

藏品集萃

吕凤子《四罗汉》

■ 微羽

吕凤子(1886—1959),名淳,字凤痴,别署凤先生,江苏丹阳人。中国现代著名画家、书法家和美术教育家,曾在南京、扬州、长沙、北京等地师范学校任教。在南京大学(前身中央大学)主持教务9年,也曾任正则艺专校长、国立艺专校长等职。1949年后,任苏南文化教育学院、江苏师范学院教授、江苏省国画院筹委会主任委员、江苏省美术家协会副主席等职。

《四罗汉》创作于1942年,获得了民国政府举办的全国美术展览会各类绘画唯一的一等奖,代表了吕凤子这一时期创作的最高水平,也奠定了其画风的基础。在1937年“七七”事变后,吕凤子就率正则学校部分师生员工自江苏丹阳辗转西迁四川,在此过程中他亲身体验了国破家亡的苦难遭遇,激起他抗救国难的爱国热情,也给他的艺术创作增添了新的题材和内容,为他的艺术创作开辟了新的途径。在此期间,他作为艺术家以画笔来反映中华民族在日寇铁蹄下遭受的灾难、人民大众因战争而逃亡的苦难,或借佛教人物故事来嘲讽、抨击时弊,为民众呼喊。作品有《流亡图》《敌机又来矣》《纤夫》《逃难》等。

这幅《四罗汉》构思巧妙,立意含蓄,造型幽默而生动,技法简单却气势夺人,具有强烈的艺术感染力。据说此画在重庆第3届全国美展中引发了激烈的争论,致使评审结果迟迟不得公布,认为此画有强烈的政治倾向性,即鸡足山暗指宝塔山。不过,因这幅画的思想性与艺术性高度统一,浪漫主义与现实主义有机结合,并赋予鲜明的阶级性和时代性,最终还是令众评委折服,不得不评为一等奖。

吕凤子笔下的罗汉人物以肆意多变、笔力雄健的墨线建构而成。

在对人物面部结构的表现中,较为克制地运用了西方素描的造型方法,借助大而化之的皴擦体现出面部肌肉的凹凸质感。人物形象符合比例和造型却不拘泥于此,而是在这一基础上,更加追求线条的自由洒脱。从这一点来看,吕凤子并非是以西画来改良中国画,而是巧妙地将西画的素描写生技法与传统文人推崇的笔墨趣味相结合,从而形成了既立足于传统根基又能够表现时代精神的艺术面貌。这亦与他所素素描为讲求、重视线条的“日式素描”而非欧洲学院派素描有很大的关系,并因此奠定了他以线为主的绘画风格。吕凤子的人物画虽有不少讽喻时局的作品,富有浓厚的爱国主义思想,但又区别于徐悲鸿的现实主义水墨人物画,他的画风格有文人画的特点,注重以线写意,以书入画。吕凤子的每一幅人物画中对于线条的灵活运用都体现得淋漓尽致,饱含感情,抑扬顿挫,简练而有深度。他的书法学习的是清道人李瑞清之法,也极有特色,加之其对于书画关系的认识深度,使其书法与绘画能够相辅相成,互为融通。

创作于抗战时期的《四罗汉》并没有直接表现抗战,而是以救世济民的罗汉形象间接反映了对当时百姓苦难生活的悲悯之情。图中所画四个半罗汉像,前面一俯首者悲天,一俯首者悯人;后面两个罗汉若有所思,相视而笑。左题:“羯来闻见,弥触悲怀,天乎?人乎?师子吼何在?有声道鸡足山,不期竟大笑也,凤先生又志。”表达出作者对于当时所闻所见悲愤难抑,诘问此情形是因天灾还是人祸。尾句的“不期竟大笑”却一改前面的愤慨,表现出悲戚却不消沉的豪迈个性。这也正是吕氏风格的独到精妙之处。

四罗汉(国画) 76.5×105厘米 1942年 吕凤子 江苏省美术馆藏

睿智生活,白描世间真情

——北京画院获捐贺友直作品

■ 与兴

贺友直曾说,画连环画就是画故事,不仅仅是在一张纸上画故事,并且要画有头有尾的完整的一个故事。为了更好地用一个个“故事”,去讲述贺友直的艺术历程,11月21日在北京画院美术馆开展的“睿心天地——贺友直艺术回顾展”就以“故事”为单元设置板块,汇聚了百余幅贺友直的连环画及风俗画代表作,并配以连环画出版物及相关文献,以多样化的展览形式向观众讲述一位智者艺术天地的故事。

此次是自2007年北京画院美术馆推出的“二十世纪中国美术大家系列展”中的第41个展览,也是继2009年“方寸回望——贺友直连环画原作展”之后,贺友直的作品第二次在这里亮相。同时,该展览也入选了2016年国家美术作品收藏和捐赠奖励项目。

从1949年画连环画开始,贺友直一直觉得由国家保存是他作品的最好归宿。迄今为止,贺友直家中的作品多数都已捐赠。2015年,贺友直将其91岁时创作、记录了他对故乡儿时记忆的民俗画作品《儿时玩耍》捐赠予北京画院收藏。2016年,新加坡的张美寅先生又向北京画院捐赠了自己收藏的一系列贺友直风俗画与连环画作品及图稿,包含《二十四孝故事》《新加坡双林寺建寺历史画》《十二月历图》《水浒十五图册》等。这些作品通过这次展览得以首次与北京的观众见面。

我国连环画的创作兴起于20世纪初的上海,50年代后进入创作黄金期。连环画在中国的产生和发展都立足于对社会发展的记述、表现与宣传。贺友直无疑是20世纪最具代表性的连环画家之一,共创作《山乡巨变》《李双双》《白光》《朝阳沟》《小二黑结婚》等百余本,近万幅连环画作品。“从生活中捕捉感觉,从传统中寻找语言,从创作实践中发现自己”,贺友直总结的“三句真经”全面概括了其连环画创作的要义。贺友直的创作

朝阳沟-16 贺友直 中华艺术宫藏

反映出他植根于生活的创作态度,同时,他精心研习传统绘画技法,从传统中汲取养分和灵感,用富有生命力的白描表现现实生活,并经过反复探索实践,总结出“四小”的连环画创作规律——“小道具、小动物、小动作、小孩子”。

《山乡巨变》是贺友直代表作之一。在创作时,他经过两次反复易稿,丢掉了自己过往的创作方法与形式,从传统中找到出口,发掘了属于自己的艺术语言。在这之后的《朝阳沟》,贺友直开始突破文字脚本的条框,不再用图画翻译文字,而是思考如何发挥绘画的创造性,在文字的要求下进行再度创造与阐释。这时贺友直的创作已独立于文学作品之外而具有独特的审美价值,走进了人们的日常生活,成为了当时颇具时代精神的艺术象征。

1996年起,贺友直转向风俗画创作。先后创作了《贺友直画三百六十行》《申江风情录》《儿时玩耍》《走街串巷忆旧事》等多组表现老上海社会风俗的系列作品及《贺友直画自己》《我自我

间来》《生活趣事》等自传体连环画。贺友直曾说:“我转到风俗画,转得自然,转得合适。老上海、旧街巷、市井生活、人间百态,这些都在我的脑海里,拿起笔就能画,得心应手。”贺友直的这种转变,是他对连环画创作的坚持与豁达,也让他的连环画创作在连环画整体消退的形势下有了新的生命与活力。他将图文与绘画二者集于一身,自编自绘。他用连环画这个自己画了一生的艺术形式,记录了一处处、一件件、一种种的地域文化和民间故事,在方寸间细腻生动地再现了民俗民风,具有特殊的文献价值与历史价值。

贺友直虽然只接受过小学教育,但他却善于独立思考,成为一位大彻大悟的智者。贺友直曾任中央美术学院连环画年画系教授,他要求学生研究传统,鼓励他们探索创新,走出自己的路。他也成为那一时期最受学生欢迎的老师之一。贺友直被人们视作一位低调谦虚、乐观豁达的老者,尽管在连环画创作上取得了一系列成就,但他却

儿时玩耍-看小书 贺友直 北京画院藏

常常说“我只是个画小人书的。”

一个艺术家总要留下些什么才能被历史所铭记。在北京画院院长王明明看来,“首先是作品,贺友直的作品已经站在巅峰上,他创作的《山乡巨变》《小二黑结婚》等等已经进入到了中国美术史的史册和连环画史的史册。可是这还不够,贺老还给我们带来了可是一种人生的启迪,是他的人品、画品以及他对艺术和人生的态度,还包括对自然的敬畏、对传统的敬畏。他的艺术成就很高,可是他的身段却是在最底层的,我觉得这才是真正的大师。他把作品都捐给了国家,可是他分文不取。这种美德正是我们现在这个时代所缺少的,把他的作品整理好、研究好,把他的精神传下去,是我们这一代人应该做的。”王明明表示,北京画院下一步会配合家属完成对贺友直作品的深入研究。他还特别感谢张美寅先生把其收藏了30多年的藏品捐给北京画院,此举对于完善北京画院贺友直研究尤为珍贵。

藏家故事

路德维希夫妇:艺术全球化的践行者

■ 本报记者 李亦奕

1996年11月,艾琳·路德维希带着对她离世不久的丈夫彼得·路德维希的深切思念,独自来到北京,将所藏的89件(组),共计117幅珍贵名作捐赠给中国政府,由中国美术馆永久收藏。这是两位收藏家共同的决定。时任中国国家主席江泽民和德国总统赫尔佐克以及一大批中外政界和艺术界代表见证了这一盛举,这便是当时轰动中国文化界的“路德维希捐赠艺术展”。

“世界艺术”的收藏之路

艾琳·路德维希对于参与中国的文化活动非常积极。自20世纪50年代起,这两位收藏家将唐代陶器收入名下后便对中国传统艺术产生了强烈的感情。1982年,艾琳·路德维希的中国之行使她对当代中国也产生了兴趣,当时的中国还不太被德国人所了解。回国后,她的丈夫彼得·路德维希被她所描述的中国当代文化与自然环境所深深地吸引。与此同时,当时巴黎蓬皮杜中心第一任院长、传奇人物蓬杜·于尔丹早在1980年就建议过彼得和艾琳,应当深入了解一下中国的当代文化。

路德维希夫妇在他们求学时期就产生了收藏艺术品的念头,他们在上世纪40年代末因学习艺术史而在美国相识相爱。每到一个不同的国家,他们都会直奔当地的博物馆、美术馆以及艺术院校,甚至常常直接到尚未成名的艺术家工作室购买其墨迹未干的作品。他们以自己深刻的艺术洞察力和判断力注意到那些还处在成长中的艺术家,并率先对毕加索以及波普艺术进行收藏。1950年,彼得·路德维希获得博士学位,主攻毕加索人物画像。在当时,这是一次闻所未闻的大胆尝试,不仅因为二战刚刚结束5年,而且是关于与法国紧密相关的当代艺术家。这一不寻常的尝试却让彼得和艾琳·路德维希紧密相连,不仅成为了他们规模庞大、质量优秀的艺术收藏之本源,也促成了“世界艺术”这一理念

静物画:渔夫之死(混合剂法画布)190×245厘米 马尔库斯·吕佩茨 中国美术馆藏

的诞生。路德维希夫妇一生共收藏了875幅毕加索的绘画,涵盖了毕加索创作的各个时期,成为世界上收藏毕加索作品最多的私人收藏家。在1996年捐赠给中国美术馆的作品中就有4幅毕加索的作品(3幅肖像油画,1幅纸上绘画),这也是所有捐赠作品中最珍贵的。这4幅毕加索作品分别创作于1967年、1969年、1970年、1972年,是毕加索晚年作品的代表。其中《抽烟的男人》和《带鸟的步兵》表现了毕加索的西班牙情结。

多年的收集加上从父母那继承而来的艺术品,路德维希夫妇的艺术收藏几乎是一部鲜活的三千年艺术发展史:从古希腊、古罗马的雕塑和中国古代的陶瓷、哥伦布之前的美洲艺术、欧洲中世纪艺术、巴洛克艺术、古典现代到先锋派艺术精品,一度领先世界风骚的德国当代艺术、美国的波普艺术、时髦的废金属雕塑,直至前

苏联、东欧的社会主义艺术,都属路德维希夫妇的收藏范围,仅当代美术部分,他们就收藏了1000多位欧洲艺术家的作品。

只收藏博物馆里没有的东西

路德维希夫妇的收藏一直是影响国际艺术品市场价格的风向标。那么他们的国际化收藏策略是什么,对中国的美术收藏是否具有现实意义?中国美术馆典藏部副主任韩劲松认为,首先他们的收藏是具有开拓性的,从来只收藏博物馆里没有的东西。在博物馆收藏之外,独立地对当代艺术价值作判断,显然这已经不仅是个人品位那么简单,而是需要实事求是作出一种综合的理性的分析。第二点就是收藏的多样性。他们与世界各地的艺术家、藏家接触,通过各种方式扩充收藏,并允许各种价值争议存在,超越国家民族艺术形态的界限,不限于某一种流派、某一种

艺术家或者某一种风格。比如他们敢于打破戒律,收藏纳粹时期雕塑家波雷克的作品,收藏前苏联、东欧、社会主义国家的现实主义艺术,甚至收藏一些非主流艺术。第三点就是收藏的总体性。他们不认为某一个人、某一件作品是非有不可的,他的收藏首先要考察当地社会文化的整体状况,然后成批地整体出价收藏。只有把一个地区的艺术家和艺术作品结合起来,使之具有一种特殊的能量,艺术家和作品的意义才可能被激活。这就是收藏的整体性。第四点收藏总是跟捐赠联系在一起。个人收藏最终回馈公众。他先从世界各地广泛购求当代作品,然后通过自己的力量再把它“架回”博物馆、博物馆,从而填补美术馆、博物馆现代艺术收藏的空白,或为此另建新的现代艺术博物馆,从而使个人收藏获得文化价值意义及文化价值的认定,成为一项影响公众的事业。

从1957年开始,路德维希夫妇先后向德国及欧洲各国的博物馆捐赠数千件重要藏品,从此与博物馆结下了不解之缘。中国美术馆可以说是路德维希夫妇实现其伟大理想的最后一个美术馆。他们捐赠给中国美术馆的117件作品,囊括了众多世界级大师和国际一流艺术家的作品,除了西班牙的毕加索,还包括德国的彭克、吕佩茨、基弗、里希特、海希,美国的安迪·沃霍尔、韦塞尔曼,英国的大卫·霍克尼,意大利的古图索,俄罗斯的日林斯基等等,极大地丰富了中国美术馆馆藏外国当代艺术作品的数量和质量。从1996年到2016年,中国美术馆每年都以这批藏品为基础,组织与策划相关的项目,这批艺术珍品的足迹已经遍及上海、广州、成都、南京、武汉等地区。据不完全统计,20年来,共有上百万观众参观了这批珍品。11月21日在北京举行的纪念路德维希夫妇捐赠20周年国际研讨会上,中国美术馆馆长吴为山表示,未来的中国国家美术馆新馆将设专馆永久收藏展示这批珍贵捐赠。

信息速递

中国博协保管专委会第21届年会西安举行

本报讯 11月29日,中国博物馆协会保管专业委员会第21届年会暨藏品管理与保护研讨会在西安举行,共有来自全国21个省市60余家博物馆和科研单位的130名专家学者参加了本次研讨会。会议围绕目前“藏品管理与保护”学术前沿新观点、新技术进行了深入讨论,内容涉及博物馆藏品的管理和研究、全国第一次可移动文物普查与藏品管理与

保护、藏品预防性保护库房建设、藏品数字化管理等方面。本次研讨会将通过各位专家、业界精英的思想交流与观念沟通,共同分享研究成果,从而推进技术创新、组织创新、制度创新,加强文物保管行业创新体系建设,推动我国从文化遗产大国向文化遗产保护强国迈进,努力走出一条符合国情的文物保护利用之路。(周周)

库拍开启分享式拍卖平台

本报讯 易居中国联合新浪收藏全新打造的分享式拍卖平台——库拍,于11月25日在今日美术馆召开产品战略发布会,宣布正式启动。发布会上,先展出了25件名家名作,还在拍卖环节准备了6件拍品,让在场嘉宾现场免费体验库拍的线上专场拍卖。通过6场拍卖,展现了库拍推荐人机制、便捷支付系统、互动拍

场、游戏感出价、出价佣金、保证金秒退六大功能点。有别于普通的线上拍卖,库拍走出了一条独特的道路。库拍的联合创始人及首位入驻的推荐人、观复博物馆馆长马未都说:“库拍让每一个参与者都能在拍卖过程中学到知识、获得乐趣,并收获利益,库拍的利益共享模式定能对艺术品市场带来深远影响。”(士凡)

香港M+视觉文博馆首个设计藏品展开幕

本报讯 11月30日,香港西九文化区M+视觉文化博物馆首个设计藏品展览“形流意动:M+设计藏品”在西九文化区M+展厅开幕,由该馆设计与建筑首席策展人陈伯康策划。“形流意动”是西九文化区全新落成的永久展览场地M+展厅的第二个项目,亦为亚洲首个同类型展

览。展览涵盖了1937年迄今的120余件作品,分别为M+的现有藏品或正添置的作品,主要由“历史”展区和“设计社群”展区两个部分组成。据悉,目前M+的藏品总量约6000件,其中设计及建筑藏品超过2500件。展览将持续至2017年2月5日。(苏莱)