

“高冷”艺术今受热捧

关良教我们什么是“另一种审美”

进入2015年,关良作品展览密集起来,1月份,“墨戏——关良作品展”在东莞举办;4月,“高妙传神——关良绘画艺术展”在北京画院美术馆展出;5月,“良公的舞台”在琉璃厂开幕;近期,“食洋而化 风神独韵:关良先生115周年诞辰特展”也正在上海龙美术馆西岸馆举行。近一两年时间,关良从拍卖市场上的二三线画家,一跃成为顶级藏家追捧的对象,人们纷纷感慨:关良“火了”。 文/东野升珍

儿童画VS意趣深:
艺术大师受冷落几十年

在收藏市场上,关良是长期受冷落的一位艺术大师,即使他一生致力于艺术教育事业,是最早将西方绘画艺术介绍到我国的先行者之一。他的作品具有开创性,造型简练、意趣无穷,但与同时代名家动辄百万、千万相比,价格一直偏低。究其原因,很多藏家认为之前人们对关良作品缺乏理解,虽然看得懂关良的人在不断增多,但更多观众依旧难懂其妙,比如他最著名的戏剧人物作品,被认为是太像儿童画,寥寥几笔,没有精工细作。对此,关良的资深藏家,山东日照天大画廊总经理、天大美术馆馆长林玉柱也表示有过亲身经历:“有一次我去拍卖会办理电话委托竞投,一位工作人员大姐好奇的问我‘小伙子,关良作品哪里好?我觉得像我家孩子画的似得。’”

不同于普通观众的费解,历史上许多国画大家都对关良做出过很高评价。李苦禅评价他为,“良公画法叫做得意忘形”;关良好友朱屺瞻曾感言,“关老天分高,画小境界深,这样的人一百年不会出几个”;而刘海粟更是极力推崇关良艺术:“艺术家能身兼美术家,教育家二者之长的人很少,唯黄宾虹、关良是其中佼佼者”。历史上的关良曾于1917年东渡日本学习,接受了扎实的写实基本功训练,同时也受到现代绘画的滋养,对印象派、后印象派、野兽派等欧美现代流派进行了深入的研究与学习。1922年归国后,关良任教于上海美专,开始了中国水墨画的全面体验,探寻中国绘画的艺术特点,在中西结合这条道路上,“食洋而化”,探索出一条自己的路子,他认为,“中国人善于用线,从平面中找到举世无双的写意艺术;西方人重明暗、体积、空间,由不同的历史、气质、生活习惯、审美传统所形成。二者生硬结合,互相贬低,不如虚心钻研,找出不同特征,彼此适当吸收又保存个性为好。”而从小喜欢看戏的爱好,与戏曲表演艺术家盖叫天、周信芳、梅兰芳等人交好,则使关良创作出充满趣味的戏曲人物画作品,

影响十分广泛。

打破禁忌、特立独行:
关良作品胜在意趣格调

面对“儿童画”的大众评价,关良的作品依旧可使“懂的人”如痴如醉。小画幅,非写实、天真质趣、得意忘形、寥寥数笔跃然纸上,这些与国内美术奖项考评标准似乎有些背道而驰的特点,在很多人眼里恰恰是最宝贵的。有评论家曾在文章里写道,(关良的作品)悬挂的视觉效果,是最弱的,看起来发力也不迅猛,水墨淡淡的,颜色也淡淡的,尺寸不够大,可是拿在手里,书卷气逼人……

苏东坡说过,“画以形似论,见与儿童邻”。关良的戏曲人物画,独树一帜,最见风格:用笔极简,质朴平易,极富笔趣,不拘泥对象的解剖、透视和比例,而是以夸张、变形的手法传神写照,人物情态天真而幽默,尤其是眼神刻画最见功力,眼睛瞳孔用浓墨点醒极传神,令人回味无穷。而当年关良在创作这些作品时,也多少有些“特立独行”的意思。另一位介入关良作品收藏多年的藏家罗立火曾在2013年一场艺术鉴赏讲座中分析,“关良夸张变形有法度,这与很多画家追求画面的‘像’拉开了距离。画面创作中艺术大于技术,而关良恰恰胜在格调高,他本身是一位美术教育家,画面并非为出售,而是真心喜爱,所以更能体现出稚拙意趣。当然,关良生前在创作戏曲人物题材的作品时,也遭到过非议,毕竟其生活的年代戏曲演员地位是比较低的,以舞台戏剧作为绘画素材的作品难登大雅之堂。但关良敢于打破前人禁忌,长期坚持,十分不易。长期以来,我国的审美习惯较为单一,我们应该认识到,关良笔下的美也是一种美,经典是经得起时间考验的。”

对于“看不懂关良怎么办”的问题,一位青年画家则表示,普通观众看关良作品可尝试从画面情节、人物表现入手,“关良的戏曲人物,每一张画面故事情节里的人物眼神和心态,信息量都很大,并以人物神态暗示剧情下一步的发展,让人禁不住随着画中人物心理活

动去揣测下一步的举动。而他最讲究的就是点睛之笔,那眼神的一点,点出了人世百态。好的艺术在艺术本质和画面理解上都有自己的阐释,画面中的剧情好似一部人生剧本,在这个剧场里,每个人都扮演着各自不同的人生角色,不那么高贵的活着,却又不那么庸俗的死着。”

市场调整期逆势上涨:
学养提高了,才能看得懂关良

在市场上,真正关注关良作品的藏家,很早之前就开始购买他的作品了。作为80后的艺术机构负责人、藏家林玉柱,2005、2006年时也开始购买和收藏关良的作品。在近几年研究中,他认为关良戏曲人物创作可以分为四个阶段,而每个阶段的作品特点、市场流通情况不尽相同:第一个阶段是1927至解放前,关良求学归国后多致力于油画写生与创作,常与黄宾虹、刘海粟、潘天寿等人交流,关良因自童年时代就爱戏,故以戏剧人物入绘画作品,画风清雅,淡墨,淡彩为主,作品得到郭沫若、茅盾等人欣赏并多有题款唱和。这一时期的关良作品存世量较少,市场流通稀有,伪作较少。第二个阶段是解放后至上世纪六七十年代,这一阶段作品为关良成熟时期作品,关良水墨戏剧人物创作日趋成熟,画了大量写生手稿,得到齐白石、李可染、黄宾虹、刘海粟等大家的认可,作品造型简练,笔墨圆润,色彩丰富,变化多端,戏剧人物的特性已达到创作的顶峰。第三个阶段是“十年浩劫”结束后至八十年代初。这期间关良以毛主席词意为题画了很多以孙悟空为题材的作品。关良在这时期更强调了“骨法用笔”,用墨水分控制恰当,用笔刚柔相济,线条精简朴拙,设色也逐渐由淡雅至丰富,到饱满,入返璞归真的生趣,选取的绘画题材也逐渐广泛,并多有大尺幅作品出现。因这一时期作品存世量大,流通广,市场上伪作也多。第四个阶段则是八十年代初至画家去世(1986年),关良晚年治学严谨,绘画作品笔墨风骨犹存,喜用枯墨颤笔,线条勾勒

▲关良作品

也比过去粗犷,人物造型较往写实,比例拉长,色彩也愈加浓重而绚丽,在苍茫、浓郁中蕴含着朴拙的“金石之味”。

“当下市场进入调整期,让我们有机会重新审视什么是好的作品。之前市场上盲目追求者多,现在正回归理性正常,以关良、黄宾虹等人为代表的作品在市场上越

来越备受瞩目,懂画的人自然去买真正高质量的作品。艺术创作水平衡量不仅在于画什么,更是取决于学术性和格调,这些也恰恰是艺术家修养的体现。那些之前有争议、水平却不错的艺术家,逢市场调整期时逆势上涨,也是有其内在原因的。关键是大家的学养提高了,才能看懂关良”,林玉柱说。

青未了画廊:又见“初凡意笔”

▲观众在赵初凡水墨作品前热切交流

收藏热线:

0531—81758657/15966685196

青未了画廊地址:

济南市经十路17513号(经十路与历山路交接口往西200米路北)

7月3日,由齐鲁晚报、齐鲁美术馆主办,青未了画廊承办的“初凡意笔——赵初凡水墨小品展”在青未了画廊开幕。此次展览展出了赵初凡近期水墨小品新作四十幅,瓷上作品五件,笔触随性,墨色淋漓,引来了大批观众前来观看。

赵初凡是一位不断突破自己的画家,他擅长国画人物,工笔写意兼具,花鸟山水、书法篆刻、诗文多有涉猎。在绘画上,他从工笔入手,创作了多幅“沉甸甸”的工笔精品,连续入选多届全国美展、全军美展,并获得奖项。他不满足于自己在工笔画方面的成就,又开始探索写意,连续创作了“荷”、都市风情人物、“尚宠”等多个系列作品,表达了他对自己心境、对当下生活环境以及对人性的追问。赵初凡的艺术风格独辟蹊径,特点突出,氤氲华滋,气格古雅且具时代感,随着大批作品的创作积累,他也形成了自己独立的审美体系和绘画语言——“初凡意笔”。此次展出的“历史文化名人”系列、“观自在”

系列以及“花鸟”系列,更是赵初凡不断探索意笔写生新题材和新面貌的表现。

赵初凡近来十分关注并且梳理了精英文化,在他看来,文化精英是社会的布道者,他们在不断地自我树立和发声中,帮助大众树立了真正的主体自我,引导人们产生对文化艺术领域的内在需求。随着物质文明的进步,文化艺术精英的诸多理念和成就越来越被大众理解和关注,他们的思想、内涵、文化品格也成为了促进大众文化健康而长远发展的重要一脉。今日重新去解读这些名人,有着更加非凡的意义。此次他就用毛笔描绘了齐白石、吴昌硕、黄君壁等一系列文化艺术精英的人物肖像,笔墨在人物的五官中游走,将人物面貌和秉性描绘的惟妙惟肖。一位前来观看的艺术工作者感叹:“一幅圆眼镜,一把白胡须,齐白石的形象深入人心,进来画廊首个就认出来了他。人物面部的这个转折变化画的很好,五官有明暗层次,

面部与颈部衣领有黑白对比,利落奔放。赵初凡既画出了人物的形似和精神,也让人觉得十分庄重,有肃然起敬之感。”一幅酣睡中的儿童肖像也引起了大家的围观,画中小孩儿头发略微卷曲,睡相憨态可掬,让人不觉莞尔。

此外,五件瓷瓶作品也有多位观众现场咨询问价。赵初凡的画瓷作品构图别出心裁,画面优雅含蓄,浓郁的色彩和具有微妙变化的墨色,为画面增添了更多的静谧意境,清新素雅,耐人品味。赵初凡笔下兰草的优雅张力,撞、积、染的多重用笔和有力的墨线,同时集聚在白色瓷瓶上,形成了既有现代感、又有传统笔墨魅力的瓷画作品。

赵初凡正是用如此简洁的用笔来挥发水墨的鲜明特性,展现鲜活灵动的画面。据悉,此次“初凡意笔——赵初凡水墨小品展”将展至7月17日,青未了画廊还将为前来参观的书画爱好者赠送赵初凡精美画册一套。

(贾佳)