

张充仁： 被遮蔽的雕塑巨匠

■ 本报记者 高素娜

人物名片

张充仁(1907—1998)上海人。擅长雕塑、绘画。1914年入土山湾美术工场照相制版间随爱尔兰籍导师习素描及法文。1931年留学比利时,在布鲁塞尔皇家美术学院学习雕塑,1935年毕业。1936年在上海举办归国展览,开办“充仁画室”。历任之江大学教授,上海美专教授,中国美术家协会上海分会副秘书长,上海油画雕塑创作室主任。出版《张充仁雕塑选》、《张充仁水彩画选》等,作品《无产阶级革命创造中华人民共和国》曾获上海纪念性雕塑一等奖。

“这是一个断代的、文献的、拒绝形容词的展览,我们要给观众一个真实、全面的张充仁,要把张充仁身上被遮蔽的史实显现出来。”上海油画雕塑院常务副院长肖谷说。

9月29日至10月26日,由上海油画雕塑院、上海闵行区文化广播影视管理局与新民晚报联合主办的“张充仁文献展(1936—1966)”在上海油画雕塑院美术馆开幕。展览以断代的方式,从张充仁1936年在上海举办“张充仁归国展览会”起始,至1966年“充仁画室”停办为终点,通过他的10件雕塑精品、3件油画原作、25件水彩复制品,以及百余件历史文献、照片、影像和原始实物,生动而丰满地展示了张充仁一生中精力最为充沛,创作最为丰盛,影响力和自由度最强的30年。也从一个侧面反映出上世纪三四十年代上海文艺繁荣多元的景象。

人际交往几乎是一部近代史

作为中国现代雕塑艺术的奠基人之一,张充仁同时也是油画家、水彩画家和艺术家教育家,他的一生跌宕起伏又富有传奇。

张充仁1907年生于上海,青少年时期得学界泰斗马相伯指点,于1931年考入比利时布鲁塞尔皇家美术学院油画高级班。在校期间成绩优异,引起雕塑家隆波注意,建议其转学雕塑。之后转入布鲁塞尔皇家美术学院雕塑高级班,成为雕塑家马林科的助手,并协助比利时画家埃尔热共绘《丁丁历险记·蓝莲花》等,至今布鲁塞尔百年宫额头仍留有他的巨幅作品。

1935年,张充仁婉辞皇家美术学院留其入籍比利时的邀请,在考察欧洲六国后回国。次年,在马相伯、蔡元培和徐悲鸿等发起下,举办“张充仁归国展览会”,并创办集创作、教学于一体的中国首家私人绘画雕塑教学工作室“充仁画室”。据1947年出版的《中国美术年鉴》记载,充仁画室学生共174人。1947年后,又有83人先后进入学习。其门下学生中,王季迁、哈定等在艺术圈声名赫赫,而陈逸飞是排于名单末端的关门弟子。

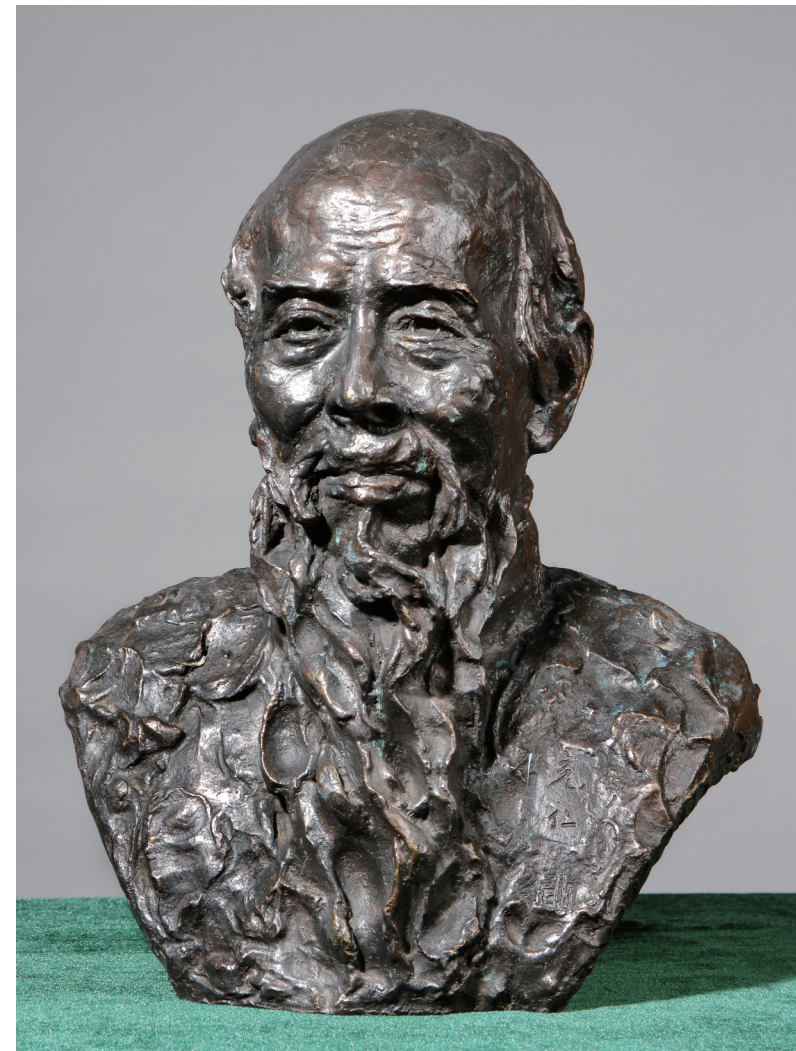
张充仁的交友非常广泛,涉及文艺界、民国政要、摄影出版界、建筑界、体育界、医药界、宗教界、企业界等社会各个层面。全国高等学校音乐教育学会秘书长孟小禾曾说“张充仁的人际交往,几乎是一部近代史”。张充仁曾为马相伯、于右任、冯玉祥、齐白石、司徒雷登等诸多名人塑像,并创作了《恋爱与责任》、《清溪》、《无产阶级革命创造中华人民共和国》等一系列有影响的雕塑、绘画和学术论著。同时,他还在之江大学、上海中国画院学馆(上海美术学校前身)、上海美术专科学校大学部等任教。

张充仁于1965年调入上海油画雕塑院,至1988年底退休,先后担任过上海油画雕塑创作室主任、名誉主任,上海油画雕塑名誉院长。亲自参与和见证了上海油画雕塑院的初创、成长、发展和壮大。近80岁高龄时还应法国之请,创作了密特朗总统像、法国音乐家德彪西石膏像、埃尔热巨像等。1998年10月8日病逝于法国。

“泥塑之神手”

“张充仁文献展(1936—1966)”分为“时代章华——张充仁·艺术”“时代繁花——张充仁·教育”“时代词语——张充仁·交友”3个单元,主办方还梳理了张充仁作品表、张充仁生平大事记、张充仁学生名录以及张充仁交友年表,这也是艺术研究机构第一次对张充仁艺术生平进行全方位梳理。

展厅入口处,张充仁于上世纪40年

齐白石(雕塑) 37×30×17厘米 1946年 张充仁

代亲自翻制的“手模”首先映入眼帘。张充仁曾经说,对于艺术家而言,“手是最好的工具”,“手是第二张面孔”,因此,“手模”可以说既是张充仁艺术创作的工具和载体,也是他艺术思想的浓缩与凝结。《渔夫之妻》是张充仁转学雕塑后的处女作,也是一件课堂命题作业。此件作品塑造了一个前倾身子的佝偻老妪,她焦急地

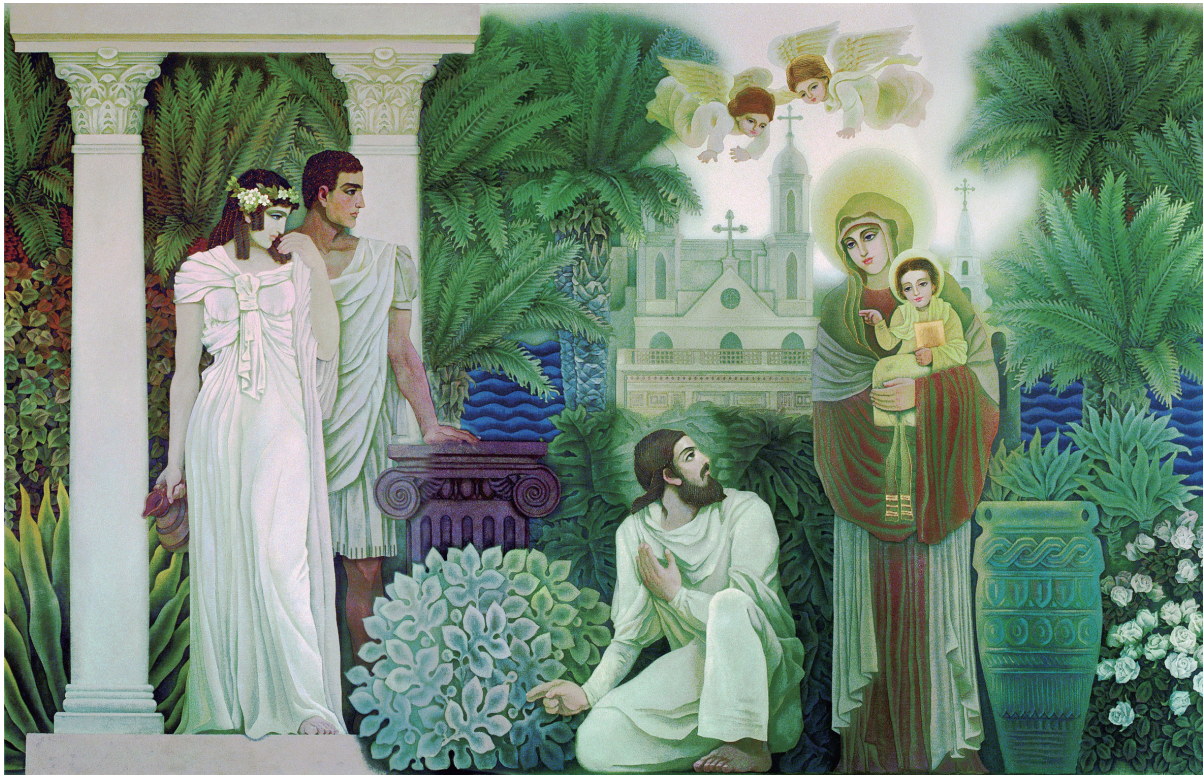
仁立在礁石上,两手抓着胸襟,眺望远方,任凭呼呼的海风吹起她的头巾和衣裳,仿佛绝望和灾难正摧残着她。这件作品曾被隆波大为赞赏,认为张充仁把人物内心充分表现了出来。《齐白石》是张充仁肖像类雕塑的代表作之一。据记载,齐白石观后惊叹,“好,有神!”并写了“泥塑之神手也”六个字赠给了他。

展厅中,一组造型相近的少女塑像也引人注目。据肖谷介绍,《玉树临风》是张充仁在比利时留学期间的雕塑习作,表现了异国少女浴中的形象。1946年春天,张充仁又以东方少女浴中的形象创作了《清溪》,表现中国女性的健康和柔美,曾被誉为“东方维纳斯”。此后,《清溪》一直保存在充仁画室。1950年代,因作品腰臀部出现了断裂纹,张充仁就将女像右手所握的毛巾改为长长的浴巾,把腰臀部围了起来,原来的浴中之女成了浴后之女。这样的加固和修饰,又使得浴女更显含蓄与典雅。“这三件作品的演变过程,充分反映出当时留洋艺术家们力图将西洋技法与本土文化进行融合的实践与努力,具有鲜明的时代特征。”肖谷说。

除此之外,张充仁的水彩画也非常精致。从展出的复制品看,他对于色调、笔触乃至构图、技法等都非常成熟。取材也极为广泛,无论是风景、静物还是人物,都来自于民众的生活,极其朴实平凡,有着普通劳动者浓厚的生活情趣,也洋溢着强烈的乡土风情。

还原其应有的历史地位

作为国际上久负盛誉的现代中国雕塑家,张充仁在长达60多年的艺术生涯中对于上海文化、对于中国

埃及文明史(壁画局部) 唐小禾

唐小禾:在制作中领悟“物性”

■ 本报记者 冯智军

第一次见到唐小禾,是他来北京参加第十二届全国美展的壁画评选。因素未谋面,唐小禾爽朗地在电话里说:

“我就在路边等你,你看到一个全是白头发的就是我了。”刚见面,唐小禾就和蔼地问:“愿意跟我们一块吃饭吗?”短短的时间里,唐小禾的热情与直爽就打消了我初次冒昧造访的局促。

如今年过七旬的唐小禾做起事、聊起天来依然饱含激情,同时却也非常谦逊。他的家庭可谓是真正的艺术世家,父亲唐一禾,1930年赴法国在巴黎美术学院学习油画,归国后为20世纪中国美术教育的发展做出了卓越的贡献。伯父唐义精是近代美术教育家、画家,1920年创办武昌艺术专科学校。母亲熊明谦,也毕业并任教于武昌艺术专科学校。唐小禾的夫人程犁,出身于书香门第,与唐小禾共同考入湖北艺术学院附中,两人从这里开始“相识、相慕、相知、相亲、相爱”,携手创作至今。而他们的长子唐晖现为中央美院教授,次子唐晓任教于湖北美院。

2007年,91岁的熊明谦女士和唐小禾决定,把唐一禾先生的所有遗作捐献给中国美术馆。今年,“大风大浪:唐小禾、程犁艺术回顾展”在湖北美术馆的展览,更是让人们了解了这对艺术伉俪的丰富人生。

“傻劲”少年崭露头角

1941年,唐小禾出生在四川江津县长江边上的一个小山村,那是私立武昌艺术专科学校在抗战时期的办学地点。而私立武昌艺术专科学校,就是由其伯父唐义精在五四运动中创办,其父唐一禾从法国留学回国后,也在这所学校教学。但可惜这满艺术氛围的家庭在唐小禾三岁时惨遭变故,1944年4月24日,唐义精和唐一禾兄弟二人乘船去重庆参加“中国美术协会”会议和全国师范教育会议时,江轮触礁,两人不幸双双溺亡。

但母亲的教诲,父亲的遗作,家藏的画面,已经为耳濡目染下的唐小禾打开了走上艺术道路的大门。“在我面前展现的是艺术的崇高和庄严,让我内心有了一种强烈的向往。”唐小禾回忆说。

1957年,16岁的唐小禾与程犁进入湖北艺术学院附中,三年后,他们共同升入湖北艺术学院美术分部油画专业学习。1961年,还是大学一年级时,唐小禾的第一幅油画创作《延安求学》入选1962年湖北省全省美展。1964年,唐小禾的《五好社员发奖》与程犁的第一幅油画创作《红榜》入选全国第四届美展,《红榜》被中国美术馆收藏,时年,他们都年仅23岁。这样的成绩背后,是辛勤的学习与不舍的探索。在唐小禾1960年的笔记本上,可以看到他在北京看展览留下的3000余字的心得体会。而在1962年唐小禾的一本创作构思笔记里,记录了他打算创作的油画题材,构思、构图竟有20多个。

回忆起这些岁月,唐小禾说:“在我们学习与成长的年代,画了大量人物与风景写生。现在翻看这些写生作品,也不由得为自己那种对艺术的执着和勤奋所感动。比起现在靠照相机甚至电子技术代替画面,真有一股可爱的‘傻劲’!现在看这些作品可能有点‘粗糙’,但从画面表现出的精气神是

照片无法比拟的。”

逆境中选择进取

1965年,唐小禾被选派到中国革命博物馆历史画创作组工作,跟随王式廓、林岗、闻立鹏、蔡亮、潘世勋等卓有成就的画家们创作学习,这段历程对他的创作道路影响巨大。“我的视野开阔了,这是我自学生时代以来,在艺术创作与实践上,认识和能力的一次较大提升。”唐小禾认识到,创作是思想的表达,作品的营造要高屋建瓴,站在一定的层面上,对作品的取向做宏观与整体的把握,创作的过程是一个不断发掘与建构的过程,就像设计制作,要想了做,做中想;创作过程中有思想火花,有艺匠之心;立意、取向是关键,态度严谨是成功的保证,素材充分才会使画面丰满,功夫做到位才能出高质量作品,才会有可看之处……

这些体会,帮助他在“文革”中坚持创作,从阴影中走出来。“在逆境中可以选择沉沦或是进取,我相信只要不抛弃自己,机会与希望永远存在。”唐小禾说。

1971年夏天,得知要举办全国美术作品展览,唐小禾创作了《在大风大浪中前进》。这幅近三米的油画,是唐小禾用9个日夜完成的。这幅画不仅是其早期油画的代表作,也在“文革”中广为流传,被誉为“‘文革’前期美术样式的一种学术性的集大成”。在这之后,唐小禾与程犁又共同创作了一幅《在大风大浪中成长》。后来,有收藏家承诺对因为保存条件限制而已经有了损坏迹象的这两幅作品找专家修复,唐小禾就都交给了那位藏家。据说现在一张在美国,一张在加拿大,仍被私人收藏。

“‘文革’结束,我们有一种强烈的愿望,要以新的作品来弥补自己在创作上的不足,对‘文革’美术的批判,对艺术单一服务于政治口号的质疑,使我们在创作上力求克服以政治概念来代替艺术的表达。”唐小禾回忆,基本的创作观念和方法没有改变,仍是社会主义现实主义艺术形式的延续。“我们将1976年到1984年这个阶段称为自己创作的‘后文革时期’,也是我们的油画与壁画创作交叉的阶段。”

1979年至1981年,唐小禾与程犁创作了首幅壁画《楚乐》,获全国第六届美展金奖。此后,他们对楚艺术产生了浓厚的兴趣,特别是民间舞蹈“跳丧鼓”“摆手堂”,更是让他们如醉如痴。由此也诞生了他们的油画作品《生命的归宿与起点之舞——“跳丧”和“摆手”》。

在他们的“文革后时期”创作中,还有两幅非常重要的作品,就是《1979—中国的十月》与《葛洲坝人》。但在他们的油画创作走向一次又一次的自我超越的同时,“长期的、同一种艺术样式的油画创作,最终还是使我们感到倦怠了。在走向开放的新时期,在各种新的艺术思潮,特别是被称为‘85美术新潮’面前,我们所熟悉的这种艺术创作形态,似乎正在成为过去,留着历史的记忆与回味”,唐小禾说。

一发不可收的壁画之路

在艺术上怎样拓宽道路,追求新的思想的表达?如何从文化层面上对自己的创作重新审视与思考?是他们那时苦苦追寻的。1984年创作《葛洲坝人》以后,主题性的油画创作就中止

人物名片

唐小禾,湖北武汉人,1941年生于四川,1965年毕业于湖北艺术学院。曾任中国文联全国委员会委员、湖北省文联主席、名誉主席、湖北美术学院院长、教授,现任湖北省美协主席、中国美协壁画艺委会主任。

了。特别是后来唐小禾做了10年的湖北美院院长,繁杂的行政工作,更是让他无暇创作。直到2010年,他才重拾画笔,画了高4米,长16米的巨幅写实作品《孙中山在中山舰上》的三联画。

“在我们的创作生涯中,以1984年左右为界,之前,主要的精力是在油画创作上,之后,是以壁画创作为主。20世纪80年代的中国画坛,‘壁画复兴’的浪潮兴起,我俩被深深地吸引,并卷入其中,一发不可收,在艺术创作上似乎走了另一条路。”唐小禾和程犁将创作从楚国故园做到了遥远的非洲古埃及,做到了台海彼岸,为5个国家级和省级博物馆、纪念馆序厅完成过壁画作品。

在唐小禾看来,选择某种壁画材料来完成一件壁画作品,主要是处于对主题和环境适合性的考虑。纵观这期间的主要作品,有陶版壁画《楚乐》、磨漆壁画《火中的凤凰》、铸铜壁画装置《天籟》、埃及开罗国际会议中心的两块丙烯粉壁画《埃及七千年文明史》和大理石镶嵌壁画《天长地久》、丙烯粉壁画《绿色家园》、锻钢壁画装置《信息时代》,以及丝毯壁画《淞沪抗战》等,可谓是各种材料都涉猎了。“在制作中领悟‘物性’,是一种快乐。”唐小禾说。

而且与制作往往被某些艺术家忽视,扔一张稿子就放手让别人去做不同的是,他们的壁画作品主要是自己动手,有时因工程繁复,助手只是在十分具体的指导下做辅助工作。哪怕是65平方米的陶版壁画《楚乐》的刻绘、90平方米的磨漆壁画《火中的凤凰》的漆绘,也全部都是由他们自己完成的。“无论用什么材料,壁画应该是画,其线条、刀法、笔触、色彩都应该是作者自己的,它渗透着作者艺术的个性,这是我们的坚持。”唐小禾表示。

2010年,唐小禾被选任中国美术家协会壁画艺术委员会主任,他不负重望,团结全国壁画界同仁,开展各种研讨活动、举办大型壁画展览、筹划出版“中国壁画”系列丛书,为中国壁画艺术创作的持续繁荣而继续努力着。