

《公车上书》(国家重大历史题材美术创作工程) 308×600cm 2009年

丹青 50 年:孔维克的“出走”与“还乡”

2016年12月17日,由山东省文化厅、山东省文联主办,山东画院、山东美术馆、山东省中国画学会承办的“孔维克从艺50年学术汇报展”在山东美术馆开幕。开幕式上,孔维克总结了自己的从艺经历。从艺五十年,孔维克一贯坚持的是什么?近期记者与孔子第78代嫡系裔孙、山东书画院院长、著名画家孔维克进行了对话。

□张霞

动荡年代里的文化牧游

1956年6月,孔维克出生于山东汶上县,祖上是第六十三代衍圣公孔贞干之弟孔贞宁。孔维克之父是当地一位医师,幼时起孔维克便常陪父亲把笔临池,圣贤之训,家庭熏陶沁润了孔维克的童年。

托儿所时期孔维克便对人物造型和色彩产生了浓厚的兴趣,小人书里的孙悟空、红宝书中的领袖像,无不画的栩栩如生。1966年,文革开始学校停课,孔维克失学在家。当时的工厂和学校有颇多板报宣传任务,县医院、县食品公司、县年画加工厂纷纷邀请小有名气“小画童”孔维克前去绘制大批专栏作品,报酬就是画完到工厂食堂免费吃大锅饭。

不久后学校开始复课,孔维克重新进入学堂,然而好景不长,几年后运动波及孔维克。16岁的孔维克因出身问题二次辍学。对于一个受到打击与压制的少年,画画成为唯一排遣郁结、表达心声的渠道。命运起伏之际孔维克拿起了画笔,于一笔一墨中抒郁结、散怀抱。

“画画是自由的,也是公平的,在这里使我少了许多歧视,多了很多夸奖。”辍学的孔维克开始了一次逃亡式的艺术出走,孤身一人游历浙江、东北、济南、潍坊等地。初从山东省柳子剧团美工刘元声,杭州第五中学教师刘泽民习素描、速写和彩画。继

远足塞外江南,其间又得顾生岳、吴山明、周诗成、何志生、吕品等画坛名宿指授。

三年的游学历程增长了孔维克的见闻,提升了孔维克的画技,孔维克已然成长为美术青年中的翘楚。1977年,文革结束国家恢复高考制度。孔维克在山东省统招美术类考试中名列前茅,却因“家庭出身”问题落榜,半年后被扩大招生补取至济宁师专艺术系,从刘远智习水彩画。求学期间,得到济宁师专客座教授宋忠元、张鹤云、王小古、单应桂等的悉心教诲。

从《沐》到《公车上书》:穿越历史经纬的找寻与担当

毕业后学业成绩卓然的孔维克留校任教。1980年,调任山东美术家协会工作。

上世纪八十年代的中国画坛正值国门初开,西方的新观念潮水般地涌来,各种思潮和艺术观点异常活跃。孔维克承接传统之余,亦整合、消化、吸纳着中西两个文化系统的信息,在纸笔之中寻找着全新的感觉与变化。一幅象征着新时代的作品《沐》在这个阶段创作出炉。

硕大的金灿灿的黄色太阳、交错流转的装饰横线为背景,映照着两个骑单车少女的背影奔向耀眼的未来。作品中的太阳及旋律所形成的圆和曲线既具有现代艺术的形式美感,造型和笔墨的处理又具有深厚的传统意味。1985年,孔维克作品《沐》参加了在北京举办的“前进中的中

国青年美展”,引起不小反响,一时全国各大媒体或在封面、或在重要的位置都刊登这幅画。

1989年,又是一个思潮争鸣之年。“这很像百年前历史时刻。”孔维克灵感突至,构思创作一幅《公车上书》回应时代。

一张画面被做成线装书的视觉效果,画面之上提书《公车上书》文,寓意着打开了历史的那一页,气势恢宏的笔墨、新锐的形式、强烈的视觉冲击震撼感动到了评委与观众。第七届全国美展上,孔维克的《公车上书》获奖,成为当时美术界热议的话题。

这个阶段,孔维克现实主义创作精品源源不断,《孔繁森》、《齐鲁曙光——党的一大山东代表王尽美、邓恩铭肖像》、《为国父孙中山造像》、《国学大师张伯驹》皆受画坛瞩目。

生命原情与精神还乡:回到起步的地方

2009年,孔维克做出了一个大胆的决定,二度创作《公车上书》。众所周知,无论影视改编,还是文学作品,二度创作往往难以超过首度创作的认知度。

如何达到一个新的高度?如何超越自己?为了这次创作,孔维克几次前往北京于宣武门外的松筠庵驻足徘徊。

“当下,现代水墨人物画在形式及艺术语言上已经非常成熟,但在表现手法和绘画语言上仍有很大的开掘空间,依旧是现代水墨人物画的一个重要使命。”

孔维克这样对记者解释自

己的初衷。

数月思考,翻阅资料,几经草稿构图,孔维克才渐渐找到思绪。

“首先从笔墨塑造的推进上开始。”孔维克采取传统笔墨意趣结合西画明暗处理结合的方式,辫子、树和石狮子闪烁着光影效果,犹如雾霾的感觉一下子把当情当境的基调描摹的深沉厚重。其次,孔维克大胆抛弃了原画的形式感,夸张了画面的历史感,修正了人物形象及举动的戏剧性腔调,回归了自然跟朴实的状态。

“回归,并不意味着重复,回归往往比出发还需要更多的勇气与思考,更深厚的功力和认知。”2013年孔维克再次挑战大型主题画《孙中山先生在青岛》。“三岁的孩童永远是在求知的,这才是一个画家的生命原动力。”孔维克总结。

持着人物画家亦应该有自己的历史使命的信念,孔维克时刻与自己的“故乡”相见,与三岁时提笔作画的自己相见。他画《孔子周游列国》《杏坛讲学》不止绘画几千年前曾经的历史事件,亦是对物欲横流、市井俗气时代的一种问责的胆识;画《岁月沧桑——抗战老兵》,亦将国民党老兵纳入画作,把对反法西斯战争的思考升华为对全人类苦难的慰藉。

“我还有很多想法没有实现,也绝不会重复自己走过的路。将要竭力使现实主义水墨人物画薪火相传,一步步推向新的境界。”采访最后孔维克这样对记者总结。

孔维克,1956年生于山东省汶上县。现为全国政协委员、中国统促会理事、民革山东省委副主委、世界孔子后裔联谊会副会长。中国美协理事、文化部中国艺术研究院特聘研究员、北京大学文化艺术研究所名誉所长、民革中央画院副院长、山东省文联副主席、山东省中国画学会会长、山东画院院长。

代表作《孔子周游列国图》、《公车上书》、《沐》、《杏坛讲学》、《高士图》、《白英点泉》等在国际大赛和全国美展中分别获金奖、铜奖、优秀奖、荣誉奖。近年现实题材的创作《高原的记忆——孔繁森》、《齐鲁曙光——党的一大代表王尽美、邓恩铭》、《同志仍须努力——为国父孙中山先生造像》在当代画坛卓有影响。作品及传略被收入各类画册和辞书。代表作数幅入载上世纪80年代启动历时十年的国家美术出版工程《中国现代美术全集》中国画卷、壁画卷、插图卷。出版有孔维克画集、文集、书法集、写生集等50余种。