

姜宝林：既要笔墨，又要现代

□青岛日报/观海新闻记者 崔 燕

■在“姜宝林现代笔墨艺术研究展(青岛)现场,姜宝林(中)为大家介绍自己作品的创作过程。王雷摄

青春之岛,大家之风。

5月22日,由中国美术家协会、中国国家画院、中国艺术研究院、中国文化艺术发展促进会、青岛市委宣传部、平度市人民政府联合主办,市文学艺术界联合会、市美术家协会、青岛画院、姜宝林工作室现代笔墨研究中心、老姜文化艺术发展(北京)有限公司承办的“既要笔墨 又要现代——姜宝林现代笔墨艺术研究展(青岛)”,在青岛画院美术馆开幕。该展览勾连起中国画当代学脉层层递进的精神文本与实践线索。展览期间,本报记者采访了姜宝林。

家乡情结 艺术执念

“既要笔墨 又要现代——姜宝林现代笔墨艺术研究展(青岛)”是姜宝林继北京、上海巡展后,特别为故乡青岛呈现的艺术盛宴。作为从青岛平度走出的艺术大家,姜宝林始终对故乡怀有“月是故乡明”的深厚情感。他在开幕式上动情表示:“青岛的山海给了我最初的艺术灵感,无论走到哪里,这片土地始终是我创作的根。虽然我1962年就离开了青岛,但无时无刻不在牵挂故乡。本次向家乡的父老乡亲汇报,也是我多年来的一个夙愿。”姜宝林此次青岛巡展,是他对故乡魂牵梦萦的思念,也是他艺路上春华秋实的硕果。姜宝林以青岛为起点走到更加宽广舞台的同时,始终心系故乡,上海和北京的巡展一结束,他便将画展放在故乡青岛举办,从一幅幅呕心沥血的佳作中能看出他对家乡的热爱,笔墨间饱含对故土的眷恋。姜宝林在儿时的母校平度七里河小学(现为嵯峨中心小学),捐资50万元成立“姜宝林助学金”,用于资助家庭经济困难的学生。可见他的故土情深。姜宝林出生于1942年。他的二哥姜宝星从小就喜好画画,所以在他的影响和培养下,画画成了姜宝林唯一的爱好。枝头栖落的鸟儿,丛中飞舞的彩蝶,田间生长的作物……都成为他笔下的灵动题材。

上小学的时候,姜宝林每天都背着一块石板到学校上课,课间休息的时间,他都会充分利用起来,在这块石板上画自己想画的一切物象。直至上了初中遇到美术老师彭健,他开始真正走上了中国画的创作道路。姜宝林曾说:“当我第一次看到彭健老师用毛笔在宣纸上画山水的时候,感到无比的新奇和极大的震撼。从那个时候开始,我就下定决心,要画中国画。”

“我走上中国画的创作道路是从初中开始的,1956年至1959年我在山东平度一中读书时有个老师叫彭健,是辅仁大学美术系毕业的,‘四王’山水画得好。我从农村到城市读初中以前,从来没有看到过中国画和宣纸,看到彭老师用毛笔作画时那种笔墨在宣纸上千变万化所产生的魅力,让我感到既奇妙又兴奋,下定了学习中国山水画的决心。”每当提起从艺的缘起,姜宝林便如同昔日的少年一样难掩激动。

初中毕业后,由于家庭经济方面的原因,父母打算让姜宝林去考中专。此时的他,对于中国画已经十分痴迷,加之二哥坚持要他走美术道路,于是,他来到了青岛。通过自己的刻苦努力,考上了青岛九中。白天上课,晚上就跟二哥一起参加大学画室的美术活动,学习素描、色彩等基础知识。后来经二哥引荐,姜宝林认识了当时青岛两位有名的国画老师——赫保真和陈寿荣,他出色的绘画才能和天赋,深受两位老师赏识,当即收他为徒。之后,姜宝林每周都去老师家里,专门学习中国画,他开始系统地了解中国画的基本内涵和基础形式语言,高中时期就打下了比较好的国画基础,对他后来艺术道路影响深远。

书画同源,书法是中国画的基础,临摹是学习中国画的必经之路。姜宝林说,“高中时赫保真老师送给我一本木版《兰亭序》,是个很好的本子,所以我高中时候就写《兰亭序》。”这些扎实的艺术起点,也为姜宝林打下了中国画和书画创作的基础。

值得一提的是,每当姜宝林回到青岛,很多业界人士会提起他的二哥姜宝星。姜宝星是一位画家,也被称为很多青岛艺术家的“摆渡者”,不仅是弟弟的启明灯,还不拘一格甘为基石,培养、举荐、提携了大量青岛美术人才。他策展了第一届《山东风土人情油画展》,在山东引起巨大轰动后,又进京展览。1985年,他策展了《青岛美画展》。这个具有创造性的艺术活动,至今依旧为业界所津津乐道。

既要传统 又要生活

得益于少年时期的坚实基础,1962年,姜宝林高中毕业即考上了浙江美术学院,进入中国画系山水科后,姜宝林在潘天寿教学体系中开始了他的艺术实践。随顾坤伯、陆俨

少攻习山水,向陆维钊学习书法和古典文学诗词,同时又兼习人物、花卉。这里不仅有气候的温润给人的心性带来的滋养,亦有思想上的自由氛围。姜宝林对于中国画的笔墨技法、形式语言、绘画观念的理解和认识,达到了一个新的高度。

1979年,姜宝林考入中央美术学院,成为李可染的研究生。这一时期在他的艺术生涯中至关重要。在这里,他如饥似渴地学习东西方艺术形式,开拓了视野,并开始着手自己的艺术探索。李可染的艺术观念和追求,深深地影响着他。

是年冬,人民大会堂各省厅要求更换所挂的绘画作品,姜宝林和其他四个同学趁身前往宁夏写生。也正是这次机缘,奠定了姜宝林白描现代山水的基础。冬天的贺兰山,“峰峦浑厚,势状雄强”,不同于南方丘陵的“平静浪漫、平淡天真”。湛蓝的天空下,强烈的阳光照射下,使得山石看上去都是用线条组成的,这些线条是山的轮廓和山石的纹理结构,非常有节奏,带有很强的抽象美。在这一自然景观的启发下,姜宝林在画面中把山石的结构和纹理夸张和强化起来,黑白线条充盈其间,初步形成了他的白描现代山水画风。

当代画坛有“南陆北李”(陆俨少、李可染)之誉,姜宝林先后在杭州和北京攻读本科与研究生,主要导师正是陆俨少和李可染。姜宝林回忆,陆俨少经常跟学生们讲:“做人要老实,画画要调皮。”在北京学习时,李可染在第一堂课上就说:“研究生时期是一个人一生艺术道路的关键”。这两个阶段打下的基础和得到的收获都让他终生难忘。

尽管很早就离开家乡,但姜宝林对山东的木版年画有着天然和直观的艺术自觉。他曾花费很长时间研究它,尤其那些仅是黑白版尚未套色的半成品,更是令他激动不已。另外,剪纸、刺绣、木刻插图、画像石、木雕、壁画等都给了他极大的启迪。这一时期,他深受这些民间艺术的影响。同时,由于经常深入乡村,还深受农业生活和农民画的熏陶。

另一方面,对于西方绘画艺术的学习也在进行着。朋友父亲从日本带来的莫奈、梵高的画册,他借了整整一年的时间去琢磨、探索和学习;图书馆阿尔巴尼亚的画报,也成为他探索艺术形式、吸收西方艺术的启蒙。

在“既要笔墨 又要现代——姜宝林现代笔墨艺术研究展(青岛)”上,展出了其从艺60余年来,的100余幅精品力作,涵盖山水、花鸟、书法等多个领域,全面展现其“传统为本,现代为用”的艺术探索之路。

步入青岛画院美术馆展厅,首先映入眼帘的是陆俨少和李可染的题词。1987年,姜宝林在中国画研究院举办个人作品展时,两位导师分别为他题词祝贺。陆俨少题词:“酌奇而不失其真,玩华而不坠其实”,李可染题词:“实者慧”。这不仅是对姜宝林的评价,更是一种厚爱。多年来,姜宝林以“关起门来做学问”的精神,践行着两位导师的要求,踏踏实实做人,踏踏实实画画。此次展览中,姜宝林将两位导师的题词再次展出,既是对恩师的纪念,也是对自己的鞭策。展出作品中,既有丈二巨制的雄浑气象,亦含精微笔触的哲思意韵,是其“笔墨与现代共生”艺术主张的全景呈现,更是中国水墨现代转型的重要样本。

姜宝林认为,笔墨承载着传统,越传统越能凸显底蕴;而形式则需紧跟时代,越强烈越能展现特色。在艺术主张和追求上,他主张“与古为新”,将传统功力深厚的笔墨与张扬个性的抽象现代形式充分融合,形成既是中国的,又具有国际范式的独到绘画风格。

山水新韵 时代意义

1972年,姜宝林先生创作的丈二山水《春意满深谷》,分别由浙江人民出版社和山西人民出版社出版和再版百余万份。此后播天津市艺术博物馆收藏。以当下的传播语境来看,彼时刚过而立之年的姜宝林在半个多世纪前,就拥有“百万流量”,令人深感“春风少年”的意气风发。实际上,这只是他斑斓艺术旅程上的“重彩”之一。

1987年,可谓是姜宝林全面爆发的“幸运年”。这一年,“姜宝林画展”在北京中国画研究院开幕,展出山水、花卉共计97件,李可染

■姜宝林 王雷摄

姜宝林,1942年生于青岛平度。现为中国艺术研究院博导,中国国家画院院士、研究员,以其深厚的传统功底与大胆的现代探索,为中国画的现代转型开辟了一条独具魅力的“中国式现代美”之路。他早年毕业于浙江美术学院(现中国美术学院),师从陆俨少、顾坤伯等大师,后于中央美术学院深造,受李可染等先生亲授。南北艺术的滋养,使他的笔墨功底深厚且视野开阔。

姜宝林的艺术根植于中国,又放眼世界。其作品受到国内外的高度认可,曾荣获1992年“第26届蒙特卡罗国际艺术创作中心富瑞曼国际艺术基金会艺术创作一等奖”;2017年瓷板画作品《东方之韵》获英国剑桥大学徐志摩诗歌艺术节大奖——终身成就奖“银柳叶奖”;2024年荣登首届福布斯中国·文化人物——杰出艺术家榜。在国内获第九届全国美展银奖;2016年9月,由中国人民大学主办的“笔墨语言的现代性进程:从黄宾虹到姜宝林”高层国际专题研讨会暨姜宝林笔墨语言特展在中国人民大学举行……其作品被中国美术馆、上海美术馆、浙江美术馆、广州美术馆、重庆美术馆、天津博物馆、中国国家画院、中国艺术研究院以及国外的韩国亚洲美术馆、韩国依恋集团等机构收藏。他还曾应邀为北京人民大会堂、杭州G20、厦门金砖峰会会场创作巨幅壁画。

剪彩并题词,陆俨少题词,张仃作前言。同年,“姜宝林水墨个展”在中国台北龙门画廊举办,是大陆画家首次在中国台湾举办个展。当年张仃在给其画展作序时就提到:“其人:北人南相,其艺:南北兼宗。早年作品中的江南与塞北山水,意境独特而清新,笔墨酣畅,在青年画家中令人瞩目。有扎实的基本功,不为名利所惑,不骄傲自满,兢兢业业,不断探索,在当前中年画家中是少见的,而宝林独能做到。”

时间已经过去近40年,姜宝林依旧如张仃当年所言,在国内同龄的老画家中,是最活跃且最具活力者之一。美术史论家薛永年认为,姜宝林是一个风格面貌非常强烈的画家,也是一个极有明确艺术追求的画家,他的探索有两个要领,一是怎样继承笔墨传统,二是怎样走进现代,他善于用高度概括的语言表达思想见解。姜宝林画作的主体是中国的,但他引入、吸收了外来词和外来语,做到了保证质量与开放兼容的统一。

在当代画家中,姜宝林也是成功将中国艺术进行文化输出的典型范例之一。全球化语境下的文化对话,其融合东西方视觉经验的艺术语言,成为西方观众理解中国当代艺术的桥梁。1994年,姜宝林在中国香港举办了个人画展。瑞典的艺术史博士拉尔斯·伯格伦德对姜宝林的作品表达了这样的看法:“姜宝林毫无疑问是其同代的中国画家中最令人感兴趣的创新者之一。他明白如何用线与点充实整个画面,同时不失令人称奇的空灵感、轻盈感和深度感。这一鲜明的风貌使他的艺术迥异于他人。”的确,姜宝林在开启明快和朦胧的种种现实层面时,超越了纯装饰效果的抽象,而那些现实的层面又是任何人都能理解和欣赏的对象。当他以密集营造空灵感时,他拓宽了我们感知与理想的天地,而他对细部、笔触等的处理则又令人从一种广泛的意义上去思虑和感悟。

“姜宝林的艺术之路,始终闪耀着赤子情怀。此前,他将各时期代表作捐赠国家画院,以‘艺术回归人民’的担当,为国家典藏注入时代精神;今日携作品返乡展览,则是对故土深情反哺。青岛自古人文荟萃,始终涌动着‘守正创新’的文化基因。姜宝林对传统笔墨的坚守,对现代形式的突破,正与这片土地的精神特质深深契合。”中国国家画院党委副书记王青云在“姜宝林现代笔墨艺术研究展(青岛)”开展仪式上谈到,姜宝林是当代中国画坛“传统与现代融合”的探索者。他将黄宾虹积墨法、民间艺术意趣与西方现代构成理念创新融合,形成“白描”“新抽象”等标志性艺术语言,构建起“笔墨当随时代”的学术体系。

中国笔墨在一两千年的演进中,流派纷呈,各不相同,各有各法,各有各招。姜宝林认为学习这些技法时,应全面、谙熟,不要偏食,力求手中武器样样精通,随心所欲。形式决定笔墨,笔墨为形式服务。拥有的笔墨手段越多,创造的自由空间就越大,越能适应不断变化日新月异的新形式。

传统的深度与创新的勇气,使得姜宝林在耄耋之年,依旧拥有一股天真、纯粹的少年气。在“姜宝林现代笔墨艺术研究展(青岛)”上,一幅雪山大地题材的作品,吸引了众多观众留影。这幅作品可谓淋漓尽致展现了姜宝林将中国传统山水绘画推向极致抽象的个人艺术语境,西方抽象绘画所具备的符号、线条和中国山水画特有的水墨意境,丝丝入扣且完美结合,其炉火纯青的艺术性和令人惊艳的装饰性,充盈着“天涯若比邻”的美学精神。

姜宝林的作品可谓男女老少皆宜,不仅有倾心于传统中国笔墨的中老年人,也有钟情于当代艺术的年轻人。传统艺术在全球化时代仍具有强大的生命力,使得姜宝林的艺术意义在于:他既是中国人文画传统的守护者,又是其革新者,破题“中国画如何当代化”这一历史命题,为传统艺术在新时代的转化提供了范例。

以文塑旅 以旅彰文
@悦赏分享

国风舞剧神韵非凡

分享理由:

江苏大剧院原创民族舞剧《红楼梦》已经成为各地争相引入的项目。6月13日至15日,《红楼梦》将在青岛大剧院与观众见面,一开票就秒罄,堪称大剧院近期最抢手的演出项目。

该剧以贾宝玉与林黛玉、薛宝钗的爱情故事为主线,秉持尊重原著的原则,同时,邀请年轻艺术家担纲,为这部名著舞剧注入独特的现代审美元素。剧中多处运用了富有中国特色的古典符号,致敬中华优秀传统文化的同时以年轻一代视角重新演绎了经典传奇。

《红楼梦》采用章回体划分十二章节,《入府》《葬花》《团圆》等保留了原著经典情节,同时还创新性地增加“金陵十二钗合体共舞”等新场景,强化女性群像,直击观众心灵。在舞蹈方面,该剧将现代编舞技法与传统戏曲身韵融合,像是“黛玉葬花”“元妃省亲”都展现了富有当代性的舞蹈语汇。在服装方面,该剧呈现了“云肩”“苏绣”之美,还原服饰华美、色彩斑斓的红楼世界,让优秀传统文化尽显时代质感。

《红楼梦》2021年首演以来已获得中国舞蹈“荷花奖”等多个大奖,众多粉丝追随这部剧走遍大江南北。此次青岛首演,将让岛城观众一睹“红楼”秘境之美。

米荆玉

波螺油子艺术谷：感受老街的文艺新生

分享理由:

波螺油子艺术谷位于青岛市市南区,依托于青岛人熟知的“波螺油子”老街改造而成。波螺油子原是青岛老城区的一条蜿蜒石板路,因道路曲折如“海螺”(青岛话称“波螺”)而得名,曾是连接胶州路、热河路、莱芜一路等老街区的重要通道,承载着几代青岛人的城市记忆。

随着城市发展,波螺油子老街曾面临拆迁,但在文化保护与城市更新的理念下,部分街区被保留并改造为波螺油子艺术谷,成为融合历史、艺术、文创与市井生活的新兴文化地标。艺术谷在保留原有石阶、老墙、坡道等历史风貌的基础上,植入了现代艺术元素,打造出兼具怀旧与创意的公共空间。

波螺油子艺术谷不仅是一个商业空间,更是青岛老城文化的活态展示区。这里定期举办复古市集、露天音乐会、老街导览等活动,吸引本地居民和游客前来体验。其独特的坡道、石阶与红瓦老房构成极具电影感的街景,成为摄影师和影视取景的热门打卡地。

王雷 文/图

从小鱼山眺望青岛的“红瓦绿树”

分享理由:

作为国家历史文化名城,青岛有着深厚的人文底蕴。“红瓦绿树,碧海蓝天”的典型城市意象,使得其在海滨城市中独具辨识度。在青岛,如果您想探寻这份自然与人文交织的美好,小鱼山是一个好去处。

这是一处古典风格的园林公园。夏日的小鱼山上人头攒动,海内外游客慕名而来,尤其是不少入境游客也把这里作为探索青岛城市之美的重要一站。无论是熙熙的海滨,还是成片的红瓦,都让人对这座城市更添一份遐想。

百年时光,匆匆而过,这份山海之间的诗意传奇,历久弥新,未曾远去。在平凡往复的生活中,旅行让人们暂时逃离喧嚣。登山览潮,又或许只是在山顶闲坐,这份美好的城市邂逅之旅,都可以带来美的享受。山脚下的咖啡馆里,年轻人衣着时尚,谈论着时下最潮流的话题,目光里流淌着热切,这又何尝不是生活最触动人心的一面呢。

马晓婷 文/图