

为盖老画像

◆ 颜梅华

在百年未遇的酷暑中,于凉风习习的空调下,龙井一壶、蒲扇一把,在西皮、二黄弦乐声中,静下心来品读欧阳修的《夏日学书说》,其文曰:夏日之长,饱食难过不知自愧,但思所以寓心而消昼暑者。当其挥翰若飞,手不能止,虽惊雷疾霆,雨雹交下,有不暇顾也。“我将此段文字以草书写成条幅,贴在墙上,充当励志之警策。

赤日炎炎,以古人名言励志所为何来?京剧名家盖叫天也。皮黄乃吾一生所爱,看戏听戏琢磨戏,是生活中不可缺少的篇章。戏曲人物画是我数十年笔墨浸淫的主角之一。以绘画之形象表现盖老的英姿是平生所愿也!在这个汗淋淋的夏天,埋首于盖叫天的历年相关资料之中,报刊文章、照片信函,以及我多年的舞台速写,集于一室,备创作时能得心应手。

盖老的戏看得不少,记得那年他腿骨康复后重新登台,参加梨园界救灾演出。盖老热心共益,唱的是义务戏,与海上名角麒麟童演出京剧《莲花湖》,盖叫天饰韩秀、周信芳饰胜英,盖老携儿子翼鹏及王筱芳等,盖门麒派同台演出共舞台。开演那天场面火爆热烈,盛况空前。戏院门前挤得水泄不通。可惜那时没有录像和纪录片。其次是《恶虎村》。此是上世纪六十年代初,盖老已是古稀老人,当时于上海天蟾舞台为剧界作学术示范演出,其中夜行“走边”一段等一系列身段亮相,神采飞扬。北方名武生张云溪有云:半个世纪以来,无论是大江南北、关里关外,盖叫天先生这场“走边”被公认为经典之作,其中大鹏展翅之英姿则为盖老独创的舞台造型,可谓精美绝伦。再说盖派经典名剧《十字坡》,此剧经盖老反复演出,精益求精、千锤百炼,人称江南“活武松”。这出戏中武松和孙二娘在店里摸黑武打,挥匕首于地,探卧龙之爪,恰似盖老语:让

■ 颜梅华新年台历作品

观众从每一个角度都获得完整美观之印象。似这等精彩场面已成绝响矣。吾师吴湖帆先生有对联赞曰:英名盖台三叉口,傑作名扬十字坡。

人老了,常忆旧。还记得十余年前与十发先生同赴杭州笔会,会后专程同去金沙港畔拜见盖叫天先生故居“燕南寄庐”。(程十发先生也是个戏迷,曾与我业余同台票戏)只见厅堂上高悬盖老名言“学到老”,下面是我六十年代为盖老画的武松造像,两边是对联:“燕北真好汉,江南活武松。”往事尘烟、物是人非。但盖叫天先生为艺术奉献和一丝不苟的精神为我毕生之鼓励。

三个月的酷暑,在画案墨砚之间,举笔之际,恍惚如见盖老炯炯的眼神,英俊的亮相翩然而至。当年田汉先生有诗曰:“争看江南活武松,须眉如雪气犹龙。鸳鸯楼上横刀立,不许人间有大虫。练就轻松合自然,双鞭成我我成鞭。艺台几辈夸神技,不及青年盖叫天”。在这风生水起的尘世里,盖叫天百年之后还有很多人在怀念他,可见其人不同凡响。积画二十余幅,挑选七幅代表盖老经典之作制成明年台历,以赠亲朋好友。

天马行空绘骏图

◆ 张维章

当神舟十号飞船今年6月11日成功升空的时候,有多张美术精品也被宇航员送入太空,其中有一张是著名澳籍华人画家姚迪雄的美术精品《天马》。

在新疆伊犁马背上长大的姚迪雄,父母的善良,马的生动豪放,祖国故乡大地的温情和美好,筑就了他乐观、向上、不畏艰难的性格。作为一名自学成才的著名画家,姚迪雄年过六旬,但依然保持着中年人积极向上的品性和健康的体魄。近半个世纪和海内外美术界结缘,让他创作了近千幅不同风格和规格的美术作品,尤以马的形象作品为人称道。

姚迪雄能以独特的艺术眼光,理解和悟析出马的“精、气、神”。他以灵气逼现的笔,鲜活生动地再现了马的呼啸、狂奔,他笔端创作出的马,既有英气勃勃之姿,又不乏温情默默之态。创作的手法,不仅继承了徐悲鸿的特色,又开拓了多种别有特色的表现,尽显了马的生机和无穷的魅力。他的作品,表达了姚迪雄高昂的生活气息和不懈奋进的心态,赢得了海内外美术权威专家的一片喝彩。我国著名美术家吴冠中,称姚迪雄的马画作品“堪称当代马画逸品,实为难得!”中国美协《美术》杂志主编、中国美协理论委员会副主任王仲更是一吐胸臆:“姚迪雄和他所挚爱的马已浑然一体,你中有我,我中有你,马人共体,人马共魂”,世人能“读出画家的人生哲理和审美诉求”。

多年来,姚迪雄身在澳大利亚,心中一直深深地热爱着祖国的马文化,努力追求马的美术创作中思想性和艺术性的完美结合,以他奇才的画笔,把马画推上了精神化、诗意化、性情化、人格化。姚迪雄除了画马外,在美术创作上也不乏精品累

■ 《汗血宝马》系列之一 姚迪雄 作

累。被国际美术界堪称极品的120米长的画卷《澳洲魂》,是姚迪雄融30年的心血创作的精品。有缘看到此作的人,无不赞叹有加!长卷尽展了澳大利亚悠久的历史 and 灿烂的文化,浓缩了他对第二故乡的深情厚意。作品绽放着人文、自然等多项创作的元素,色彩绚丽缤纷。他创作的63米长的《2000袋鼠图》,也是一幅难得一见的美术大作。作品区别于澳大利亚主流艺术家们在西方传统艺术影响下的表现形式,体现了一位移民的艺术家对澳大利亚风情、传统和原住民都有独特的理解。被澳大利亚维多利亚前艺术部长瑞丝·麦夫由斯称赞为“作品丰富了澳大利亚的文化艺术,有相当的艺术价值。”

得到上海海外交流协会的重视,上海图书馆于12月20日至26日举办姚迪雄美术作品展。他借助于媒体,表达了一位中华儿女万里来沪希望实现的中国梦:愿可爱的祖国故乡,明年在经济和各领域的发展,在世界上能一马当先!在为促进“地球村”的和谐努力下,中华母亲的理想实现能马到成功!他也真诚地希望自己全身心创作的许多美术作品,能为国争光,为民造福!

创作札记

展览进行时

追求爽丽的飘逸

◆ 卢金德

曾琳是哈尔滨师范学院美术系毕业的,在上海这座都市她感到很有发展与创造的空间。

曾琳的油画很凭感觉的,一半是当代表现,一半是抒情印象,她说:“我在创作作品时轻轻地哼着‘乌苏里船歌’,这首歌是东北民歌,我在一抹一抹油彩上去时,就感到飘然起来,人很天真,仿佛踩着汽球一样在空中升腾、飘荡,如人荡在乌苏里江上,此时上去的色彩有中国画的水墨晕染一样。”北方的画家就是这点好,北方人对中国画的感觉在水墨晕化时很纵横,比南方画家画惯江南枕水人家来得大气。

曾琳早年在北方看过好多中国画,到了上海加深了对这座现代都市的真切感受。在上海生活除了为了生存要付出很大的精力外,人们对生活的享受还是很悠然的,上海在它的现代化中还保存着那么多有历史的小洋房,这便产生了文人画的题材。文人画的本质就是幽然而有情调的。曾琳作画就是喜欢这种环境。曾琳现在

■ 《汽球》(油画) 曾琳 作

是职业画家,她感到很自由,她的工作室起名为:“雅典画室”。她带艺术考生,同时搞油画创作,严谨与悠然如同音乐的旋律一样优美交织。曾琳的画室靠多伦路,在休憩、空闲之余和一些比她年长的老画家进行交流,大家坐在一起,没有拘束,像艺术沙龙一般,心境中很有空间感,曾琳画中的洋泡泡就是这种闲雅的空间感的真实映照。

曾琳说,她到上海已经好几年,上海人的家庭很温和,曾琳同自己的父母一起来到上海,所以她说她喜欢洋娃娃的天真,有些呆呆呆呆的。然而曾琳作画色彩特有感觉,水墨水彩互映互韵,天真率性如小河趟水一般,可见有禀赋,与上海这座大都市的抒情意味融合上了。和现代的年轻画家一样:生活与生活的感悟是创作的源泉,“功夫在画外”。曾琳曾去上海的大学里学设计,搞服饰,把都市人的感觉和北方人的气质结合在一起,她的艺术风格爽丽而又飘逸。

佳作背后

擅长历史人物画的聂秀公

◆ 李明华

聂秀公七十五岁了,搞国画艺术讲一个经历,国画艺术需要积累,没有修养是拿不下这活的。

聂秀公六十年代就从南京艺术学院国画系毕业了,那个时候,进南艺国画系的,都要有很敬业的学业态度。聂秀公的基本功特好,又是画人物的,于是进入了人物画发展的好时机。聂秀公曾为姚雪垠的长篇小说《李自成》创作了连环画。为创作他跑遍了遍迹李自成足迹的地方,很下了一番工夫,这就是聂秀公虽然在上海,但区别于上海画家画风的原由。好些古典文学的题材,聂秀公都能根据当时的历史与自己的领悟创作出一幅幅情景交融的画作,他使古典文学进入当代的画坛,他创作的这类国画作品在北方拥有许多欣赏者。

这类题材由于人物多,场景丰富,聂秀公为此常看一些古典文学名著为下笔有“神”。经典文学的题材在节奏趋快的现代社会非主流,但聂秀公的创作仍然十分严谨,他说:“这些题材当下创作的人少了,很费力,我还是十分投入”。聂秀公是中原人,我接触过好些那儿的人,他们对传承的文化有一往情深的钟情。聂秀公在历史人物画上可谓成绩不凡,创作这类题材,你不可能用一层不变的造型去画,要将考据、创作、古典文化修养多维合一,这样,创作就多了学问味。

前几天,我参观聂秀公的画室,墙上挂的已成稿和没有成稿的古代文人的画稿共60幅,这60位古代文人传神的画像显示

■ 《幽谷泉声》(中国画) 聂秀公 作

着画家的积累与才气,聂秀公一一对照了古人的绣像。近几年聂秀公在人物画创作上也吸取了南方婉约的画风,这些历史人物大多出自北方,北方坚挺的工笔加上南方婉约的画风使画作更出彩了。同时,聂秀公扩大题材,也时常画山水,这样与人物结合就更有艺术气息。

当代新作