本次展览作品均是谢伟强精心创作的花鸟画，各种形态各异的鸟儿是作品中不可或缺的元素。“陆抑非先生生前对我有一个要求，画鸟既要画到能够作为教材，又要有强烈的艺术性。我对鸟比较喜欢，曾经打鸟来写生，其中有一只啄木鸟非常漂亮难得一见，于是我就创作了一首诗《啄木鸟》，‘剥啄剥啄，东寻西捉。除虫治病，兴我嘉木’。陆先生后来还为我这张啄木鸟的画题了词。他和我讲，鸟是人类的朋友，没有鸟这个世界就不精彩了，所以我经常去动物园及野外观察写生，拍了各类鸟的图片。曾经我也画了八哥桃花拿给潘天寿先生看，潘先生指出造型要加强训练。潘先生认为鸟难画，真正画得好的人很少很少，所以希望我在画鸟上多下功夫。”

1972-1984年，为了画鸟，谢伟强在桐庐生活了十二年，一直在写生，各种鸟的画面都存在了他的记忆中。为了把鸟画好，他翻阅了很多资料图片，把大自然中最美最抒情的镜头表现在画面中，真正地达到了诗情画意。“人在近距离观察鸟的时候鸟会比较僵化和呆板，因为这时候的鸟对人类有戒备之心，所以要远距离观察鸟。以前我用长焦距照相机拍鸟，把鸟最传神动态的画面拍下来作为我的创作素材。另外我经常画老鹰。以前报纸上有一篇文章讲到有一个人把老鹰的幼鸟抓来吃掉了，后来老鹰对他进行了报复。我认为我们要尊重大自然，人与动物要和平相处，所以我对鸟格外钟情，把鸟作为我的主题画的。”

生活中淡泊名利 亦静亦动，能文能武

如今，退休在家的谢伟强大部分时间都在写作和创作，闲暇时间，也写写散文和作诗。“我努力做到所有画的题词都是自己创作，”说起作诗，谢伟强拿出了一本厚厚的自创诗稿，字里行间可以看出他文人情怀的素养。

年轻时的他还兼习少林武术，曾得到少林高僧指点，在武术圈里也小有名气。“练武是为了强身健体，而绘画创作更多的是修养身心。潘天寿先生给我取别名为‘止庭’，意思就是要淡泊名利，不要有太多功利心，凡事要适可而止。因此这么多年来我一直默默无闻地搞创作，社会上很少看到我的东西，我也不去炒作。这次的画展，唯一的目的就是对我50余年创作生涯做一个总结，想以画展的形式来纪念曾经给予我无私帮助的诸位先师。”

雪岛：笃静守真，描绘生命的坚韧和包容

人物名片

雪岛，1969年出生于浙江东阳，1992年毕业于广州美术学院。2007年当选为福建省第六次文代会代表，2014年当选为福建省文联第七次文代会代表。现为中国美术家协会会员，福建省美术家协会理事，福建省工笔画学会副会长，泉州市美术家协会副主席，国立华侨大学美术学院名誉教授，香港南益集团艺术总监。作品《寒林》曾获第三届全国中国画展最高奖，《水木清华》获2007年全国漆画展最高奖。出版有《唯美新势力·雪岛写意花鸟画精品集》、《雪岛画集》、《雪岛香港中国画展作品集》、《雪岛人物画集》、《丝路风·西子情 雪岛、何瑶中国画展作品集等》。

记者 夏琳 实习生 郑成航

6月18日，画家雪岛和女儿何瑶的中国画展“丝路风·西子情”在杭州画院美术馆开幕了。画展顾名思义，是以海上、陆上丝绸之路和杭州西湖为主题的。海上丝路起点泉州，陆上丝路则远在西域，而西湖则静卧于江南杭州；画展中，我们可以见到泉州的蚵壳厝、蟳埔女和古瓷片，新疆的大漠和烤鱼，西湖的杨柳和青莲，形式多样而各具风神。这三个地点跨越大半个中国，相距数千里，雪岛为何选择它们作为创作和展览的主题呢？这要从雪岛的艺术之路谈起。

江南与岭南 追寻艺术的故乡

雪岛出生于浙江东阳，这是一座以木雕、建筑和教育著称的古城，听起来不乏艺术文化气息。然而，雪岛回忆道：“东阳会读书的人很多，但我儿时可见的美术类书籍却很少。唯一能看到的就是小人书、连环画，从七八岁开始用铅笔临摹上面的将军与仕女”。在父亲的鼓励下，年幼的雪岛居然将一整套几十册连环画版《三国演义》逐页全部临了一遍。到了初中，美术老师就已经被雪岛的水平所折服了。后来，雪岛进入广州美术学院，这是他艺术成长中关键的一步，也是深入岭南文化的第一步。在广美，雪岛浸淫于岭南画派的艺术滋养，岭南画派崇尚写实、创新的思想也根植于他的笔墨之中。

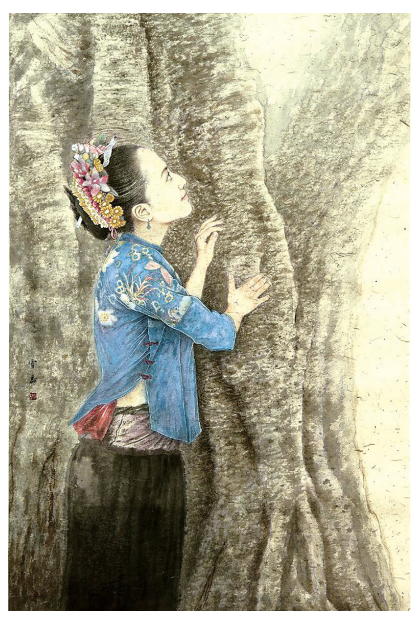
1998年，雪岛来到福建泉州，进入香港南益集团大陆总部，担任企业文化总监。这一待就是将近二十年。如今，雪岛已经扎根泉州，成为福建工笔画界的权威。海上丝绸之路起点的古城泉州，给了雪岛无尽的灵感，也是如今展览的一部分。至于陆上丝绸之路，最吸引雪岛的是新疆。近几年来，雪岛多次到新疆采风，对那里的风土人情、雅丹地貌乃至一株株胡杨，都感触颇多。“我最远到过塔什库尔干，中国和巴基斯坦的边境，感受到了边疆的生命力。”而作为故乡省会所在的杭州和西湖，有着任何艺术家都无法抗拒的创作素材。因此，雪岛本次展览就以两条“丝路”和一个“西子湖”为主题，也恰恰是画家在故乡与远方、生命与活力之间思考的体现。

春草与寒林 笃静中的诗意和生机

与当代众多画家一样，雪岛的艺术成长之路也离不开写生、创作、投展、参赛。与常人不同的是，雪岛的画，从题材到风格，也体现着安静、清雅、不染流俗的特点。 这从他自取的名号“雪岛”中可见一斑。雪岛自称“喜欢雪天的安静”，而岛屿身处大海，也包含着一种索寞离群的意味，可谓画如其人。

2001年，雪岛的画作《临风》进入了第十五次全国新人新作展。画名听起来颇为清高，题材却其貌不扬，就是路边常见的野草——狗尾草。画作的尺幅也很特别，只有一平尺左右，在高广的展厅里显得像手帕一样小巧。然而在雪岛笔下，狗尾草临风摇曳，飘逸优美而又坚韧顽强。从此以后，雪岛每次外出采风，都会把不同种类的狗尾草种子带回家，种在阳台上。嫩芽到成株，晴时或雨中，春夏与秋冬，他都会画下速写，做到成竹在胸。狗尾草也成了雪岛画作的标签。

另一件意义重大的作品是2007年的《寒林》，这却是一幅名副其实的大画，高2米，宽1.76米。全画巨细无遗地描绘了一大片冬日的树林。画面底部暗沉，越往上则逐渐明朗，直到树梢的群鸟，仿佛枯树上绽放出蓬勃的生命之花。雪岛说：“从2007年初夏开始，通宵达旦地画了四十五天。每天清晨听到工作室楼下市集的人声才去休息。”《寒林》在这样艰苦的创作中走向了完备，刚开始的笔触早已无迹可寻，唯有日日夜夜的心迹清晰可辨。最终，《寒林》入展第三届全国中国画展并获得最高奖，被中国美术馆收藏。



榕树下的蟳埔女

方楚雄先生认为雪岛的作品中“有着延续传统文人托物言志的情绪，但更多的是他的精神寄托和对大自然一花一草的关注”。安静而有生气，质朴而有诗性，这大概是雪岛为人为艺的一大特点吧。

丝路与西湖 画笔下的包容和丰富

徜徉在“丝路风·西子情”中国画展的展厅中，除了被雪岛、何瑶画作的气韵所吸引外，我们也不难感受到一种“包容”的意味。

这种包容性体现在题材的丰富、风格的多样上，雪岛自是如此，何瑶也是一样：工笔和写意，人物和花鸟，小品和大幅……这种“包容”更体现在画作所表达的文化意义上。雪岛认为，他的第二故乡泉州就是一座十分包容的城市。泉州的蟳埔女、开元寺的大榕树、三角梅、江海中的渔舟，都是雪岛的灵感来源。雪岛融入泉州，充分地汲取着当地的特色艺术。2007年12月，全国漆画展开展，此前从来没有涉足这一领域的雪岛，以游戏的心态尝试了漆画的绘制，不想却进入全国展，更获得了最高奖——凤凰奖。泉州这座包容的城市给了雪岛在艺术上更多的可能性。

如今，雪岛又选择在杭州举办展览，这又是一座文化名城。雪岛认为，杭州有着中国美术学院、西泠印社等文化艺术重镇。今年九月，G20峰会也将在此举行，这更是杭州“包容”的集中体现。届时，来自二十个国家的元首将聚集在此，这是杭州走向世界，包容世界的良机。因此，雪岛也有意创作了多幅有关杭州和西湖的作品，柳浪闻莺、断桥残雪、三潭印月等西湖名胜都在雪岛的画笔之下焕发出别样的光彩。

大展

国家珍贵古籍特展在国家图书馆开展

“民族记忆 精神家园——国家珍贵古籍特展”正在国家图书馆展出，一百余部珍贵古籍亮相，其中不乏全国各馆的镇馆之宝。本次展览共征集全国近20家单位100余件珍贵古籍参展，展览典籍范围广大、版本精良、亮点纷呈。国家图书馆收藏的三件世界印刷史上标志性珍贵文献首次集体亮相，即五代后唐天成二年（927）刻本《弥勒上生经》，晚唐五代刻本《金刚般若波罗蜜经一卷》、五代北宋初刻本《弥勒下生经一卷》，这三件刻本弥补了中国作为雕版印刷术发明的故乡却无早期实物的遗憾。

邂逅梵高全球巡演北京开幕

近日“邂逅梵高全球巡演”于北京开幕。这也是首次由梵高博物馆官方联合中方合作伙伴玮俊文化主办的梵高主题展览，整个展览历时多年研发，梵高家族成员作为艺术顾问深度参与，运用了目前最领先的科技和多媒体手段，旨在给参与者身临其境的独特体验，被业内人士称为一场充满“黑科技”的梦幻展览。

声音

美术馆是开放的大教室

上海喜玛拉雅美术馆原馆长王纯杰近日发文说，美术馆在当代社会具有重要意义，是开放的大教室，是新型教育场所，给人们提供直接面对艺术作品的感受与体验的空间、公共交流与对话的空间以及自修与成长的空间。美术馆策划灵活多元的学习活动，诱发观众互动参与，在学习过程中不断进行信息交流，知识解构和创造，完成价值构建。美术馆教育的核心是通过艺术学习，促进人们提升对生活理念及价值取向思考的自觉能力，让价值取向引导知识创新，引导人类健康发展。

作品被破坏应诉诸法律

近日，“美院毕业展作品被破坏事件”及类似事件引发热议，几乎都从道德习惯、素质教育、展览管理等方面去争论，而房国斌发文指出，应该从法律层面去探讨及寻求解决问题的方法，他希望那些作品受到破坏的毕业生懂得行使权利，用法律维护自己的财产；也希望各美术学院，以及全国众多的美术馆、展览馆、博物馆在改善硬件设施的同时，注重展览管理，加强展览的法律方案等软件建设，切合国家“法治”理念，打造高水平的艺术品展览馆；希望观众提高修养，文明看展。

画家有了学历和文凭不等于专业

具备了专业技能和理论，是否便等同于有了专业精神？顺德美协主席叶其嘉的答案是否定的。他说，所谓专业与否，实在不能片面地以其工作单位或工作内容而定，也不宜简单地以是否有学历或以文凭的高低而定。书画界很多名家泰斗，如齐白石、黄宾虹等有文凭乎？关山月也仅仅凭了个冒名顶替的机会半工半读地到高剑父先生主持的“春睡画院”，学习一些基本的绘画知识和艺术理论而已。他们之所以成功，与一般只有学科知识和学历的人不同，就是他们通过长期的实践积累了丰富的经验，弥补了自己在学科知识和学历上的不足，更在于能够将理论与实践很好地结合起来而达到升华。

中国山水画山林精神缺失

现代山水画家如何创作为“神迹”“古迹”“遗迹”和“胜迹”绘画？艺术评论家杨小彦发文说，在绝大部分山水画家缺乏古典知识的今天，他们大概只能选择类似“胜迹”那样的对象，再加上某些特殊的地貌特征，来为中国画“复兴”勉强作注。但是山林精神的缺失，那几乎是无法寻找回来的。山林精神代表了中国传统山水的核心价值，其所造就的，是一种与社会空间相平行的文化空间，舍此则“胜迹”无所附依，而变成空洞乃至虚伪的抒情。改革开放以后诸多山水画的发展，多少证明了这一不幸事实，在作品大尺幅竞争的背后，却是精神的极度贫乏，再加上展览制度化的影响，山水画和其他画种一样，出现了专为展览而作的“展览体”，结果，本来代表“永恒不息的现在”的“胜迹”就成为某种奇特的视觉效果，并伪装成宏伟而受到时尚的推崇。