

写生的意义

甲辰秋 上蔡霍一

由广州市文联指导,广州市美协主办的“育美华章——陈金章山水写生教学作品展”于2024年10月18日在广州人民艺术中心9号馆广州名人美术馆开幕,展出广州美院教授陈金章以及其十余位学生的近百幅写生作品,系统呈现写生教学在岭南画学中的传承脉络。同期推出《育美华章——陈金章写生教学与理论研究》书籍,是首本从中国画教学的角度,以“写生”作为关键词及创作特质,深入梳理陈金章中国画创作思想的文集。

收藏周刊记者 梁志钦

人物介绍

陈金章

1929年出生,广东化州人。广州美术学院教授、硕士研究生导师。历任广州美术学院中国画系副主任、岭南画派纪念馆副馆长、广东省美术家协会理事、中国美术家协会会员。1989年荣获全国优秀教师称号,2015年荣获第二届广东文艺终身成就奖称号,享受国务院政府特殊津贴。

“陈金章山水写生教学作品展”开幕,梁江指出:
以广美为重镇的岭南美术教育体系
关键词就是写生开拓出岭南山水一种新境界
又是美术教育的一个范例

当日,广东省文联副主席、广州市文联党组书记、主席、一级巡视员李鹏程,广州酒家集团股份有限公司总经理赵利平,广州市文联党组成员、专职副主席吴碧、皮健等领导嘉宾;中国美术馆研究员、中国国家画院研究员梁江,中国画学会副会长、广东省中国画学会会长陈永锵,西泠印社理事、广州市美协名誉主席周国城,广州画院名誉院长张绍城,广东省美术家协会原专职副主席王永,岭南美术出版社社长刘子如等出席了开幕式。广州市美协主席刘思东主持开幕式。

中国美术馆研究员、中国国家画院研究员梁江表示,“陈金章是岭南山水的一座高峰,他的山水繁茂郁勃、温润清新,以精谨繁密而不刻板的笔法,在笔墨语言上彰显出强烈的个人风格特色,开拓出岭南山水一种新境界;他又是当代岭南美术教育的一个范例,在很多场合我曾经说到,如果说中央美院以‘徐蒋体系’为代表的教学体系突出了‘素描’,中国美院以潘天寿为代表的教学体系突出了‘传统’,那么,以广州美院为重镇的岭南美术教育体系,关键词则是‘写生’。‘写生’彰显了中国第三种美术教育体系的特征。陈金章老师几十年来的教学实践,完美诠释了岭南特色教学体系的特色——尊重生活,敬畏艺术,以真情实感为基石,认真对待每一件创作。他以身垂范,带出了一拨拨卓有建树的学生,由此成为岭南画坛薪火相传的一个范例。”

刘思东表示,“在未来,广州市美协将持续关注并研究梳理岭南乃至全国的名师大家,从美术教育的角度对一些名师大家进行研讨展示,深入挖掘美术创作方法的精髓和

陈金章写生作品

内涵,充分发挥美术作品在弘扬社会主义核心价值观中的作用。”

“他负责的研究生一二年级的课程
奠定了我今天很多绘画的基础”

回顾百年前,以高剑父为首的岭南画派以“折衷东西,融汇古今”为艺术指导思想,对中国画进行了全面革新,让中国画融入现代性探索上,找到了突破口,经过近百年,几代人的持续探索,让岭南中国画面貌在全国同行中越发鲜明,并形成了有别于北方同行的岭南画学。

陈金章先生曾跟随岭南美术大家关山月、黎雄才学习,并在广州美术学院中国画教学岗位上任职多年,影响了一代代美术学子,其中,陈永锵、张治安、刘书民、周彦生、陈新华、万小宁、苏百钧、李劲堃、朱永成、方楚乔正是他与梁世雄先生一同培养出来的学生,这些学生早已成为美术界的中流砥柱,在多个领域独当一面,影响到省市画院与各大高校等研究与教学机构,高校涵盖广州美院、中央美院、暨南大学艺术学院等不同院校,绘画风格涵盖重彩工笔与大写意,题材包括山水、花鸟,艺术观念既有强化传统,也有追求现代。近年来,陈金章先生担任广州市美术家协会顾问,为协会的青年后辈提供了很多学术支持与指导。

作为陈金章先生的学生之一、广州美术学院教授万小宁回忆当年跟陈金章先生学习时表示,“他让我理解到,学宋元花鸟,不能只盯着宋元的花鸟作品,眼界应该宽一点,学习传统,也不仅仅是学技法的问题,而应该更多地理解前人的思维方式以及对自然的態度。”她说,“他认为,学一个专业不能只盯着该专业的具体技法,而是要把眼光放宽一点。可以说,他负责的研究生一二年级的课程,奠定了我今天很多绘画的基础。回想起来,陈老

师能够在几十年前就已经意识到学习传统的方法,我觉得他是很有先进性的。”

作为陈金章先生的学生之一、广州美术学院教授朱永成也表示,“陈金章的艺术,体现了岭南人的骄傲,正是这种埋头耕耘,不善张扬的岭南人的精神,造就了这片土地上的艺术事业的健康与繁荣,使本已充满浮躁的艺术品市场平衡有序。”

“不会写生就不会创作”
但“不能把写生当创作”

本次展览不但精心挑选出了数十幅陈金章先生走遍大江南北所画下的写生作品,更有来自多位代表学生的写生力作。以“写生”作为关键词,串联起岭南画学中有别于其他地域教学的特色,进一步强化在岭南画派延续下的广东美术乃至广州美术力量的核心特质。

陈金章先生一直恪守着岭南画派倡导的“关注人民,深入生活”的宗旨。在过去数十年间,陈金章足迹踏遍祖国大地,到过八达岭、太行山、黄山、西湖、三清山、霸王岭、娄山关等数十个地方写生。他一直认为,不到生活中去,出不了好作品。他长期坚持直接用毛笔去写生,熟悉他的人都知道,在写生现场从来不带相机,就带支毛笔和墨盒。他认为,“要一支毛笔听话,不是一两日之功,得几十年探索才行。”他经常说,“不会写生就不会创作”,但同时又强调,“不能把写生当创作。”他说,“画家仔细观察生活、认识生活、理解生活后,把分析、探索的对象进行提升,通过获取的笔墨变成自己的创作素材。一个画家应该是形象规律的探索者和表现者。需要强调的是,到大自然中去写生不是创作的目的,而是理性认识客观对象、积累创作素材的过程。”

首次出手卷《阳朔风光》
“用淡墨来表现它的雅气”

值得一提的是,本次展览首次展出了2.6米长的手卷《阳朔风光》,这是陈金章完成于2019年的作品。陈金章回忆称,2019年游览阳朔,细细观察了当地的山、水、树、房子坐落的位置,感受不同时间段里光和影的变化,想象一下本地人所养的家禽或小动物,最终按照自己对阳朔景色的体会来绘就。他表示,阳朔不是大山大岭的大气派,而是有独特的山明水净之感。所以,“我表现的是雅和朴素,它的山重重叠叠,我用淡墨来表现它的雅气。”

作为陈金章先生的学生之一,广东省文联主席李劲堃就曾总结称:从学理上陈老师同时接受了西方的绘画训练和经过完备发展的岭南画学教育。他所接受的传统绘画,偏北宋的圆润。在表现方法上从直接临摹关、黎的写生稿、树石稿入手,再上溯宋画。陈金章老师的绘画有两个特点:一是他的写生是继《黎雄才山水画谱》之后,对自然界的刻画提供了另一个范本;二是陈金章先生在学习岭南画派的过程中,发现北方画家那种笔墨浑厚的内涵是有价值的。所以,他逐渐融入南北,在他的创作中多了几分北派山水的浑厚。

▼阳朔风光 陈金章

