

一个人与一座城的艺事文缘

——纪念海派书画领袖吴昌硕诞生170周年

◆ 王琪森

★ 热风

今年9月12日是一代艺术大师、海派书画领袖吴昌硕诞生170周年,海内外开展了各种纪念、展览活动。历史地看,一个艺术大师,往往是开创了一种风格或流派的人。而一位艺术领袖,则往往创造了一个时代的辉煌。

吴昌硕自1912年(69岁)正式定居上海,一直到他1927年(84岁)归道山,这15年间正是他一生中最有建树的时期。这位传统士大夫式的文人画家,顺时应变,将人生理念、创作方法与笔墨形态和海上城市精神、人文取向及市场需求相契合,由此构成了一个人与一座城的艺事文缘。

颠覆传统 狂飙突进

1912年系民国元年。由于改朝换代,当时已是“东南之都会,江海之通津”的上海,在社会性质、城市结构、经济形态乃至市民意识方面都产生了极大的变化。在这样一个社会大背景下,以金石精神为海内外所推崇的吴昌硕来到并定居上海,他首先颠覆的是传统书画的创作模式,大胆变法,承认市民审美与商品效应。大红大绿,大刀阔斧,笔墨鲜活,气势酣畅,极富时代气息。正是在他的带领下,整个海派艺苑进入了一个狂飙突进、与时俱进的艺术变法大时代,由此在整体上提升了一座城市的文化影响力与艺术原创力。

作为一个艺术领袖,考量是一

■ 左为吴昌硕作品,右为齐白石作品。对比可见吴对齐的影响

个综合体系,吴昌硕那雄浑豪放、劲健老辣的笔墨,特别是那种苍迈郁勃、阳刚恣肆的金石精神,为整个艺界所推崇。同时,他亦是一位诗笔矫健、才思敏捷的诗人,并对文字学、金石学、考古学、鉴藏学深有研究。而在个人资历与社会关系上,可谓得上接庙堂,下联士子。可见吴昌硕具备了大胆的变法精神、深厚的从艺资历、高端的社会人脉这三大元素,足以服众、统领群贤。而作为一名艺界领袖,他必须具有相当的人格魅力和协调能力。吴昌硕对人友善、重情崇义、包容大度、礼贤下士,扶持后进,可谓广结善缘、艺助众生。

社会担当 培育精英

历史地看,正是在社会改朝换代、艺派交替传承、群体嬗变转型时

段,吴昌硕的领袖效应得到了充分彰显。一座城市的人文资源、艺术形态和审美追求,是“包含由文化和有目的人类行为所造成的”。

吴昌硕定居上海后,不仅马上融入海派文化圈,使士大夫精神与都市文化精神相交融,而且极有历史使命和社会责任感注重青年艺术家的培养,为日后的海派书画乃至中国艺苑造就、输送了一批大师级的人才,打造了一个精英梯队。当年轻的上海美专教授潘天寿叩响吉庆里吴昌硕缶庐的大门后,已名满天下的缶翁热情相迎,对潘天寿作品中郁勃的才气和酣畅的书卷气很是赞赏,欣然收其为弟子。而当潘天寿忽视传统、急于求成时,吴昌硕又及时以严厉的长诗警示:“只恐荆棘丛中行太速,一跌须防堕深谷,寿乎寿

乎愁尔独。”

领袖效应 历史贡献

吴昌硕作为海派书画的领袖效应,不仅在丹青翰墨金石间,亦辐射至海派艺术的各个领域。1913年10月,年仅20多岁的梅兰芳首次来上海献艺,在四马路大新路口的丹桂第一台演出《彩楼配》《玉堂春》《穆柯寨》等,吴昌硕在刘山农的陪同下前去观看。而喜好书画的梅兰芳则久慕吴昌硕的书画金石之名,遂由刘山农陪同拜望缶翁,不仅虚心听取对其表演的意见,亦向吴求教书画之艺,从此结成忘年交。其后“元旦不笋”的荀慧生来上海演出《元宵谜》《玉堂春》《棋盘山》时,亦请吴昌硕观戏求教,并将自己的画作请吴评点,后正式拜师吴昌硕,行弟子礼

水墨最纯粹的艺术形式就是抽象水墨。水墨艺术天生就具有抽象的风骨和气质。中国水墨实验三十年,在视觉形式、技法、观念上都有了非常大的突破。突破永无止境。突破的方向,还是作品的视觉形式和风格,道路只能是材料和技巧。很多人崇拜观念,尤其是社会观念。社会观念是最“轻浮”的意识,经不起时间拷问,很容易叛变。半个多世纪来,观念几变,谁还数得清?对纯粹艺术来说,观念是一项可以随时扔掉的帽子。

绘画的抽象性究竟是精神决定还是形式决定的,历来有很多争议。我认为形式决定精神。精神如同“意味”,我们曾经很熟悉“艺术是有意味的形式”这句名言。如果转换成

★ 艺言堂

“艺术是有精神的形式”也一样管用。在“意味”和形式之间,重要的是形式,不一样的形式。

人的精神有多种解读方式:一种是宇宙精神,是亘古不变的生命精神。它包含着人的自然生命,基因、肉体和灵魂的生命。一种是人类社会精神,是可以因为时代改变的社会精神。世界当代艺术历史阐述的精神往往都是后者。相对宇宙精神的隽永,人类社会精神是庸俗而“速朽”的,始终是匍匐在人类“愚昧和懵懂”时期的精神。人类的社会精神,是一种可描绘的实用主义精神,

中国水墨精神

◆ 许德民

也就是将艺术庸俗化的精神。尽管社会精神在这个宇宙尘埃般的地球上乃是世界各国巨尊,让无数艺术家拜倒,但是,我们仍然有充分的理由警惕它!

真正的艺术精神应该是宇宙精神,是一种博大、空灵、无为的精神,是一种时时可以告诉你什么,但是却什么也没有说的精神。宇宙精神在中国传统文化中可以理解为“天地”的精神,“道禅”的精神。有时甚至是玄机与虚无、神秘而深邃、多元而丰富的精神。宇宙精神我们可以感知它,触摸它,但是不能够养它

和控制它。和宇宙精神相比,人类社会精神只是宇宙中的一尘埃。抽象艺术的精神就是宇宙精神。宇宙精神也应该成为中国水墨精神,成为水墨实验和水墨抽象艺术的精神。

用不同的材料、技法绘制的不同风格的水墨画,撇开任何意识与观念的水墨形式,就拥有宇宙精神。不一样的水墨语言可以是宇宙黑洞,以万古静默的眸子静观世界;可以是星云瀑布,携万有引力于星际之间遨游;可以是逍遥流星,笔画尺度,丈量宇宙的长短与深度;可以是宇宙爆炸,在一切时间和空间之上,

建立战无不胜的宇宙帝国。

一点墨就可代表一个星球,一滴水就可映照整个宇宙。中国水墨艺术材料和技法的中国化使得中国水墨艺术在国际上别具一格,以独立的视觉风格成为中国元素和中国艺术精神的典型。中国水墨艺术最严重的问题就是材料和技法的单薄,这使得很多画家的水墨画都存在撞车的风险,图式近亲繁殖,风格雷同。如何避免这种状况的发生,就成为后来者首先思考的问题。用不一样的技法和材料,绘制不一样的视觉形式,这是对中国水墨未来发展最基本的要求也是最高的目标。

中国水墨精神就是不一样的艺术形式和永恒的宇宙精神。我们别无选择。

上海拍卖行有限责任公司

上拍

— 中国拍卖行业AAA级企业 上海市著名商标 —

拍卖公告

欢迎关注
本公司微信
“海上一槌”

第96届古董珍玩拍卖会

本公司定于2014年8月31日举行第96届古董珍玩拍卖会(开通网络同步竞价)。

拍品内容: 明清民国瓷器、文房杂件、玉器、竹木雕刻件、各式鸡血石章、田黄章、摆件、西洋瓷器等古董珍玩近六百件。

拍卖时间: 2014年8月31日 13:30 预展时间: 2014年8月28日-30日 9:00-17:00

拍卖、预展地点: 四川北路73号 上海拍卖行有限责任公司

网络同步竞价地址: paimai.sh.cn及wangpai.staa.com.cn

注意事项: 竞买人凭有效身份证并付保证金贰仟元整, 办理登记手续、领取号牌后方可参加竞拍。网络竞买人须于2014年8月29日16:00前预付保证金至本公司帐户并办妥竞买登记手续后方可参加。

本公司常年征集拍品(古董家具、瓷器、文房杂件, 西洋家具、瓷器等)

免费鉴定估价, 不成交免收一切费用。

联系方式: 63063589 63077777*202 Email: antique@paimai.sh.cn 新浪微博: @上拍艺术品部

上海拍卖行有限责任公司

上拍

— 中国拍卖行业AAA级企业 上海市著名商标 —

拍卖公告

欢迎关注
本公司微信
“海上一槌”

2014年秋季中国书画拍卖会征集公告

常年征集: 中国古代书画、元明清书法绘画

近现代书画重点: 赵之谦、吴昌硕、任伯年、张大千、齐白石、黄宾虹、吴湖帆、徐悲鸿、傅抱石、潘天寿、陈少梅、刘奎龄、李可染、冯超然、贺天健、郑午昌、谢稚柳、陆抑非、唐云、江寒汀、胡也佛、陶冷月、陆俨少、朱屺瞻、程十发、刘旦宅、吴青霞、陈佩秋、刘旦宅、于右任、谭延闿、沙孟海、马一浮、沈尹默、沈曾植、马公愚等书法及绘画作品、成扇、册页、手卷、挂轴及名人信札。

免费鉴定估价, 不成交免收一切费用。

第80届书画专场拍卖会时间: 2014年10月12日(拍卖前三天预展)

地址: 上海市四川北路73号 电话: 021-63077777 63065942 Email: shuhua@paimai.sh.cn 新浪微博: @上拍书画部