

以文养画 艺文双修

——浅谈广西艺术学院教授李永强的美术探索

□ 刘元见

“美术评论应体现人民性,倡导艺术创作的宏大气象,引导艺术家表现新时代党和国家在各个领域取得的重大成就,应警惕商业化背景下美术评论道德与学术的沦丧,避免评论家自身视野的局限性与盲目的排他性,应以理性的学术眼光、善意的出发点为原则进行美术评论。”这是李永强在今年4月29日召开的“当代中国造型艺术评论的现状与方向座谈会”暨中国文艺评论家协会第二届造型艺术委员会成立仪式上的发言,作为新当选的副秘书长他这番话铿锵有力掷地有声,引来线上线下的专家学者和艺术爱好者的一片赞誉。

李永强现为广西艺术学院教授、硕士生导师、学报《艺术探索》执行主编,他是一位理论与创作兼修的复合型艺术家,既从事美术理论研究,又从事中国画创作,是一位艺文双修的学者型画家。

【画家简介】

李永强,河南郑州登封人,南京艺术学院美术学院获博士学位,现为广西艺术学院教授,硕士生导师,学报《艺术探索》执行主编,系中国美术家协会会员、中国美术家协会美术理论委员会委员、中国文艺评论家协会造型艺术委员会副秘书长、广西美术家协会理事,漓江画派促进会副秘书长。发表论文100余篇;出版《宣和画谱》中的缺位——米芾绘画艺术问题考》《格物与文心:宋代画学论稿》《20世纪中国画名家在广西的艺术创作与活动》《中国名画1000幅》《美术鉴赏》等多部著作。曾获广西文艺铜鼓奖1次,广西社科优秀成果奖2次,广西文艺花山奖1次。

▲李永强的中国画《荷塘清趣》。

意挥洒与涂抹,因为他认为那种太过于狂放的笔墨虽然看起来很潇洒,但缺失了文雅与书卷气。他的画面很安静,就像翻开的一页书,静静地摆放在那里,不争不抢,不急不躁,等着志趣相投的人去翻阅它,品味它。正如他在《自说自画》中所描述的那样:“我不追求画面的绚烂华美,不追求强烈的视觉冲击力,不追求丰富的材料肌理,只有平平淡淡的笔墨与质朴无华的情怀,追求的是文人清新淡雅的审美品格”。

以说是广西成就了一批批优秀的画家。以此作为提升广西美术新形象、丰富广西文化艺术积淀、促进广西美术繁荣发展做出应有的学术贡献,同时也得到学术界的高度肯定,并获得了广西壮族自治区人民政府颁发的文艺创作铜鼓奖。

其三,艺术评论。李永强在做中国美术史研究的基础上,没有忽略艺术评论,没有缺失理论家的责任与担当。他在权威艺术刊物《荣宝斋》开设“南湖论艺”栏目,坚持不懈地对当代画坛存在的问题进行尖锐地批评,有些问题直指核心,一针见血,读起来非常痛快。尤其是他去年在《人民日报》(2021年11月21日)发表题为《立时代潮头 颂时代新风》的学术文章,从弘扬敬业精神、倡导志愿风尚、传递榜样力量等三方面切合时政热点关照现实焦点的近期美术代表作品中进行高度概括、专业评析、热切讴歌,具有强大的政治引领力、精深的行业学术力、广泛的社会影响力,全面生动诠释其作为“两为”方向的践行者、维护者、开拓者,必定也为文化大发展大繁荣交上一份不愧历史、不负人民、不畏将来的美答卷。

在新时代和新发展阶段,美术评论要以习近平新时代中国特色社会主义思想领航定向,充分发挥文艺评论价值引导、精神引领、审美启迪作用,要自觉肩负起弘扬真善美、批驳假丑恶的职责使命,引导和促进作家、艺术家创作出更多有筋骨、有道德、有温度的优秀作品。全球文艺思潮相互激荡和文艺力量的博弈中,只有坚持“以人民为中心”的评论导向,坚持以文艺的人民性为诉求目标,激励文艺创作以书写人民的喜怒哀乐和精神追求来满足人民的多样性文化需求,文艺评论才能真正增强人民的精神力量,不断促进社会文明程度得到新的提高。李永强作为中国美术家协会美术理论委员会委员、中国文艺评论家协会造型艺术委员会副秘书长,他有责任、有义务关注美术创作现状,尤其是关注广西美术界,从其应有的学术高度来推动广西青年一代美术家的发展与进步。

【作者简介】刘元见,广西壮族自治区检察院高级检察官助理(调研员),出版《被告席上的罪恶》等著作多部,发表学术论文400余篇,在各类媒体发表文艺评论200多篇。

① 追求文人清新淡雅的审美画风

李永强的中国画创作很有格调,画风清雅,处处体现着文人书卷气。他钟情于文人画,他乐意效仿古文人相邀雅集,谈诗论画,闻香品茗,沉浸在书画诗词的风雅与宁静之中,寻找古人悠然闲适的心态,感受古人恬静淡泊的心境。他喜欢画一些大家熟悉的花鸟画题材,这也是文人画中常见的题材:梅兰竹菊、芭蕉荷花、荔枝桃花等,由于这些题材比较常见,画的人很多,所以画出来不难,但要画得和别人不一样,画出自己的风格,那就比较难。以荷花为例,绘画史上的荷花作品不计其数,但如何画得与众不同,画出独特风格,实属不易。李永强的荷花有他自己的面貌,他笔下的荷花极其清雅,用色明净,充分表现出荷花出淤泥而不染的高雅气质。他没有用传统的水墨大写意来表现,因为那样的风格太过于雷同,李永强抓住了荷花的精神气质,以色来表现,不同层次的绿色构成了清新雅致的画面,加上小写意的笔法,勾勒出荷叶的筋脉、刻画出写实的莲蓬,让整个画面和谐统一,清雅脱俗。

画画就是要抒情,通过绘画表达自己的性情,寄情于物,寄情于画,让自己舒心,让观众舒心。中国花鸟画集中体现了中国人作为审美客体的自然生物的审美

关系,具有较强的田园性和抒情性,它往往通过笔墨抒写作者的思想感情、体现时代精神和社会生活。李永强的花鸟画很注重情感的表达,他在画面中塑造的恬淡惬意的诗情画意,让观众流连忘返。这种情感是悠长的,是安静的,它并不激荡澎湃,但沁人心脾,润人肺腑。画家通过娴静澄明的色彩、较为严谨的造型,通过物象的象征性,将画家对花鸟画的理解与认识呈现出来,传达出现代人对花鸟世界的人文关怀。这种人文关怀可能是画家对自然界的依恋,也可能是现代都市冗杂生活背景下对另一个虚拟的脱俗的想象世界的向往。

以文养画是李永强中国画的一大特点。由于他有着较为深厚的美术史论研究的学术积淀,所以他的中国画处处彰显文气。这种学术积淀使他的花鸟画既不同于文人墨戏,也不同于专业画家。一方面,他的花鸟画不是完全的文人墨戏,不是追求逸笔草草、不求形似的笔墨游戏,另一方面与专业画家追求的严谨性与宏大叙事也不同。李永强的花鸟画追求笔墨与造型之间的交融地带,既强调造型,但又不是以造型为第一,既追求笔墨,又不是绝对的笔墨至上。他的花鸟画呈现出文质彬彬的状态,画面中没有那种纵横、恣肆的任

② 艺术创作与理论研究比翼齐飞

秘书长,这些国家级协会的专业委员会委员,都是这个领域的核心成员,他身在边疆地区,却能在这一领域得一席之地,说明大家对他的专业研究能力较为认可。

李永强的美术理论研究大致可以分为三个板块,其一是中国美术史论研究,其二是地域美术研究,其三是艺术评论。

其一,中国美术史论研究。李永强对于中国美术史论的研究主要集中在南宋时期的绘画史论,其成果《格物与文心:宋代画学论稿》在挖掘宋代画史论方面精深独到自成一家的论述得到了不少专家肯定。他的另一本著作《〈宣和画谱〉中的缺位——米芾绘画艺术问题考》对米芾的绘画水平到底如何、米芾的身份何以从书法家变成了画家、米芾何以成为开宗立派的宗师等进行抽丝剥茧地探微钩沉,为解决米芾的诸多学术问题与美术史研究提供了深思与借鉴。他的《元初绘画新貌的先锋——钱选绘画问题再考》有一个个案的深入研究,作者对钱选在南宋时的身份,是否真为进士,真正进入仕途,钱选在元代初期画坛的真实地位进行了深入的研究,推翻了学术界已有观点,令人耳目一新。尤其是作者对钱选的名作《浮玉山居图》创作时间的研究,纠正了学术界以往的偏颇认识。李永强的钱选研究,极具学术深度,很多观点都很新颖,让我们对钱选有了更加理性与深度的认识。

李永强在做专业学术研究的同时,也没有忘记艺术的普及工作。他编撰的《中国名画1000幅》,横贯先秦到当代的中国美术史,重点推介了1000幅极具代表性的绘画名作,包

括艺术家的生平、作品的名称、收藏的博物馆等全面、详尽、权威的信息,以其在中国美术史各门类的渊博知识和在文史、哲学、美学等方面的深厚修养,在阐述艺术画作的同时,兼论它们赖以产生、发展、变化的社会历史条件,重视它们与哲学思潮、宗教信仰、文化艺术及各部门之间的相互关系,行文脉络清晰、生动精炼、朴素淡雅而娓娓道来,可视为艺术、文化、教育的珍贵资源和读者游览名家名作收藏博物馆的参观指南,是当代美术界和教育界不可多得的国民文化读物和艺术普及教材。

其二,地域美术史论研究。李永强虽然是河南人,但在广西生活了10余年,让他对广西有着深厚的情感,广西已经成为他的第二故乡。他在做中国美术史论研究的同时,没有忘记广西地域美术史的研究。经过他多年收集资料,深入研究,最终推出了《20世纪中国画名家在广西的艺术创作与活动》。这本专著极具学术视野,既是主流的中国美术史研究,又是区域的美术史研究,作者选了最佳的切入角度,对20世纪到过广西的中国画家进行了深入的分析与研究。他认为20世纪许多著名的画家来到广西写生采风,大大刺激了广西绘画的发展,一方面推动、繁荣了广西的中国画事业,使广西的中国画创作与国内其他各省尤其是画坛主流产生了互动,给广西的中国画创作注入了新的生机,也给广西中国画的发展带来了新的契机。另一方面,他们在广西也获得了艺术语言的创新、绘画创作的升华,甚至有的画家以桂林漓江作为终生创作的题材,也可

▲李永强作品《君子清风》。

艺术创作与理论研究对于李永强来说是缺一不可的双翼,其艺术创作自然离不开理论研究。在这个飞速发展的浮躁时代,李永强能够沉得住气,坐得住冷板凳,着实令人佩服。他在美术史论研究领域勤勤恳恳地工作了近20年,发表了120多篇文章,出版了6本学术著作,在他这个年纪,可以说是小有成就。如今的他是中国美术家协会美术理论艺委会的委员,中国文艺评论家协会造型艺术委员会的副