

收稿日期:2025-01-02

新金陵画派形成及嬗变的历史因素考辨

陈晶晶

(盐城师范学院 美术与设计学院,江苏 盐城 224007)

摘要:新金陵画派是以南京为中心的地域性现代画派,它追求自觉的创新意识与高尚的人文精神。从代表性作品可看出,该画派画风有一个演变的过程。其绘画内容和情感表达是对南京各时期丰富环境空间的阐释,包括政治环境变化、历史经济环境发展等。其绘画作品中再造的历史环境空间,也反映出了创作者的文化底蕴、创作修养等。新金陵画派兼具民族精神与时代特色的作品,解决了“传统山水画如何为时代传神写照”的难题。历史变革成就新金陵画派,而新金陵画派也反映了时代的新风尚。

关键词:新金陵画派;画风;时代特色;环境空间

中图分类号:J205

文献标识码:A

文章编号:1003-6873(2025)04-0112-06

基金项目:江苏省社会科学基金项目“新金陵画派对国家形象的构建与传播研究”(20YSB007)。

作者简介:陈晶晶(1978—),女,江苏东台人,盐城师范学院美术与设计学院教授,硕士,主要从事美术理论研究。

DOI:10.16401/j.cnki.ysxb.1003-6873.2025.04.052

新文化运动后,南京(古称金陵)的艺术教育得到了重视,为南京现代艺术的兴起奠定了重要的基础。国民政府定都南京后,南京现代艺术的发展进入了一个新的发展阶段。其时,徐悲鸿、张大千、陈之佛等云集南京,形成了美术界颇具影响的主流画派,也就是早期的新金陵画派,他们首创了中西融合、具有时代气息的绘画风格。上世纪五六十年代,以傅抱石、钱松壘、亚明、魏紫熙、宋文治等为代表的画家们,继承并发展了早期新金陵画派的艺术主张,大力提倡写生实践,画作多以江南山水为表现内容,雄伟而秀丽,极具江南山水特色。到了当代,以方骏、薛亮、刘二刚、常进、朱道平、宋玉麟、周京新等为代表的画家,在创作技法和思想上融入了时代最前沿的创新元素,把南京中国画的发展推向新的高点。

一、时代变迁对画派画风形成及嬗变的影响

各个历史时期的中国画,不仅数量多而且类型复杂。中国绘画的发展过程,既有内在逻辑演进的过程,也有绘画地域特征和历史变迁的外部影响过程,内因和外因存在着相辅相成的依存关系。

(一)早期动荡的社会现实是新金陵画派形成的基础

1930年代初,新金陵画派开始出现雏形,它是当时中国的一支新兴画派。在提倡民主和科学的新文化运动之后,社会的政治、文化、经济各方面都发生巨大变化和变化。当时,一批满怀理想的年轻艺术家纷纷走出校门,或出国学习新的创作方式和理念,或适应新的社会环境开始创作。年轻的艺术家们在勤奋学习古人精湛技艺与西方绘画创作理念的同时,积极探索出融古贯今、中西合璧的艺术表现方式,创造出一种独领风骚的绘画风格,形成了新金陵画派。

早期新金陵画派是由以徐悲鸿、张大千、陈之佛等为代表组成的画派,他们开创了融合中西、反映现实的绘画风格。例如,徐悲鸿作品《愚公移山》以中国古代故事为蓝本,画家把西方人体描绘和空间透视的艺术手法融入到中国画的笔墨技法当中,创造出新颖而独特的画风,另外这种借古喻今以神话题材入画的创作主题可谓匠心独运,画面充满了对劳动人民的同情,传达出作者对当时中华民族处于危亡时期的忧愤和对光明的向往。

(二)社会主义建设时期国家文化建设是新金陵画派大力发展的根本

1949年后,新金陵画派画家的创作变化主要表现在这些方面:其一,受马克思主义美学的影响,画家更多地视角转移到社会发展现实和人民群众当时的生活状态中;其二,画家们此时更多地关注社会主义建设的主题,表现手法较多地运用写实性表达方式;其三,画家对中国传统文化的态度发生了变化,注重学习传统文化和前人经验。艺术工作者在为人民服务的方针指导下,积极投身到新中国的文化建设中去。其时新金陵画派在深入社会生活的基础上,秉持明末清初画家石涛提出的“笔墨当随时代”这一观点,大胆创新绘画技法。李可染曾指出:“山水画如何发展的问题,主要在传统的基础上,更加充分地表现人民新的生活面貌,新的思想感情。”^[1]这从理论角度给新金陵画派创作指明方向。

1960年9月至12月,新金陵画派画家组成写生团在傅抱石与钱松喦的带领下,经过六省十几个城市,进行了近两万三千里行程的游历写生,怀揣为人民服务的艺术理想,探索主题择选、写生视角和表现技法上的革新,也就是用中西结合、熔古铸今的表现手法再现现实主义的山水。写生活结束后,作为汇报成果的“山河新貌”画展在北京举办,这种以革命现实主义和浪漫主义相结合的山水画新样式,令人耳目一新,反响非常热烈,由此奠定了新金陵画派在山水画界的重要地位。

钱松喦作品《扬子江上》描绘的是这段时期南京地区大力发展工业的蓬勃景象,画面近景是树木、古建筑,远处是群山,中景一半是江水,一半是江边。江边前排是有江南特色的白墙乌瓦,后排是南京地标建筑总统府、金陵船厂、学校等,到处是一派欣欣向荣的景象,画面虚实相交,视野开阔。薛原曾评价:“钱松喦的山水语言无疑是新中国的产物,革命现实主义加上革命浪漫主义,他的山水画被视为山水画推陈出新的样板。”^[2]至此,南京现代绘画走上了为人民服务的历程,给之后当代绘画的革新提供了为政治服务的方向和技法不断求变的思想指导。

(三)新时期经济腾飞是新金陵画派多元发展的条件

改革开放后,各项政策大大促进了生产力的发展,国家经济实力日益增强,广大人民群众生活的各方面都得到了改善。这种环境下的新金陵画派也获得了多元化的发展,有个性化风格的画作比比皆是,而且大家对古今中外不同风格的包容程度相当高,正如方骏对中国画的态度:“理解把握传统总的精神,不学某家某派的具体技法。作为学养,古今中外都不拒绝。”^[3]许多画家喜欢采百家之长之后大胆创新,创造出更为精湛的风格。此时的新金陵画派由以方骏、常进等为代

表的艺术家们组成。

方骏是当代杰出的画家,早年擅长人物,后来尤擅山水。个性化的艺术主张一直是方骏的艺术创作思想,他注重写生的态度是对先前新金陵画派的承接,所画山石、松柏、小桥、屋舍均来源于生活或者游历环境,但画家在描写实景的基础上却与古意相融合,开拓出古拙禅意。其作品《云出青山里》是以威海成山头的山为原型创作的,画面整体以线条造型为主,并受西画光影与明暗表现的影响,依靠墨色的深浅来塑造山石的体积感和画面的空间感。另外画家喜用颜料与颜料之间和墨色与颜料之间反应后自然生成的效果,使画面形式丰富而又不失淡雅。画面肌理的技法处理使赋色的效果很丰富,还有山石内部规则且带折的线条处理手法也有匠心独运之处。

总之,新时期经济腾飞给新金陵画派多元发展创造了经济条件,使画家经常有机会游历祖国河山,推陈出新,创造出风格多元化的绘画作品。

二、文化思想的变化对画派画风嬗变的影响

(一)新文化运动对新金陵画派观念形成的影响

新文化运动主张通过宣传新思想、新观念推动中国社会的发展。新文化运动对新金陵画派的形成产生了影响,其倡导者们提倡的独立思考、打破传统、追求自由等思想观念,与新金陵画派画家们的艺术追求产生共鸣,促使他们重新审视传统绘画语言。新文化运动鼓励画家们自由表达内心感受,创造独具特色的艺术语言,这些恰巧与新金陵画派的创作理念相契合,促进了画派独特画风的形成^[4]。

新金陵画派初期代表画家徐悲鸿,早年出国留学,回国后他把西方艺术手法融入中国画创作中,同时也在西方绘画中加入了中国画的笔墨韵味,创造出了独特的绘画风格。他的《老殿古杉图》构思精妙,运用相互对比和遮掩的手法来表现杉树的高大。用前面一圈低矮的古殿围墙遮挡隐去古杉的根部,通过围墙的矮小对比衬托出古杉的高大。杉树树干的皴擦表现了体积感,树冠的深浅墨色表现了光线的明暗,这些与围墙的题款、印章有机结合,毫无违和感。

徐悲鸿、张大千、陈之佛等画派形成初期的画家顺应时代和当时社会现实状况的要求,在新文化运动的影响下,采用中西融合手法,大胆创新,为新金陵画派形成与发展探索出更为宽广的道路。

(二)国家建设对新金陵画派的创作要求

1949年后,国家的经济、政治、文化事业开始发展。作为文化艺术事业排头兵的新金陵画派也获得蓬勃发展,画家们将写生选景范围不断扩大,除了借画面直抒胸臆,更多地是将个人情感升华至国家建设愿景,同时在画面风格面貌上也生动诠释了傅抱石“思想变了,笔墨就不能不变”的绘画观。1950年代,社会政治环境趋于稳定,当时文化发展的方向主要是为社会主义服务、为人民服务。到了1960年代,在江苏省政府的大力支持下,为响应毛主席弘扬中国传统文化的号召,贯彻为社会主义服务、为人民服务的艺术精神,新金陵画派进行了为期三个月的户外写生,这次活动规模大、行程远、历时久。此次写生活动主要是在游历山川的同时,探讨新中国建设的画面题材,经过画家们几个月的探讨,最终形成了着重描绘现实性题材、主导写实性技法的绘画风格。当时南京的山水画在全国获得了前所未有的瞩目与关注^[5]。

宋文治作为江苏国画工作团重要成员,在写生回来后立即创作了《山川巨变》,画面近景的左侧是浓墨晕染的江边山川,焦墨点染山上的植被,山脚是繁忙的货船和塔吊,右侧是被江水环绕的江心岛屿,江面上帆船点点,电网的电缆横跨两岸。画面中以稍淡墨色线条勾勒的大型水闸在

长江上蓄势待发。画面远处是缥缈连绵的群山和隐约可见墨点标记的船只。画家以写实的手法记录了新中国建设的面貌。

《天堑通途》是新金陵画派代表画家魏紫熙在南京长江大桥建成后完成的命题创作。画面以幕府山为近景,将山安排在画面左侧,以远眺方式全面呈现南京长江大桥恢弘的气势。在绘画手法上,为防止画面过于直白,画家巧妙运用藏与露的关系,用山遮住部分引桥,桥头堡下部用云断开。山势的起伏拱形与桥的直线形成对比,加上江面滔滔水浪与近处笔直船只对比,整个画面形成对比的和谐。画家意图通过对大桥的精细描绘,对江上船只、江边建设等的刻画,力求表现“独立自主、自力更生”的历史画面。

(三)改革开放对新金陵画派的多元支持

改革开放以后,随着经济实力的增强,文化建设得到广泛关注,艺术家们的生活游历空间随之扩大,创作空间也得到了大幅拓展。这个时期,国家加大对外开放,一批艺术家开始接触国外艺术的先进思想和技法,同时受绘画市场需求的影响,艺术家们不仅观照自己内心,而且关注商业和流行元素。在这样的背景下,新金陵画派画风再次发生了嬗变,呈现出一种开放的态势,既延续了传统绘画的风格,又吸收了现代艺术的表现方式。

新金陵画派代表画家亚明在1970年代迈出了国门,先后出访多个国家。他回来后在北京的画展反响热烈,确立了其风土人情画的历史地位。他的《拉赫尔古城堡》是横幅均衡式构图。古城堡威严高大,城垣以黄褐色渐变为基调,彰显悠久历史和辉煌文明。此画外国风情十分鲜明,穿着不同色彩衣服的拉赫尔人,造型各异,生动鲜活,画面展现了浓浓的阿拉伯风情。亚明拓宽了由傅抱石开创的外国风情这一题材,为传统国画的革新拓展出一条新路。

进入新时代后,新金陵画派得以快速发展,其原因有二:一是政府对文化艺术的支持与画家对绘画本体语言的探索;二是中西方绘画艺术的频繁交流。在西方后现代艺术思潮的带动下,新金陵画派早期表现社会现实的写实性画风已被当代画派多元化的格局代替。在加速发展的信息时代,画家不断加大对艺术思想、绘画风格,以及创新形式的追求,最终形成了画派独特多样的艺术面貌^[6]。

常进被誉为新金陵画派南方新山水画风的代表画家之一,作品多次入选全国美展并获奖,其绘画风格清寂悠婉,笔墨简淡,有古诗词般清奇、空灵的意境。画家在继承传统文人画技法的同时,以细腻的笔法勾勒出个性化的灵动画面,表现出了闲适、神秘、风雅的独特魅力。例如画作《烟雨江南》,作品以墨色调和淡淡石青色为主基调,整体色调和谐。构图上,以湖边大小各异的石块作为分界线,将画面一分为二,左侧大面积空白代表了江南水域,右侧以淡青色代表湖边绿地。画面中间石块没有皴擦,只以细线勾勒,与前人遒劲有力笔触不同,画家用笔闲散轻柔。常进在审美情趣上的独特创造,使观者能够乐享其中。

三、经济的发展变化对画派画风嬗变的影响

南京自古就自然环境优越、经济繁荣、文化昌盛,这些条件为南京乃至江苏美术的发展创造了有利条件。“金陵八家”之一龚贤认为“当时画家以江南为盛,江南又以首郡(南京)为盛”。

(一)初期落后的经济条件限制了画派画家的创作视角

“金陵画派”是以金陵附近的实景为题材的,而新金陵画派形成初期也多以江南风景为题材。新金陵画派形成时期艺术家们的创作环境相对艰苦,他们往往要在简陋的条件下进行创作,缺乏良好的画材和设备,也缺少到处游历收集写生素材的条件。新金陵画派早期创作更多的是师古

人、临古画,题材多以画家生活的地域景色或表现古代寓言故事、神话故事为主。

画派早期代表人物徐悲鸿,七岁执笔学书画,九岁开始临摹晚清名家吴友如的画作,成年后出国留学,归来时将西方的艺术观念和技法与中国传统画相融合,作品《九方皋》和《愚公移山》都是根据《列子》中的故事创作的。所以说新金陵画派早期画作的题材还是以身边环境景色和古代故事为主,这与当时的经济条件息息相关。

(二)社会主义建设时期经济实力的逐渐增强为画派写生和交流提供了条件

到了1960年代,随着南京经济的发展,南京艺术家的经济条件和创作环境也逐渐得到改善,他们开始能够获得更好的画材和设备,有更多的机会参加艺术展览和交流活动,同时,也有艺术机构和组织也开始为他们提供支持和保障。

傅抱石在1960年9月率领江苏国画工作团进行旅行写生时,每到一处,不仅集体写生,而且还与当地美术界进行交流。写生活动期间及稍后,画家们创作了大量作品。随后傅抱石还率队游历了东北三省,行程四千多公里,创作了八十余幅东北特色的山水画,举行座谈会十余次^[7]。新金陵画派的画家们还走出国门进行采风写生,傅抱石就是开启山水画中表现外国风景先河的画家。

这一时期的新金陵画派取得了系列成绩:画家被邀请给国家外交场所创作中国山水画,如傅抱石与岭南画家关山月共同给人民大会堂创作《江山如此多娇》,钱松喦、宋文治、魏紫熙、张文俊等共同为人民大会堂创作《太湖新装》;举行规模不一的国内外展览上百次;画派成员的绘画心得、创作总结和绘画理论在《人民日报》《光明日报》《美术》等国家级媒体上发表。这些创作和交流活动推动了全国新山水画的发展,把从1950年代初开始的以写生带动传统国画“其命维新”的艺术活动推向高潮。

(三)当代市场经济的繁荣促进了画派的发展

改革开放以来市场经济的飞速发展艺术家们提供了更广阔的创作空间和更好的创作条件,也推动了新金陵画派画风的发展和变化。社会政治、文化、艺术各领域相互影响,外部的多种因素也要求当代新金陵画派在艺术思想、审美范畴、风格形式等方面向多元化方向发展。

如今,新金陵画派既要继承传统绘画优秀的形式与技法,又要融合西方艺术在创作理念、精准造型、空间塑造、色彩表达的先进经验。正是在复杂多变的文化形态下,当今新金陵画派多元复合的艺术追求和审美被建构,绘画的审美标准与品位被提升,绘画样式呈多元态势。新金陵画派游走于传统与现代、西方与东方有机融合的思想及形式中,画家既要直面传统绘画理念的若即若离,又要抵挡因开放程度加深所带来的当代艺术思潮、多样艺术形式、新型复合媒材等带来的强烈冲击^[8]。例如:方骏对色彩的把控是将西画与青绿山水画融合;常进以柔克刚用纤细流畅的线条一改前人绘山时雄浑有力的笔墨;刘二刚结合文人画的“雅”与民间艺术的“俗”,以简洁、粗放、质朴的风格,表现感叹和启悟;周京新坚守笔墨底线保持“纯粹水墨”的个性特征,将笔墨的书写性与塑造感结合起来,将笔墨自身美感与物象之美有机融合。由于当代市场经济的愈加繁荣与对外开放程度的加深,因此新金陵画派画家们既要熔古铸今,又要融合中西,应该说,是时机造就了当代新金陵画派多元复合的艺术特征。

在绘画作品中再现历史环境空间,是一个比想象中要复杂得多的过程,其意义也较为广泛,因为涉及创作者的个人生存环境、文化底蕴、创作修养等因素,而新金陵画派追求自觉的创新意识与高尚的人文精神。艺术家们通过孜孜不倦的探索,攻克了“传统山水画如何为时代传神写

貌”的难题,创作出兼具民族精神与时代特色的美术佳作。可以说,历史的变革成就了新金陵画派,而新金陵画派也反映了时代的新风尚。

参考文献

- [1] 李可染. 漫谈山水画[J]. 美术, 1959(5): 15.
- [2] 薛原. 画家物语[M]. 北京: 金城出版社, 2013: 46 - 56.
- [3] 殷双喜, 陈政. 当代中国画文脉研究方骏卷[M]. 南昌: 江西美术出版社, 2009: 13 - 16.
- [4] 陶亚萍. 从“金陵画派”到“新金陵画派”的嬗变[J]. 民族艺术研究, 2019(5): 109 - 120.
- [5] 凌继尧. 新金陵画派的历史流脉与未来展望[J]. 文艺争鸣, 2010(7): 9 - 10.
- [6] 石延平. 论新金陵画派[M]. 郑州: 河南美术出版社, 2004: 36 - 159.
- [7] 马鸿增. 新金陵画派五十年[M]. 南京: 江苏美术出版社, 2008: 56.
- [8] 陈同基. 笔墨当随时代的新金陵画派[J]. 大美术, 2005(6): 36 - 38.

The Historical Factors Influencing the Formation and Evolution of the “New Jinling Painting School”

CHEN Jingjing

(School of Art and Design, Yancheng Teachers University, Yancheng, Jiangsu, 224007, China)

Abstract: The “New Jinling Painting School” is a regional modern painting school centered on the Nanjing area, pursuing innovation and the sublime. Based on art geography, the research on the representative works shows that the painting style of this school has undergone an evolution. The content and themes are the interpretation of the varied environmental space in Nanjing during different periods, including political, historical and economic environments, etc. The historical environments presented by the paintings showcase the painters’ cultural awareness and drawing skills. These works combine national spirit and contemporary characteristics, exemplifying how traditional landscape paintings vividly depict the modern society. The “New Jinling Painting School” has developed due to historical changes, which also reflected the new trends of the times.

Key words: New Jinling Painting School; painting style; characteristics of the times; environmental space

〔责任编辑:王建霞〕