

策展人语

看展台

从山河现场到笔墨境界

胡逸格

高原春晓(国画) 185×105厘米
1964年 赵望云初冬小雪(国画) 68×44厘米
1973年 赵望云

俗化对象。他面对的是劳作、行旅、迁徙，是普通人日常生活中不易被传统画史充分容纳的部分，艺术家不再站在远处以旁观者的姿态描摹民生，而是以行走、写生、接近和体察建立与现实的关系。

从“民间”到“山河”，赵望云的艺术并非简单地扩大题材范围，而是完成了空间意识的重建。西北为赵望云打开了新的空间尺度和历史经验。河西走廊、祁连山、青海湖、三门峡、黄河沿岸等地，在他的作品中不只是地理名称，更是中国画重新组织空间、气象和时代感的现实场景。这一点对于理解“长安画派”也尤为重要，赵望云所奠定的“长安方法”，核心不在于形式标签，而在于“一手伸向传统，一手伸向生活”的实践结构；传统提供笔墨资源，生活提供现实动力，地域经验则使二者获得具体形态。这正是“长安方法”超越地

域风格之处：它不是地方图像的集合，而是中国画在现实生活中重新获得生长力的一种路径。关中原野、秦岭山林、陕南村落、巴山春耕之所以进入他的画面，并不因为它们具有地方志意义，因为它们构成了现实中国的微观肌理。展览没有把“长安”作为结论先行，而是通过赵望云从民间、山河到生活现场的推进，让观众看到一个画派方法形成之前的精神准备和实践积累。

晚年赵望云作品中的高逸气象，也不宜被理解为远离现实后的自我安顿。一个一生行走山河、体察民生、参与时代的人，到了晚年转向更简单、沉静、内敛的画面，说明现实经验已由外在观察转入内在沉淀。那些村舍、林泉、幽径，仍与其早年的生活立场和中年的山河行旅内在相连。所谓“臻达高逸”，其价值正在于赵望

云的艺术道路并非从现实走向抽离，而是从现实出发，经过长期的观看和锤炼，最终抵达更为凝练的精神表达。这里的“高逸”不是脱离人民和时代的清高，而是历尽山河之后的澄明。

由此观之，本展的学术意义并不止于对赵望云艺术历程的阶段性回顾，更在于以策展结构重新组织一个艺术史论证链：它将分散在不同时段、地域和媒介中的创作痕迹，组织为连续的问题意识：现实如何进入笔墨，地域如何转化为方法，个体经验如何沉淀为艺术境界。展览没有把这些阶段处理成彼此并列的板块，而是使其形成内在递进，策展的逻辑也正在这种关系建构中显现：作品的选择、文献的并置、空间的转折、影像的补充，并非展陈技术层面的安排，而是将艺术家的个体经验转译为公共知识的过程。

本展是中国美术馆“典藏活化”系列展览。对于国家级美术馆而言，馆藏并非静态保存的艺术资源，而是连接历史研究、展览阐释、公共传播与时代审美的重要基础；“活化”也不止于作品的再次展出，更在于通过持续研究和策展转换，使馆藏经典不断进入新的学术语境与公众视野。2006年，赵望云家属向中国美术馆捐赠351幅作品，为国家美术收藏体系增添了珍贵而完整的艺术资源。20年来，中国美术馆围绕赵望云作品持续开展研究、展示与传播工作，使这批作品由家族珍藏转化为国家文化资源，并在不断阐释中获得新的生命。

“典藏活化”的意义既关乎现在，也指向未来。它要求美术馆不断从馆藏中发现新的问题、新的线索和新的阐释可能，使经典作品在当代文化语境中持续焕发思想能量与审美价值。“望山河——赵望云诞辰120周年纪念展”不是概念化的宣示，而是通过策展结构让作品自己说话，让文献补足历史，让空间形成论证。正因如此，这场展览既是对赵望云的纪念，也是对中国画现代道路的一次再认识；既是“典藏活化”理念的展开，也是国家级美术馆以学术眼光重建公共文化记忆的一次实践。

京西揽胜——“三山五园”主题创作展

笔墨绘京西，丹青揽胜景。由北京文化艺术基金2025年度资助，北京画院主办的“京西揽胜——‘三山五园’主题创作展”于5月29日在北京画院美术馆启幕。

“三山五园”是北京历史文化名片，承载着千年古都的人文底蕴与自然灵秀。本次展览作为北京画院“画家画北京”系列创作的重要篇章，集结了院内多位专业画家的最新力作，以传统笔墨为骨，以时代视角为魂，深度萃取京西文脉精髓。

艺术家们深入玉泉山、颐和园、香山、万寿寺等胜迹，写生采风、潜心创作，将皇家园林的亭台错落、山林幽径的草木葱茏、京西大地的古今气象凝于笔端、绘于纸上。这些作品兼具传统写意的气韵生动与当代审美的创新表达，既还原历史名园的典雅风华，又勾勒京西大地的时代新貌。

据介绍，“京西揽胜——‘三山五园’主题创作展”为北京文化艺术基金2025年度资助项目，相关主题创作自2024年起组织采风，受海淀区委宣传部支持，先后完成上百件主题创作作品。依托主题创作成果，本次展览精选几十件作品进行展览，展期持续半个月。

(李百灵)

文昌霞光、颐和园文昌阁(国画) 范 Rao

汉风石韵——河南省美术馆馆藏汉画像拓本赴四川交流展

河南是全国出土画像石、画像砖最为密集的地区之一，河南省美术馆长期致力于对地域美术资源进行梳理、研究、整合和推介，汉画像艺术作为河南传统美术瑰宝，是河南省美术馆典藏体系的重要组成部分。

5月30日，由河南省美术馆、四川美术馆主办的“汉风石韵——河南省美术馆馆藏汉画像拓本赴四川交流展”在四川美术馆开幕。此次展览从河南省美术馆馆藏的汉画像石、画像砖拓本中精选了具有地域特色的代表性作品80余幅，这些拓本中的画像石图像多来自南阳地区，画像砖图像多出自郑州、许昌等地，较为全面地展现了河南汉画像石、画像砖的风格面貌和文化内涵，体现出中原地区汉画像艺术深沉雄大、浑厚朴拙、自由奔放的美学特点。

本次展览跨越千里入川展出，既是河南汉画像艺术的一次集中展示，也是中原文化与巴蜀文化的一次深情对话。

(李百灵)

马·持盾武士·阙(汉画像拓本) 河南省美术馆藏

百戏·太阳鸟(汉画像拓本) 河南省美术馆藏

写心造境：当代水墨的文脉与新声

张文博

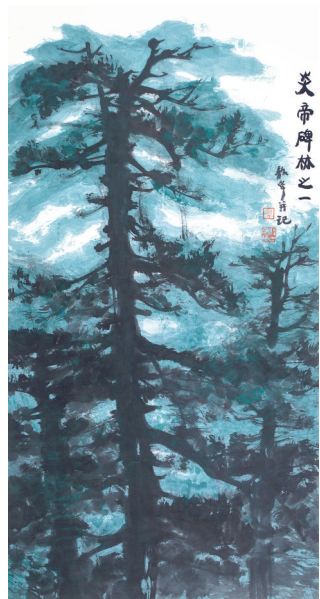
守望(国画) 2025年 戴少龙

搜尽奇峰系列之一(国画) 2024年至2025年 范治斌

西游记百图·女子旋风(国画) 2014年至2018年 丁立人

黄帝碑林之一(国画) 2019年 周韶华

在中国书画千年绵延的长河里，“写心造境”是贯穿始终的精神轴线。东汉赵壹在《非草书》中说：“书者，心画也。”清代方士庶在《天慵庵随笔》中说：“因心造境，以手运心。”两句话道出了书画艺术的核心要义：境由心生，书为心画。它始于心源，终于象外，既是一以贯之的艺术方法论，也是通达生命的哲学境界。武汉美术馆策划的第九回“水墨文章”当代水墨研究系列展以“写心造境”为题，汇聚当代极具代表性的水墨艺术家之作，旨在探寻文脉深处的当代回响，见证中国画笔墨语言的革新与重生。

“写心”是笔墨之内的灵魂独白，“造境”是尺幅之外的天地延伸。在这个快节奏的图像时代，艺术家们重拾“外师造化、中得心源”的传统，以笔墨为风骨，在传统构图与现代视觉语言的交织中，营造出可游、可居、可思的精神场域。这里的“境”，不仅是视觉的审美，更是思想的留白。我们选择的每一件参展作品，不再是对自然的简单复刻，而是艺术家性情、学养与生命体验的外化。通过“写心造境”，我们可

以看到艺术家不同的人格风骨，看到传统文人精神在当代生活中的延续与对话。

作为武汉美术馆“水墨文章”学术体系的延续与丰富，本次展览通过不同年代艺术家的创作实践，立体呈现水墨艺术的多元可能。观众将在作品中感受到艺术家对文化使命的坚守、农耕母语的回望、语言边界的拓展等多重维度下的探索与思考。

展览汇聚周韶华、丁立人、张立柱、戴少龙、王犁、杜小同、范治斌7位艺术家，年龄跨越20世纪20年代至70年代，构成完整的代际谱系。展览既是群展，又可视作为7位艺术家的专题展，既突出每位艺术家的代表性风格，也直观呈现当代水墨在传承中的差异化追求。展览延续“当代水墨发声场”的定位，进一步强化学术梳理与研究价值，呈现当代水墨的丰富样态。

本次展览分为3个单元。第一单元“使命与担当”，展出周韶华、丁立人两位90多岁老先生的作品。他们同为当代水墨领域兼具学术深度与创造活力的代表画家，艺术风格迥异，精神却殊途同归，皆

怀有强烈的文化使命感。周韶华是当代气势派山水的旗手人物，画风豪迈壮阔，崇尚大美境界，强调主观感受与表达，极具英雄主义的文化气概。本次参展作品以大江大河为主，尽显楚地文化海纳百川的精神气象；丁立人广泛汲取民间美术的色彩与造型语言，在东西方绘画之间，构建起兼具朴素美学与当代图式的个人艺术风格，其作品既不拘泥传统的教条，也不是纯粹的抽象，始终饱含着天真与幽默的艺术气质。两位艺术家亲历新中国的成长与发展，自觉肩负起文化复兴的使命，耄耋之年依旧笔耕不辍。

第二单元“农耕与母语”，参展艺术家为张立柱、戴少龙。两位画家均以农耕文化为母题，歌颂普通劳动者与乡土人情。农耕文化是中华文明绵延不绝的重要基因，二人同题而异趣：张立柱生于陕西关中农村，对土地与农事怀有深切情感，作品不拘泥于实景写生，而是从精神层面展现土地的豪迈与庄严，描绘土地上的人事变迁与周转轮回；戴少龙生长于武汉，他笔下的老农、妇女与羊，更多是对农耕生活的诗意

想象，通过朴拙的人物形象，呼唤人性中善良、憨厚、质朴的美好品质。

第三单元“多元的边界”呈现王犁、杜小同、范治斌3位“70后”艺术家的创作，他们代表了当代中青年水墨创作者不同的探索路径，作品兼具多元性与诗意追求。王犁在高校任教，作品深受文学浸润，摒弃宏大叙事，专注于日常瞬间的真切感受，从画作的题目即可窥见其平和内敛的创作视角。王犁笔下的人物体态丰盈朴拙，不刻意追求标准“美型”，在“不似之似”间，暗合现代人的精神状态与情感诉求，山水多写江南湖山，于传统古意中融入现代构成意识，意境耐人寻味。杜小同的水墨以清冷空寂、极简内敛为特质。他善用浓墨与积墨营造朦胧灰调，用笔含蓄质朴，强化水墨自身的空灵质感。构图上打破传统范式，大量运用留白与虚空间，将人物、山石、海岸等物象简化弱化，虚实相生，极具现代构成感与呼吸感。他的水墨画不重情节与叙事，而以东方禅意承载当代人的孤独与沉静。范治斌最早主攻水墨人物，近10年来又在花鸟、山水画领域齐头并进，其创作不囿于传统画册的临摹，而是立足大量实景写生，笔墨清新干净，细腻鲜活，赋予花鸟、山水、人物画别样的格调与品位。与其他“70后”水墨画家不同的是，范治斌非常重视书法，其作品上的大段题跋，彰显了他对中国画经典范式的追求和向往。

从先贤的“因心造境，以手运心”，到今日7位艺术家各具风貌的水墨实践，一脉相承的是对内心本真与艺术精神的坚守。他们以笔墨为媒，或践行文化担当，或回望农耕母语，或探索多元边界，既接续了“书为心画”的古老传统，又为水墨艺术注入了鲜活的时代内涵。作为武汉美术馆的核心学术品牌，本届“水墨文章”既是对千年笔墨文脉的深情致敬，亦是为当代水墨的传承与创新书写富有启示的新篇章。我们希望通过这些鲜活的作品，让观众感受到当代水墨在坚守文化根脉的同时，所展现出的蓬勃生命力与广阔可能性。

(作者为武汉美术馆展览部主任)