

时代

没有千卷书万卷书的底子,不要叫文人画

■陈传席(著名美术史家)

艺术是自我代表,绘画更是自我表现,你的气质不凡,格调高雅,学问精深,人品不俗,自然会在画面上有所表现,心手不可相欺。当然需要一定技巧,艺术的表现方式是技巧,没有技巧无法表现,有了技巧,表现了你,你没有学问,在画上怎能显示出学问;你没有不凡的气质,画面上怎能显示出不凡的气质。多读书,多为文,改变你的气质、精神,才能改变你的画。

技巧是表现的手段,人才是主体。人的改变靠文,不能靠画,画的改变也靠文。明李日华有一句名言:“大都古人不可及,全在灵明洒脱,不挂一丝,而义理融通,备有万妙,断非尘襟俗韵所能摹肖而得者。以此知吾辈学问,当一意以充拓心胸为主。”正是这个道理。

中国历史上是文官治政的国度,唐人“以诗取士”,诗写得好才能中进士,才能做官。而西方一直是贵族和教会把持政权,贵族和教会需要艺术,全由匠人去创作,匠人的审美观决定

艺术的品质。而中国的文官需要艺术,一方面以文人的审美左右艺术,一方面文人自己参与创造艺术。所以世界上只有中国有文人画,而且其他画种和艺术也都借鉴中国画。文人画又以书法为基础,书法更是文人的专利和文人必备的基础。

文官治政,一切都要以文为基础。中医、园林、绘画等等,都有很强的文化性。画上要题诗,还属于文在画上的形式,更重要的是内涵。董其昌题画诗云:“一一毫端百卷书。”每一笔上都蕴

藏有百卷书的基础,好的文人画上一笔一墨中都有百卷书、千卷万卷书的底子,否则不可称为文人画,也不会有文人画的内涵。明代的周臣曾指导过唐寅绘画,但后来画的名气赶不上唐寅。人问他,老师不如学生,应作何感想,周臣回答:“但少唐生三千卷书耳。”周臣在绘画技法上可以作唐寅的老师,但画境和画的内涵都赶不上唐寅,还是读书少了。不读书,不学文,岂能作好画。(部分内容据《北窗臆语》,内文有删减,标题为编辑后拟)

画品群向 一生儿爱好是天然
——评容大块绘画

■黎向群(知名艺术评论家)

民国以来,广东籍著名画家、教育家丁衍庸、关良、陈抱一等人,在上海从事美术教育工作,还活跃在上海画坛,提倡现代艺术。他们都是留日学习绘画背景的,而没有留学背景的广东籍画家容大块、杜镜吾两人曾在上海美术专科学校任教。容大块1949年返回广州后,被广州市人民政府聘为广州市文史研究馆馆员。

容大块(1900—1963年),原名容建勋,名冲、修,又名星哲。广东新会人。毕业于广东省立第一甲种工业学校美术科。他虽为美术科班出身,但他深知学海无涯,艺无止境。1923年又拜高剑父为师,从而成为“春睡画院”首批成员之一。曾在上海及广西省立第二、第三师范学校任教。先后在华东、华北、香港等地举办画展。作品参加柏林、海牙、日内瓦各地举办的中国画展览。

容大块绘画最大的特点是贴近生活,重视写生。20世纪30年代初至40年代中后期,他一边教学,一边走遍祖国各地山水水作旅行写生。1936年春睡画院分别在南京和上海举行师生作品展,吸收了一时名流前来参观,引起美术界的关注。现代著名画家傅抱石先生参观展览后评价道:“我对于春睡画院画展里,有几位的画最佩服,一是方人定的人物,一是黎雄才、容大块的写生山水。这三位最低限度,可以说

是某部分上打破了‘传统的’、‘流派化’的束缚,同时所走的路途,已有相当的成功,是值得惊异的。”

岭南画派先驱陈树人于1947年寓居上海时,容大块与陈氏多有交往,常到府上请益。陈氏对他赞赏有加,赠其诗一首:“市园偏觉爱秋光,霜叶渲红菊绽黄。不是画家容大块,更难同和一评章。”

“静”是中国文化哲学上“极则理想”。“穆”指的是恭敬、和美之意。中国画传统画论说“气韵生动”是六法之首。近现代美术理论家吴贻(景洲)先生指出:“美而能静,活而能雅”“气是活力与笔势,韵字兼有静雅之意。”因此,静穆是确保有“气韵”的内涵。

在岭南画派成员中工诗词者并不多见。容大块擅长诗文,是清游会成员之一。他的画作以诗言志,充满着诗情画意,体现了中国绘画“气韵生动”“静穆”的文化内涵。

作为写实主义的信徒的容大块,曾刊有“一生儿爱好是天然”闲章自勉。他的绘画艺术,一方面继承了高剑父“沉古”画风的衣钵。另一方面既能坚守中国画文化传统,又能打破“传统的”“流派的”(指岭南画派)束缚,从“放逸”回归“浑拙”,最后追求一种“静穆”的艺术风格。

容大块在创作方面,山水、老虎、狮子、红棉、芙蓉、白玉兰、牡丹、桃花、葡萄、紫

藤、松、杨柳、白鹭、喜鹊、鸭、松鼠、狐狸、马、鸚鹄、麻雀、虫鱼及人物画,无所不精。30年代中期,他在高师“沉古”的基调上,博采各家之长,行万里路,教学相长,从生活中感悟艺术的真谛。

若虚斋藏其《芙蓉白鹭图》立轴,便是他在上世纪三四十年代创作工意结合的花鸟画佳作。设色纸本,纵100厘米、横25.5厘米,款署:“容冲大块作于頌斋。”下铃:“太古山人”朱文印一枚。画面由白鹭、芙蓉、芦苇、礁石、湖水和水草组成,白鹭瘦长的小脚踏着青翠小草,站在谧静湖边,长嘴巴叨住刚刚捕捉到的一条小鱼,小鱼在不断挣扎痛苦的表情,细致而生动地刻画出来。芙蓉开着两束粉红色的花朵,还有六束含苞待放的花蕾。芙蓉间穿插生长着两支芦苇,一枝高于芙蓉,一枝则在右侧,湖水巧用数条横线勾勒,与芙蓉、湖面上长满了长长短短而茂密的水草,纵横交错;画面的右下角用焦墨勾勒出一块礁石,黑白分明,与雪白的白鹭形成反差,从而有效地处理好远近、疏密、深浅等美学关系。同时亦将寄托在花卉、动物身上的情感融入画作中。

陈继春评曰:“容氏的造诣,纯粹根植于自己的文化本体,而且以‘行万里路’去铸造自己的艺术的,此点甚是珍贵,尤其是一位周围充满着‘欧风美雨’艺术风格的画人。”

■《芙蓉白鹭图》容大块

艺坛追思 追忆周树桥

■《春风杨柳》周树桥

■张绍城(著名画家)

描绘知青上山下乡的油画《春风杨柳》是周树桥的代表作。他在广美油画系毕业,原为广州画院副院长。1974年完成此画,入选当年全国美展,2009年列入新中国成立六十周年优秀作品展览,当之无愧地是这个题材最优秀的作品。

当年,他随着一批广州中学下乡插队

的青年,从上车出发,送别亲友,沿途,到村,进屋,开欢迎会至分散各家,他跟踪至尾,大量运用相机,捕捉了真实的一幕。回来后,反复推敲,以欢迎会之前,手捧热茶的形象为主,构成画面。画中心处的几个主角,是真实的人物,几乎不作改动,他抓到了最真挚的表情。全画有十来个人物,经他剪裁重组,十分自然,不似一般描绘开会的画,人物往往向着主角。他发明了“东张西望”的人物式样。生活中,尤其在纪实照片里,常有人往外处看,或看镜头或做点小动作,或交头接耳,这样,画面便真实自然,让人感觉不到是安排出来的。周树桥后来在其他作品中,也继续使用了“东张西望”的组合。尽管这个词,是我当时加给他的,他亦同意了。

周树桥是广东开平人,油画技法全

面。《春风杨柳》左下角的一堆行李,他找来道具,精心装摆,里面的小人书生活用品,自然穿插,包括右边的一叠竹笠帽,都找实物写生,因此大大增加了画面的表现力。知青下乡,多年尚存争议,但他这件作品,在中国美术界不存在争议。

周树桥的贡献,还在两个方面:一,人物塑造。画好故事,陈述、交待事情,背景、道具,让人一眼便知是什么事,都是为了塑造人物形象。形象包括脸型五官发型身材服装鞋袜道具,这几个方面,如几个同类型的人物并列,更要具备每个人不同的气质味道。比如,美女,现在很多人画。我们看周树桥画中这几个,如同电影导演挑选主角,他在下乡的一群学生妹中,选出这几个,有高矮肥瘦的区别,样子都好看,却不是“外来妹”,是广州本地妹,每个人都有自己的味道,让你觉得是真实的某一个人,她不是微信里的美女,是活生生,未加装扮的,原生态的妹仔。这就考你的眼光,你是选美人呢,还是选人物?这就是你的艺术水

平,赤裸裸的暴露。其次,在绘制时,你的功夫如何?一笔下去,眼睛、鼻子,关键之处,是失之毫厘,差之千里,对着好照片,画不准也白费。除了主要人物,旁边的几个男学生、老农民领队干部,这些形象,用笔不多,都一一画出他的味道来,有个性,是某一个,我似乎见过的人,甚至在角落里,那个站着看的农妇,都真实可信。能被评新中国成立以来的优秀作品,次要形象亦马虎不得。另一个方面,是他朴素的油画技法,他在用光用色笔触,几方面,都归于自然,以表现对象为准,基本上平光,固有色为主。左边的行李袋暖水瓶、塑料包、书本、地板、椅凳都直接描绘,似不作特别加工,逐个看去,都几乎可以捉摸,不像是画,更像真东西摆在那里。周树桥不善言辞,耳背,画风体现了他的个性。远看去,春风杨柳,以固有色平光真实朴素,而更具有中国特色,是中国美感。

他去年走了,此文是我对他的纪念!