

画话

周矩敏——著

山东画报出版社

画 话

周
矩
敏

著

山东画报出版社

图书在版编目(CIP)数据

画话 / 周矩敏著. -- 济南: 山东画报出版社,

2012.9

ISBN 978-7-5474-0809-4

I. ①画… II. ①周… III. ①随笔 - 作品集 - 中国 -

当代 IV. ①I267.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第222667号

责任编辑 徐峙立 怀志霄

策 划 周孟圆

装帧设计 周 晨

主管部门 山东出版集团有限公司

出版发行 山东画报出版社

地 址 济南市经九路胜利大街39号 邮 编 250001

电 话 总编室 (0531) 82098470

市场部 (0531) 82098479 82098476 (传真)

网 址 <http://www.hbsbs.com.cn>

电子邮箱 hbcbs@sdpress.com.cn

印 刷 苏州市越洋印刷有限公司

规 格 130 X 185 毫米

10印张 98幅图 110千字

版 次 2012年10月第1版

印 次 2012年10月第1次印刷

定 价 80.00元

周矩敏,1953年出生,江苏苏州人。1982年毕业于南京艺术学院绘画专业。作品《弦叙》参加第八届全国美展优秀作品展,获最高奖。《丝竹》参加日本艺术中心国际艺术交流展,获中心年度奖。作品《白鹭》入选第六届全国美展;《双陆》获第四届全国体育美展一等奖,作品被国际奥委会总部收藏。《旧历》参加第十届全国美展并被收藏。《风云》参加全国三届国画展。《民声》参加百家金陵画展。《载歌行》参加全国画院优秀作品展。《流金岁月》参加第十一届全国美展。《乐土》参加2009中国百家金陵画展。2011年《奉安大典》列入江苏省重大历史题材精品工程。出版有《周矩敏国画集》《周矩敏画集——散淡人生系列》《周矩敏作品集——漫游三十年代的海》《姑苏情韵——百俗图》《苏园寄闲——周矩敏园林人物画》《浮世新语——周矩敏当代人物画》《绘记1929——孙中山奉安大典》等。现为中国美术家协会会员、国家一级美术师、江苏省人大代表、江苏省美术家协会中国画人物画艺委会副主任、苏州国画院院长、苏州美术家协会副主席。

目 录

画院应该关注人才队伍结构的组合 / 1
市场在“吆喝”中迷失方向 / 7
茶之无言任人说 / 16
老窗 / 21
回望彼岸 / 26
《散淡人生》画集文句诠释选 / 47
艺术的朝圣 / 107
丹青落纸 笔墨从心
——“黔境幽韵”苏州画家贵州采风展作品选 / 114
第九届“姑苏之秋”版画邀请展作品集序 / 117
听枫山馆记
——苏州国画院历任院长作品展序 / 121
《奉安大典》创作记事 / 129
俯拾记忆 / 145

片山半云房记 / 154

情画何时了

——相识未必相知的刘振夏 / 167

人欲淡画亦静 / 174

风光依旧

——谈谈苏州版画 / 179

文心造像 / 187

我为《丑陋的中国人》作插画 / 191

吴地多烟雨 水墨皆文章 / 198

吴门又度春风雨 / 202

昨夜海风 / 212

随想 / 221

微博视角 / 230

附 录

笔墨写意中的江南人文精神 / 280

吴门画派的笔墨同样能表现重大题材 / 293

周矩敏艺术年表 / 310

画院应该关注人才队伍结构的组合

当今画院如何改革,尚未有一个成熟和完整的模式可循。因为各地的文化背景不同,地域差异所造成的特点无法一概而论。北京画院、上海国画院、江苏国画院就各自制定执行着自己的方案。但是,不管如何改革,画院的责任、目标及发展方向是共同的。也就是说国家拨款的画院,必须强调公益服务。研究、创作、教学三大任务是基础目标,画院建设都是围绕这基础而进行的。

但是,遗憾的是,许多画院尚未从这条健康的道路上发展下去,个别的画家拿着国家的工资,却专门经营自己的名利之事;拿不出像样的创作,却热衷商业笔会,画廊售画。难怪吴冠中老先生愤而发难:画院养了一批不下蛋的鸡。虽说此话偏激,但“怒其不争”的心情是十分明了的。

最近看了全国画院双年展,整体水平很高,不乏精

品。场面热闹,过后却没有留下能怦然心动的印象。下了一堆标准计量的蛋,轻重难分,彼此相仿。面对缺乏品牌的蛋说明了什么问题? 有三点:一是信息互动,信息源公开造成趋同审美观的流行。二是美展评审标准的格式化(功夫片优先)。三是作者缺乏应有的创作真诚,为了入选展览和获奖而揣摩形式成功的概率。因此,这些现象催人深思。说实话现在的画家,无论造型或对形式的敏感都不输于古人,但艺术品质却无法与前辈相比。大多是技巧表象在哗众。造成这种现象:一方面是时代大同文化所趋,要求作品紧随主流,而主流一定是为主题服务的。特别是所谓重大题材,有了一种约定俗成的创作模式,鸿篇巨制引领风骚。个性语言迅速成了艺术“普通话”。你看美展姹紫嫣红,热热闹闹,但不看署名你就无法一眼分辨出作者是谁? 不像李可染、傅抱石、林风眠、潘天寿、吴冠中等前辈,艺术图式就是他们的名片,决不会相互混淆。另一方面,我们对非主流性创作队伍重视不够,缺乏引导,他们在被主流边缘的同时,却被社会所接受,如画廊、收藏、笔会等有着另一番景象。如果说主流文化求名,那么他们逐利。不难解释许多画家成名后,或作主流的评判人,或退出主流圈,借名逐利。这既

有创作峰期的高低走向,也有功成名就后的求稳求名声安全的因素。这给画院人才队伍提出了新课题。涉及三方面,一是人才标准:在培养主题创作人才时,花鸟、山水、动物类画家还需要吗?文人画画家需要吗?二是对重要画家的旺势周期评估,一般成名作往往预示着作者创作的高峰期,保持连续创新高的人不多,能稳定发展就算上乘了。这批人引进时年龄都是偏大的,从人事体制角度看,进岗退岗的时间短,服务期短。三是录取程序 and 标准。程序的公正是 not 难做到的,但是评委的观念差异将直接导致标准的差异。有时天才可能会被集体的中庸所取代。当年徐悲鸿不拘一格提携人才,才有了傅抱石、李可染、吴作人、李苦禅等,一切凭藉了徐先生本人的慧眼胆识。若按现在推荐的程序标准论,一言定乾坤会有失公正,但是,他的公正性恰恰被历史认可了。在人才选拔时程序的公正应该建立在合理的基础上。所谓合理,就是对人才应该具备的几点要素:一是有明显健康的个性语言。二是有娴熟的技巧能力。三是有可持续发展的潜力。四是综合素养。此为“正”,方能求“公”。

画院的研究方向应该是继承传统和开拓创新相结合。中国绘画发展是通过代代薪火相传绵延千年。有人

说黄宾虹是传统绘画的终结者。好像中国绘画到此戛然终止,又另辟新天地了。事与愿违,黄氏山水图式的复兴成为了画坛的流行。清“四王”复古之风至今犹存。这不值得倡导,但印证了优秀的文化其艺术生命力定会传承下去成为传统。时代在历史长河中是一个驿站,承前启后是必然的规律。鉴此,我认为画院的人才应该是多元的,可以是主题创作的强将,也可以是传统文化的研究者,画种科目也应该兼有共存,在强调画院的公益性和画家的社会责任时,也别忘了历史责任,不要因为单一的时代语言而憾于后世。历史是公正无情的,能载入史册的唯有好画。愿我们都是清醒者。

市场在“吆喝”中迷失方向

当代吴门画家作品的生存状态,被当地媒体抖出后被社会所关注。王渊清先生撰文对当代吴门画家作品为何只卖出白菜价作了评析,尽管是一家之言,但是,由于出自当地画家之口其“真实”性被提前强化了。

从表象看,这是一场对地域文化生存状态的反省,但反映出的实质性问题却带有普遍性。许多文化价值观,在非文化性质的运作中失去了方向,“剪不断,理还乱”。比如同一层面的作品,因为地域差异而人为地被分成“地方价”和“国家价”,地方名流的作品卖不过北京二三流画家的作品。依行政辖区作为“梁山排位”的直接结果是:大量地方画家“北漂”进京,一夜之间由地方跃入中央,竟然价格看涨。“店大欺人”,难怪北京各大院校、画院、研究院非北京籍画家占了半壁江山。北京是政治文化中心,向中心移民本是情有可原的事,但问题是:作为

文化的创造者,其文化的附加值,需要依赖迁移行为去体现,那么这种伪价值是否会造成文化人本身心理上的失衡呢?地域决定地位,地位决定价位,这种现象在建国后很长一段时间内并没有被夸大利用,江苏画院在1959年筹建时,力邀苏州的张辛稼、费新我,无锡的秦古柳、钱松壘加入。后来费新我、钱松壘去了,张辛稼、秦古柳未去,他们在很长一段时间内并没有因为地域不同而造成利益上的差距,他们在画坛仍享有应有的地位和名分。直到20世纪90年代后,由于市场的势利,同一层面的作品才被人为地分成白菜价与白玉价。当时陆俨少见到苏州吴敦木的山水作品,赞不绝口,钦佩不已,并亲自登门拜访切磋画艺。吴老蛰居书斋,深居简出,虽技艺与陆老不分伯仲,但影响远不及陆老广远。画价只能同质不同价了。

苏州传统的人文精神造就了内敛不擅张扬的群体性格,这本是值得颂扬的中国文人质清品高的优点。但“酒香不怕巷子深”的观念时今显然落伍了。拒绝现时传媒的介入,无疑是患了“自闭症”。苏州人不擅“吆喝”,并不等于不“吆喝”。对“吆喝”分寸的把握,苏州人是十分敏感的,“七分活三分吆喝”成了某种君子约定。足量“吆喝”反倒觉得不好意思,有失绅士风度。苏州书画市场

也适应了这种约定俗成的习惯。当全国书画潮涨潮落时，苏州还是保持着足够的耐心不瘟不火小步前进。成熟的理性给市场稳定带来了安全感，每年的书画拍卖行情有序循进。当然，苏州也不是游离全国的世外桃源，当文化品质与价值比出现无序状态时，群体式的绅士风度同样面临涣散的挑战。许多人进京加入“北漂族”，也有人“孔雀东南飞”去了邻近的杭州。由于他们先天滋养丰厚，很快克服了异地的陌生感，融入当地主流，成了可圈可点的名流。当他们充分享受“地区差”带来的实惠时，价值观也随之转变：“识时务”带来的好处，远比固守人格斯文来得重要。

吴门在明代作为全国的文化艺术中心，曾汇集天下之圣贤，如今风光不再。那它现在在全国又是怎样一种地位呢？如果按照国家人事部门职称评定标准：美术师分一、二、三级。一级美术师是最高级。而级别评定最重要依据是：一、参加国展次数及获奖情况。二、是否是中国美协会员。三、发表在核心刊物上的文章。尽管这种评估体系有欠科学，但中国美协会员和国展中获奖情况是考量一个人和一个地区美术创作水准的重要依据。其关注度甚至超过了美术职级的划分。因为，美术职级通