

近400件精品全面呈现

上海美术馆重磅呈献迄今最完整方增先大展

近日,作为上海美术馆建馆七十周年系列最重磅展览之一、上海美术馆核心学术品牌“何谓海派”艺术系列大展的全新力作,“突破无人之境——方增先回顾展”在上海美术馆0米层盛大开幕。本次展览由中国美术家协会、上海市文化和旅游局指导,上海美术馆、方增先艺术研究中心、上海市美术家协会主办,上海师范大学美术学院、上海艺术研究中心支持,集结中国美术馆、中央美术学院、中国美术学院、天津美术学院等单位收藏精品,全面呈现方增先中国画、书法、油画、雕塑、水彩及手稿等作品近400件(套),首次大规模展出其创作方法论的系统文献,是迄今规模最大、学术梳理最为完整的方增先回顾展。展览聚焦现代人物画语言建构、创作方法生成、知识体系生产、自我语言重构、公共文化建设五大维度展开研究,通过探寻这位中国现代人物画重要开创者的求索之路,追问中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展的可能路径,引领观众重温其跨越时代的艺术光芒。

笔墨之突破： 规模空前 毕生力作一次看全

方增先（1931—2019），出生于浙江兰溪，是中国现代人物画的重要开创者之一、浙派人物画的奠基者和代表人物，也是杰出的美术教育家与中国美术馆事业的重要建设者。他通过创作实践回应“中国画如何表现现代人”的时代之问，在传统笔墨中建立能够表达现实经验的造型体系。本次大展汇集方增先各时期重要代表作品，观众可循着画作脉络，看懂方增先的艺术语言由形成到成熟、不断发展的过程。

1955年创作的《粒粒皆辛苦》是方增先的成名作，也是新中国写实人物画的典范之作。这一年他仅24岁，在敦煌艺术考察归来后，他领悟到中国画用线的力量，减少对明暗的依赖，强调结构本身的作用，将西方素描造型能力与中国传统水墨写意精神创造性融合，并以此方法完成该作，塑造出一位老农珍惜粮食的动人形象。1956年8月10日，《粒粒皆辛苦》曾在新建成的上海美术馆展出；70年后的今天，这件作品再度归来，形成跨越时空的历史回响。

1964年的《说红书》，标志着方增先新人物画的探索走向成熟。他综合运用长期积累的水墨技法，进一步建立起人物、叙事与笔墨之间更加完整的关系。1975年的《艳阳天》插图系列将人物写生、文学叙事和水墨表现巧妙结合，拓展了现实题材的表现维度，是新中国书籍插图的经典范本。

1988年的《母亲》标志着方增先艺术关注的重要转向。此作荣获第七届全国美展银奖、首届“齐白石奖”等多个奖项。相比早期以时代生活和社会现实为主题的人物创作，这一时期的人物更回归生命本身，艺术家开始深入人的内心世界，以更加含蓄、凝练的笔墨表达人性的温度、生命的尊严与精神的力量，这一探索最终在《晒佛节》中走向成熟。

方增先曾将自己的艺术道路概括为：“过去是画形象，后来是造形象。”步入晚年，他的水墨表达愈发出神入化，通过皴擦笔墨、泼洒、积墨技法实验，写意人物造型趋于凝练奔放，进入“得意忘形”的自由境界。《家乡板凳龙》以积墨法强化群像的整体感，人物刻画统一又不失精微。《绒帽老人》践行以书如画的理念，线与墨彼此生发，塑造出劳动者质朴而坚韧的生命力量。长达17米的《祭天》堪称方增先晚年最具震撼力的代表作，这幅历时二十年构思创作的长卷以藏族祭山神的民俗

活动为题材，泼墨与积墨交错，干笔与湿笔并用，生动再现了藏族人民策马奔腾的震撼场景，极具视觉冲击力。

方法之突破： 在“无人之境”建构创作之法

展览主题“突破无人之境”延伸自1981年时任中国美协主席、中央美术学院院长江丰为《方增先人物画集》作序《要突破中国画的“无人之境”》，从“突破”与“创新”的视角系统梳理其在中国画人物画、中国美术教育、美术馆事业等多方面的成就。这里所谓“无人之境”，并非空无之地，而是当既有艺术语言、既有创作经验与既有文化范式已不足以回应新的时代课时，艺术家必须主动进入的未知领域。这种未知，既存在于艺术形式的发展之中，也存在于艺术家不断深入自我精神世界的过程中。今天，当我们重新回望方增先，对他的认知本身，同样需要一次新的突破。

整场展览以五个板块展开叙述：从现实经验出发，建构现代人物画语言；从创作实践中，提炼艺术创作的方法意识；从艺术传承方式的创新中，逐步建构现代人物画的知识体系；到上海时期不断突破自我、重构艺术语言与美学境界；再到转换艺术家的社会角色，投身美术馆建设与公共文化实践。作品、草图、教材、档案与历史资料，共同呈现出一个更加完整的方增先：他不仅创造作品，也提炼方法；不仅培养艺术家，也建构知识；不仅塑造自身的艺术语言，也参与塑造一座城市的文化品格。

以方增先巨作《祭天》及其历时二十余

年的酝酿与创作过程为核心，展览通过大量草图、构图稿、人物研究、色彩试验及相关文献，展现艺术家名作诞生背后长期积累、反复思考、持续突破的创作历程，为方增先研究乃至中国现代美术史研究提供珍贵的一手资料。

方增先并未止步于个人艺术语言的探索，而是围绕人物造型、结构素描、线描训练、水墨表现、人物写生以及创作方法等问题，不断总结实践经验，逐步建立了一套系统的可传授、可推广的知识体系。1965年问世的“王牌美术教材”《怎样画水墨人物画》数年间连续再版，总发行量达三十六万册，深深影响了

数代青年画家。本次展览该书的珍贵手稿集中亮相，直观呈现方增先如何把复杂的笔墨与造型问题转化为清晰的实践训练路径。

场域之突破： 当艺术走向人民的美术馆

方增先的上海时期，是他艺术生涯中的又一次重要转折，实现了从创作者到文化制度建设者的角色跃升。1985年，方增先出任上海美术馆馆长。他在持续推进艺术创作的同时，积极投身上海美术馆建设，在展览策划、学术研究、馆藏拓展、公共教育、人才培养及国际文化交流等方面进行了系统探索。他推动上海美术馆逐步形成展览、收藏、研究、教育相互促进的发展格局，并通过上海双年展的创办，加强国际文化交流，助力中国当代艺术进入更加广阔的国际视野。由此，他推动完成了上海美术馆由美术展览馆模式向现代美术馆转型，使上海美术馆成为全国率先探索现代美术馆理念与运行机制的重要实践者。

通过展出的历史文献，观众可以看到，一座美术馆的发展始终与一座城市的文化生态相互塑造。上海美术馆的发展，正是上海现代文化持续开放、不断创新的重要缩影。方增先与上海彼此成就，共同见证了中国现代美术的发展历程。

七十年来，上海美术馆始终与中国现代美术的发展同频共振。值此建馆七十周年之际，重新回望方增先，不仅是为了纪念一位艺术家的探索历程，更是为了在新的时代语境中重申突破与创造的价值，持续推动中国美术在历史传承、学术创新与公共文化建设中不断开拓新的境界，回应时代赋予美术馆的新使命。方增先所倡导的开放精神、学术理想与公共意识，至今仍深刻影响着上海美术馆的建设，也持续启发着新时代中国美术馆事业的发展。

围绕本次大展，上海美术馆以“社会大美育”计划为导向，推出多元化、全龄化的公共教育活动，通过专题讲座、名家对谈、艺术导赏、艺术体验工作坊等板块，引领观众走进方增先的艺术天地，解析其创作技法与美学追求，体悟中国人物画的传承与创新。展览文创产品也将精彩焕新，以《母亲》《古十二文士图》《达摩》等经典作品为灵感，将方增先笔下的众生百态、文人风骨与禅心意境转化为可触摸的日常雅物，传递中国美学的恒久魅力。

晨报记者 舒晓程 见习记者 曹辑忆

