

一时被遗忘 不会永久被遗忘

——张光宇和他的中国式现代艺术

本报记者 续鸿明 李百灵

张光宇是谁？今天即便是从事美术工作的人，知道这个名字的恐怕也寥寥无几。1992年，著名画家叶浅予撰文呼吁“宣传张光宇刻不容缓”；20年的今天，张光宇和他的艺术依然是寂寞的，已被这个喧嚣的时代遗忘了。

张光宇先生的故交、著名画家张仃生前说：“张光宇是当代中国伟大的艺术家。他逝世多年，但他的艺术还没有被社会充分认识，没有得到弘扬，没有得到公正的评价。我一直认为张光宇作品的影响力决不小于齐白石、黄宾虹，他在漫画、装饰画、艺术设计上是一面旗帜。我认为张光宇在中国美术史上的功绩可以与齐、黄并举。”

幸运的是，还有一些人没有忘记他。黄苗子去年在获得“中华文艺奖”后，将所颁奖金100万元悉数捐给人民美术出版社，用于《张光宇集》的出版和宣传推广，他说这是众好友的夙愿，“此奖应属于引我上路的张光宇先生”。百雅轩总裁李大钧则是张光宇的隔代知音，他说：“时代，需要不需要重视张光宇先生，是一个很大的问题。”为此，他集合了一批研究张光宇艺术的学者、专家，以一个民营艺术机构的魄力和效率，组织了一次极其精彩的“张光宇艺术回顾展”。

千幅精品还原张光宇

4月1日至4月25日在百雅轩798艺术中心亮相的“张光宇艺术回顾展”，汇集了张光宇的1000余幅艺术作品，包括漫画、水彩、水墨、素描、速写、插图、连环画、壁画草图等绘画作品，还有动漫设计、邮票设计、图书设计、家具设计等设计手稿，以及张光宇的珍贵照片、文献资料等，构成了一个丰富多彩的艺术宝

库。张光宇的代表作《西游记》、《大闹天宫》、《民间情歌》、《神笔马良》、《杜甫传》、《孔雀姑娘》、《金瓶梅人物论》、《刘三姐》、《朱八戒漫游香港记》以及上世纪30至50年代的大量漫画原稿汇聚一堂。另外，张光宇最大幅的装饰性绘画力作《北京之春》也在展览中露面。此次展览综合、多元、全面地体现了这位20世纪美术大师的艺术成就，许多作品是第一次公布给社会。

“张光宇艺术回顾展”是百雅轩文化艺术机构筹措两年的展览。黄苗子生前力主为谊兼师友的张光宇举办展览，遗憾的是老人未能等到展览开幕。黄苗子的儿子黄大刚、儿媳唐薇教授历经多年收集整理，编辑出版了《张光宇文集》。展览得到了张光宇所有子女的全力支持，借出了包括家中正在使用的张光宇设计的家具在内的全部作品。

张光宇是中国动漫事业的前驱，他从20年代起为《上海漫画》、《时代漫画》、《十日谈》、《独立漫画》、《万象》、《漫画界》、《浣克》等许多杂志创作大量漫画，1945年创作的《西游记》是世界动漫艺术的经典作品。《大闹天宫》是中国的第一部彩色动画长片，张光宇担任此动画片的美术设计工作，在今天看来也可谓“绝对经典”。为了宣传张光宇在中国动漫前驱地位，百雅轩特别设计了《大闹天宫》主题展厅。

“张光宇艺术回顾展”是百雅轩推广艺术大师计划的一项重要工程。2011年，黄苗子曾在病房中对李大钧说，我们应该有一个文艺界的诺贝尔奖，用张光宇命名。展览组委会希望通过此次展览能够弘扬张光宇的艺术精神，呼吁社会重视张光宇的研究，设立张光宇艺术纪念馆。希望将此次展览延续成全国巡展，并走向国际。

“张光宇是亚洲的骄傲”

1900年，张光宇生于江苏无锡。14岁时来到上海，学画布景。18岁开始在《世界画报》发表钢笔画。20岁那年，他与三弟张正宇开设了小型美术印刷厂，开始创作漫画和讽刺画。1933年，张光宇创作的《紫石街》被徐悲鸿带往苏联展出，引起轰动。次年，张光宇34岁时，创办了《时代漫画》、《时代画报》和《独立漫画》，同时在《三月画报》、《上海漫画》等报刊发表漫画作品。

张光宇的艺术内容丰富，形式多样，涉猎广泛。除了漫画以外，他搞木刻，画国画，创作水彩、油画、壁画，进行服装设计、装帧设计、海报设计、家具设计，还搞过火花、邮票设计，简直可以说包罗万象，蔚为大观。当年在上海的艺术世界，张光宇光芒四射，在各个方面、各个领域都产生了重要影响。

1965年，张光宇以65岁的年龄过早去世。由于时代和历史的误会，张光宇在中国现代艺术发展中所取得的成就和影响并没有得到应有的重视。

画家叶浅予曾说：“我最早认识的漫画家是张光宇。他一直是我心里最有威望的艺术家兼大哥。30年代，对上海同仁画报支持最力、功勋最大的人就是张光宇。张光宇是属于全社会的，应该让社会给予他应有的评价。”“既然在他影响之下已经形成一个流派，就应该开始系统地整理和研究。对他的大力宣传也是刻不容缓。”

漫画家廖冰兄认为张光宇是“辟新路者”。他说：“光宇过早地走了，这自然

要令后人叹息，但更令人感慨的，还是对这样一位启后来者端绪的大家至今没有一种公正、全面、客观的评价。辟新路者，为真正的大师，光宇于此是当之无愧的。”

张仃说：“张光宇是亚洲的骄傲。全世界都知道《大闹天宫》，却不知道人物造型的创作者是他。他在美术领域的方方面面播撒了装饰艺术的种子，开创了装饰艺术的学派。”

漫画家丁聪说：“张光宇比我大16岁。张光宇与我的关系，不在于他怎么教我，而在于潜移默化。我的欣赏趣味，完全是受他的影响。张光宇是个纯粹的艺术家。对做官没兴趣，对成名不在乎，来不来钱也无所谓。我想只有高格调的人品，才能创造高品位的艺术。张光宇对我来说，就是一所学校。”

画家袁运甫认为，张光宇是“大美术”事业家，是中国20世纪最具重要影响的杰出艺术家之一。“当今的中国，适逢社会审美消费量与质量激增之形势，装饰艺术欣逢其时，我们备感研究、学习、倡导光宇老师艺术精神的重要性和迫切性。”

李大钧认为，上世纪三四十年代，中华民族面临的是一个民族危亡和民族抗争期，特殊的时代环境，造就了包括张光宇先生在内的一批文化巨匠、艺术大师。在那个中国先进知识分子刚健有为的时代，光宇先生就像一面旗帜。了解那个时代，光宇先生就像一本厚厚的百科全书。毫无疑问，光宇先生留下了丰厚的文化遗产。“在面对张光宇的时候，我们还应知道，张光宇不是一个人，在他的身边有一群人；张光宇不是一个点，他是一座桥，一条路。希望社会掀起张光宇研究的新风向，呼唤艺术大师的回归。”

《神笔马良》之一 1955年 张光宇

重新发现张光宇

“张光宇艺术回顾展”开幕当天举办了“张光宇艺术研讨会”，张光宇的众多学生、艺术爱好者、媒体人士等共同怀念这位长时间寂寞的艺术大师。

清华大学美术学院教授梁任生是张光宇的学生，二人曾常有接触。梁任生表示，张光宇先生是亚文化的创造者、继承者和普及者，张光宇“深入学习自己国家优秀的东西，研究古典，学习民族民间艺术，重视文学，重视戏剧，尊重大家，深入生活，重新看待自己，在艺术上寻找自己的路”的观点至今影响着自己。

中央美院教授张世彦1962年毕业于中央美术学院毕业，他称自己是张光宇先生的关门弟子，零距离得到张光宇面授成为一个，最后才作为完成稿，这样的办法我一直使用，效果非常好。”

批评家贾方舟认为，张光宇代表了一个时代，“在《西游记》里面我们可以看到在这样的时代的艺术家，他的思考是如何和这个时代紧密联系在一起

的，今天应该倡导的就是这样一种张光宇精神。”

中国艺术研究院研究员王铺说：“张光宇的《西游记》等绘画作品是20世纪中国美术史上的不朽杰作，是中国现代艺术的经典范例，比现在在中国大多数当代艺术更现代更前卫，更富有批判意识和审美价值，比中国现在流行的日本式动漫更富有民族特色和艺术品位，因此我认为张光宇不愧为中国现代艺术的大家。”

清华大学美术学院教授祝重寿认为，张光宇的艺术成就主要有两项，一是装饰绘画，一是现代设计。“这跟他的成才之路有关系，他没上过学，自学成才，他没有受到学院派的污染，这一点我觉得对于他的成才道路来说很有意义，也反映了我们大学艺术教育问题。”

祝重寿还说，中国动画艺术不能跟西方接轨，不能总是跟着日本、美国商业卡通屁股后面跑，而必须走一条中国动画艺术自己的道路，这方面张光宇先生已经为我们树立了光辉的榜样，他的《大闹天宫》是公认的世界动画经典，让中国传统的装饰动画了起来，在世界动画艺术中独树一帜，光彩夺目，我觉得这是我们中国动画艺术发展的正道。

消息树

“书画与工具研讨会”在京举办

本报讯（实习记者徐梦菲）由中国农民书画研究会主办的“首届书画与工具研讨会”日前在京举行。围绕“传承中国优良传统工艺，打造质优价廉的书画工具”主题，与会的数十位书画艺术家、书画爱好者和毛笔制作技艺传承人进行了交流讨论。

中国文房四宝协会会长郭海棠在介绍制笔行业现状时说，粗制滥造扰乱了书画工具市场，从业者工资低微，全国从事毛笔制作的人员不到8000人，毛

笔技艺的传承发展任重道远。据中国农民书画研究会会长徐静介绍，为防止毛笔制作技艺传承人的缺失，中国农民书画研究会教育培训部将联合各书画艺术单位、制笔单位、地方政府以及个体手工作坊，设立培训机构，培训毛笔制作技艺传承人。同时，研究会拟筹建毛笔制作技艺研究委员会。会上，该培训部部长马洪民还介绍了对毛笔制作工艺有所创新的“湖笔京做”的新概念。

李德茂山水墨竹艺术巡展在京启动

本报讯 春暖花开，翠竹清韵。由中国艺术创作院、北京红杜鹃文化艺术中心主办的“扬中华气节，铸民族脊梁”李德茂山水墨竹艺术巡展日前在京启动。

李德茂，1960年生于山东潍坊，毕业于山东大学美术系。现为国家一级美术师，中国美协会员。潜心书画艺术30余年，在认真学习传统文化的基础上，专注于山水墨竹的研究与创作，融山水、墨竹、花鸟艺术于一体，作品

章法严谨，形神兼备，格调新颖，清新挺拔，气韵流畅。

据此次活动总策划徐友金介绍，巡展将坚持艺术为基层、为人民、为实践服务，用3个月的时间，奔赴全国部分革命老区、少数民族地区和偏远的中小城市进行艺术展览和学术交流，以传承中华文化，倡导中华文明，增强民族精神，为推动基层的文化建设，促进书画艺术繁荣发展做一份贡献。（亦言）

“苏州·金鸡湖双年展”首展开幕

本报讯 4月8日，“2012中国写实油画展”在浙江苏州画院美术馆开幕，作为首届“苏州·金鸡湖双年展”的首展，展出了20多位优秀中青年油画家的百余件作品。

苏州画院院长沈威峰表示，该展以写实的绘画风格为主导，参

展艺术家充分运用油画这一艺术载体来传达关爱人生、关注社会和谐的主题，诠释了画中之景与画外之意完美融合的“至美之境”。

此外，写实油画家刘延明、姜珊、袁冬在画展现场被聘为苏州画院画家。画展将持续至5月20日。（美周）

林杰“神山圣湖”摄影展在京举行

本报讯 4月8日，由中国新闻摄影学会、解放军总装备部工程设计研究总院联合主办的“林杰神山圣湖全景宽幅摄影展”在北京饭店艺术馆举行，展出军旅摄影爱好者林杰的42幅山水摄影长卷。每幅作品高1米，长均在10米以上，最长达

18米。

林杰毕业于清华大学土木系，是总装备部工程设计研究总院的工程师、现役文职科技干部，爱好摄影。15年间他曾8次进藏，不畏艰险，奔波守候于神山圣湖间，捕捉到无数个精彩瞬间。（林杉）

闫永军画展“想入非非”

本报讯 4月1日至15日，艺术家闫永军2012年个人作品展“想入非非”在京举办，共展出作品83幅。有趣的是，艺术家把自己也放

入画中，带着红领巾的他“穿越”在梦幻般的世界里。其作品温情、顽皮而浪漫。闫永军现为河北省邯郸学院美术系教授。（朱北群）

苍茫风云指腕生

——杨一墨的指画艺术

本报记者 严长元

“铁岭集‘雅俗文化’于一体，俗者有赵本山的小品，雅则首推杨一墨的指画。”著名评论家孙克说道。4月7日在北京中国美术馆开幕的“指点山河——杨一墨艺术展”上，展出了百余件杨一墨作品，题材涉及花鸟、人物、山水，既有大幅巨制也有清新小品，尤其是为数众多的指画作品，反映了指画艺术在当代的传承，令人眼前一亮。

所谓手指画，就是以指掌作画，蘸墨于宣纸之上，依据线条之精细各异，分别运用指甲、指肚、指背、腕、肘等部位完成画作，有些像运用了国画技法的“行为艺术”。毛笔作画尚且需要诸多修炼，何况以手指作画？指画发展至清代为高峰，此后渐趋式微。从事手指画创作的人越来越少，近代则仅限潘

天寿、钱松喦等名家。

铁岭是清代著名画家高其佩的故乡，也是指画的渊藪。杨一墨远承衣钵，复兴家乡的艺术传统。虽然起步较晚，然而勤奋执着，广泛取法前贤，多方吸取营养。其指墨拙简中求酣畅，恣肆中求苍茫，劲峭中含深厚，繁复中现灵透，仿佛信手拈来，无所拘束，实乃厚积而薄发，一派新境。

比如他学习黄宾虹和傅抱石之积墨和墨韵之长，但又不局限于积墨的浑厚苍茫，指趣墨韵，斑驳陆离，山水画力图摆脱前人的意境和图式，但是通过广泛深入生活，师古人、师造化，大量写生，力图一开掘前人不曾体味之时代新象。

如积10余年之功而成的《指墨富春山居图卷》保持了原画的结构

滚雪球（国画） 杨一墨

与基本图像，但将古人的毛笔作品转换为指墨作品，反映了对两种语言的把握和驾驭能力。而在巨幅指画作品《兰亭修禊图》中，他将41位东晋达人雅士在会稽山阴的兰亭溪边为流畅曲水而戏的各种情态，一一以指画绘之，尽显绰约飘逸之美，集巧拙灵变与大场面布局于一身，反映了他在描绘人物、山水方面的

综合素质。《钟馗册页》中钟馗形象、动作各异，颇见指腕之功。而几幅描绘辽北象牙山的梨花香雪海之作，以写实山水的焦点透视，处理繁花的花海空间，变沉郁华滋为清新淡雅，亦令人印象深刻。

据了解，近年来，辽宁省铁岭市政府也对指画采取了一系列的保护措施，不仅通过征集论文等

形式对该市指画艺术进行较为全面的记录和展示，还成立了手指画研究会，举办相关展览及研讨会，并筹备建立高其佩纪念馆等。目前，“铁岭指画”已是省级非物质文化遗产。指画艺术的传承需要更多热心人士的推动，杨一墨身边有一批这样的爱好者，他们正在不断努力。

画梅须具梅气骨

蒯天

南京人爱梅到了极致，植梅赏梅，历经六朝而不衰。每当春季梅花盛开之时，近郊的梅花山上粉黛旖旎，漫山遍野一片香雪之海。许是这个原因，自古金陵画派中就不乏善画梅花的高手，而今又有一位青年画家韩显红脱颖而出，他是“金陵双清”之一。

韩显红的画梅之作脱离了传统梅花创作的桎梏，既无“疏影横斜水清浅，暗香浮动月黄昏”的枯秀清瘦，也无“墙角数枝梅，凌寒独自开”的孤高自傲，而是一种欣欣向荣、蓬勃向上的大气卓然。画面笔墨流畅，气韵、意境、精神化为了一个整体，枯笔勾皴，横笔皴擦，虚实实实，将静态的梅枝老干、馨香点点，化为一种流淌的鲜活跃然纸上，酣畅淋漓，有着强烈的时代气息。

韩显红认为：“意境是主客观各方面因素熔铸的产物。”因此，他常在梅林中深入生活，体察炼意，在特殊境界中寻找诗情画意，着意营造，使作品的内涵更加丰富饱满。韩显红笔下的梅花清幽香袭，风骨超逸。他的梅花以书法入画浑华滋，有一种浑然天成的宏大意境，既不同于古人画梅，又与今人画梅拉开了距离，形成了别开生面的画梅风格。

唐代张彦远说：“骨气形似，皆本于立意而归乎用笔。”后世画家将笔、墨并列看做艺术之归宿，明末的恽南田认为“气韵藏于笔墨，笔墨都成气韵”。韩显红继承发扬的正是这种内美与外美、精神与笔墨的统一。他认为，要创作出好的作品，才、德、勤、修养缺一不可。这也使他在画梅花时，更有悟性，更有创意，更好更灵活地运用技巧，营造氛围。“画梅须具梅气骨，人与梅花一样清”，韩显红在梅花身上找到了自己的精神归宿。

韩显红作品

谓艺术品新规，若不具操作性，就会变为一纸空文。

■“照片不是绘画，绘画里面有形象、有故事，好的绘画作品还须注重绘画表现力。因此，没有一张照片能取代好的绘画。摄影只会对低端绘画有影响。画家用照片创作时，会出现很劣质的画作。很多年轻人用电脑做出的画，收藏界分不清，理论家也栽进去了。画家可以使用照片，但如果好多画画出来是纯粹照片效果，那就不如去照相了。”

——画家杨飞云说“没有一张照片能取代好的绘画”

画家不必和照相机较劲儿。说实话，某些写实绘画虽则纤毫毕现，但了无余味，远不如照片简捷有力。

■“放眼艺术圈，艺术评论家们都在争夺自己的战场，抢占自己的山头，每一个艺术观点后面都是一盘生意，几个庄家……事实上，很多艺术家都是投机客，只不过凑巧在做艺术。就像许多艺术评论家都是生意人，只不过凑巧在写艺术批评。生意人最重要的是占有更多的市场份额，建立有利于自己的市场标准。许多艺术圈中人对于艺术的意见只有两种：我的立场和错误的立场。”

——廖蓆撰文《艺术评论家的幸与不幸》

说得太直白，不能太婉点？

续随子 点评

回声壁

■“太对了，太好了！这类节目的导向本身有问题，是在进行文物炒作。对文物进行现场估价，是引导人们把文物作为发财的手段，负面影响很大。我并不反对文物市场的正常交易，但如果在导向上将文物与经济价值挂钩，这就是错误的行为。专家可以鉴定文物的真假，更重要的是介绍文物的文化价值，而不是给文物贴上价格标签，专家有什么资格评这个价？文化价值怎么能用钱衡量呢？”

——文物专家谢辰生谈“国家文物局限制鉴宝节目现场估价”

不谈钱，不估价，专家还有劲头吗？观众还有兴趣吗？鉴宝节目还会那么火吗？衡量文物、艺术品的价值，并非只有“钱”这一个标准。

■“从即日起，所有经营艺术品的商家，都需要进行登记。到4月底，对所有登记的商家进行统计，并输入江苏省艺术管理系统，发放《艺术品经营单位备案登记证明》。今后如果没有这个证明的，将按照艺术品市场管理条例进行查处。在这次新规中，还有一个重要的内容，就是画家不得自己售卖作品，必须通过中介机构或者有经营许可的公司。”

——扬州市文广新局市场处处长王家藻谈“商家需登记，画家禁自卖”

“商家需登记”，这个可监管；“画家禁自卖”，这个怎么禁？明规则抵不过潜规则。所