

复兴路上的广州文艺

Literature and Art
along the Road to Rejuvenation

指导单位:
中共广州市委宣传部
主办单位:
广州市文学艺术界联合会

展览地点:
广州人民艺术中心2楼12号馆
(广东省广州市越秀区麓湖路13号)

开放时间:
每周二至周日9:00—17:00
(逢周一闭馆)

复兴路上的广州文艺“百花盛放”

《广艺舟双楫》拉开了近代书法变革的序幕

记者在现场,跟着展陈设计路线慢慢观赏,如同跟着展品回到了那个历史年代。“复兴路上的广州文艺”陈列展以近现代广州文艺发展历程为主线,以各艺术门类的发生发展为脉络、经典作品为主体内容要素,以“图文+实物+数字化多媒体”手段实现内容与形式的结合。

书法在革新上,率先走出了第一步,1889年,康有为在书法理论著作《广艺舟双楫》中提到“求新尚变”,大力推崇汉魏六朝碑学,提出“尊碑”之说,独创“康体”,开辟近代书法发展“新路”。

广州市文联相关工作人员介绍,《广艺舟双楫》在书法领域掀起了一股新的波澜,同时也拉开了近代书法变革的序幕。该书在书学上的价值是巨大的,一方面,康有为从历史文化的视野论述书法艺术的发展,对古今中外的文字进行了分析、描述,不仅为书法史的编纂提供了材料,更重要的是提供了认识书法艺术的方法。另一方面,此书总结了清代后期的碑学,为书法发展提供了一笔极具价值的思想资源。他的作品《天大乐始联》体现了“化方为圆”的显著特征,这正是他对魏碑方笔的一种改革。

融合西方艺术技法,助推中国美术向现代转型

面对西方文化的冲击,几乎同一时期,广州美术家也找到了一条中国美术向现代转型的路径:立足中国传统艺术,不断吸收、融合西方艺术技法,助推中国美术向现代转型。中国近代美术史的开篇也在广州开启。

其中,不得不首先提及的是何香凝,她不仅是一位杰出的艺术家,更是一位将艺术与革命、社会进步紧密结合的文化先驱。她的作品融合了传统国画的技法与近代写实风格,形成了独特的艺术风格。她的一生就像她画笔下的雄狮猛虎:为救国抗战奔走半生,后更成为中国美术家协会迄今为止唯一一位女性主席。何香凝认为中华应如睡狮之觉醒,猛虎之雄伟,希望用自己的画作来警醒世人。诗人柳亚子就把何香凝的《狮》题为《国魂》,并赋诗:国魂招得睡狮醒,绝技金闺妙铸形。

当然,在美术变革中,岭南画派的诞生是值得写上浓重的一笔。岭南画派主张“以倡导美术革新、建立现代国画为宗旨;以折中中西、融会古今为道

路;以形神兼备、雅俗共赏为理想;以兼工带写、彩墨并重为特色”。代表人物高剑父、高奇峰、陈树人,简称“二高一陈”。高剑父在广州创办“春睡画院”,培养出方人定、关山月、黎雄才、司徒奇等“岭南画派”第二代中坚力量。

中国画《东战场的烈焰》,是高剑父以西洋绘画中的光影处理手法和素描关系表现形式,融入中国画的笔墨来描绘曾经的“亚洲第一图书馆”——上海东方图书馆被炸毁后情形。中国画历来都重视人物画和山水花鸟画,而高剑父用西方常用的写实表现方式,首次将“废墟”的意象引入中国画,倒塌的建筑、歪斜的电线杆、碎裂的砖瓦,被他精心布局呈现在这一幅画面中。

同样在中西调和中寻找蹊径的,还有林风眠。他是中国画探索发展的主将,他引进西方现代绘画的表现手法以改造传统水墨画法,主张“中西调和”相互借鉴。他敢于探索,在表现风格和表达方式上别具一格。

中国油画艺术及现代雕塑艺术的先行者均来自广东

在油画与雕塑方面,广东的文艺家又起到了表率作用。来自鹤山的“洋画运动”先驱李铁夫,是中国赴海外学习油画的第一人,也是中国油画艺术的先行者,对后世学习油画的人产生了深远影响。他的代表作《未完成的老人像》获得美术界的高度评价,人物面部用简洁的表达方式,概括的色块、漂亮的笔触,寥寥几笔就能熟练地呈现出对象的形体。

李金发、郑可等人的作品则代表了20世纪初城市雕塑艺术的发展方向,开中国城市雕塑之先河。李金发是中国现代雕塑最早的传播者和实践者之一,也是最早把法国象征派介绍到中国的诗人。郑可则是中国现代艺术设计教育的先驱。在陈列展,我们可以看到他的代表作——爱群大厦上的浮雕,后被战火损毁。

画坛走向多元,书坛涌现“南天双绝”

新中国成立后,“二高一陈”的后继者秉承岭南画派精神,走向生活、锐意革新。居住在港澳地区和海外的岭南画派第二代画家赵少昂、杨善深等,组织艺苑、画会,收徒授艺,把岭南画风传播到海外。广州的关山月、黎雄才等在艺术实践上有着丰富经验、生活实践中有了深厚积累,在新的历史条件下,勇于向未知的领域不倦探索。广州画坛走向一个多元的时代。关山月、黎雄才、关良、方人定、王肇民、黄新波、杨之光、林丰俗等名家经典作品频出,如关山月的《绿色长城》,汤小铭的《永不休战》,潘嘉俊的《我是海燕》,王玉珏的《雷锋小组》,张绍城的《广阔天地新苗壮》,陈永锵的《鱼跃图》等。

书坛方面同样得到进一步的发展。广州书法界的代表人物容庚先生和商承祚先生融金石之学,对古文字作出了卓越的贡献,尊称“南天双绝”。吴子复的隶书,秦燮生的晋碑,麦华三、李天马、朱庸斋、何绍甲的楷书,侯过、卢子枢、阮退之、李曲斋的行草,黄文宽的刻,都名有成就,饮誉书坛。

油画国画全国美展金奖均有广东作者足迹

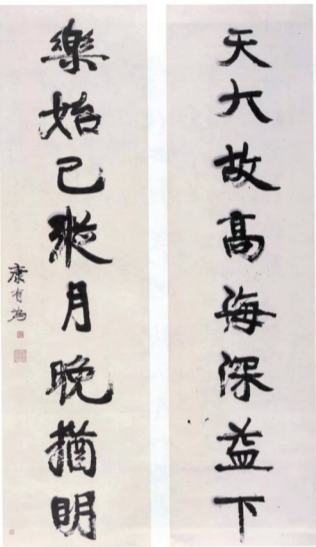
新世纪之后,广州的美术发展更是屡获殊荣。2009年,画家李节平的油画作品《小夫妻》获第十一届全国美术作品展览金奖,这是广东迄今为止唯一一个获金奖的油画作品。《小夫妻》没有刻意展露宏大的改革开放印记,而是从小人物切入,讲述普通的城市建设者故事。画面和谐、温馨、平和,表现了国家建设的伟大成就,社会生活的发展变迁,人民群众昂扬向上的精神风貌。孙洪敏《女孩·女孩》获第十届全国美展银奖。罗玉鑫《休戚与共》2024年获第四届中国美术奖中国画金奖,也是广东首个获全国美展中国画金奖的作品。洗一凡、洗子予《点点繁星》获得2024年度第四届中国美术奖中国画铜奖。

正如总策展人,广州市文联党组书记、主席,一级巡视员李鹏程所言:“展览不仅是历史的回望,更是与当下的对话。”

这一次“复兴路上的广州文艺”陈列展不但为观众呈现了过往的经典力作,更通过线索梳理,为未来的文艺探索,提供了可参考的坐标。

何香凝《狮》国画 1914

康有为《行书天大乐始八言联》纸本行书 广州艺术博物院藏(容庚先生捐赠)

日前,在“复兴路上的广州文艺”陈列展开幕式上,长6.5米、宽3.33米的巨幅中国画《文艺百花盛放时》正式亮相,该画作由广州市美协13位老中青画家合作而成,画中木棉如火、繁花似锦,广东省鸟“白鹇”凌空盘旋,广州市鸟“画眉”枝头跳跃,展现出一幅生机盎然的美好景象。作品以水墨丹青绘就岭南文艺事业百花竞放的壮丽图景,寓意广州文艺在复兴路上生机勃勃。

如同画面所表达,通过“复兴路上的广州文艺”陈列展,让观众直观理解广州文艺在过去的一百多年历史中,尤其美术、书法门类的亮眼表现,看到美术家、书法家在不同的社会变革中,所扮演的重要角色。