5月5日是马克思诞辰 200 周年。由中国美术家协会组织的"真理的力量——纪念马克 思诞辰 200 周年主题展览"如 期而至。这是继 1983 年纪念马 克思逝世 100 周年的主题美术 创作后,中国美术界再次把目 光聚焦在马克思题材。

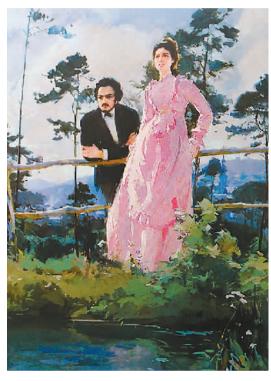


革命的一家人 孙景波

寓之美的真理力量

——中国美术家笔下的马克思

□ 钱晓鸣



忠贞的爱情 张文新

马克思形象随美术深入人心

马克思的形象最早来到中国,可以追溯至1907年。 当年,世界出版社出版了《近世界六十名人》,其中的马克思像只是照片。现在可见的最早相关美术作品,是 1920年《友世画报》创刊号封面刊登的马克思红色画像。

1921年中国共产党成立后,设置了专门的革命美术创作机构,如1933年成立的"工农美术社""工农剧社美术机构"以及1936年成立的"中华文协会漫画组"等。当时,画马克思像主要是作为政治斗争手段,是革命的象征,并不作为艺术品来看待。长征途中,廖承志之所以在被张国焘逮捕后没有被杀害,除了他特别的家庭背景、共产国际的压力之外,很大程度上还因为,要让他负责画马列领袖像、写会标等。同时长征的战友傅钟在《飒爽英姿·永垂军史》中谈到,承志同志时时处处以革命大局为重。由于他会写会画,有时部队开大会需要挂马克思、恩格斯、列宁的像,他就出来画好;需要大标语,他就出来写好,任务完成再被关押。可见当时对领袖画像的重视。

改革开放初期的马克思题材创作

中华人民共和国成立后,人物画家几乎都有画马克



马克思和恩格斯 刘开渠

思像的情结和经验。

第一次集中大规模以马克思为主题的美术创作,是在1983年。时值马克思逝世100周年,人民美术出版社出版的《卡尔·马克思画传》以全画种表现马克思,几乎囊括了当时中国美术界所有中青年人物画名家。

《卡尔·马克思画传》从马克思童年画起,全书分为童年与学生时代、走向生活、迁居巴黎、布鲁塞尔三年、在革命年代、伦敦前期、创建第一国际、巴黎公社前后、最后十年、马克思在中国等10部分,贯穿马克思的一生。画传收录了30多位艺术家近50幅(件)美术作品,包括高莽的《童年》、张文新的《忠贞的爱情》、王明明的《在共产主义同盟第二次代表大会上》、朱乃正的《逼债》等,并附录了两位雕塑家的作品:刘开渠的《马克思和恩格斯》和潘鹤的《为人类工作》。画种包括中国画(写意、工笔)、油画(油画、丙烯画)、版画(铜版画、石版画、木刻)、水彩画、水粉画、素描、雕塑,十分丰富。

其中不乏精品。张文新的《忠贞的爱情》,发挥了画家明亮纯净的个性语言风格,与表现的内容十分贴合,象征着马克思和燕妮青春美好的爱情。张怀江的《起草〈共产党宣言〉》,显示了艺术家简约概括、生动传神的深厚功力。邓澍的《马克思和恩格斯在圣丹皮街皮卡尔咖啡馆召开的德国工人俱乐部会议上对工人进行说服教育工作》中,每一个人物的造型和神态都非常讲究,画面生动细致,在集中引导向马克思的目光下,展现出革命导师的真挚、沉着。朱乃正的《逼债》,以古典油画的风格,安排燕妮带着三个孩子迎面而立,左侧窗户的侧光线把母子的羸弱表现得淋漓尽致。

这次集中创作在艺术上取得了一定的成果,但图解 的成分较大,或多或少给艺术创作本身带来了一定的局 限。但作为初开国门之时的一次集中创作,还是为中国 艺术家全面深入理解马克思主义和马克思本人起到了积极的启蒙作用。近日,中央编译局又一次重新编辑出版了《马克思画传:马克思诞辰200周年纪念版》。

再迎马克思题材创作热潮

为迎接马克思诞辰 200 周年,中国美术家协会组织全国老中青艺术名家,创作了 24 幅大型马克思主题画作。参与创作的艺术家包括冯远、刘大为、孙景波、刘健、于文江、马刚、王铁牛、王嫩、井士剑、孙立新、李晓林、吴宪生、宋克、张峻明、邵亚川、苗再新、金瑞、郑艺、俞晓夫、骆根兴、秦文清、黄骏等。

冯远的作品《世纪智者》中对马克思的塑造让人印象深刻。谈及这次创作,冯远说,马克思的思想学说指引并影响了中国革命和中国特色社会主义现代化建设,我怀着景仰和尊崇的心意,以情景再现的方式,用中国画的形式、语言和技法,来体现"全世界无产者联合起来"这一历史瞬间的宣言主题。

中央美术学院教授孙景波已经74岁,是参与创作的画家中最年长的。他说:"我们这代人是在马克思主义的信仰下成长起来的。马克思主义解放全人类,改造旧世界,建立世界大同的革命理想,是我所信仰和追求的。我年轻时读马克思传记,了解到马克思为实现推动人类进步孜孜以求的精神和马克思家庭浓郁的亲情人文氛围。对此有着深厚的情结。因此这次创作,我主动选择画马克思一家人在书房里朗读莎士比亚诗歌的场景,表现马克思作为学者、诗人、丈夫、父亲的一面。"孙景波的这幅《革命的一家人》,采用电灯发明之前、烛光的用光,充满明暗虚实的神秘感和亲情的温馨,衬托出一个书香家庭诗的意境。场景选择的时间节点是1865年,马克思、夫人、长女、二女儿和幼女全家相聚的时刻。

金瑞是参与这次创作最年轻的画家,年仅45岁。他创作的内容是中学时代的马克思。中学毕业时,马克思已经写出了关于人的理想的毕业论文,是一位有理想的青年学生。在塑造马克思形象上,画家侧重表现人物的睿智。金瑞说,创作时,他的内心一直回荡着《国际歌》的旋律,默默感受着革命时代的气息。

中国美术家协会主席刘大为,是唯一一位同时参加了这两次马克思主题美术创作的艺术家。1983年,他创作的《马克思与数学》突出马克思个人的造型。这次,他选择了马克思到伦敦工人中间去做社会调查、了解产业工人现状的场景: 画面描写了19世纪伦敦烟雾弥漫的生产车间里工人的艰辛。刘大为说,这次创作也是再次学习马克思思想和人格的机会。

显然,人们当下更愿意看到用艺术打动人的马克思主题美术创作。中国美协分党组书记、驻会副主席、秘书长徐里认为,这次题为"真理的力量——纪念马克思诞辰200年"的主题创作,在艺术和思想上都达到了新的水准和境界。

(作者为中国画学会理事)

画中国故事

□ 文 慧

82 岁高龄的王秉复个展"画中国故事"日前 在北京画院美术馆开幕。展览使用敦煌壁画般延 展回环的形式呈现水墨叙事性的作品,让王秉复 的绘画在流动之间得以阅读。

此次展览以叙事性的人物画为主,呈现了王秉复自上世纪80年代以来最重要的三组人物画创作,"聊斋百图""世说新语图"和"龙文鞭影图"系列。近500幅作品中,人物神态生动,性格卓然,场景各异。王秉复用精湛而功力雄厚的笔墨,形神生动的造型,拉近了一个重新进入历史场景的时空隧道。



龙文鞭影系列 王秉复

作品笔墨精练老辣,故事生动有趣。这些承载历史记忆及叙事性的人物画,不是简单的笔墨风格,也不是单纯还原的现实主义,更不是虚构,而是体现了作者对人性深刻的理解和世事通达的洞悉。从其大量写生手稿中,观众还可看到一位艺术家积以跬步的坚实足迹。

王秉复1956年考入中央美院国画系,师从叶浅予、蒋兆和、李苦禅、李可染、吴镜汀、秦仲文、高希舜、陆鸿年等名家。他认为"笔墨造型"应该是传统的核心。王秉复对传统的继承既以历史为基石,又吸收民间丰厚养分。其理论和技法还归纳总结而成《骨法发微》一书。

丹青与梨园相会

□ 田晓凤



.

梨园丹青,写意情天恨海; 腕底粉墨,定格人生百态。戏与画,看似无关,但一经碰撞,便诞生出最能体现中华传统文化精髓的艺术之花——水墨戏曲人物画。日前,在国家大剧院举办的第二届"戏韵丹青——戏画八名家作品展"上,艺术家在方寸之间以造型艺术的方式将戏曲浓缩,展现水墨戏曲人物画别样的风格韵味,体现了中华文明的博大精深。

"中国戏曲艺术特有的写意性、技术性和程式化恰和中国画的三大特点相谋合。正是这种谋合,为戏和画的完美结合提供了契机。"参展画家杨慧生说。本次展览的作品采用以戏人画的方式,通过写意、抽象的技法,用水墨画展现国粹的神韵,表现戏曲艺术的深厚意蕴;又通过戏曲艺术形神兼备的美学特征,表现艺术家们的审美趣味、意象表达和对当代笔墨的探索,呈现出多样的艺术面貌。

每位艺术家都具有自己独特的艺术风格。张志中擅用墨色演绎舞台上鲜活的人物形象,形神兼备,墨韵盎然。杨慧生从黄梅戏中汲取创作灵感,笔墨清润,自成一体。马忠贤借鉴木版年画用色,追求人物造型的趣味性和情节的戏谑性。季平用浓墨重彩画戏曲艺术精致多彩的妆容和造型,构图奇崛,运笔泼辣。于明诠融书法入画,数抹丹青尽显舒放之逸气。周卫平的作品人物造型夸张,色彩明快有"戏味"。李岗的创作根植于人物的舞台表演,从"生、旦、净、丑"的"唱、念、做、打"中产生灵感。南方的创作则结合油画和中国画两种媒介,试图在戏曲题材作品中充分融合西方当代艺术的表达语言和动漫元素。

艺术家们在建构传统戏曲情境的基础上融入独特的艺术语法,将戏画"三味"——韵味、趣味与戏味调和于方寸之中,营造出尺幅内的"画中戏"天地。戏中画与画中戏交相辉映,再现了戏曲与水墨艺术的神韵,展现出了画家们对这门艺术的钟爱和独到的表现手法。

吕品田: 理论与创作的通融

□赖睿

由中国艺术研究院、中国美术馆、中国美术家协会共同主办的"乘物游心——吕品田绘画作品展"日前在中国美术馆开幕。展览精选吕品田水墨山水和速写作品70余幅,是他兼得生活和理论涵养的艺术面貌的集中反映,也是中宣部文化名家暨"四个一批"人才自主选题资助项目的结项展览。

"乘物游心"出自《庄子·人间世》,大致形容一种借助外物而不受制于物,超然自适达到心志逍遥的境界。吕品田以此作为画展题目,表达了他对艺术的理解与追求。在他心中,所乘之物,是眼前的世界、手中的笔墨和纸上的山石。所游之心,是多年来钻研艺术理论的思考,是落笔时闪现的吉光片羽,是对于现实生活的体认和感悟。

吕品田是当代卓有影响的艺术理论家,也是功底深厚、才情丰沛的画家。长期以来,他秉承中国艺术研究院黄宾虹、王朝闻、冯其庸等前辈学者奠定的优良学术

传统,注重理论和实践、学术和艺术相结合,取得丰硕的研究著述和绘画创作成果。

创作方面,吕品田坚持写生,利用闲暇间隙信笔记写人目感心的瞬间场景或片断经历,积累了大量兼有生活气息和思考痕迹的速写作品。他的水墨画感发于生活和自然,笔风劲健、墨色和润、格趣雅逸,透着鲜明的时代气息和个性色彩,令人耳目一新。

吕品田的水墨山水布局用心而不刻意,笔墨有成法而不拘泥,最能体现"乘物游心"的初衷。他以山川草木人画,中锋勾勒树木草叶,侧锋排扫山石峰峦,辅以温润清透的泼墨,任水墨在纸上自然洇渗,形成笔形墨迹浑然交融的天成般的机趣与韵致。在他的画上,墨迹与水痕相互映衬,燥润适宜,刚柔相济。包括用以表现山石的自谓"斫木皴",那颇具个性的笔法,不取巧、不藻饰,坦荡大方,显示了不同于传统山水画笔墨程式的独特性。



入林 吕品田