

1982年国庆节,在天安门广场画速写的贺羽

这是一位父亲当年抓拍,并被精心保存的照片:1982年国庆的天安门广场,在熙攘的人潮与欢愉的氛围中,一个十岁左右的小男孩静静地坐在广场中央,正在聚精会神地用铅笔描画着宏伟壮丽的天安门城楼。

小男孩在前一天跟随父亲来到北京,已经开始美术学习的他,走到哪里都习惯用速写记录自己看到的场景。然而,当时的小男孩和父亲都没有想到,数十年以后,他画的巨幅领袖肖像,将矗立于天安门广场之上,他也将成为中国最高美术学院——中央美术学院(以下简称央美)的教授。这个小男孩,名叫贺羽。

筑梦

梦想是心灵的翅膀。还在孩提时代,贺羽就有一个画家梦,几岁时就在其父亲也就是湘籍著名画家贺安成的悉心引导下,开始了学画之路。父亲的老师,著名金石书画家李立在观赏贺羽童年泥塑作品时就说过:“黄泥可塑,孺子可教,未来可期也。”今天,贺羽已经在中央美院执教多年,并成为我国当下继承写实油画风格的新一代中青年画家代表。贺羽的成功,印证了他的梦想,而解读贺羽之梦,则须从他的青少年乃至童年时期说起。

父母是孩子的第一任老师。贺安成夫妇育有二子,长子贺奕也学过一段时间画画,但考虑到他更有文学天赋,且学习上相当优异,父亲也就顺应了他自己的爱好和选择。次子贺羽早慧,不仅文化课十分全面,同时兴趣广泛,喜爱阅读,对于自然科学也有浓厚兴趣。经过细心观察,反复权衡,贺安成认为贺羽更具绘画潜质。

为了进一步确认这一点,他甚至安排了一场特殊的“家庭笔会”。贺羽小学二年级时,贺安成特意邀请几位朋友的同龄孩子,还有贺羽的同学到家中,以一只造型古怪精灵的陶制小狐狸为静物,进行写生和默画的测试。贺羽的绘画能力明显高于其他孩子。11岁那年,贺羽还参加了一个全国少儿美术作品展并获了奖,这也更坚定了贺安成培养他学习绘画的信心。

1982年国庆节前,尽管家庭经济并不宽裕,贺安成还是决定带着时年11岁的贺羽前往北京参观游玩。也正是这次旅程,成就了本文开头的那幕场景,让贺羽与天安门广场结下不解之缘,也埋下了实现画家梦想的“伏笔”。往后几天,贺羽还到王府井参观了央美。在教室里,贺安成为他拍照留念,还问他:以后想不想来这里上学?贺羽坚定地回答:“想!”北京之行,不仅开拓了小贺羽的视野,更大大地激发了他绘画的热情。次年,位于奔龙湖畔的株洲市群众艺术馆迎来了一场特殊的展览——《贺羽画展》,这可以算是贺羽的第一次“个展”,在人头攒动的展厅,许多家长带着孩子前来参观。当时的株洲市委书记李熙民也携礼前往,饶有兴趣地观看了贺羽的画作,并鼓励株洲的小画家,早日成为大画家。一直到很多年后,不少贺羽的家乡朋友都还记得这次展览。

小学毕业的贺羽以优异成绩考入株洲市二中。作为当时湖南省名列前茅的重点学校,二中给贺羽带来的学习压力不算小。而贺羽在抽出大量时间画画的同时,还保持了中上水准的学习成绩。初中毕业时,贺羽被中央美术学院附中录取。那一年,央美附中南方考点设在长沙,南方十一省有近百名考生参加了考试,最后录取了三人,贺羽就是其中之一。从此,贺羽的人生与艺术之路也翻开了新篇章。

刚进附中的第一年,贺羽的专业成绩并不突出。一年级结束,贺羽回到株洲,那一个暑假他画了足有几百张速写,经过那次“饱和训练”,贺羽一举扭转了专业学习上的低迷,他的专业和文化成绩都在班上处于领先地位。以后多年坚持苦练写生的基本功,更让贺羽绘画的功底如虎添翼。

央美原副院长、当代艺术家徐冰先生说过:“素描训练,不是让你画像一个东西,而是通过这种训练,让你从一个粗糙的人变成一个精致的人,一个训练有素,懂得工作方法的人,让你成为一个懂得在整体与局部的关系中明察秋毫的人。”贺羽就是这样一位训练有素、深谙素描真谛的人。附中毕业后,贺羽顺利地考入了央美油画系第一工作室。那时新尚谊先生作为央美的院长兼任第一工作室主任,不管工作多忙,每周都要到教室看看学生的画。1991年,贺羽的石膏素描《摩西》获得了当时学院素描年展的一等奖,入选全国艺术高校在校生优秀素描展并获奖,还获得吴作人国际美术基金会奖学金。当时新先生称赞《摩西》是第一工作室自1978年恢复招生以后第一张五分数的素描作业。也是这张素描,让新先生看到了贺羽优良的造型基础与艺术素质。

名师出高徒。贺羽的成功,与他的导师——我国著名油画家和美术教育家新尚谊先生的慧眼识珠、悉心栽培密不可分。贺羽是屈指可数的从本科到研究生、博士都跟随新先生学习的央美人。贺羽在写实油画领域追求的审美方向与精神内核也和他的老师新尚谊先生非常贴近。从这个层面而言,贺羽被称为新先生在学术思想与艺术理念上的传承者并不为过。

2013年,新先生八十大寿时,贺羽将自己精心创作的新先生铜质浮雕献给了恩师再造的导师,浮雕背面刻着第一工作室所有毕业生的名字,这既代表了油画系第一工作室对导师的敬意,也承载了贺羽对恩师的感激。也许是对贺羽家乡早有所闻,亦或是机缘巧合,今年5月31日,《新尚谊素描研究展》在株洲美术馆隆重开幕。这一具有天花板级水准的美术展览,也为随后在这里举行的贺羽油画作品展搭建了高位平台。

《宝塔山》60x86cm 2023 布面油画

贺羽之梦

李拯平

贺羽,油画家。中央美术学院教授,博士生导师,中国美术家协会会员。1971年6月生于湖南株洲市,毕业并任教于中央美术学院,师从我国著名油画家新尚谊先生,是当下继承传统写实油画风格的中青年艺术家代表。作品多次参加国内重要展览,并为中国美术馆、首都博物馆、中央美院美术馆等多家艺术机构收藏。多次在国家庆典中承担巨幅领袖像的绘制任务,广受社会关注与好评。

据悉,《笃行致远——贺羽油画作品集》将于七月在株洲美术馆隆重开幕。

正在画画的贺羽

追梦

2004年,贺羽到巴黎的国际艺术城进修半年。能面对着西方大师的原作进行沉浸式观摩与学习,是无数中国画家的梦想,贺羽在这半年里像海绵一样贪婪地吸收着西方绘画的营养和精髓,也对他日后的创作产生了深远的影响。

2006年,贺羽从央美附中调入大学部工作,成为央美造型基础部第一位有博士学位的教师。广博的专业知识储备,深厚的素描写生功底,高超的绘画技能,为他追逐梦想、实现人生价值提供了无限可能。作为央美的优秀教师,贺羽在央美造型基础部承担的素描课程被列为首批“国家一流本科课程”,并多次获得学院与北京市的优秀课程奖。2023年,贺羽荣获了北京市教育系统“教书育人先锋”的荣誉称号。

2009年,恰逢建国六十周年。这年4月,央美接到一项特殊任务,推荐油画专业老师承担为国庆阅兵与群众游行绘制党和国家领导人巨幅画像的任务。贺羽抱着一试的心态参加了评选。直到8月中旬,他才得知自己已被选定为主创画家。经过紧张构思与绘制,贺羽仅用二十多天便完成了这一光荣任务,受到党和国家领导人的亲切接见。

2016年,中国民主革命的伟大先行者孙中山先生诞辰150周年,贺羽再次接受并圆满完成了为国庆节绘制天安门广场孙中山先生画像的任务。这幅巨幅画像高5.8米,宽4.8米。巨幅人像最难的是对形体塑造与人物特征的把握,在正常尺幅上可以达到的造型和体积感放大到巨幅画面时容易走样或失控。贺羽凭借长期积淀的造型修养与概括能力,在巨幅画像中不仅画出了厚重饱满的造型,同时领袖人物神态庄重肃穆,目光深邃凝重,非常符合领袖与伟人所应有的形象设定,使观众能感受到一种立体感、真实感和亲切感,满足了观者的情感和心理需求。这也是贺羽画的巨幅领袖像深受各界好评的内在原因。

由于贺羽工作过于投入,每天在升降机过度攀爬劳累,2016年国庆节后不久便因神经末梢炎叠加严重的滑膜炎而行走困难,严重时甚至无法站立,在家休息了一年半的时间才慢慢恢复。在

《女建筑师》80x57cm 2018 布面油画

如此艰难的情况下,贺羽仍凭着顽强的毅力默默作画,一幅表现娄山关大捷的毛主席巨幅油画——《雄关》悄然诞生并被中国美院美术馆收藏。

2019年,在国庆70周年的盛大庆典中,贺羽又一次肩负起光荣使命,他精心绘制的党和国家领导人的巨幅画像再度亮相国家庆典和群众游行的队列中。贺羽再次收获有关部门的肯定与社会的好评,也为央美争得了荣誉。

诗言志,画写心。贺羽不仅在肖像画创作领域取得了优异成绩,这些年来在风景画领域也同样硕果累累,他的《雨歇》《宝塔山》《老牛湾》《库尔德宁写生》等作品先后被中国美术馆、央美美术馆等多家艺术收藏机构收藏。

2015年,在深圳的关山月美术馆,贺羽举办了个人画展,获得了很大成功。著名美术理论家、央美教授邵大箴先生撰写的展览前言,标题为“寓学养于功力之中”。当时《深圳特区报》以“传统写实油画的坚守者”为题,在显要位置对贺羽进行了较长篇幅报道。贺羽作为央美培养出来的新一代中青年油画家代表,在艺术价值观念多元化的今天,在图像技术带来强烈冲击的当下,始终秉持他的师辈们关于油画艺术的基本理念与精神内核。同时,贺羽高度重视对传统油画语言的学习与研究,认为画家油画语言的深度决定了其作品在艺术表现力与审美内涵方面的厚度,主张在“师传统”“师造化”“师吾心”三者之间寻求平衡与共生。

父亲的严格要求和自己矢志不渝的梦想追求,使贺羽从小就特别重视基本功训练,练就了一套超乎众人的抓形状、感受准、观察细的过硬“童子功”,这也是他的素描作品在今天的的教学领域广为传播的原因。贺羽在教学中也始终强调严格的基础训练。他认为基础训练是美术学习的核心,而基础训练必须围绕观察方法的培养来展开。他重视写生的意义,反对在基础训练中滥用照片。今年5月,贺羽在浙江《美术报》上发表文章——《也谈素描教学与传统画种当下困境》,引用了作家莫言关于“文学不会随科学进步而消亡”的论断,提出“我们自己的眼睛和大脑,才是加工图像最犀利的工具”的观点,主张“绘画也和文学一样,拥有历史所赋予的尊严,我们要把这份尊严存留到未来”。

对于中国几代画家来说,新疆是重要的采风创作基地。和刘海粟十上黄山一样,贺羽对新疆的人文与风光也是情有独钟。曾数次到新疆进行写生与讲学。2022年初,由于他在写实油画领域的深厚造诣与学术声望,新疆艺术学院(以下简称新艺)特聘贺羽为美术学院院长,任期两年。文化润疆,义不容辞。上任之前,贺羽便提出,不要任何援疆干部待遇和学院给予的照顾。在统筹做好新艺美术学院教学管理的同时,贺羽还为自治区的美术教育做了很多工作,多次在新疆美术馆、新疆文化馆进行学术讲座与教学示范。同年夏天,贺羽还在新艺美院主办了一期面向新疆高校教师与油画工作者的高级油画研修班,获得广泛好评。学员们反响热烈,都认为这是新疆地区近年来具有高质量的一个油画研修班。两年挂职期满,新艺专门致函央美,高度肯定贺羽有效助力了新艺美术学院的内涵建设和新疆美术教育的高质量发展,也对贺羽的无私奉献表示感谢。

6月18日,九十高龄的新尚谊先生亲临贺羽工作室,指导《笃行致远——贺羽油画作品集》回展展览工作

归梦

月是故乡明。对于画家贺羽而言,这轮明月也承载了他深切的思乡之情。尽管他十五岁时就前往中国美术学院最高学府求学深造,并在那里辛勤耕耘三十余载,但故乡的风月、山水一直萦绕于怀,潇湘的灵气与湖湘的文化亦如清泉一般始终浸润着他的心灵和画作。

随着岁月流逝,贺羽思乡之情更切,他也频繁地回到这片熟悉的土地。当株洲美术馆热情邀请他回家乡举办展览后,贺羽精心挑选了50余幅人物肖像和风景油画。他表示:“这次展览不仅是我对家乡的一次汇报展,也是职业生涯中的一次重要的阶段性总结,更是我向父老乡亲、朋友表达感恩之情的一次聚会。”

对于贺羽归乡举行油画展,央美掌门人林茂先生以新任院长的身份亲自撰写展览前言。他热情洋溢地介绍了贺羽作为央美优秀教师,在教学与

创作实践中所取得的成绩。同时高度肯定了贺羽多次承担国家重要庆典中领袖像的绘制工作,为央美争得了荣誉;在支援新疆美术教育与文化建设中,贺羽也展现了一位优秀艺术家的社会担当与家国情怀。贺羽的每一个梦想,都有一个追求的目标。他在不断追求的同时,又在构筑新的梦想。采访中,贺羽曾感慨道:“中国人学习和实践西方油画,这是一项跨越百年的民族文化工程,我希望能像我的老师一样,为这项伟大的工程贡献自己的一份力量”。

贺羽深知,艺术的道路永无止境,最好的作品永远在明天。如今,归乡之梦已圆,贺羽再次背负画囊,手持画笔,从株洲这个原点出发,一边欣赏沿途的风景,一边将美景描绘于画布之上。他将继续追求艺术的真谛,与伟大的时代同频共振,笃行致远……

2021年,天安门广场,贺羽绘制的孙中山先生画像