

申之魅

山川神气壮美深远

◆ 徐佳和

山水艺术是中国古典文化的重要代表，体现着中国人的审美和精神追求，一直以来都是中国与亚洲乃至世界沟通的文化名片。物质的山水是生命的依靠和寄托，人文的山水则传递了代代相传的艺术传统、人文精神和哲学思考。故而，山水不仅是山水，它是人身外的一切。观山水艺术，便是要观其“和谐共生”的自然观、生命观。

行有迹

穆如·晚晴——纪念陆俨少诞辰 110 周年专题展
时间：2019 年 10 月 23 日-12 月 23 日
地址：龙美术馆（西岸馆）第五展厅（龙腾大道 3398 号）
风景与山水 Scenery or Landscape
展期：2019 年 11 月 6 日-2020 年 1 月 8 日
地址：上海无用空间（龙腾大道 2937 号 1-7 室/艺画廊）
“山川悠远——‘山水’艺术的当代衍变创作与文献展”
时间：2019 年 11 月 14 日-12 月 13 日
地点：上海油画雕塑院美术馆（明珠路 111 号）

现代都市里，人与自然变得疏离，风景图像疗愈人的心灵，从而获得一种补偿与回归。人在山水中可居可游，山水和人一体在流变中互相转换，从中抵达超越现实的精神境界。近期沪上的几场聚焦于山水的画展，或对大师重新梳理，或对精神传承再加解释，或对东西方风景进行比较，一番山水在眼前，一如一场精神漫游。

独辟蹊径

2019 年正值陆俨少诞辰 110 周年。龙美术馆（西岸馆）推出“穆如·晚晴——纪念陆俨少诞辰 110 周年专题展”。展览名称“穆如·晚晴”源自陆俨少的斋号“穆如馆”“晚晴轩”。

陆俨少是近现代著名的书画大师，以山水画闻名于世，人物、花鸟兼善，亦精通书法。师法“四王”，进而明代诸家，初具个人面貌，此后得窥宋元之奥，再加游历造化之功，终开“陆家山水”之面貌。此外，陆俨少两度执教委美院，为当今艺坛培养了大批书画名家，尤其是为美院树立了重视传统的国画教学体系，影响至今。

龙美术馆（西岸馆）此次展出近百件（套）陆俨少书画作品，展出依据陆俨少的常用印章——“陆砥摹古”“山河壮丽”“江山如此多娇”“江山富贵人”“俨少所乐”“云山兴发”“就新学人”为展览陈列的主题词，全面体现陆俨少一生的艺术面貌。观者亦将在龙美术馆（西岸馆）参观到陆俨少“杜甫诗意图百开册中散失的部分”“早中晚期多部册页精品”“永州八记 16 开册页”“陆俨少峡江系列”等陆俨少精品力作。

陆俨少笔下功夫罕见，开辟蹊径，他游历山水从不做速写记录。他说：“我外出游历只用眼睛看，凡得山川神气，并记在胸。”他善于将江河湖海的汹涌澎湃，浩渺弥漫之势描绘得淋漓尽致，无论是激流险滩还是滔滔江河，其笔墨变化多端，气韵生动。他作画无论多大尺寸，从不起草稿。他还提出“四分读书、三分写字、三分作画”的见解，警示后世画家。

传承贤者

“山川悠远——‘山水’艺术的当代衍变创作与文献展”，即为上海油画雕塑院的“文献系列展”之一。展览分为三个部分展开。

第一个部分“文化危机与中西调和——‘山水’的现代化之路”以文献展出为主，林风眠、关良、刘海粟呈现的是一种借鉴水墨大写意的表现风格；吴大羽和赵无极、朱德群则以书法入画，成为诗意抽象风格的代表；周碧初、吴冠中、苏天赐实践的是一种东方意象式的写实画风。

第二展区，“生态境遇与东方意象——‘山水’的当代化转换”艺术家大多数都是出自 20 世纪中国学院主

义艺术教育体系。在他们的创作历程中经历了中国美术由保守走向开放、由单一走向多元的社会文化和思想潮流变化的过程。所以他们的创作不再是一首首充满东方情韵的、对于自然诗意的颂歌，而是饱含着复杂的情绪和心境。夏阳直接师承与林风眠、关良、吴大羽关系密切的第一代现代艺术团体“决澜社”的李仲生。而尚扬、梁铨则是上世纪 80 年代，由赵无极执教的浙江美术学院（前身为国立杭州艺专）主办高校教师研修班的同学……

全球化境遇中的“山水”这一部分作品则展示了 7 位中青年艺术家从自身的生活经历、内在情感体验和哲学思考出发，对于山水传统的返顾、领悟和创新性转换的实践。21 世纪全球化背景和新的信息技术、材料科技拓宽了他们创作的视野和可能性。作品展示了他们在新时代以丰富的形式及题材对于山水艺术传统的重新诠释和对山水艺术外延的拓展。

对话东西

风景绘画习惯上是指西方绘画和来自西方的现代绘画中以自然风景作为题材的绘画。山水画则是指中国绘画中以山水风光为题材的传统水墨画。“风景与山水”展览以西方现代艺术之父塞尚和中国山水绘画承前启后的大师黄宾虹为首，选取了阿尔贝·马尔凯、安德烈·德朗、莫里斯·郁特里罗、乔治·莫兰迪、安塞姆·基弗、王勃音、井士剑、岳敏君、展展、张恩利共 12 位现当代艺术家，形成东西方风景与山水绘画的对话。通过东西方各 6 位艺术家风景与山水的对比展，研究中国山水与西方风景的差异性、共同性，以及两者在历史中的互相影响。

黄宾虹曾提出“内美”的艺术史观，所讲的正是中国山水审美核心。他以此理念立足中国艺术本位，与西方绘画进行沟通：“中国画与西画，其理相同……考其真谛，莫不殊途同归。”塞尚试图打破西方传统的绘画形式与理念再建新的西方绘画，提出“以色彩塑形”“形象都由几何体构成”的理论，并在实践中打破了西方焦点透视传统。黄宾虹认为中西绘画“至于互相非诋，盖皆未能达其最高峰。”塞尚的绘画也追求超越对象而作为一种形式存在，与中国山水画的形而上是一致的。他反复描摹同一座山、同一个静物，以及莫兰迪倾其一生以几个瓶子为题材的创作，都恰如中国文化中的“体道”。本展览取风景与山水范畴，促成以塞尚、黄宾虹为首的东、西方作品在同一时空的会面，这也是艺术界人士期待已久的美学对话。展览通过东西方自然风景母题的对比研究，期待东西方文化在新的时代语境中互相推进，互相开启。

