

佳作背后

人物形神兼备 山水墨彩盎然

——观胡振郎国画展

◆ 沈祖炜

上海市文史研究馆艺术沙龙策展,为本馆馆员胡振郎先生举办了《胡振郎国画作品展》。胡先生这次破例拿出他长期保存的部分人物画和近期创作的山水画一同展出,让我们有机会较多地了解他一个多世纪以来从事国画艺术创作的历程。

1958年夏他考进了浙江美术学院(现为中国美术学院)国画系,重点学习国画人物画。1959年创作的《拜工人为师》工笔画是他的处女作;1962年的水墨画《兽医姑娘》名扬全国;1963年的毕业创作《老来红》,由母校收藏,并于同年由浙江人民美术出版社出版。由此可见,胡先生早年就显示出非凡的艺术才华和成熟的国画表现技法,具有形神兼备的人物画造型能力。

1963年大学毕业后,他被分配到中国美术家协会上海分会(1991年12月改称上海市美术家协会)负责组织上海市的国画创作和群众业余美术辅导工作。在带领上海国画家常年深入生活,辅导业余美术作者的同时,他自己也经常挑灯夜战,创作出《学愚公创奇迹》、《不断前进》、《永不松劲》、《南征北战》、《上海的早晨》、《西藏高原喜丰收》、《说不尽的心里话》等富有时代精神的作品。1965年举办的全国大

型美展,他有三幅国画人物画入选,极其难能可贵。

胡先生从1972年开始逐步转型到山水画创作。他的山水画艺术成就蜚声海内外,受到广泛推崇。1983年创作的《漓江》在日本国际美展中获得金奖;1984年创作的《春晓》入选第六届全国美展,并获佳作奖和上海市首届文学艺术奖;《家乡雨露》荣获1985年上海市美术大展一等奖;《避暑山庄》、《天目清风》分别入选第七、八届全国美展;《秋山晨韵》入选全国画院双年展;《富春江田园图》入选全国文史馆书画展。这些代表作,都具有鲜明的个性。

“山水画的灵魂是意境”,他认为,山水画创作首先要有浓厚的生活感受,才能涌现出创作的激情。经过探索思维,运用画家的绘画素养、技法,概括凝炼成超越自然美的艺术美,给人以联想和回味。他的山水画既能体现自然之精华,更包孕画家的艺术智慧。胡先生许许多多的山水画作品,不仅是对祖国壮丽山河的写照,而且饱含画家对大自然,对祖国,对家乡的一片深情。每幅作品明丽生动,气韵盎然,给人以视觉美感,同时又让人领略清风拂柳,流水清冽或岚气迷蒙等超乎视觉的感受。

■ 兽医姑娘(中国画)

胡振郎作

胡振郎先生的艺术造诣很深,可谓是艺术表达和造型技巧方面的行家里手,他从传统技巧、生活感情、人文素养、洋为中用等诸多方面融会贯通,致使他的国画艺术出神入化。我们可以从他的作品中体察到他那坚韧、沉稳、自强不息、开朗达观的性格。我敬佩这样的艺术家。(本文作者为上海文史研究馆馆长)

当代新作

女画家张吉的“花境”

◆ 令野

■ 张吉国画作品

数年前,曾有缘读过女画家张吉的一些书画作品。那时,作为研习吴昌硕金石书画风一路的她,展陈的作品几乎皆是海上吴门流派的花鸟画景象,以及临写石鼓文一类的书法线条。那时的张吉正师从于吴昌硕书画流派再传弟子董芷林先生。因而,无论其绘画,还是其书法,都充满了吴门书画一路的金石

味,讲究笔墨的老辣与爽利。作为女性,虽然张吉自有其性情的妩媚处,但是落到纸上,笔底大写意的狠辣与道劲,却也不让须眉,所绘花鸟生动饱满,即便有率性之作,读来亦不觉竟是出自女子之手笔,为同道所称之,也有藏家喜欢之。

近日再遇张吉,应邀观赏她近年来不断求新求变而不同以往风格的书画近作。在其工作室,观赏张吉所展开的一卷卷画面,眼前不由一亮。画面上竟不再见昔日吴门金石大写意的泼辣与狠劲,而是一派女子的温婉与雅丽。

初看之下,张吉似乎走上了海派花鸟画中虚谷、江寒汀一路的小写意路数,无论是敷色或线条勾勒,一洗之前的笔墨硬朗,而还之以女性的婀娜性情。无论是牡丹、月季的花开正浓,还是梅花、荷花的清奇逸和,一派花艳如

露,风摇曳摆的风情,活脱脱地展示了一个上海女子的优雅性情。少年意气不可说,近时花绽仿若梦。这批近作,在形制上也更为丰富,不仅有四尺整张的繁华似锦大作品与常规的斗方,更有大写意式的竖屏张目和宋元院体花鸟画常见的金地团扇上,二三枝头小写意的情境。敢于改变自我曾经习惯的画风,对于一个有使命感的艺术家来说,无疑就一段新的“艺术恋情”的开始——从最初不知不觉的“暗恋”状态,渐渐走向大胆追求并使其绚丽地开展。此刻的张吉,大抵如此。望花如晤。我们有幸在其中读到一个艺术女子所追求的“笔墨新恋情”,除却她的笔下那些如花盛开的纷纷生趣,更多的感受大概还是来自作品中,那些有意境的敷色、线条与块面之间,以及笔墨意境与构成形式所能表现出的自我突破吧。(张吉个人书画展“花境”5月11日至31日亮相于上海新天地壹号会馆。)

画家观点

对画是思考 对人是怀抱

◆ 单锡和

■ 花儿用笑脸告诉你(亚麻布油彩) 单锡和 作

艺术史已然证明:在任何一个时代,艺术的价值都是靠着自身的不断变革和拓展,才能得到显现和提升,无论是西方的洋画,还是东方的国画;无论是古典美术,还是现代绘画,均无一例外……当切实地意识到自己对人类进步怀有特别的使命感时,我便立下决心要通过艺术来实现,终身致力于为艺术的发展做出自己的贡献。也正是在这个意义上,我的艺术才能才会展现出对自身对社会有意义的价值,并且通过自己的实践,让艺术脱离封闭、僵化、停滞的状态,最终获得一种提炼和升华。

从上世纪90年代开始我陆续出版了两本个人画册,即:《单锡和装饰油画集》和《单锡和十二生肖油画精品集》,现时,第三本画册——《单锡和装饰油画选》又出版了。坦率地说,这三本书,细细道出了我这三十多年来艰难探索的历程,同时也让我充分享受到成功的快乐。在绘画创作中,我比较善于运用东方意象的装饰语言,通过优美细密的形态构成,以浓浓的情感为轴,贯穿于画里画外的世界。秩序是构成美的根本,能使人强烈地感受到虚实并置,其融合了芸芸众生的梦想,并且通过形态、数、位、向的客观

变化让艺术中的秩序得到协调和平衡。

运用诸般举措,我无非是在探索设计与造型艺术融合的途径,探索展示性与使用功能相结合的发展潜力,探索老百姓对新油画样式的需求。

我的作品中,有许多做过台历、挂历、丝巾、瓷器及纺织品面料等,这些不同形式的艺术展示就如同进行一场实物的调研和评判,让我感受着老百姓的喜爱……

浸淫年画创作多年,我感受到其所带来的魅力和爱,使我受益良多。我始终抱有一个梦想,希望能有一种油画形式,像以前的年画那样受到百姓广泛的欢迎,人人爱,家家贴,做到一画在墙,满壁生辉!

经过三十多年的创作实践,我终于完成了一批具有探索性、独创性的,能看懂、能受益的新油画,这些新油画传递给人的是一种开放式的美学思想。对画是思考,不像以前那样,而是想追求贯通古今的美;对人是怀抱,浓厚的温情,在精工细笔之中,使人感受到彼此对艺术共同的爱,并能在其中看到从传统到现代,将设计与写实在磨合中产生的艺术光环盈满人间。

多维空间

朱德庸作品
亮相上海

◆ 徐颖

■ 这个世界你想的和我想的不一样(钢笔水彩) 朱德庸 作

“他有一双成人的眼,和一颗孩子的单纯的心”。作为华人漫画领域的领军人物,台湾漫画家朱德庸近日携作品亮相在淮海西路570号上海城市雕塑中心举办的九城艺术联展。“城市表情”和“城市线条”两大系列漫画,一以贯之地融入了朱氏漫画的犀利、幽默和温暖,让人在一笑之余又陷入意味深长的思索。

朱德庸被称作“本世纪最佳人性观察者”。他说,“这是一个每个人都在跑的时代,但是我坚持用自己的步调慢慢走。”

朱德庸说,自己一直想做两件事。一件就是提高华人漫画的位阶。“亚洲大部分漫画,针对的年龄层太低了,表现方式都是神怪、科幻什么的,这些东西没办法满足我。而我接触到的欧洲名家漫画,他们的漫画表达出来的想法,对社会、对时代的思考,都让我深深着迷。这些年,我一直努力,就是想让人读者知道,除了给小孩看的消费型漫画之外,还有一种漫画是不一样的,是可以一看再看的。”

朱德庸对人最感兴趣。“人在城市里,有各种不同的表情,而这些不同的表情,也组成了城市的综合表情。所以全世界每一个城市都有自己的表情。我想通过我的画,表达人在城市里所遭遇的不同困境或者状况。”

在新作《瞬间自我》、《云朵人生》、《仅存的所有仅存》、《这个世界你想的和我想的不一样》中,朱德庸所想表达的,就是现代人在城市里的状况,有些是人生的状况,有些是爱情的状况。“我想表达人在城市已经被挤压得很严重,我想透过画面从画里得到一个舒缓。画画很累,我的情绪也时有低落。因为画的时候会感受到人生会碰到的各种状况,我希望用画把我感受到的东西画出来,而读者如果用心去感受,或许可以从画中找到你自己的磁场。”

《这个世界你想的和我想的不一样》是朱德庸的一幅最新力作,巨幅的小丑形象叫人过目不忘。朱德庸说,他用非常华丽的方式和鲜艳的色彩来描绘小丑,以此透露出世界荒谬可笑的一面。“我这个人看世界的方式与别人不一样,别人看到的大多是正常的、有法则的那个世界,而我永远是绕到后面,觉得这世界荒谬可笑。人人都为了能赚取更多的财富在奋斗。但其实人能用到的钱是有限的。”

朱德庸曾形容漫画与幽默的关系,就像“电线杆之于狗”。他觉得,人生活在这个时代,幽默非常重要。“而这也是我的作品与别人最大的不同。其实社会的现代化程度愈高,愈需要幽默。”