

进入 21 世纪以来,中国的各种艺术形式已成为了全球艺术场景中一支新兴力量。伴随着国内艺术市场的不断繁荣与发展,一种在欧美等地十分流行、在中国逐渐趋热的独立画种——中国新钢笔画收藏,已渐渐浮出水面。

钢笔画《背影》 杨宇 画

钢笔画《农舍》

钢笔画创作发展缓慢

钢笔画起源于 19 世纪的欧洲,19 世纪至 20 世纪初期的许多欧洲古典文学作品中的一些著名插图都采用了钢笔画。有不少精于钢笔画创作的画家,如伦勃朗、毕加索、马蒂斯等均有许多优秀的钢笔画作品传世。我国在上世纪二三十年代也曾流行过钢笔画,当年钢笔画曾以较简单的线条勾勒形式出现在上海的戏剧海报上,颇受观众欢迎。1950 年代后,钢笔画艺术虽有所衰退,但当时出版的各种连环画及部分书籍插图中仍有一些采用了钢笔画形式。“文革”结束后,随着国画、油画等画种日渐繁荣,钢笔画艺术创作却每况愈下。在北京、上海等大中城市里,画钢笔画的人已是寥寥无几,优秀的钢笔画作品更是成了凤毛麟角。究其原因一是有人认为钢笔画的创作周期比较长、繁琐、“吃功夫”,不如其它画种画起来见效快,有些中青年画家急功近利,不愿意去画钢笔画;二是有些画家感到普通消费者对钢笔画不甚了解,怕画钢笔画吃力不讨好,没有市场前景,经济效益差;三是社会上确有不少人认为钢笔画只不过是一个不引人注目的小画种,属小儿科玩艺,难登大雅之堂。其实这只是人们对钢笔画的认知上存在着严重的误区。由于不受重视,长久以来,国内钢笔画创作发展十分缓慢。

精品钢笔画拍场受捧

与国内的情况正好相反。近十几年来,钢笔画在欧美等地很受欢迎,一些优秀的钢笔画作品更是行俏。我国香港画家、中国新钢笔画联盟副主席李蓄生在国内钢笔画市场很不景气的情况下,数十年孜孜不倦,自辟蹊径,博取众家之长,以自然主义及浪漫主义的创作手法,创作了一系列优美清新的作品,成功地建立了自己充满诗意的独特风格。他创作的《清末系列》钢笔画,以清末民初时期的民俗风情为题材,每幅画的内容表现出当时的风俗或生活缩影,画面上的人物、背景及道具通过画家朴实又夸张的描绘,真实而富有生活情趣;技巧上则显示出娴熟完美的功底,线条流畅,充分表现了钢笔画独特的艺术韵味。接触过钢笔画的人都知道,在国外,钢笔画以铜版画和插图为主,精美、精致,便于珍赏,只缘于尺幅偏小,难成壮观大气。而李蓄生的新钢笔画作品却逾越前贤,打破传统的框架拘束,无论从形式上、幅面大小上、色彩渲染上、工具使用上,都进行了全面、系统的整合与创新,并创造性地把钢笔画发展成为单幅作品,画卷恢廓,有些竟达到四尺整张的幅度,堪称巨制,从而使钢笔画尽显其独特的艺术魅力。

多年的辛勤努力终于得到了市场广泛的认可,也奠定了李蓄生在钢笔画领域中的地位,其新钢笔画作品市场价格与日俱增。如 2007 年 4 月 7 日,在香港苏富比春季艺术品拍卖会上,第 45 号拍品——李蓄生的钢笔彩画《沱江之晨——凤凰古城》,高价成交,创下了中国新钢笔画价格的最高纪录。该画的首拍成功,表明了中国新钢笔画已登上了国际拍卖的大雅之堂,给热爱这种独特艺术表现形式的艺术家及收藏家极大的鼓舞。

著名钢笔画家李渝基创作的钢笔画长卷《湘江风光带上好风光》也曾有外商出价数十万元。钢笔画作为拍卖场上的新军,正逐渐被艺术市场所接纳,其意义非同寻常,它标志着中国当前艺术多元化形成的新趋势,也显示出了钢笔画从小众市场逐渐到大众市场的转换。目前国内出现的大幅钢笔彩画如李渝基的《茉莉花》,李蓄生的《浙江——楠溪古道秋色》,唐亮的《水城威尼斯》等作品,画面构图饱满,意境深远,给人无尽的遐想,成为雅俗共赏、历久而弥新的华人钢笔画经典之作。

钢笔画创作近年渐升温

近年来,国内画钢笔画的画家有所增多,钢笔画创作也逐年升温,目前,国内市场已专门有一些独具慧眼的收藏家开始收藏名家精品钢笔画作品。这些年来,国内钢笔画的技法也日臻完善、精湛,风格表现也更具多样性,与国外的作品相比毫不逊色。钢笔画面貌焕然一新,画面的构成,视觉冲击力开始注重形式美感的变化,作品的思想性、艺术性、观赏性都达到了一个前所未有的高度,从而使钢笔画的欣赏更具多元性。

2006 年 9 月,湖南长沙开历史先河,成功举办了“全国首届钢笔画邀请展”,并组织出版了《全国首届钢笔画邀请展作品集》,在全国 138 个城市发行;2007 年,第二届全国钢笔画邀请展在西安市陕西国画院美术馆开幕,全国各省市有不少优秀的钢笔画作品参展;2010 年,在南京举办的全国第四届钢笔画展中,优秀参展作品《岁月有痕》、《美哉,皖北的雪》、《过大年》、《幽灵》、《森林》等,一改过去色彩平淡、主题性弱小的面貌,从形式和主题上进行了创新,使人眼前一亮;尤其是 2011 年 9 月,全国第五届钢笔画展在浙江温州举

行,据介绍这届钢笔画展共收到参展作品 805 幅。经过评选,共有 498 幅优秀作品得以展览,为历届钢笔画展中规模最大的一次,吸引了无数美术爱好者和书画收藏者前去观赏。

目前,全国各地已涌现了一大批崭露头角的钢笔画家,如高首峰、张军朝、赵军、刘红军、王崇实、武金生、范祥厚、袁飞、马利程、何文涛、于纯国、郑■等。他们的优秀作品如《雪霁》、《鹿屋》、《老荷》、《坚守》、《秦岭深处》、《民国民居》、《北国农家》、《拍岸》等,打破了传统的山水画、人物画和花鸟画之间的界限,画面融会贯通,隐约间还能看到其它画种的影子。在黑白钢笔画的处理上,画家们没有死守“色为墨辅”的陈规,更多的是突出画面的意境,强调心灵表达的直观性,展现了不同凡响的艺术感染力,很受大家的喜爱与关注。笔者完全有理由相信:在不远的将来,钢笔画——这个别具一格的小画种,在国内收藏市场一定会越来越热门。■

钢笔画《泊岸》 于纯国 画

钢笔画《小溪》 张朝军 画

钢笔画《战斗间隙》

钢笔画 国外行俏 国内渐热

文\本刊特约撰稿 吴伟忠

钢笔画是一种具有独特表现力的绘画艺术,它靠金属笔尖沾上墨水,通过笔尖在纸面的运行而行成线条。由于作画者手势的轻重、缓疾、转折、点顿或重复所形成线条的疏密、浓淡、凝重、飘逸等各不相同,可充分表现所画事物的形、质乃至精神层面的内涵,包括作者的思想、情感及心绪的宣泄。钢笔画属素描的一种,其特点是用笔果断肯定,线条刚劲流畅,黑白对比强烈,画面效果细密紧凑。