

艺术人生

夏一鹏:纸墨曼舞,知行合一

大展

人物名片

夏一鹏, 1958年生于杭州, 祖籍浙江永康。双学士学位。1997年入中国美术学院国画系学习。2003年考入中国美术学院书法系“书法专业创作”硕士研究生班。

现为浙江省教育厅艺术教育委员会副秘书长; 浙江省高等教育学会艺术教育专业委员会常务理事、秘书长; 西泠印社社员; 中国书法家协会会员; 浙江省书法家协会理事; 杭州市书法家协会主席团成员。

现任杭州师范大学公共艺术教育部主任, 艺术教育委员会副主任、硕士研究生导师。

大渡河天際至歷史不重來
飛兵天際至歷史不重來
飛兵天際至歷史不重來
飛兵天際至歷史不重來

楷书 聂荣臻诗

新锐发现

吴龙伟:从“本我”出发 用心灵来感悟山水

记者 陈友望

云涌山更静 55cmX39cm

【学术点评】

记得吴龙伟是在2011年申请并被批准加入浙江画院山水工作室任研究员的高校在职教师之一。通过近六年来的彼此学术切磋和沟通,有如下几点感触:

首先是不忘初心——几十年的经历,他虽因岗位的几度置换,专业有别,可他怀揣的那颗热爱山水画的初心依旧。而鉴于山水画家专业晚熟的特质,生理上的五六旬,仅仅是心智逐步趋于成熟而已。因而,还望他能以此为契机,确立新起点,迈向自己学术层面的下一座高峰。

其二,这些年来他在山水画专业的突破和提升,是我们有目共睹的,尤其是对园林山水的一些创研方面,逐渐形成了自己一套较为完善的处置方法和笔墨语境。在此基础上,希望他能在自己富力强的岁月里再接再厉,勇于拓展和努力践行,让自己的山水画业绩能更加丰富多彩。

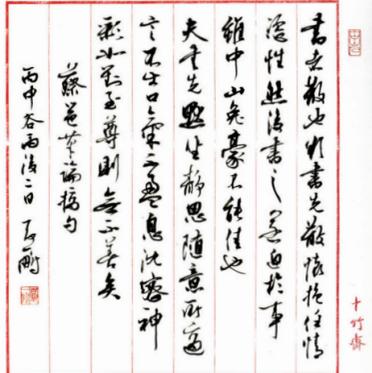
其三,正所谓“艺无止境”。比照我们的先贤前辈之功力,既然自己选择了这条路,就意味着我们的事业是“没有最好”而“只有更好”,同样也意味着我们的事业只有“永远在路上”……

最后,我想引用一句劳模的名言与之共勉——“小车不倒只管推”……

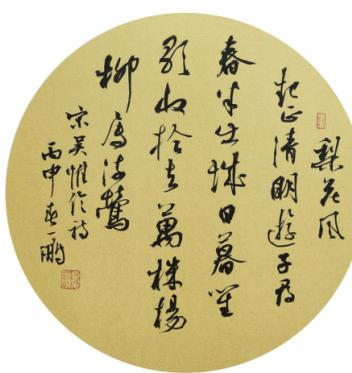
——浙江画院院长、国家一级美术师、中国美术家协会会员 孙永

龙伟这些年的山水画创作大致有两类题材:一类是园林山村,一类是名山大川,都从自然中写生得来。龙伟师法传统,更注重师法造化,近十年来,足迹遍及大江南北。园林山村作品大多表现江南题材,意境或严整或散淡,皆清新自然,突显出江南山水自然和人文气息。而名山大川作品构图完整,层次丰富,笔法沉厚,墨色淋漓,气格浑厚苍润。营造出草木华滋、山林幽远之景象。两类作品都显得从容与朴实、明澈与空淡、自然与大气。

——中国美术学院中国画与书法艺术学院中国画系教授、博导 张谷曼

行书 蔡邕笔论

行书 吴惟信诗

“笔空”,这就是正确的用笔,“毛笔上的毛很多,但又只有一个笔头,写出的一个点画,却是很多‘线’的集合。这很有哲学意味:多即是一,一即是多。钢笔只有一条缝往下流墨水,而毛笔却有成千上万条,毛笔的功能之强大,就相当于钢笔的上万倍。所以用毛笔的时候,决不能像钢笔一样简单。”

在取法问题上,他坚信对于传统的基本功的发掘,继承越多越好,而不急于形成自己的面目。夏一鹏的书法清新隽永,属于“二王”一路,这也是他一直孜孜以求的目标。在求学过程中,他也有过曲折。曾经有一段时期,因为受到时风影响,加之学习“二王”的进度过于缓慢,夏一鹏便转向了雄强一路的王铎书法。这一写就是十年,最后,他发现王铎的奔放恣野并不适合自己的心性。一番思量以后,夏一鹏决定坚守过往的路子,即使一开始比较文弱,“但以后功力到了,将内在的力量、神韵都表现出来,才是我想要的。这条路或许更晚熟,但是我想要的是更高的境界。”走出王铎以后的一段时间,也是夏一鹏进步最快的时光。

大学毕业以后,夏一鹏就留校任教,并一直担任管理工作,同时兼上书法课。与其他书法家相比,他的习字时光少了一大半,且只能在工作时间以外进行,这使得他一直怀有一种“隐隐的焦虑”情绪。与之相反,他所追求的书风却是静雅、沉着的。另一方面,管理工作中需要的理性思考、为人处世的智慧也滋养着他对于书法的理解。这种矛盾而又融合的创作状态或许为夏一鹏的书法增添了许多内涵。

知行合一,传播书法火种

在师范大学工作几十年,培养了无数教师的夏一鹏,对于书法教育自然也有心得。

1984年,学校开设书法课,学书不久的夏一鹏成为了学校的书法教师。夏一鹏回忆称,当时写的字很不成熟,但从老师那里获得的用笔、结字理念是正确的。因此,夏一鹏在教学中并不以师长自居,而是和学生一起学习,将基本的理念传授给学生之后,带着他们一同向古人取法。他认为,技法的提升非朝夕之功,但观念与方法的确立则是在较短期限内完成的。如今,夏一鹏还在负责全省中小学书法教师的培训工作,他鼓励一线书法教师们:“即便字写得不好,但只要理念正确,方法正确,就可以教书法。”

夏一鹏对教学十分谨严,认为传统书法中有一部分是“因时相传”的,还有一部分则是“千古不易”的。这些不变的东西,才是书法的核心和本质,“做老师的要把它领会得更深一点,再用适合的办法让学生接受。”他为自己的教学定了一个“最低目标”:让所有学生对书法的认识有所加深,让有天资的人不被耽误。

出于对艺术的敏感和书法的素养,夏一鹏对其他门类的艺术也很有兴趣,并以欣赏书法的目光去理解它们。特别是舞蹈:“跳跃时的舒展,落地时的沉稳,动作的到位、身体的造型、势态,乃至手指尖的细微动作,等等,都和书法特别相似。我不能像舞者那样跳舞,就只有把内心想抒发的美用毛笔挥洒一通。”自2011年以来,夏一鹏开始担任杭州师范大学公共艺术部主任,集合各个艺术门类的老师,为全校学生开设艺术课程。这些学生中,一半以上是未来的教师,他们身上的艺术种子会传播得更广。这也是夏一鹏的理想,如他所说:“我这一辈子主要做两件事,一个是自己的书法创作要走到某个高度,不辜负老师的心血;另一个是要对书法教育有所贡献。”

美国大都会博物馆 将举办秦汉文明展览

美国纽约大都会艺术博物馆近日宣布,将于明年4月初举办“秦汉文明”大型展览,向全球艺术爱好者介绍中国历史悠久、灿烂辉煌的古代文明。此次展览将展出中国31家博物馆及考古机构出借的160余件“极其罕见”的秦汉艺术珍品,包括秦兵马俑和汉金缕玉衣。

此中有真趣: 纪念陈半丁诞辰140周年

时值陈半丁先生诞辰140周年,“此中有真趣——纪念陈半丁诞辰140周年艺术展”11月11日在中国美术馆开展。中国美术馆以三个展厅展出精选而出的陈半丁先生在花卉、翎毛、人物、山水、书法、篆刻等多艺术门类的代表作。此次展览获得了来自故宫博物院、中国国家博物馆、北京画院、荣宝斋、陈半丁纪念馆等多家单位的大力支持,许多展出作品均为首次展出,特别是故宫博物院借展的18幅陈半丁艺术精品属从未公开过的作品。

声音

看展时的“悄悄话”才真切

近日,中国美术学院教授蒋跃在美术报上发文说,现在画展开幕式后一般会开一个关于该画展的学术研讨会,尤其要请一些权威的美术评论家发言。事实上,所谓的“学术研讨”,并不是大家敞开心扉地诚恳提意见,就画展艺术成就的正反两方面做认真研讨,而是讲上一大堆“好话”。但是不是作品真的到达了那个高度了呢?真的就是那样完美无瑕了呢?我看未必,而私底下看展时随意的“悄悄话”,却显得非常真切,是观者的肺腑之言。

“二王”成功离不开家族书法

书法评论家薛元明近日在东方早报发文说,书法发展承袭中有相当多的群体,最著名的当数王羲之和王献之的王氏家族群体。一般说来,对书法研究注重时代风格,而轻视自身背景。以王羲之、王献之父子为代表的书法家族,既是尚韵书风的代表,又是时代孕育出的书法天才,出类拔萃,独领风骚。而二王的成功,固然离不开自身的天赋和勤奋,而归根结底,是离不开尚韵的书家群体衬托,也不能脱离时代的哲学、思想、艺术和庄园经济家族式的生存环境模式。

艺术品投机群体正被市场淘汰

“越来越多真正喜爱艺术品的中国人加入艺术品投资行列,而以艺术品买卖赚钱为目的的群体正在被市场淘汰。”保利澳门董事长梁安琪日前在接受采访时表示。

在梁安琪看来,越来越多真正喜爱艺术品的中国藏家加入艺术品拍卖及收藏市场,这种变化使得中国的艺术品市场更加成熟、稳定。梁安琪表示,随着“千禧一代”的加入,使得艺术市场更加多元化——一些80后藏家受到一定国外文化的影响,想法丰富,更加关注外国艺术家,这给拍卖行业带来了新的活力与更多的可能性。

好画不过度 过度非好画

上海大学美术学院老师曹跃近日发文说,一个画家不仅应该知道怎么画,更应该知道什么时候该停笔不画。正所谓,“适可而止”,“过犹不及”。但“恰到好处”时“见好就收”确实难上难!且非一日之功可以练就,所以我们会看到有的作品甚至已经送到展会上,画家还在那画,在那调,而费料耗神,一辈子的油画都像在打草稿。作品“美感”的显现一定是诸多元素之和谱把控,好画不过度,过度非好画,题材取之适度,技法用之合度,时机掌控有度,提高修养,广纳浩气,如此,像寇中先生那样,欢呼逸品的诞生,无论具象、抽象、工笔、写意、超现实追求……各种各样表现手法的逸品!

【藏家说】

吴龙伟老师的山水画,在浙派院体山水画的基础上有了自己的独特创造。从我们收藏者的角度看,具有发展潜力的山水画家必须是有开拓性的创造者,笔墨有出处、造型能力强、有自家之丘壑,而且能吸收姐妹艺术之长而不露痕迹。他的山水画条理性极强,完美地演绎了郭熙所谓的“可居可游”的境界。他的山水画大都来源于实景,但绝不等同于实景,每一幅画都强调了自然山水自身美的特性,很接近王国维所说的“无我之境”,而这个境界是画家用精湛的笔墨经营出来的,当代山水画家姜宝林先生曾经说过:笔墨越旧越好,形式越新越好。这句话用于吴教授的作品,应该还是比较贴切。因此我认为,他作为画家还非常年轻,其艺术前程当不可限量。

——浙江永康紫一轩 陈子琦

我是吴龙伟老师山水画作品的收藏者,我认为具备收藏价值的画应当是有自己的并且是时代特点的画。从中国山水画史看,每一位大师级的画家都创造了他所生活的那个时代的特色审美价值,比如古代的董源创造了平淡天真、王蒙创造了苍苔茂密、倪瓒创造了清冷孤寂,现代的黄宾虹创造了浑厚华滋、陆俨少创造了荡气回肠。像唐诗以后很难作诗一样,山水画到了二十一世纪,似乎已经走到了路的尽头,在这种非常的历史时期,中青年浙派山水画家抓住了开放时代的优势,在笔墨上成功地完成了语言的转换,在形式上也借鉴了西方的绘画设计要素,如平面构成的切入,使浙派山水画获得了崭新的面貌,吴教授是他们队伍中的佼佼者。因此我觉得他的画有师承、有创意、有潜力,值得收藏。

——杭州艺立文化艺术 周政华