

转不停的“风车”

上世纪70年代,国门被历史潮流冲开,一批批艺术精英出国留学,到艺术圣殿瞻仰心仪已久的女神。在这波出国潮中远行的画家与30年代中国第一批学西洋美术的学生相比,所不同的是,此刻他们的心态放松多了,日益强盛的祖国给了他们直面西方文化的底气。在这些出国取经的画家中就有孔柏基。现在,他回到了祖国,将一批最新创作的作品呈现在上海美术馆,呈现在故土的父老兄弟面前。可以这么说,放洋的画家们不仅亲身实践了中西艺术观念的冲撞,而且从大文化的层面上考察了西方国家的艺术理念,在中国现代化的进程中,在艺术与生活密切结合的过程中,他们将发挥更大的作用。

撰稿/陈曼君

上个月,在虹桥艺术中心内,孔柏基与夏葆元、魏景山、陈丹青、林旭东、黄英浩等画家一起写生,这是一次为期一周、为了纪念当年友谊、重温旧梦的艺术派对。在摄影家汪大刚的摄影棚里,孔柏基显得非常兴奋,别人画的都是人体,他偏偏画花卉,而且是鲜明的表现主义风格。这与他平时的画风一样,以一种饱满的热情和丰富的色彩赞美大自然中的所有美丽对象。

当然这次艺术派对也是为了纪念刚刚远走的陈逸飞,他的早逝,使画家们再次深刻地认识到艺术生命的短暂,特别是认识到渡

孔柏基——一架转不停的艺术风车

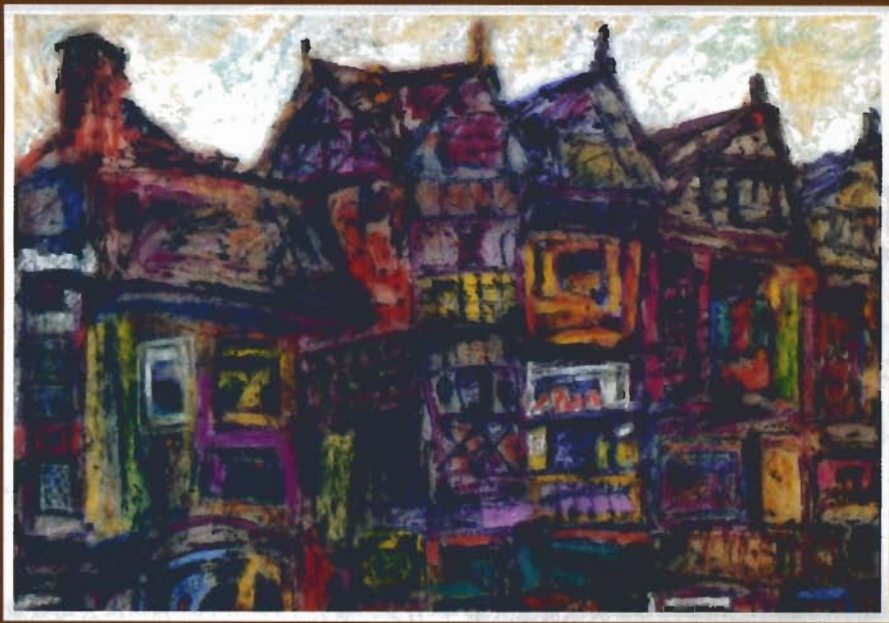
过千万条河流到达艺术彼岸的不易,于是,年事已高的孔先生作画更加努力了。其实,不用外界的压力,孔先生从艺几十年来,他一直是孜孜以求的,一直在艺术的道路上不停地奔跑。

七月盛夏,上海美术馆将推出“孔柏基画展(纸上作品)”,这是一次非常热烈的呈现。85幅作品尚在装框,朋友们已先睹为快。这是孔柏基先生离沪赴美以后回上海举办的首次个人画展。

孔先生在回沪的第一个晚上,就兴致勃勃地逐幅介绍作品,给人的总体印象是线条“柔如线,刚若斧,灿若电,浑若雾,如龙游,如凤舞”,结构“反常态,求突破,贵飘逸,重气度”,色彩“色随类,知其初,能离之,异彩出,感觉到,基础实,情感发,色突兀,善构筑,余地绰”,可谓“情益挚,技不滞,无意间,见其真”。

我也在先生的作品前游走,每一幅画都给我深刻的印象和丰富的联想。夜深了,《风车》的视觉形象依然清晰。孔先生画的是遐迹闻名的巴黎风磨坊风车俱乐部,当年表现主义画家劳特累克身残志不残,毫

孔柏基作品《街景》

孔柏基作品《夏天》

不懈怠，在这里坚持速写和创作，画出了《跳舞的玛西儿·伦德》等传世名作。那大风车画得颇具气质，随风转动，常年不懈。我揣摩着孔先生的立意，也许他的画面倡导勤勉，推崇坚韧，拒绝松懈，气息纯真，这也是孔先生的“丹青事，心与血，终其生，愿已足”的执著的艺术精神和从容运转、无怨无悔的创作态度的生动写照。

选择不懈，是追求生命的进击。与孔先生交往近40个春秋，感受最深的是他对绘画艺术的真诚和对艺术劳动的不懈。他在上海戏剧学院任教时，中午从不休

息，坚持作画，积少成多；他带学生外出写生时，除了认真带教学生，每次画的写生作品总比学生多得多；上世纪70年代，连续10个中国春节他都带着女儿小迈去江南水乡画画，以免时间流逝于闲聊之中，从而赢得了整块的作画时间。在美国，他置身于自然环境异常优美的格林威治小镇的林侧湖旁居室，兼作布上和纸上油画，一站就是数小时，每日不懈努力，作画从不间断。有时，在街边小摊上淘到几个别致的旧画框，也会依据艺术灵感日以继夜地为框子配一幅画；有时，他进入一种

创作状态或找到一种新的绘画语汇后，会寻求持续效应一直画下去，直到一个阶段性的停歇……在他的车库中，已堆满了画框、画卷。在他的橱柜中，已塞满了作品。每当朋友们看到此情此景，都会被孔先生的惊人的艺术追求所感动。孔先生以他几十年中累积起来的数以千计、万计的作品在启迪观赏者：艺术需要真诚，创作需要热诚，绘画语言需要坦诚，视觉理念需要深沉。生命的进击、人生的愉悦、生活的状态和岁月的寄正是一种真诚相伴、热诚相随、坦诚相汇、深沉相融。

转不停的风车，转出了智慧和美丽。孔先生以一颗与大自然交融的赤子之心，刻画了《春天》的风云染色、树木生辉和《夏天》的绿色无垠、鸣蝉合欢，通过每个细节凸显了自然之美和自我的感应；以关注社会的人文情怀，描绘了《街景》的小楼轻倚、故事绵绵和《我爱 soho》的虚实绰约、情景交融，不仅体现了建筑之美，更捕捉到人与建筑之间的关系，以及荡漾在欧洲小镇里的人文精神。他以勾勒魂魄的技巧，塑造了《肖像》的饱经风霜、阅尽沧桑和《我的偶像》的孜孜以求、百折不挠，捧出了肖像之美；以留驻记忆的意念，倾吐了《思念母亲》的小屋之恋、老树之念和《回忆上海朱家角》的江南之忆、水乡之情，留下了梦境之美……

转不停的风车，象征人与自然的和谐。孔先生喜爱画风车，分明领悟了风车视自然为友，取自然之景，借自然之力，造福于人类。风车这一人文景观讴歌了人与自然和谐相处的永恒的主题。风车无语，却引领了《风景》的恬淡坦荡、自然舒展和《风》的交错时空、无拘无束……

孔柏基以自己的艺术实践，证明了上世纪70年代出国潮中西行的艺术家们没有与祖国咬断脐带，他们的画笔中还流淌着中华民族的血液，他们的艺术始终站在神州大地上，超越国界，但又体现着东方的智慧与审美理想，为沟通中西文明作出了贡献。他们的色彩中，极具现代精神的诉求，当然也强烈地抒发着自仰韶文化以来的中国元素和中国精神。 ■