

收藏周刊记者专访广东画院院长、广东省美协主席林蓝： 关山月践行写生与革新 构成中国画的“南方美感”

著名艺术家关山月先生曾先后在广州美院、广东画院担任过副院长、院长等要职，从对青年学子的培养，到对专业画家的引导，他一直不遗余力。他不但在艺术创作成果上丰硕累累，在创作方法上更形成了岭南画学的范例、体系，影响了一代代的岭南画家，其中，广东画院院长、广东省美协主席林蓝也是其中一位，她接受收藏周刊记者专访时，深入剖析了关山月先生艺术的方方面面，她认为，关山月践行写生与革新，构成了中国画的“南方美感”。

■《绿色长城》关山月

作品与“与人民同行”主题非常吻合

收藏周刊:这次纪念关山月先生诞辰110周年的展览，与以往的不同，集中在人物题材方面的展示，您看完感觉如何？

林蓝:这次展览如此全面呈现关山月先生(下称:关老)的人物题材作品，十分难得，无论是从画里的内容，还是其选取的角度，都与这次“与人民同行”的主题非常吻合。

收藏周刊:这些作品，反映了关老艺术上怎样的探索？

林蓝:关老一直具有宏大而明确的艺术抱负和志向，时刻与国家发展和社会大众的命运相联结。具体探索上，更是践行岭南画派所倡导的“折衷东西，融汇古今”的典范。他有十分敏锐的艺术眼光，时刻能洞察到新生活里的新景象，为表达这类新的事物，他都会通过自己的思考、探索、提炼总结出与新题材相契合的新技法和表现方法，形成新的图式，每每成为供后人借鉴学习的典范。

收藏周刊:通过这次展览，的确感觉关老的艺术又有一个新的面貌呈现出来了，他的变化确实多样。

林蓝:如果用“变”与“不变”来形容关老的艺术，那么，“变”的是他时刻都在求变，笔墨无定式；而“不变”的，则是一切的绘画灵感都从生活中来，一切的创作都建立在写生的基础上，这是百年岭南画学最重要的基石。

在遇到新题材的时候 需要主动做新的尝试

收藏周刊:他时刻求变的特质，是否在岭南画派的传承中也能找到脉络？

林蓝:这一特质我们同样能在高剑父先生的作品中感受到，高师既能将亲眼所见的，被日军轰炸后的战场废墟等写生入画，创作出《东战场的烈焰》；也能把篇幅不大的，画过多次写生稿以后才创作而成的《南瓜》画得生意盎然，并且均有着与前人不同的崭新的视觉冲击力。两类题材如此大的跨越，正是他们每遇到新事物都在不停自我革新的典型体现，而对艺术家自身则需要很大的勇气。

收藏周刊:为什么说需要很大的勇气？

林蓝:因为这实质上需要艺术家对中国画千年传统的传承、思考与改良、发

展，中国艺术延续了六七千年，还在不停孕育，不断吸收新的东西，不断地丰满、不断地往前走。正因为中国艺术有着如此久长的生命力，所以背负的东西更多，面对的困难更多，但越有难度的东西创造出来的意义就越大，就越厚重。同时，这更是艺术家对自身某阶段的探索所得的自我否定与进一步深掘，其中确实需要很大的勇气。这也是关老的艺术给当下的启发之一，我们这一代艺术家不能让自己习惯于某种既得的技法效果。在遇到新题材的时候，需要主动做新的尝试。关老在自身宏大格局与明确方向之下，不断地自我革新，不同的作品中，都能感觉到他那一份勇敢，感受到他对艺术追求的那一份真挚感情，有真挚的追求，才不会计较小得失。

表现了挺拔向上的英雄主义品格 传达了热情与昂扬的时代精神

收藏周刊:关老的山水题材方面，哪幅让您最深刻？

林蓝:新中国时期，关老的《绿色长城》开拓了岭南中国画对重大社会现实题材的有力度的反映。在这幅作品里面，他对大海的表现，海浪的表现，木麻黄防风林的表现，我认为用横空出世来形容也不为过，因为这些题材在此前几乎没有可借鉴的典型图式。就像百年前高师提出并践行的，要博取众长、为我所用，只要是能够用以表现自己活生生的现实感受的各国各派艺术，都可拿来集于一身。

收藏周刊:要成为大作，需要具备怎样的因素？

林蓝:一张好的作品，首先要看艺术价值，这里就包含观念、表现技法、题材、角度等多方面因素；第二就是社会价值，主要是看作品与社会的联结度，作品所表达的思想内容在社会空间中具有怎样的坐标；第三个则是历史价值，这方面则是一个综合的体现，既是前二者的综合，又是作品本身被社会大众多方面评价的综合，即作品是否能够反映时代、记录时代并与时代同行。只有结合这三方面的价值，才能成就时代的大作。而在在我看来，关老的《绿色长城》不但具有这三方面的因素，更重要的还在于他倾注了不一样的情感，阳江是关老的家乡，他对大海味道的熟识，是大部分画家尤其是北方的画家难以

体会的，因此，《绿色长城》所代表的也是一种开拓性的“南方美感”。支撑这种图式的主要有两方面内容：一是写生，传统的中国画，多是从临摹开始，而关老一直强调写生，他自己也是这么实践的。第二点就是在写生之上的，对不同事物不同表现方式的艺术追求，因为有这样的思想指引，从而形成了他新事物新技法的图式。可以说，这两点也同时构筑了岭南画学的核心，也是形成“南方美感”的两个基点。

收藏周刊:您刚刚说，《绿色长城》是关老山水题材的代表，那么，花鸟画方面哪幅让您倍感经典？

林蓝:关老1973年创作的《俏不争春》是其花鸟画代表作之一，作品主题取自“俏也不争春，只把春来报”，一反古人画梅冰清孤洁之习，继承和发展了高师的写生传统，画面丰满强悍，黑干老辣，繁花艳红，层层叠叠的梅枝梅花有着强烈的实境感，以浓墨重彩，以鸿篇巨制，表现了挺拔向上的革命英雄主义品格，传达了热情与昂扬的时代精神。

必须步步依从真实观感 必须笔笔从自然生活中来

收藏周刊:不同地方也都提倡写生，岭南画家的写生会不会有哪些不同？

林蓝:百年前西方文化最早在这里上岸，中国文化从这里传出去，因此，岭南文化从建立始就是在多元文化混融的状态中发展起来的，是地域文化、中原内陆文化、外来文化、海洋文化等等的融合，一如岭南画家群一贯的创作状态。岭南画家的写生，与中原地域多概述意味的写“实”不同，与作为文化重镇的江南地域多文人意绪的写“意”亦不同，无论从创作意识还是画面样式来说，岭南画家的写“生”，重点在写生活之“生”，写的是可眼见可直观的真正活生生的“生”，究其原因，似乎应源自以海洋经济为主体的岭南地域特有的务实的平民意识，这务求真实的态度，即平民视角。正是由于面对自然、面对生活的这种“求真”“求实”的态度，使得画家们从自身写生实践里发掘、发现、归纳、总结出大量岭南地域特有的花鸟新题材及与之对应的新的表现手法。而这些均无古人样式可借鉴，必须步步依从自己真实观感，必须笔笔从自然、生活中来。

收藏周刊:在关老诞辰110周年的

人物介绍

林蓝

广东画院院长，
广东省美协主席。

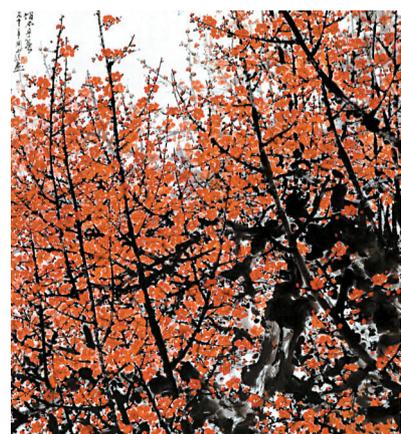
■《春天》

林蓝
2022年
现藏广州
国家版本馆

时候怀念他，我们最应该怀念什么呢？

林蓝:作为20世纪中国画坛巨匠，关老一生勤奋，创作出大批令人叹服的时代经典。第一，在题材选择上，关老的经典作品反映了中国画在20世纪的创新所取得的成果——中国山水画表现内容的拓展，如《江山如此多娇》《绿色长城》《新开发的公路》等，也是中国画变革成果在此时的一个具体表现。第二，在思想内容上，深入生活，扎根人民，体现了艺术家对于新中国文艺思想的肯定，以深具分量的艺术实践集中地展示了他对艺术服务人民的理解，是现实主义与浪漫主义的结合在艺术创作上的具体展现。第三，在艺术风格上，关老的艺术实践，展现了新中国重大题材美术创作与中国山水画变革创新的丰硕成果，进一步激励了我们代代中国画家，勇于对真山真水写生，勇于开拓新的题材，勇于创新表现形式，从而推动了岭南中国画学不断改造，在艺术界和社会上都产生了巨大的影响力，展示了新中国蓬勃向上的面貌与深厚坚毅的民族精神，鼓舞与振奋了广大民众受众。

同时，关老作为出色的美术教育家，主持开创的独具特色的中国画教学体系影响深远。关老通过自身创作实践形成了我们现在经典的中国山水画呈现图式，更重要的是在这过程中形成的中国画学经验与探索模式，影响了一代又一代的岭南学子，从而形成了岭南画学独具特色的教育体系，是岭南画派精神得以延续的核心。我个人也是这个教育体系的受惠者，包括现在的创作与思考，我与我的同道依然遵循先生精神不断前行，从中受益良多！

■《俏不争春》关山月
1973年 中国美术馆藏