

华夏周末

文艺副刊

向海外讲好齐白石的故事

——全国政协委员、北京画院院长吴洪亮讲述如何通过艺术展示中国形象

本报记者 杨雪

编者按:

党的二十大报告提出,要“提炼展示中华文明的精神标识和文化精髓,加快构建中国话语和中国叙事体系,讲好中国故事、传播好中国声音,展现可信、可爱、可敬的中国形象”。作为文艺界委员,吴洪亮多年来坚持在国内外宣传中国传统绘画,尤其是齐白石的绘画艺术。他以不同的主题、创新的方式,向世界展示齐白石的绘画。吴洪亮认为,要不断提升国家文化软实力和中华文化影响力,就要不断加强世界对中华文化的理解与认同。通过艺术讲好中国故事、传播好中国声音,展现可信、可爱、可敬的中国形象,齐白石,无疑是一张“金名片”。本期采访北京画院院长吴洪亮委员,请他讲述20年来,他如何持之以恒地向国际社会、向公众不断宣传、推广齐白石的艺术。

▲吴洪亮

木属于主观性绘画。齐白石与这些画派还有一个共通点。比如野兽派代表马蒂斯的艺术灵感之一来自中东,现代派代表毕加索的创新部分源于非洲,而齐白石的作品植根于中国湖南的湘潭,楚地多雄,这几个地方的艺术追求都更接近于人的本体,表现的主题和形式是相通的。当然,这些国际视野上的对比,在齐白石那里恐怕是不自知的。但是齐白石的作品能够国际化,在吴洪亮看来,是有这样的原因作为支撑。

据称1956年夏,张大千拜访毕加索时,毕加索说:“齐白石真是你们东方了不起的一位画家。”因为早在1956年初,张以中国文化代表团成员身份拜访毕加索时,曾送给他一套荣宝斋水印的《齐白石画册》。毕加索还临摹了齐白石作品,并拿出五大本习作给张大千看。而齐白石看了毕加索的名作《鸽子》后说,他画鸽子飞时,要画出翅膀的振动。我画鸽子飞时,画翅膀不振动,但要在不振动里看出振动起来。

这虽是艺坛的轶事,然而在1956年,世界和平理事会宣布把1955年国际和平奖授予了齐白石,在获奖证书上就印着毕加索画的鸽子。对这一重要奖项,齐白石在答谢词中动情地说:“正因为爱我的家乡,爱我的祖国美丽富饶的山河土地,爱大地的一切活生生的生命,因而花费了我毕生的精力,把一个普通中国人的感情画在画里,写在诗里。”

齐白石是无可替代的中国艺术家。寻求对齐白石艺术、对中国传统更鲜活的研究与更“可信”“可爱”“可敬”的传播,让世界更深刻地认识中国,认识中国绘画艺术。吴洪亮说,他将“不遗余力”地追求下去。

记者手记:

开启齐白石研究的“土星模式”

本报记者 杨雪

吴洪亮将多年来对于齐白石文献和作品持之以恒的研究、梳理、整合以及不断以创新形式在国内外办展的工作模式,称之为“土星工作模式”。借由土星环的概念,强化跨学科,将思维的方式延伸到其他领域。除了在本领域深耕细作之外,在北京京剧院院长刘佃的推动下,吴洪亮希望能借助齐白石的故事以京剧艺术的形式演绎出来。

齐白石是北京画院首任名誉院长,十多年来,吴洪亮和北京画院的同事一直称自己是“大匠之门”的服务生,推广和传播齐白石。

对此,吴洪亮不遗余力,甚至有点痴迷。1960至1970年间,捷克美术史学家、汉学家约瑟夫·海兹拉尔博士在捷克孤灯只影、伏案十年撰写捷克版的《齐白石》。2015年4月间,王明明与吴洪亮专程赴布拉格拜访海兹拉尔的遗孀李玳君夫人后,吴洪亮与同事一起将这沉寂多年的学术著作翻译成中文。

作为一本中西方美术交流史上的重要学术著作,海兹拉尔先生撰写的《齐白石》不仅在1970年诞生时就得到了当时捷克汉学界的肯定,获得了图书出版的最佳奖。他多年苦心孤诣的研究,被翻译为中文版后,也以其丰富的史料和独特的视角为中欧美术研究添砖加瓦。

北京京剧院找到著名编剧王勇,想请他作为编剧将齐白石的形象搬上中国京剧艺术的舞台时,王勇翻阅了吴洪亮给他的各类材料,最后,他告诉吴洪亮,这本海兹拉尔的传记,最为动人。

▲2022年在意大利米兰举办的“不喜平庸——齐白石的艺术世界”展览上观众体验毛笔书法的乐趣。

齐白石海外馆藏作品惊人

齐白石,这位近现代中国绘画大师,对中国画坛产生了深远影响,在中国大众之间引起了共鸣,更在国际艺坛享有盛誉。20世纪20年代,齐白石的作品在日本被追捧,30年代影响远播欧洲,50年代他的画常常作为国礼赠予各国首脑,时至今日,在各大国际拍卖会上,齐白石的作品不断刷新中国画的拍卖纪录。

2003年,国内曾经举办过一次齐白石作品展览。当时刚刚30岁的吴洪亮参与了展览工作,那一次展览,他有幸第一次“上手”齐白石原作。所谓“上手”,是行话,意为用手扶画作来感知作品。以前只是喜好,从画册上看,隔着玻璃看,这一次亲手触摸,吴洪亮用两个字形容当时的感受——震惊。

当时的吴洪亮或许没有想到,此后在他人生的几十年里,将齐白石的作品不断推向国际社会,将成为他孜孜不倦、久久为功坚持做的一件事情。

2007年,吴洪亮到北京画院工作。十几年来,他一直负责展览方面的工作。1957年,北京画院成立,齐白石是首任的名誉院长,去世后家人将作品捐赠国家。如今,北京画院收藏了齐白石作品及文献多达2000多件。因很少对外展出与出版,这些作品曾被称为“秘藏”。吴洪亮用了10年时间,以展览为基础,做了许多研究梳理工作,摸清了北京画院的家底。北京画院还成立了学术部、美术馆和齐白石艺术国际研究中心,一边做研究,一边做展览。

同时,吴洪亮希望了解齐白石作品在世界各地的收藏情况,而这个工作几乎是开拓性的。

各地的收藏情况,而这个工作几乎是开拓性的。

打开视野,联络海外学者。2010年,吴洪亮参与策划举办了一次大型的齐白石艺术国际论坛,广泛联系邀请全球范围内包括英国大英博物馆、美国大都会博物馆、京都国立博物馆等艺术机构及各国高校的相关学者或艺术家,只要与东方艺术有关的,便竭力联系。目的就是搞清楚齐白石作品的海外收藏及研究情况。这一部分工作,有如挖井,做好掘井九仞而不及泉的准备。结果发现有些意想不到的国家都藏有齐白石的画作,并且数量惊人。

“不喜平庸”“不庆雷同”办展览

梳理文献的同时,吴洪亮要在海外办好齐白石的展览。齐白石讲过四个字“不喜平庸”,还说过四个字“不庆雷同”。所谓“不喜平庸”就是要跳脱过往的藩篱,所谓“不庆雷同”就是不惧一件事反复做,不怕来打一口研究的深井。吴洪亮也坚持用这八个字办展览。“不喜平庸”展览方式就要不同以往。

吴洪亮策划所有的齐白石海外展览,有一个共同的宗旨,那就是如何让外国人真正了解中国绘画,认同中国绘画,热爱中国绘画。在吴洪亮看来,好的展览,绝不是简单拼凑几十张画稿一次集中展出,而是要经过展览前的研究、展览中的交流、展览后的影响,并形成循环发酵等效应等步骤。

在国外办展,让外国人读懂中国绘画,首先需要找到他们能读懂的语言。北京画院在这方面做了不少尝试。

2015年,吴洪亮参与策划“天然之趣——北京画院藏齐白石精品展”上陈列齐白石画室桌椅,以便于了解中国文化。

2015年,匈牙利国家美术馆举办的“天然之趣——北京画院藏齐白石精品展”上陈列齐白石画室桌椅,以便于了解中国文化。

2019年,在希腊雅典举办的“此中真味——齐白石艺术里的中国哲思”展海报。

2018年,在东京国立博物馆举办的“中国近代绘画的巨匠——齐白石”展览海报。

本期导读

第6版 艺文·荟萃

跨年记

侯露

最美长安街

任启亮

又见兔儿爷

苑利 李伯尧

第7版 悦读·连载

春节琐忆(下)

陈应松

认识与发现

朱永新

懂得感恩是一种美德

安平秋

用时代语言讲好中国故事

景小勇

华夏周末

(总第151期)

第5-7版 周六出版

主编:王小宁

编辑:谢颖 杨雪 张丽 郭海瑾

投稿邮箱:

xueshujiayuan@126.com

电话:(010)88146864

88146873

第8版

主编:姜贵东

编辑:贾宁

本版校对:耿斌

本版排版:芦珊

扫码读华夏