

国家艺术杂志

B1

本报副刊部主编 2014年6月14日 星期六 第522期 | 新民晚报 | 主编:黄伟明 责编:文清 视觉:戚黎明 编辑邮箱:xmss@xmwb.com.cn

重大主题创作 源于内心冲动

萌生创作念头起于2011年,为了纪念“海派百年”(以辛亥革命算起),当时在浦东筹备一个中国画大展的龚伟海想到以此进行创作,他发现,海派百年群星璀璨,造就了中国近现代美术的一个高峰,但是这个史诗般的题材却至今无人去表现。

身为一个来自浙江、移居上海、又到北京刘大为工作室带教的画家,龚伟海内心被一种巨大的挑战欲望所驱动。他的想法很快得到了同在北京的画家王宓的支持和参与,两人就开始了这次自发的重大主题创作。

龚伟海说,作为一项艺术工程,首先是要研究海派历史,他和王宓从互联网、图书馆和书店三方面寻查资料,某次仅在西单一家书店就买回了整整一车子的图书。通过研读,龚伟海深深感到,这些海派大家的学术、思想和眼光都站在当时时代的前列,影响后世直到今天,他越发觉得创作这幅《海派百年》的重要。

难取舍该画谁 “吃力不讨好”

创作初始,他们就碰到了一个棘手的问题:到底选哪些画家入画?

龚伟海、王宓查找到的海派艺术历史人物超过了90位,但一幅画面无法纳入,如何取舍?“因为每个人对于这个题目都会有自己的想法,画谁不画谁,谁画全身,谁画半身,谁排在后面甚至只出半张脸,都可能会有争议,所以从一开始我们就明白,这是个吃力不讨好的活儿。”龚伟海说。

但是再吃力也要画。他们通过研究美术史,进行了一次评估,第一次筛选后留下50多位画家,素描稿完成后发现人还是太多,第二次再筛选,选出了38人。人物定下,再考虑构图、人物前后位置。画中人都是在全国影响巨大的海派代表性画家,如张大千、徐悲鸿、黄宾虹、任伯年、刘海粟、吴昌硕、李叔同、吴湖帆、潘天寿、丰子恺、谢稚柳、陆俨少等。康有为、沈曾植等一批晚清遗老也画在了最后一排,以此交代海派百年的开端。

用遍中国水墨 的所有笔法

为了这幅画,画家们花了整整10个月时间。先画人物素描,再画肖像小稿,最后画大稿,期间小稿就画了四五十张。

为了突出历史感,画家们放弃了他们惯用的笔墨方法,纯以水墨勾线、再填墨,包括皴擦等笔法在内,几乎用遍了所有中国画的笔法。在背景处理上,他们用古代木板线装书的方式呈现,予人一种历史的悠远和厚重感,也体现出海派是一部翻不尽的大书。

一幅画表现30多个历史人物,这在近年来的中国画领域里,只有一幅大型国画《开国大典》这样做过。美协一位领导也对他们表示了钦佩,觉得“没有人肯肯这样去画,要画别人的”。

中国美协主席刘大为在看了这幅画后表示赞许,他说,海派画家画海派,确实一直没有过,是个好题材。

龚伟海说,社会的初步反馈给了我们很大鼓舞,目前,他们又完成了修改版的《海派百年》,希望以更成熟的面貌呈现给大众。他想通过这张“吃力不讨好”的画,让每一位今天的画家站在画前提问自己:面对历史,今天的我们应该如何奋起,超越呢?

面对历史,我们该如何奋进?

大型国画《海派百年》鉴古思今

詹皓

编者按:今年开始,6月6日被确定为上海的“海派旗袍日”,海派文化又一次成为了热门话题。百多年来,海派诞生了数以百计的成名画家,但他们始终也没有整体性地出现在同一幅画里,在当今人们探讨“海派为何低迷已久”的话题时,却有两位艺术家以10个月的心力,创作完成了大型国画《海派百年》,首次将这么多海派历史上最著名的画家“请入”同一个画面中,完成的这幅海派百年“全家福”却被其创作者龚伟海、王宓自称为做了件“吃力不讨好的事情”。

这不论是实写、漫写、意写、形写、神写等等,每个人都会有自己的思考和分析,但只要不是“官大压死人”,“舞棒打死人”,艺术家的表现只要是正能量的,我们都要大度、宽容、鼓励,才能真正百花齐放。

要在主题画题材中出类拔萃,还需要突破传统的魄力。正因为抱团,很多画家都不敢跳出小圈子,也不愿意大胆突破自己或团体的所谓原则或风格。诚然,历来水墨人物就很有难度,限制或者说规则很多,很多勇于尝试创新的构思或命题一问世,就受到了很多质疑,要突破无限压力和种种障碍才有可能出现好的作品。其实,《海派百年》里选择的人物本身就是代表了当时的批判性,创作这样的人物,如果过于“讲规矩”,恐怕也不会有如此触动人心的效果了。

万望像《海派百年》这样敢于打破“老规矩”的作品能看到更多。

● 题内话

不讲“规矩”

◆ 黄伟明

除了凝聚力,创作构思必不可少的还有坚韧不拔的毅力。选择和创作如此众多的海派历史人物,必然需要事前搜集大量资料,在脑海里描绘出历史人物的印象、表情、站位、排序、精气神和形体举止等,每个细节都要基本到位。用人物的神态、状态、形态来表述他们在创作和教学中传递给人所处时代的信息。将不同时代摆到同一画面中,让人将他们的脸谱更清晰地印入脑海,

大型国画“海派百年”作者:龚伟海 王宓

画人物难,画历史人物,更难。龚伟海、王宓创作的大型国画《海派百年》不是第一个画海派主题性画的,但这件作品出彩在其表现方法的不同,他们抓住了历史人物创作所表现出的凝聚力、毅力和魄力。

自古文人相“轻”,艺术家亦然,大家小范围的抱团似乎更有安全感,但却也让艺术家群体之间缺少了该有的凝聚力。这种传统延续到今天,已然成为了一个无法回避的现象。《海派百年》中将那些几乎不可能站在一起的人物“集合”起来,完成了象征性的、梦幻般的场景,就像做了一场“梦”。从创作力度和出发点看,这不仅是完成了作者的美好心愿,也是对“小团体”这种社会现象的正面批判。我们的社会应该倡导的不是小圈子,而是艺术相亲的和谐,借由此画,也希望能在当代把艺术经典传承给下一代。