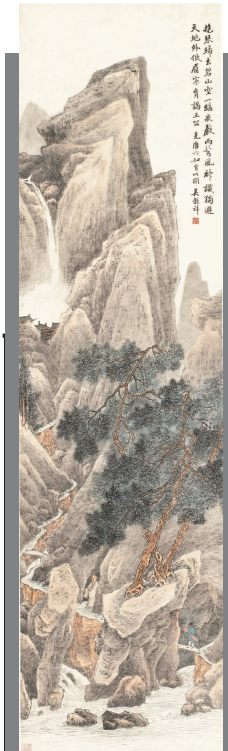

国家艺术杂志

本报副刊部主编 2022年11月12日 星期六 第994期 | 新民晚报 | 主编:吴南瑶 本版编辑:王瑜明 视觉设计:戚黎明 编辑邮箱: xmss@xmwb.com.cn

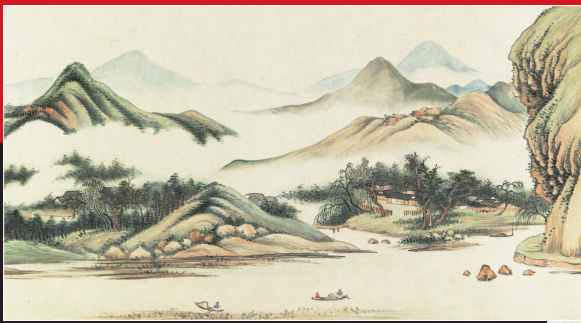
12

■ 吴毅祥《松涧携琴图》

■ 赵之谦《牡丹图》

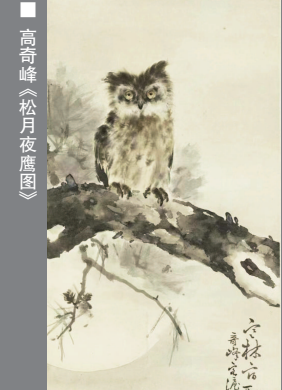
■ 金城《临王时敏晴风暖翠图》

■ 赵时桐《春郊牧马》

■ 江寒汀《百禽图卷》

■ 高奇峰《松月夜鹰图》

■ 张善孖《千春图轴》

读懂海派绘画, 回答上海何以上海

◆ 陈翔

大胆新颖的想法

策划这个关于海派的画展缘起于这些年来我对于海派绘画与上海这座城市之间关系的思考。

我不是理论家,不能严谨地条分缕析地推演事理,也没有实力和耐心用实证主义的方式作历史重塑,而是更多地凭直觉来判断和决定。恰恰是因为这个“无知者无畏”的原因,让我对于这个展览有了比较大胆的想法。

策展团队是至关重要的,我只有一个相对比较模糊的总体设想,真正为这个展览画像的,是策展团队。我们尝试了一种新型的策展模式,张立行、汤哲明、顾村言和我作为总策划,他们三位都是既具有宏观视野又能见微知著的学者,我在和他们共事的过程中,学到了很多。王欣、李玉、王彬、汪涤、张恒烟作为各个板块的策展人和学术主持,功力扎实、各擅所长。最关键的是,大家兴趣趋同、价值观一致,埋首其中,乐此不疲。大家分工明确,同时又协同联动,不断充实内容、完善思路。尤为可贵的是,在相互交流探讨中,思想的激荡和相互的启发,成就了展览的同时,也让每一位策展人在视野上有所开拓,在学术上有所成就,在事业上有所收获。

经过一年多的筹划,针对一千四百多位画家的梳理,撰就十多万字的研究成果,累计数百件作品和文献,这些,成为支撑这个展览最重要的内容基础。

从一开始,我就没有打算做一个简单的海派绘画作品陈列展。我以为,海派绘画之所以产生这么大的影响,固然是因为海派拥有一大批杰出的画家、积累了一大批经典名作,海派名家的图式、风格乃至技法有所创新并影响了同期及后世的画家;但是如果仅仅如此,她也就是中国绘画史上的一个比较重

11月8日起,历史的星空——二十世纪前期海派绘画研究展在中华艺术宫41米层面展出。海派是什么?海派绘画是如何发展形成的?本刊特邀策展人、中华艺术宫(上海美术馆)馆长陈翔为读者揭开海派绘画与上海这座城市之间的关系。——编者

要的画派而已。如果跳出绘画的圈子,或者跃出美术的范畴,从更高的层面、更阔的视野来审视海派绘画,我们会发现什么呢?

城市发展中形成的流派

海派绘画,大体上可以说是上海这座城市在发展过程中形成的一个绘画流派,但是细究起来,海派绘画其实很难用通常的流派概念去理解,甚至对于它究竟算不算一个流派也有争议,因为它不具备一个流派应有的特征。海派绘画没有一个可以统领全局的领袖,多是各擅胜场的大师;海派绘画没有一种大体趋同的风格,多是灵苗自探的个性;海派绘画没有一个相对固定的群体,多是川流不息的过客;海派绘画没有一种共同尊奉的理念,多是自成一家观点。

李玉主持的第一板块“错综杂糅的海派源流”在板块的主题阐述与整个展览的主旨的契合度上把握得恰到好处。这是一个对海派绘画进行追本溯源的板块,这个板块清晰地告诉观众什么是海派,什么是海派绘画。

汤哲明和王彬主持第二板块“海纳百川的画家队伍”的策展工作,汤哲明对海派的研究颇深,而王彬是上海书画出版社的资深编辑,编过很多海派书画的书籍和画册,收集了迄今为止几乎所有能够查询到的1949年前曾在上海居住和创作的书画家的资料。在这个基础上,梳理出海派画家的籍贯构成、艺术师承和社会身份,勾勒出这个群体清晰的画像。

汪涤教授主持第三板块“多维探索的艺

术实践”,通过研究海派画家的绘画风格变迁以及城市发展历史的背景,揭示上海这座城市的现代化进程对于审美标准的深刻影响,从而彰显海派画家对于传统绘画创新性继承和创造性转化的社会原因和历史价值。

王欣主持的第四板块“和而不同的社团组织”是对海派绘画现代性研究的一次探索。和传统的书画家群体不同的是,海派画家的社团组织所表现出的公共性是显而易见的,从画会、学校,到刊物、展览,实现了中国绘画由传统的私人化、精英化向社会化、大众化的转向。

张恒烟主持的第五板块“繁盛多元的艺术市场”从海派画家不同时期的润例入手,联系到赞助人、收藏家对于艺术市场的引导,呈现出海派绘画与上海经济背景及城市生活之间的关系。

汤哲明、王彬主持的第六板块“历久不衰的深远影响”通过海派绘画对于江苏、浙江、北京、西安、岭南、台湾地区以及北美、东南亚等地的影响,进一步确立海派绘画作为中国近现代美术开启者的历史地位。

从传统到现代的蜕变

这不是一个绘画作品展览,从某种意义上来说,它或许更接近于一个海派历史文献展。但值得注意的是,历史的追溯和复原不是这个展览的目的,它希望的是能给大家提供一个重新审视海派绘画的新的角度,由此产生的新的价值认定必将会给今天的绘画艺

术的发展带来新的灵感和启迪。

海派绘画的形成和崛起与上海这座城市的形成和崛起息息相关,上海这座城市的崛起又与中国的现代化进程息息相关。现代化最主要的特征就是变化,在不断的变化中打破传统文化相对恒定的桎梏,探求现代文化的新秩序。在现代化浪潮的裹挟下,在工业化、都市化的演进中,在社会结构的解构与重构、社会阶层的分化和重组的变革中,海派绘画应运而生。从某种程度上说,海派绘画是在移民社会心理和移民社会意识形式的基础上形成的,它先天就带有开拓进取、开放包容、敢为人先等精神基因;同时它也具有海洋文化的一些特点,崇尚自由、勇于冒险、重商逐利。上海这座城市的现代化促成了海派绘画从传统到现代的蜕变,从绘画生态、绘画观念、绘画功能,到绘画工具、绘画材料、绘画技法,这一系列的变化背后,是社会审美标准的改变、是艺术话语权的再分配。由此我们可以这样认为:海派绘画是中国绘画由传统进入现代的分水岭,或者说,海派绘画开启了中国绘画现代化的进程。

海派绘画的定义有两种,狭义的和广义的。狭义的海派绘画是专指1843年到1949年期间活跃于上海地区的中国画流派;广义的海派绘画则泛指上海地区的绘画。我们这个展览研究展示的是狭义的海派绘画,也就是原本意义上的海派绘画。

世界上任何事情要追根问底,无非就是三个问题:我是谁?我从哪里来?我到哪里去?这个展览的第一个板块解答了第二个问题,第二、三、四、五板块解答了第一个问题,至于第三个问题,有两种解法,第一种解法是针对狭义的海派绘画,这个展览的第六板块已经做了解答;第二种解法是针对广义海派绘画,那一定是开放式的,因为广义的海派绘画还在发展中,未来仍然有无数种可能性。