

艺孔之见

海派绘画市场分析系列
吴湖帆“复古”风向标

◆ 孔达达

吴湖帆《摹唐寅福济院忘机图》 图 TP

张大千平生称自己最为佩服的“两个半画家”中，第一个就是海派山水的代表性人物吴湖帆。

民国时期，吴湖帆润例远超张大千、齐白石，比溥儒高一筹，比肩前辈宗师吴昌硕。

上世纪80年代起，作品屡现海外拍场，

1988年其《梅花通景四屏》在香港佳士得以3万元港币成交。香港大收藏家朱昌言于80年代以9万元港币购入吴湖帆6尺金粉山水《万松金阙》，在当时堪称高价。

内地拍卖市场出现之后，尤其是资本介入艺术市场以来，整体艺术品市场发生了翻天覆地的变化：艺术品的价格逐渐与其所具有的艺术内涵相偏离，呈现出资本所特有逐利本性。上海文化艺术品研究院选取25家主要拍卖行作为样本，对1993年以来的拍卖数据进行整理和分析，以此为基础总结出近年来吴湖帆市场整体发展趋势，并结合对吴湖帆艺术风格的阐述，希望藉对吴湖帆作品的市场买气做出理性和客观的分析。

从数据上看，吴湖帆作品市场近年来一直呈现稳步上升的态势。尤其在2011年北京瀚海上拍的《富春山居图》手卷，以接近亿元的高价成交，进一步激发了市场的热度。随后的一年，吴湖帆拍卖成交作品的平尺单价达到历史高位39万元，即便在整体市场不景气的2013年也保持了33万元的平尺单价，说明吴湖帆作品的价值近年来重新被挖掘出来，市场认可度在逐步增强。

这一特点从吴湖帆的市场买气图也同样得到了认证。在1999年之前的多数年份，吴湖帆拍品大部分以低于平均估价（最高估价和最低估价的算术平均值）成交。但是，2000年以后行情逆转，到至今为止的各年份，已成交作品中，基本上有60%-70%的作品是以高于最高估价成交的。

然而，与吴湖帆名声相当的近现代7大家，齐白石、张大千、黄宾虹、李可染、傅抱石、徐悲鸿、潘天寿的整体平尺单价在2013年为

79.6万元，而吴湖帆却只有其一半不到，仅为33万元。七大家平尺单价的最高年份2011年，曾一度达到89万元，而吴湖帆在最好的年份2012年也只有39万元。（在平尺单价的计算中，为使得数据更接近于市场真实情况，剔除了超高价位成交的作品。）

2014年上半年吴湖帆拍品成交过百万元的绘画作品有15件，扣除与他人合作的4件，其余11件中，有9件为市场生货，从未上过拍场。成交平尺单价在50万至100万元之间，最高也未超过200万元，与齐白石最高可达千万级的平尺单价作品完全不可同日而语。但也正因为资本在某段特定时期的跟风性，造成资金不均衡分布，引发局部艺术市场的升值潜力。

其实不仅是市场的忽视，对吴湖帆的学术研究一直以来也都比较粗浅。五四新文化运动，将传统艺术视为糟粕，而吴湖帆却坚持向元四家和董其昌等学习。后来吴湖帆更是被划入“保守派”而不受主流文化待见，市场也因此被压抑。

吴湖帆在艺术上的贡献，除了画面上很好地融合了文人特质以及近现代海派艺术家所追求的世俗富贵之外，还有他建筑于吸收传统的全面营养后的创新。另外，他的梅景书屋让学生们沉浸于传授文化经典的氛围中，给现代美术教育的一种新的启迪，著名书画鉴定家王季迁和徐邦达等也是吴湖帆的弟子，吴湖帆在艺术和教育上的贡献还有待于深入挖掘。

吴湖帆一生的艺术顶峰时期是在上世纪40年代后期至50年代中期，在这10年左右的时间里，他创作了多幅精品和代表作。综观

吴湖帆历年拍卖成交价格最高的10件作品，有7件创作于这一时期。

1936年至1939年是一个分水岭，之前吴湖帆以临摹古画为主，1936年开始，吴湖帆由临摹而出，开始了自我风格的创作，其代表作大多出自1939年后。拍卖市场上，对其临摹的古画十分推崇，但对于他中晚年有自我面目的代表作更为追捧。吴湖帆千万级拍品中，分水岭前后的拍品基本各占一半。

在选用材质上，吴湖帆也是极讲究的一位。中期以后喜欢用质地绵密紧凑的老宋纸作画，代表作《岭表奇峰》等都是用的老宋纸，他又从钱镜塘先生处获得明代的角花笺，每张不到1尺，其家用的康熙时代宣纸质量均属一流，名作《阿里山云海》就是用的康熙白宣。他对装裱和用印等十分讲究。

吴湖帆对于作品细节上的关注，不在一招一式，而是综合性的、全面而自然地散发出来。但是有时对于细节的过分考究也会影响作品的整体气势，这也许是吴湖帆作品在北方藏家中份额不高的原因。

鉴于吴湖帆精品代表作数量多，民间收藏颇富，但并没有全部流通在市场上。随着其他近现代名家作品的市场重拍率越来越高，吴湖帆的作品在价位不断提升的情况下，会促成生货流入市场，从而再度促成更高价位的出现。吴湖帆作品价格尚未被完全发掘的另一个原因还在于其身上旧时代的贵公子气，生前不事炒作，也与时风背行，能充分理解其富贵表象下的文人气质绘画的藏家毕竟不多，因此吴湖帆市场地位的弘扬可能不会一蹴而就。吴湖帆生前有一枚闲章：“待五百年后人论定”，现在才过了半个世纪。

探索戏曲人物画的中西合璧之路

——略谈朱刚其人及其画作

◆ 翁思再

艺言堂

戏曲人物画是中国画里的一个特殊品种，海上画家程十发、刘旦宅、颜梅华、曲章富和韩氏三兄弟（韩敏、韩伍、韩硕）于此独擅胜场，繁花争艳。

说到戏曲人物画，行内总要提到同光年间的沈蓉圃，他的《群英会》《虹霓关》《探亲》等单幅，以及在此基础上加工拼接而成的《同光十三绝》长卷，对后世影响很大。民国年间出现林凤眠和关良，他俩不像沈蓉圃那样完全按照舞台形象写实，而是从不同角度运用虚拟、传神的原则。关良得“意”而忘“形”，造型夸张而荒诞，笔墨简朴而富拙趣。林凤眠则借鉴毕加索、民间剪纸、皮影和壁画等，在变形的画面中，探索立体时空平面的矛盾之

解决办法。建国后戏曲人物画家辈出，但大体上不外乎以沈蓉圃为代表的写实派和以关良、林凤眠为代表的写意派两大阵营。

朱刚先生则是这个领域的新人。他原是油画家，如今在戏曲人物画领域，尝试走一条写实型的中西合璧之路。

我认识朱刚是在1988年，那时他还是某音像出版社的美编，为我主编的孟小冬唱腔《冬皇妙音》设计封面。在与其合作过程中，知其懂戏。

受过系统西洋绘画训练的朱刚，临摹、状物，都有透视的依据，得一“真”字。比如作品《惊变埋玉》，他画的李隆基扮演者是蔡正仁，老观众一看便知。然而他对于剧中人并不是单纯对照描摹，而是在大关节仿真的前提下，在细节上根据需要有所调整。比如《群英会》的周瑜，沈蓉圃是把帽子上的花卉、彩蝶、团花和盘托出，若在朱刚笔下，往往求其大略，

忽略细节。所谓“大略”者首先在于色彩，角色若是穿绿，朱刚不会让他出蓝；不过在这“绿”的总色调之下，朱刚会做点别样的文章。舞台真实的色彩结构是一个载体，朱刚通过自己的调整和再创作，使得画笔是能动表现而不是被动再现。

夸张和象征都属于写意范畴，因此朱刚的戏曲人物画是整体上的写实，枝节上有写意，把近代戏曲人物画两路领军人的风格融于一炉。让我们一起来欣赏朱刚笔下的《昭君出塞》：王昭君远望塞外，扬鞭催马，风驰电掣，翎子飘舞，裙裾飞扬；可是再看她足下：勾着脚面，方向却朝着来处，隐喻心系家乡，此刻感情非常复杂。此刻主人公上下身相反相成之舞蹈造型，符合京剧肢体上下身“子午相”的原则。

同样是写实，沈蓉圃是工笔、重彩，完全仿真；而朱刚所追求的是笔墨的枯湿和浓淡

朱刚作品《蔡正仁》 图 TP

的表现，讲究色彩变化和用光，有所遮蔽，有所夸张，是真中有“假”。

以戏曲人物画来探索中西绘画结合之路是个有趣而有意义的课题，期待朱刚能够百尺竿头更进一步，为画坛提供新的经验。

上海工美2014春季拍卖会

以弘扬海派书画为已任，上海工美将于6月28日举行春季艺术品拍卖会。此次春拍共分“古今墨林”、“美术文献”和“文玩瓷器”三个部分。凭借二十年的拍卖经历与深厚的市场积累，为艺术品收藏爱好者提供了一批引人注目的拍品，其中董其昌、钱谷、顾文渊、陈鸿寿、张大千、徐悲鸿、吴湖帆、林凤眠、谢稚柳、唐云、陈佩秋及胡适、黄炎培、钱穆、郁达夫、章士钊等民国文化名人的诸多精品，均为首次亮相。

拍卖时间：古今墨林 6月28日 下午1:00 美术文献 6月28日 下午3:30 文玩瓷器 6月28日 下午4:00
 拍卖、预展地点：上海浦西洲际酒店（上海恒丰路500号一楼钻石厅）
 预展时间：6月26日-27日 上午9:30-下午6:00 网上预展：雅昌艺术网www.artron.net
 图录垂询：021-63604285 何先生