

丹青氍毹共翩跹

让观者在欣赏传统经典的同时，更多思考在新时代的艺术创作背景下，如何将经典戏曲文化和戏曲人物画相结合，向世界讲好中国故事，传播美术经典与中华戏曲文化。

□ 撰稿 | 王悦阳

“发扬昆曲，就是发扬民族性。”一代艺术大师程十发先生的这句话最直接也最充分地表达了这位睿智的文化老人对昆曲艺术钟情一生的热爱与痴迷。作为传统文化的优秀代表，昆曲与国画堪称双璧，无不以其形象化、虚拟型与民族性而具有生生不息的生命力，代代相传，发扬光大。

昆曲之妙，恰在于虽是小小舞台，却足以纵横千古，以典雅精致的文辞、婉转悠扬的乐曲、优雅曼妙的舞姿，将中国文化中最核心的“和、善、美”于高台教化中展现无遗。国画亦然，虽表现形式由舞台转向案头，唱念做打换成了笔墨纸砚，然其目的同样在于通过艺术家的高超手段，将“天人合一”的精神融于笔端，使人在赏心悦目之余，更多地得到心灵上的洗涤与震撼。由此看来，无论昆曲抑或国画，都堪称博大精深的中华传统文化最生动、最精彩的展现载体与传承方式。

也正因此，数百年来这对姐妹艺术始终相伴相依，佳话不断。无论是元代柯九思，明代徐文长、张凤翼，他们既是名垂青史的丹青大家，同样也是深谙音律的优秀剧作家。而到了近代，吴昌硕、朱屺瞻、关良、谢稚柳、陈从周、宋文治、高马得、陈佩秋、刘旦宅、戴敦邦等艺术大师，皆雅好昆曲，他们或为昆曲名家绘画、题词，或对于喜爱的演员关心帮助，或组织昆曲社研习传承……可谓情有独钟，情深意厚。而其中，程十发先生不仅绘制了大量精彩的戏曲人物画作品，与几代昆曲艺术家的友谊更为人所耳熟能详，堪称丹青与氍毹因缘中最具典型的代表人物。

近日，程十发艺术馆举办了“画中曲——关良、程十发戏曲人物画作品展”，展出关良、

程十发作品《马前泼水》。

程十发两代艺术大家的戏曲人物画作品数十幅，并举办了昆曲雅集活动，一时间，纸上舞台，丹青氍毹，汇于一堂。

关良和程十发早在上个世纪就开始以绘画的形式进行戏曲题材的美术创作，在艺术创作中完美融合了绘画美和戏曲美，他们既是坚守传统的践行者也是勇于创新的开拓者。二人的爱好和出发点是相通的，但对传统戏曲的表现形式和想法却大不一样。关良是将舞台上的人物及故事作为其探索现代绘画之各种可能性想法的手段；而程十发则是用传统绘画手法与笔墨语言，生动准确地表现戏曲舞台人物的动态、心理活动及舞台上最生动精彩的瞬间。他们都在努力用自己的画笔去描绘戏曲人物形象，各自在攀登着自己的戏曲人物画高峰。

这个展览丰富立体地展示两位戏曲人物画家在神态、构图、笔墨、线条与造型上的艺术魅力，从绘画语言的角度，对人物神态、线条、笔墨、构图等做分类解析，并辅以戏服、乐器、照片、出版书籍、创作手稿等实物文献，以重点展示“画”与“曲”的关联性，让观者在欣赏传统经典的同时，更多思考在新时代的艺术创作背景下，如何将经典戏曲文化和戏曲人物画相结合，向世界讲好中国故事，传播美术经典与中华戏曲文化。

一唱一做真性格，一笔一墨总关情。在关良、程十发形神兼备的戏曲人物画作中，不仅成功地再现了戏曲艺术家高妙的神采、动作，还能使读者在观赏中领悟到作者所强调的趣味表达、意境营造与雅逸格调，以及两位丹青大家所具有的敏锐艺术眼光与深厚修养，更有那一片洋溢于纸笺外的真情真意，无不令人动情、动心不已。■

信息

从莫奈、博纳尔到马蒂斯——法国现代艺术大展

近日，“从莫奈、博纳尔到马蒂斯——法国现代艺术大展”在上海东一美术馆开幕，展览呈现了印象派、后印象派、象征主义、野兽派等 29 位艺术大师的近 80 余件精品。从布丹、莫奈、高更、西涅克，到马蒂斯、毕加索、杜飞等，展览几乎囊括了所有法国现代画派大师，可谓法国现代绘画潮流的缩影。其中，博纳尔更是展览的焦点，展示了其 30 余件作品。