

两位几乎同龄的“80后”画家王劫音(81岁)、杨正新(80岁)近日正在刘海粟美术馆办一场双人展(《当代海派名家双人展——杨正新、王劫音》),这不是一种比较,甚至不是对话,是伯牙和钟子期应邀在林中溪边合奏一曲高山流水。

关于海派艺术的今天,听再多理论阐释,或许不如去展厅走走看看。

▲ 杨正新作品
《角马迁徙》

▲ 王劫音作品(《江山胜景图》)

两位80后的创新路

书写海派画坛当下精彩
王劫音、杨正新双人展

守正创新是他的座右铭

“不愿意画得和前一代一样”“要好玩”同样是杨正新的执念。他16岁成了江寒汀的入室弟子,比王劫音小一岁,倒早了一年从上海美专毕业。而后在上海中国画院工作,天天跟在老先生们后面,一路走的是传统中正的路子。

一日,杨正新接吴大羽到画院开会,路上吴大羽提及自己得了白内障,“我赶紧提醒老师快去手术,哪知吴先生说,画画哪是用眼睛画的,是用心画的”。还有一次,陪程十发接待外宾,等客人的间隙,小青年问老师,“是不是成功的画家都有一根独特的线条呢?”老师立刻肯定了。“老师用了类似禅宗的方法来点醒我,从此,我就改块面为线条,用意念来抒写胸臆,让我很早就找到了一条我想走的路。”

海派金石重彩大写意自赵之谦、吴昌硕一路下来,至当代,在上海鲜有真正的继承者。这一路,强调书法入画,墨法追求厚重滋润,用笔沉雄朴茂,并强调章法的奇肆。用色大胆,奔放中见严谨,浑厚中显秀润。这些特征,杨正新都把握到了。可是怎样才能不效前人,如同当初江寒汀老师给自己改名的寄寓:正兴像是开饭店的,正

新才像画画的,画画就是要讲究“新”。

杨正新把“守正创新”作为座右铭。正,就是中国画的传统,他深谙笔墨线条是中国画的魂。线条能塑造物象,能表达心性,能连通古今中外的艺术精神,它可以是最古老的,也可以是最现代的。他不仿前辈的雄奇,制造今人的意趣,他甚至故意改变习惯,练习用左手作画,以求有意味的蜕变。杨正新说自己要像毕加索一样,像孩子一样画。于是,动不动就画了八尺整张、丈二匹,远看是跳舞的线条,近看是非洲角马、蒙古牦牛、夏日落荷、鱼乐莲蓬,恣意挥洒,一派天真。情绪共鸣,想象力的丰沛贯穿了他创作的始终,每一个站在杨正新画作前的人,都能从笔触和色彩的层层铺陈里,感受到他心中所感受到的眼睛看到的一切。

杨正新快人快语,嘻嘻哈哈,喜欢呼朋引伴吃饭喝酒,但用功都在别人看不见的时候。他每天早上步行到工作室,先要写几张篆书,就像晨起要练几拳太极,活络筋骨。工作室里,一本书法字典几乎快被主人翻烂;两本总共有十来斤重的吴大羽画册摆在案边,到现在还在学,在采气。

本报记者 吴南瑶

水墨里有中国画的精神

用由墨点组成的山水意向致敬八大山人的《平远疏林图》,用深浅不一蜿蜒曲折的几何线条构筑水墨迷宫请观众《看图识字》,从来没有人这么画过中国的山水,表现过古人的书法,第一眼是陌生,细看细想,是艺术家对中国文化要素的提炼和趣致表达,顿觉豁然开朗。

“我对中国传统绘画非常痴迷,觉得这里面的可能性是无限的,很好玩的”。追求“好玩”,似乎成了王劫音的终极目标。学版画出身,曾往欧洲短暂留学,开始油画创作,从上海大学美术学院退休后,抱着“游戏”的心态,又将水墨纳入了创作题材。三段式的艺术生涯,赋予了王劫音异常丰富的艺术手段,到了晚年“变法”玩水墨,如同是一次回归式的探索,网点、金属板印刷手法的运用,对于平面构成的强化,都来自于早年版画经验的反射。

“杨正新画得好,他画的是新派中国画。我画的不是真正的中国画,不过我的水墨里有中国画的精神。”圈内人敬佩王劫音坦荡,直率,一辈子如此。轻轻松松一句话,道破了“天机”。

画中要有静气,是齐白石对于中国画所设定的一种评判标准。脱尽纵横习气,而有一种融合之气浮动丘壑之间。这一点,王劫音做到了。他解释自己对中国画精神的理解,“就是写意”,用意象来代替客观的描摹,因此,是用油画笔,还是毛笔,是在布上,还是宣纸上,都变得不那么重要。在似与不似之间,王劫音营造着诗意而宁静的环境,在西方现代主义和中国传统文人精神间找到了契合。

“我是一个很‘疙瘩’(上海话挑剔)的人。”王劫音说他常常将3年前的一张画拿出来改,颜色的对比,结构的构成,所有的看似无心都是经过仔细推敲后的平衡与自洽。与艺术上的一丝不苟对应的是生活里的漫不经心。夸张地说,王劫音的画室可能是上海画家中最简陋的——没有茶席,没有一件能与艺术、设计产生联想的家私,招待客人的,永远是那几个铁质的小茶盅。但是,有什么关系呢,这是王劫音的自由王国啊:“画画开心啊,在这里关起门,我就可以称王称霸”。

▼ 王劫音(右)、杨正新亮相双人展

马上评

海派画的变法

□ 吴南瑶

往往,人们从作品,从艺术家创造的“意象”,就可以看出艺术家的理念、思维习惯甚至生活方式,这就是艺术的在地性。定义海派,包容、创新、求变的因子,都是因这样的土壤环境而生。

王劫音、杨正新都是上海美术专科学校早期的学子,生活、学习在中国现代艺术的发展重镇上海,受到过吴大羽、林风眠、颜文樑、程十发、唐云等前辈大师的指点。上世纪80年代,杨正新受邀去海外办画展、游历写生,以新奇的构图和创新的观念创作了“澳洲印象”等系列,与“八五新潮”的精神同振。而同期,王劫音受到“八五新潮”观念的冲击,觉得自己“快落伍”了,遂于1986年求学欧洲,在远离故土的异乡,发现自己艺术的突破点其实就在东方的“根性”。

尽管他们一个深谙西学,一个恪守传统;画风一个内敛克制,一个激情四溢;一个在当代性中探求古意,一个在传统绘画中融入西方的现代视觉,但殊途同归,他们在传统与当代之间找到了一条属于自己的自由之径。

“80”变法,艺境无涯,他们用笔力、诗意和趣味勾画出和时代结合的中国画的精神,用自己的创作续写着海派绘画属于当下的精彩。

“中欧陶瓷与文化交流特展”有趣

本报讯 (记者 乐梦融)“东西汇融——中欧陶瓷与文化交流特展”今起向公众开放,这是上海博物馆与法国吉美国立亚洲艺术博物馆合作,联合来自7个国家的12家知名博物馆及收藏机构举办的。此为疫情发生以来国际博物馆界参与地区最广,参展规格很高的展览,汇聚206件(组)重量级中外陶瓷与油画作品,讲述早期全球化中的中欧贸易与

文化交流。展览分为三个篇章——“中西交通”“中西交融”“中西交汇”,以全新视角策展,以陶瓷为媒介,探究当时的世界贸易和跨文化交流,学术性与观赏性兼而有之。

珍贵的欧洲定制瓷器串联起完整的早期中西贸易史。展厅里第一件展品《青花缠枝牡丹纹执壶》极具传奇色彩,这件明代永乐官窑

作品随郑和船队来到中东,被作为外交礼物馈赠外邦。1547年法国驻奥斯曼帝国的大使又将此件执壶带去法国,一件外交礼物链接了中国、中东和欧洲。

《明嘉靖青花喷泉纹执壶》旁挂着一幅油画,荷兰画家威廉·卡夫卡在他的油画里描绘了这件执壶。卡夫卡不仅是画家,也是艺术品商人和鉴赏家,在画作中,中国瓷器一股和金

银珠宝同框,并装载着名贵食材,可见当时的欧洲上流社会对中国瓷器推崇备至,并且引领了一股“崇中”审美风潮。

“中西交汇”篇揭示贸易与交往带来的技艺及观念交汇,呈现中国陶瓷的传播与影响,也透过陶瓷图像中的异域想象,探究图像背后的观念与思维。展品“庭院仕女图化妆盒”是卡地亚1928年的产品。化妆盒盖上的画面由各种珍贵玉石镶嵌而成,图样正来自其掌门人路易·卡地亚私人收藏的一件康熙五彩瓷盒。

展览将持续至2022年1月16日。