

洞见

许瑞生的这些“绘画旅行体”作品，其意义并不在于作品的独立性，而是以手绘的旅行体样式再度唤起人们对早期现代的知识形态学的关注

以旅行体绘画 弥补学科史缺憾

冯原

或许可以将20世纪初期视为中国步入现代的开端，这不仅是以孙中山开创新的民族国家

为大背景，也是新的知识体系进入中国并在中国生根发芽的初始阶段。

语史所在广州成立与中国步入现代

从现代知识与传统的分野入眼，中国走入现代的进程包含了两个很显著的路径，第一条是知识引进之路，因为现代知识并不直接传统演进而来，它需要有文化上的取径者，这些取径者大多是第一代留洋并学有所成的归来者；另外一条是用现代知识考查和探索中国之路，由此也从学科上将中国纳入到整体的知识世界之中。



《柏园·民族学·殷墟》

其实，后者与前者是同一种人，后者或许是前者里最具民族责任感的人，他们几乎引入了所有的现代学科，并造就和奠定了中国进入整体知识世界的基础。比如，修习建筑学的梁思诚，学成回国后转而投入营造学社的事业，将传统中国的建筑整理成可与世界建筑史对话的知识体系；或如林风眠等，留法归来后创办国立杭州艺专，其提出的口号很有代表性：研究和介绍世界艺术，整理中国古代艺术，及创造新艺术。

许多学科的先驱者莫不如是，譬如现代考古学的开创者李济，同样也是引入现代考古学体系，寻找和挖掘中国古代史迹，并将之整理为现代考古学成果，与旧传统相比当然也等

用绘画将观察转为知识储存

实际上，回顾以语史所和中山大学(岭南大学)为代表的早期现代知识体系的积累和形成过程，我们应该注意到知识和技术手段的一种综合表现，这可以称之为“知识形态学”，也就是说，早期现代知识(文、医、农学)大多是以文字(双语)为主体，与图像(绘画和影像)、模型和标本等手段综合构成的存在形式。以今天的数字时代的技术标准反过来观察早期现代的知识形态，有一个事实是，我们很可能受到现代绘画艺术的引导，重视绘画中的纯审美意义，从而可能忽略了绘画-图像中的记录功能，因此，有不少作为技术手段的绘画，例如，在建筑学中的建筑画，在医学中的解剖学绘画、农学中的植物学图谱，等等。它们并不从属于美术学科，但是它们同样是美术-绘画的另一种表现形式。



《植物标本采集先驱学子：郭琳奕》

文化风俗，他的全部考查成果都是用绘画进行记录和测绘，伊东的绘本就是我称之为绘画的“旅行体”来源之一。

有别于纯艺术性质的美术创作，绘画的“旅行体”是学者记录观察结果、并将观察转成知识的一种储存方式。通常来说，以建筑学、人类学和考古学为目标的绘画记录也同样具有绘画的通用特征和审美追求，但这并不是最主要的，同时，其意义也依赖于呈现它们的语境，例如，若是呈现在储存和展示知识的场所，如图书馆和博物馆等，它们就是知识的一种形态表达；而若是呈现在美术馆和艺术展上，它们也可因语境之变而跃升为艺术的表现形式。

倾注作者研究旨趣的“观察之镜”

更有意义的是，站在今天的后期现代来反观和回顾早期现代，我们不仅不会回到那些学科先驱者面对的任务，我们更多是面对他们整理和记录的知识形态，这些知识以及呈现的形态本身就构成了考查的对象。



《植物标本采集先驱学子：郭以逊》

形态和中山大学标本室的遗存为对象，将董作宾的殷墟考古发现的甲骨文和1928年中大生物系主任辛树帜教授的瑶山考察采集的瑶绣图案合为一体，这些画作仿佛那个时代里作于现场的手迹；他还把两郭的肖像和植物标本并立的方式，以一种绘画旅行体的方式弥补了学科史上的缺憾。

值得一提的是，许瑞生的这些“绘画旅行体”作品，其意义并不在于作品的独立性，而是以手绘的旅行体样式再度唤起人们对早期现代的知识形态学的关注，其作品本身既是一种艺术表现，更是一种倾注作者的研究旨趣的“观察之镜”，借用这面镜子，尘封于时间中的知识形态再次被反射出来，在这个数字化的时代，其精神的内涵更显现其难能可贵。(本文配图作者：许瑞生)

广东省美协主席林蓝独家解读《时代温度——当代中国画学术邀请展》

鲜活笔墨 大气淋漓 展现中国画的文化自信与自强

集结老中青三代92位最具代表性国画家



林蓝

3月19日，《时代温度——当代中国画学术邀请展》在广东画院开幕。展览由中国美术家协会、中共广东省委宣传部主办，中国美术家协会中国书画艺术委员会、广东省美术家协会、广东画院承办。

展览汇聚了包括历届中国美术家协会主席团成员、中国画艺术委员会委员在内的92位艺术家，其中既有老一辈国画大家，也有活跃于当今画坛的中坚力量，展出的作品多为艺术家们近年来的新探索、新成果，集中反映了当代中国画坛的创作水平。

展览开幕前夕，羊城晚报记者采访了广东省美协主席、广东画院院长林蓝，并在A7版选登部分画作，独家解读本次大展的特色、亮点与意义。

羊城晚报记者 朱绍杰 周欣怡 实习生 吴依桐 通讯员 蔡枋

羊城晚报：本次展览《时代温度——当代中国画学术邀请展》有怎样的亮点和特色？

林蓝：本次展览共集结了92位中国书画坛最具艺术代表性、学术影响力的艺术家，他们年龄跨越老中青三代，可以用两个字来概括——“全”“高”。

一是“全”方位，本次展览邀请包括历届中国美术家协会主席团成员、中国画艺术委员会委员在内的92位艺术家，其中既有老一辈国画大家，也有活跃于当今画坛的中坚力量，他们来自全国各地，有江苏、山东、山西、四川、辽宁、甘肃、福建、广东等省美协主席，也有来自中央美术学院、清华大学美术学院、中国美术学院、天津美术学院、西安美术学院、湖北美术学院、广州美术学院、中国人民解放军国防大学军事文化学院及中国国家画院、中国艺术研究院、北京画院、江苏国画院、广东画院、天津画院等重要美术机构，近乎涵盖50岁到90岁年龄段最具代表性的中国画家，全面呈现了当代中国画高质创作人才矩阵。

二是“高”品质，中国画艺委会是中国美协人数最多最重要的专委会之一，而本次参展的艺术家则是他们所在的年龄段、所在地域、所在专业专长里的佼佼者，兼具艺术代表性。同时，各位大家带来的自选参展作品均为大尺幅力作，展现出各自鲜明的艺术面目与强烈的艺术特色，兼具艺术感染力与学术影响力。

羊城晚报：入选作品如何反映当下中国画创作的格局和水平？

林蓝：本次展览可说代表了当代中国画高质创作的整体面貌。让我们惊喜的是，这次展览展出的更是当今中国画坛近百

位代表性画家的代表作，很多作品都是尺幅巨大、很少亮相的精品力作，不少老先生的参展作品以前只在教科书、画册图录里见过，这次难得一睹原作风采。

比如八十四岁高龄的中央美术学院张立辰先生，他的参展作品达4米高，通幅用大笔大墨绘就，大气淋漓，可见老先生的深厚绘画功力，对展览的认真态度。还有冯锋、徐里两任中国美协专职副主席，都不约而同地以大尺幅大写意水墨作品参展。我们知道，大写意大尺幅的创作体现的是一个艺术家瞬间爆发的状态，可谓“台上一分钟，台下十年功”，对于作者的经验技术、审美境界甚至体力精力都有很高的要求。杨力舟、林璠、尼玛泽仁、冯远、许钦松、何家英、李劲堃、杨晓阳、周京新等中国美协的历任主席、副主席，传承画学文脉，坚持守正创新，致力于中华优秀传统文化的创造性转化、创新性发展，对当代中

国画的发展起到了重要的导向意义。在这些大尺幅作品中，我们还可以看到艺术家对细节局部的精致追求，比如细看艺委会中田黎明老师作品，在单纯宁静的绘画语言展现出当代水墨的多种可能性，卢禹舜、贾广健、刘万鸣、张望、张捷、刘庆和、袁武、陈孟昕、陈钰铭等老师的大幅作品，在局部细节的处理上精彩独到，尽显他们深厚的素养功力以及不断求索的创新精神，远近可谓“致广大，尽精微”。

从这些作品中，我们可以看到一代代中国画家们始终坚持从传统中汲取养分、发掘时代内涵、拓展画学语言的创作理念，以守正创新的艺术精神、锲而不舍的艺术追求，以及广阔的艺术视野，持续推行中国画的现代演进，不断拓展着中国画的内涵与外延，为我们认识与理解中国画的转型与发展带来多角度的参照与思考。

百年中国画一步一阶在创新

羊城晚报：从本次展览是否可以窥见当代中国画发展的某种趋势、特点？

林蓝：我想，这批佳作中彰显的文化自信自强，以及艺术家们对笔墨精神的传承，对中华文化的弘扬，对时代人文精神的展现，是超越作品图像之外，更是值得当代从事中国画创作的艺术家们需要关注与思考的话题。

正如中国美术家协会美术理论委员会主任尚辉先生提出的观点，21世纪一二十年中国国画界最显著的变化，就是少了论争，多了实践。伴随着学界对中国画研究的加深，尤其是对20世纪上半叶形成的京派、海派、岭南画派等历史现象的学术深耕，使被称为传统派的画家在这20余年间获得了更多被重新认知的机遇。

在我看来，这些具有很高个人辨识度的艺术作品中，始终展现着一份文化的自信与自强。只有高度的文化自觉，才能实现文化自信和文化自强。正是他们自觉地以弘扬民族精神和时代精神为己任，努力从中国深厚的文化历史积淀与优秀的传统文化中探寻彰显作品意蕴的路径，才能在本次展览中为我们展现出如此兼具民族性、时代性

与艺术个性的优秀作品。

羊城晚报：展览涵盖老中青三代中国画家，其中可以看到怎样的传承和创新？

林蓝：本次参展画家年龄段虽跨越四五十年，但同样地传承着正中的中国传统精神，同时他们不断创新表现形式，笔墨鲜活，紧随时代步伐。以本次展览年纪最长的张道兴先生和年纪最小的陈治老师为例。他们分别用写意与工笔的形式表现传统民间歌舞、当代民间群像，其中足见不同世代艺术家对待同类题材的风格变化。但需要注意的是，他们都体现了中国画近年来最重要的变革点，就是中国人物画的写实表现。

过去千年中国画中，人物何曾有这么具象的表现，而在近代，西学东渐，如何将写实观察方法与中国传统笔墨相结合，成为中国画革新的焦点命题。今天的中国国画界，更多地关注着艺术内部的学术问题与实践深度。画家们既尊重西方面学的写实素描造型，也汲取现代主义绘画的形式美学，但更感悟了中国画学之“笔墨”不可被替代的艺术独特价值，通过“笔墨”体现的东方美学精髓。这一代代艺术家沉心实践，以毕生精力推动了这百年中国一步一阶的创新。

深入生活扎根人民才有“南方美感”

羊城晚报：仅就本次展览的作品来看，如何评价广东国画在全国的位置？您对此有怎样的期许？

林蓝：文化艺术与地域文脉、自然环境有着密切关系。广东美术是扎根在岭南文化的基础之上，而岭南文化的形成和成熟，则是来自对多元文化——中原文化与域外文化、农耕文化与海洋文化——的交织融合。在新中国最早成立的四大画院里，由于创始人黄新波先生的版画家身份、余本先生的油画家身份，广东画院是当时唯一一所综合性画院，这实则在血脉上内蕴着一股南方意味。

生长在岭南文化基础上，针对新时代新生活新题材，创新性地运用传统技法与现代色彩，创造性地“折衷中西，融汇古今”，岭南中国画画里形成了独特的写生、重色彩的“南方美感”。我们看到，在关山月先生的代表作《绿色长城》中，无论是对延绵不断的木麻黄防风林带的刻画，还是对海水、海鸟的刻画，都是传统山水画谱里没有的；在《俏不春争》中，关老一反古人画梅冰清玉洁之习，画面丰满强悍，墨干笔辣，繁花艳红，层层叠叠的梅花梅花有着强烈的实境感，表现了挺拔向上的革命英雄主义品格，传达了热情与昂扬的时

代精神。岭南画学前辈们善于发掘生活中新鲜的美，深入生活，扎根人民，并不断新探索，用新的技法去展现这种美，每每画中对生活的鲜活表现，正是我们“南方美感”最重要的一部分。

羊城晚报：举办本次展览，对引进更多国字号大展落户大湾区有何意义？

林蓝：近年来，广东省美协、广东画院推动以“大作”“大家”“大展”三大工程建设，擘画广东省美术事业高质量发展的新蓝图。承办本次国家级中国画邀请展，正是对三大工程建设目标的具体实践。希望在此基础上，能为探索中国美术现代化的广东路径，书写中国美术现代化的湾区新章，为推进文化强省建设、推动文化高质量发展贡献美术力量。

岭南地域是中西文化交融、交流处，今天，我们尤其重视文化的“请进来”和“走出去”——将好的大作、大家，用好的大展请进来，把我们的好大作、大家，通过大展走出去，立足湾区，面向全国，辐射国际。艺术是不需翻译的共通而美好的世界语，我始终觉得，中国画是世界文化之林中，最好的东方文化名片之一！



新品

当我们在生活的陌路上四处奔波的时候，往往情不自禁地会在内心里向着最初出发的方向回望

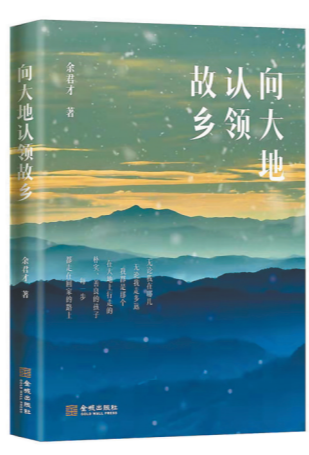
认领故乡

陈洪金

在很多报刊上，都可以读到余君才的作品。其中相当一部分，已经走进各种选本，走进中学教辅读物和试卷，这足以见证他不俗的写作实力和水平。这本《向大地认领故乡》是他创作的最新章节，也是他个人力作最为集中的展示。

当我们在生活的陌路上四处奔波的时候，往往情不自禁地会在内心里向着最初出发的方向回望。而这种回望，又往往会让人产生一种焦虑感和虚空感，并且形成旷日持久的想念。回忆是需要浇灌的，有人用酒，有人用一个又一个穿越千山万水的电话，有人却是用文字。对少年情怀的念念不忘，对回不去的故乡的怀念，以及对城市生活的深思，对那些记忆深处的日子的回顾，那些从生活中顿悟的人生智慧，让我们可以在某个时刻安静下来，然后再出发。

余君才的这些文章，正好验证了这种特殊的存在，也验证了人间值得。他以点点滴滴的形式，从不同的侧面，或在长或短的文字里，向我们展示了他的城市，他的故乡，他的生活，他的亲人，他年少时的林林总总，他的殊途陌路，他的城市生活和少年情怀。通过阅读这样的诗意、温暖、干净、朴素、典雅而又略



出版书单

《全球观：征服者、灾难和群落》 [美]威廉·麦克尼尔

威廉·麦克尼尔是当代全球史研究的“关键奠基人”之一，一生著述等身，享誉世界；本书以威廉·麦克尼尔在1979-1986年间所作的五场讲座为基础，与《西方的兴起》《瘟疫与人》《竞选富强》等名著一起，共同呈现了麦克尼尔构筑人类整体史的宏大构想。

《心相：宋元明清的佛教绘画》 王中旭

本书讨论了宋元明清佛教画不同于唐晋佛画之特点、意涵及价值。作者立足于唐宋佛画转型的基础，一方面注重该时期卷轴画、壁画、版画等不同材质佛画之间的相互影响、启发，另一方面注重该时期画家、受画人(或功德主)佛教信仰的形态、方式与图像之间的关系。

《公园北京：文化生产与文学想象(1860-1937)》 林峰

本书的研究内容是晚清至民国时期北京的公园，既包括清末民初政府正式建造、开放的公园，也包括具有公园性质的公共游览空间。采取个案研究的方式，选取若干具有代表性的公园，借此折射清末民初北京的现代性转型。

《透视建筑：全球50个经典作品剖析》 [美]约翰·茹科夫斯基 [英]罗比·波利

选取各国建筑师的50个建筑作品，辅以400余幅高清图解与大幅手绘立体剖切图、细部图，让你了解这些建筑史上著名的房子是如何建成的，为你揭示建筑立面与完成面背后的秘密。

《江南岁时笺》 任淡如

这是一本有关江南的人文生活随笔。作者按时令顺序，循着江南自然的岁时物候，将江南地区尤其是苏州的时令生活与人文历史融为一体，颇得传统中式生活之闲趣与雅致。

