

传承启新 潜心渐行

——甘肃画院“朝圣·敦煌”美术创作工程回眸

□ 闫莉

精美绝伦的壁画,栩栩如生的雕塑,翩跹起舞的飞天……敦煌文化,在守正创新中不断传承发展。“朝圣·敦煌”美术创作工程是近年来我省打造的美术品牌工程,旨在撬动甘肃美术的历史与时代文本的深度构建,对敦煌文化艺术历史价值和时代价值进行探索。一期工程以甘肃画院组织画家临摹敦煌壁画为起点,以考察国内其他石窟艺术为辅助手段,创作出大量蕴含敦煌元素并体现西部艺术风貌的美术作品;二期工程引入课题式管理机制,鼓励画家展现各自的艺术才华,在原有艺术成果的基础上,寻找再现敦煌艺术风貌的突破口。经过11年的不懈努力,创作工程完成的作品主题突出、风格鲜明,赋予古老的敦煌壁画艺术以新的时代特色。

深入挖掘 硕果累累

敦煌莫高窟以其熠熠生辉的壁画艺术享誉世界。这些渗透着民间画工无穷智慧的壁画,其中所沉淀的文化价值和艺术造诣,千百年来令全世界无数艺术家和学者魂牵梦萦。

甘肃画院结合甘肃本土文化和地域特色,紧紧围绕敦煌壁画的艺术特色,寻找传统与现代相结合的美术表现方式,推进“朝圣·敦煌”美术创作工程,初步形成了视野广阔、开掘有度、活力充沛的西部美术新风尚。

2012年5月,“朝圣·敦煌”美术创作工程启动。第一期工程开始后,甘肃画院组织23名院内外画家在敦煌莫高窟进行了为期21天的壁画临摹及研讨活动。同年底,在甘肃美术馆举办了2012年度“朝圣·敦煌”主题画展,同期出版作品集和影像纪录片。2013年5月,画院又组建了17人的创作团队,先后奔赴新疆吐鲁番、库尔勒、库车、喀什、塔什库尔干、河南洛阳、陕西西安,甘肃庆阳、平凉及永靖等地考察、写生,于同年12月在甘肃美术馆举办了2013年度“朝圣·敦煌”创作汇报展并出版作品集,同时举办“敦煌艺术精神与当代美术创作论坛”进行研讨。2014年6月,以“多彩民族”为主题,组织画家在省内进行了为期20天的采风写生活动,并于同年9月在甘肃美术馆举办“2014朝圣·敦煌‘多彩民族’观摩汇报展”,出版了同名作品集。

甘肃画院还积极探索对外交流的路径,使“朝圣·敦煌”的创研活动具有更广阔的外部空间。从2014年9月开始,甘肃画院以“朝圣·敦煌”为主题,联合中国国家画院及江苏国画院、天津画院和山东画院等,连续5年在各地举办联展。2016年11月,甘肃画院在中国美术馆举办“朝圣·敦煌——甘肃画院美术作品展”及研讨会。在“朝圣·敦煌”第一阶段的5年内,甘肃画院以“朝圣·敦煌”为主题举办的美术作品交流展,在国内外展出。其中,在俄罗斯圣彼得堡和韩国首尔举办的作品交流展让敦煌壁画艺术以新的形式大放光彩。“朝圣·敦煌”美术创作工程第一阶段的工作顺利结束,该项目入选原文化部2012年度全国画院优秀研究扶持项目,获甘肃省委宣传部2015年度“全省宣传思想文化工程创新奖”。

2018年,“朝圣·敦煌”美术创作工程二期工程启动,引入课题式管理机制,即由每位画家从个人兴趣和创作经验出发,以艺术学养作为支撑点,各自寻找以展现敦煌元素为目标的创作方式及审美倾向,明确表达作为一名西部艺术家在歌颂时代精神、再现本土艺术魅力时的文化立场。从2018年6月至2020年6月,“朝圣·敦煌”二期工程

的创作与展览活动持续展开,2020年8月至11月,甘肃画院先后组织采访了国内的画家、理论家以及全国部分省级画院院长和甘肃画院离退休知名艺术家共计60余人。2022年岁末,以“传承启新 潜心践行”为主题的二期美术创作工程汇报展在甘肃美术馆举办,展示了艺术家们在临摹、写生、创作、论文等方面取得的丰硕成果。

汲取精华 守正创新

“朝圣·敦煌”美术创作工程无疑是一次主动自信的学术探求。在画家们笔下,对西部自然的挚爱,流淌于画面的情愫,以雄浑、苍凉、崇高、壮美的美学特征,成为甘肃本土艺术创作的亮点。

王万成的作品《冬阳满地带笑涡》,李伟的作品《朗日》,郭殿声的作品《文艺进万家》,张建中的作品《白马古寨》,范文阳的作品《天地间》,张生进的作品《烽火南梁》,郭峰的作品《春风吹响太平调》,王大伟的作品《驻梦敦煌》等,均以水墨人物画的形式展开画卷,他们在专注于西部地域风貌和西部风土人情的表现时,巧妙融入敦煌壁画元素,将笔墨内美、人物形象、地域精神、形式因素完美结合于不同的画面,形成了各自的绘画语言,作品整体呈现出壮阔宏大的艺术特征。

张兴国、王梦彤的水墨人物作品以形象的错置、叠加、联合、拼接、呼应为主要表现方式,在画面上形成了现实与虚幻对立又统一的视觉效果。这两位画家对敦煌的思考是以穿越时空为起点的,同时又注重时代精神的表达,因此他们的作品显得意味深长。

陆志宏、许翰政、房建平、韩君、王丹、蔡晓斌和赵明强等油画家,基于多年积累的学养,成功地实现了观念上

的跨越,他们最终呈现于画面的色彩与形象显示出干净、温和、雅致的艺术特征,他们试图用敦煌壁画的色系解析油画的传统色彩,各自在作品中作出一些创新性的尝试。

骆少军、金长虹、张志勇和曹文海等画家的山水画作品,笔墨表现别出心裁,他们的作品本身以细腻厚重见长,在结构与重组敦煌壁画中的线性元素时显得游刃有余,形成广博、沉郁、厚重的西部山水图式,画面传达出的精神特质表达出对敦煌文化的理解。

张宪文、陈梦希两位花鸟画家在物象的选择方面,均以常见的山花野卉入题,但在形象处理上,则以对自然、人生的思考为切入点,作品中的精神意蕴和敦煌文化的核心部分是相当接近的。

马国俊、严文学等书法家的书法作品,主要以敦煌写经及汉简书法体系为创作主体,他们的作品显示出一种独特的风格,追求静穆、素雅、庄严的审美特征,力图寻找中国书法文脉与敦煌文化的契合点。

赓续文脉 谱写华章

甘肃画院从1990年成立以来,至今已有两代艺术家在绘画创作与西部文化研究的双重领域做出过不懈努力。老一辈艺术家们很早就将探索的目光锁定在敦煌这片神奇的土地上,并不断尝试用自己的作品去解析与再现敦煌艺术的精华。甘肃画院原副院长、画家段兼善从小生活在敦煌,对敦煌壁画耳濡目染,因此有着深深的敦煌情结。他在处理人物画的背景时,试图融入敦煌壁画的色彩,并将敦煌壁画中一些特殊的形象符号纳入作品背景的表现范畴。甘肃画院另一位前辈艺术家陈天铎,以山水画的形势寻梦敦煌,他毕生以表现祁连山为创作目标。他的山水画最终形成了浑厚、苍茫、冷峻的艺术特色,展现西部地貌的风格明显而浓烈。

目前,“朝圣·敦煌——甘肃画院美术创作工程之三:2022—2024心路历程·赓续践行”项目正在推进,以甘肃画院专业创作力量为主,以个人创作课题研究的形式,完成大型主题性创作,从不同的角度挖掘与表现出敦煌艺术中的精神特点,以不同的题材与画面的形式美感,表达出对敦煌文化的探究与思考。

高山牧场 (中国画) 段兼善

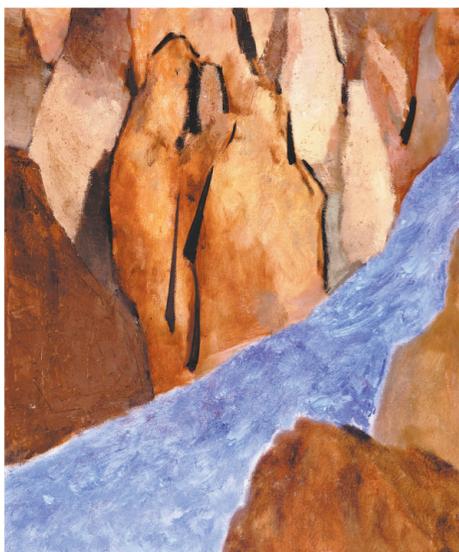
铃声摇响丰收歌 (中国画) 王万成

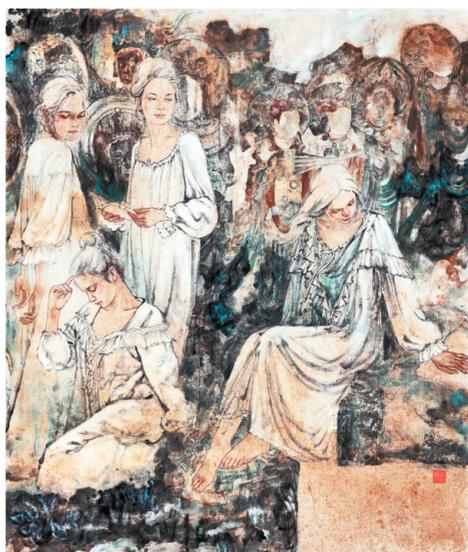
陇南张坝 (中国画) 骆少军

和风大桦梁 (中国画) 郭殿声

陇山 (油画) 王丹

敦煌遗梦 (中国画) 贾青重