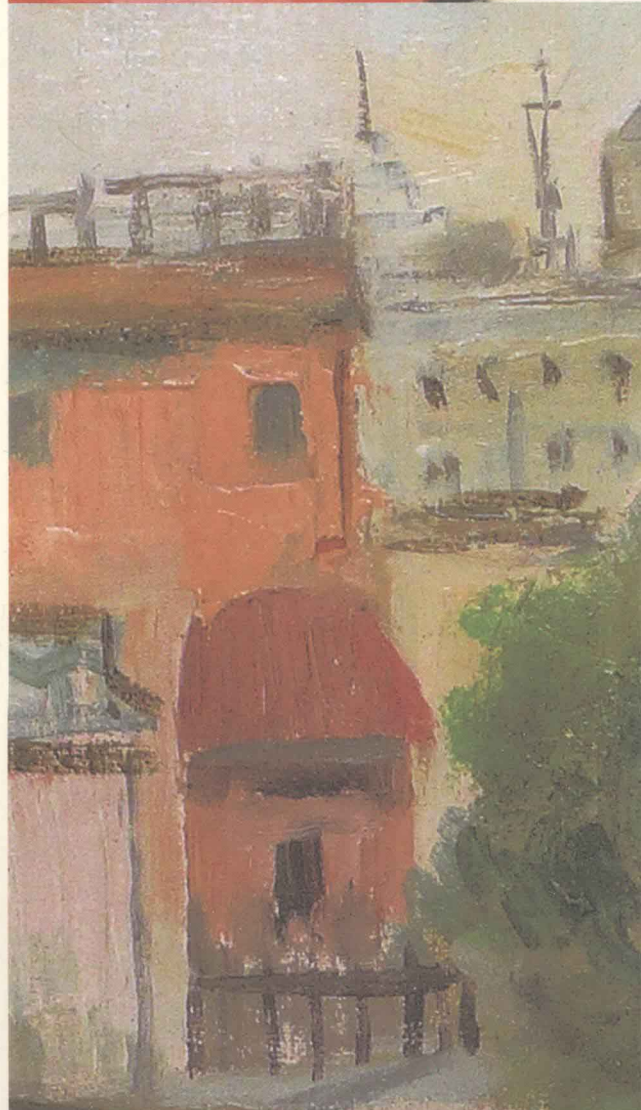
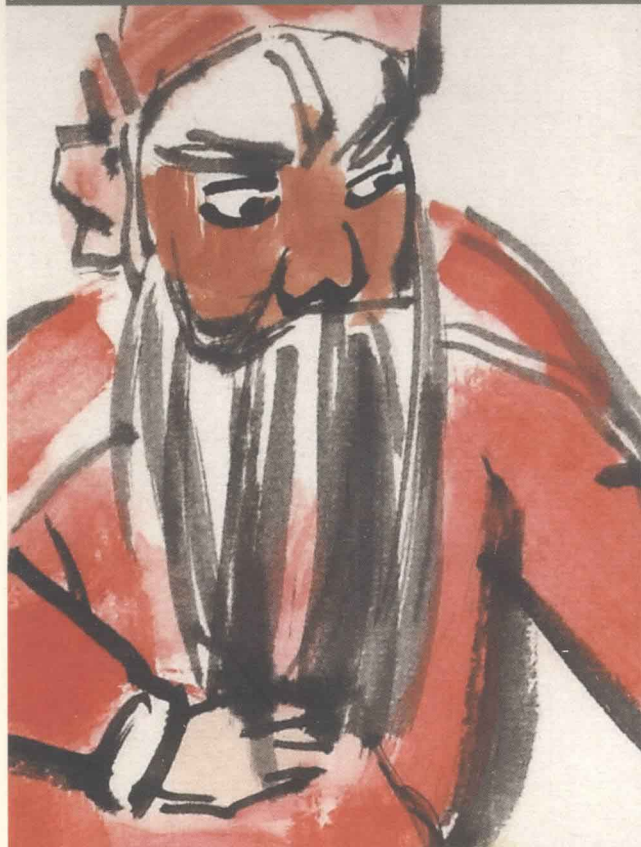

关良诞辰一一〇周年作品集

主编◎罗立火

游弋 YOU YI ZHONG XI 中西

本书由江西美术出版社出版。未经出版者书面许可,不得以任何方式抄袭、复制或节录本书的任何部分
版权所有,侵权必究

本书法律顾问:江西中戈律师事务所

图书在版编目(CIP)数据

游弋中西:关良诞辰110周年作品集/罗立火主编. —南昌:江西美术出版社, 2010.8

ISBN 978-7-5480-0356-4

I. ①游… II. ①罗… III. ①绘画—作品综合集—中国—现代
IV. ①J221.8

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第161726号

责任编辑 王太军 陈 东

装帧设计 设计 · 邱特聪 [yp2010@yahoo.cn]

游弋中西——关良诞辰110周年作品集

主 编 罗立火

出 版 江西美术出版社

发 行 江西美术出版社

社 址 南昌市子安路66号

网 址 <http://www.jxfinearts.com>

经 销 全国新华书店

印 刷 北京佳信达欣艺术印刷有限公司

版 次 2010年8月第1版

印 次 2010年8月第1次印刷

开 本 889毫米×1194毫米 1/16

印 张 13

ISBN 978-7-5480-0356-4

定 价 80.00

赣版权登字—06—2010—174

游弋中西

关良诞辰110周年作品集
YOU YI ZHONG XI

主编◎罗立火
江西美术出版社

关良先生

向特立独行的艺术家致敬

我想关良

——代序

文 / 柯文辉

20 世纪之初，中华民族受列强掠夺，殖民地的文化自卑感妨害消化外来艺术，缺乏汉唐上升时期的民族自信所带来的优良肠胃。加上对西方文明源头不甚了了，急于寻觅救国捷径，国内许多画家对古人作品陈陈相因，虽有赵之谦、任伯年、蒲华、虚谷、吴昌硕五大师各放异彩，无法扭转量的颓势，原创力较萎缩。西画引进后以形似特征冲击了美术教育，迅猛铺开。1923 年中小学美术课以西画为教材，几代人对本国遗产隔膜，以克隆西方技法为荣。白话文在中小学讲坛上一匡神州，韵文写作队伍遭压缩，诗书画印有机统一的中国画，往昔写意特征渐减欣赏对象，中西合璧广受欢迎。美术院校重技轻道，培养成的学者罕见。在这一背景下徐步登上画坛的关良先生，终身默默地精耕细作，虽格局略输恢宏，却作出了至今也不尽为人们认同的巨大贡献。新世纪初电视台为先生拍了文献片，邀请在京理论家举行座谈，有的人直截了当说先生是“小儿科”不肯屈驾光临，到场者寥寥，可见冷落。

纵观九十多年的美术实践，凡从素描透视启蒙的人，几乎无人成为传统意义上的文人画大师，历史就如此严酷。这支队伍里造就不成精通东西方艺术享有世界声誉的

文学家、史学家、美学家、传记作家，继承遗产懂得老庄禅宗，立足文化史高峰的学者和评论大家。其中改为挥洒水墨者皆无诗词篆刻创造力，终生被束缚于西法，难解不似之似高于形似的审美观。

素描造就西方林林总总各种流派为大师甚夥，成效卓著；宝镜变为绳索的喜剧在吾国极受推崇。素描并不神秘，也没有过失。问题只出在中国与中国文化笼罩着的中、日，东南亚等地习过西画的先驱们，关键在于这批人消化不良，没有强大的中国文化根基。

西方汉学家当中如高罗佩会弹古琴，取中国籍夫人，写文言文及七律，在抗战时的重庆交结一批饱学华人。他写《中国古代房内考》，研究过古代人体画，写过小说《狄仁杰探案》，用毛笔插图，颇受晚清木刻影响，也不是高境界的国画，跳不开西画法度，可反证学习国画的之难。文化的根不一样。

关良久教素描，底子雄厚，他的古典文化学识可能不及高罗佩，写不成古体诗，只是悟性高，又从京剧的肩头起步画戏，戏剧为他的画戏作了一千年的准备，所以吃了现代派就看不出痕迹，他不折不扣地吸收了写意特征，

故能对 20 世纪的人物画作出贡献，写戏曲人物更达到百年独步，高手如韩羽、高马得等皆不能企及，绝非偶然。

从关老所作的油画风景看富于现代感，有国画笔墨神韵，仍是标准西画。塞尚、马蒂斯、毕加索等大师的乳汁反刍出来更鲜明。

他的国画用笔狠、准、稳、拙，在结识盖叫天先生之前便形成了。非一波三折的传统方式。线条吸收了汉简风骨，熟后回生，内含筋脉蠕动，外钝内锐，老辣稚气兼之。含蓄自然，为内容所需，与形式水乳交融。比民国初年画戏名家钱病鹤的线更浑苍耐读。

清末人物画大家任伯年从陈老莲、上官周、黄慎作品受益显著。关先生对古画多读少摹。他的创作直取自舞台，思有所得，一气三四幅，有同有异，运笔少重复，均有些华采处理，从本集的孙悟空、李逵、鲁智深以及《棒打无情郎》的人物造型中可以辨别比较。他写人的表情，先有几种类型作为基本规范，有点像戏曲的行当：生旦净丑、武生、武行等，然后因戏因人制宜赋予个性，面目不容混淆，在细节上不拘泥原来的形，时加简化精炼。我们首先明确自己在读画，与戏结缘，又和台上所见不一样。有不拘一格，也有漫不经心处：宋代李逵扯碎诏书的“书”字是今日通行的简本，真圣旨不允许写行草书。《三娘教子》里薛保由扫边老生应工，戴白满，关老换成黑三绺，但表情一点不含糊。《天霸拜山》的窦尔敦红髯，脸谱复杂，绿黑等多种颜色并施，画里用黑面乌须，绿袍也改成淡紫。瓷板上画作红色外罩绿衣。《别姬》中霸王项羽作揉黑脸，去掉了白底里条纹与眼眶。虞姬、杨玉环、红娘外衣上带子很多，从略更突出了人的情绪。不再一一枚举。真画得和台上一个模样，失去很多歌笔墨舞的趣味。他欢迎批评争论思想开放，不愿定于一尊。他说：“有争议便有探索，有探索就有进步。在学术问题本无绝对的标准。特别是在当今多文化的潮流下，企求以一种学术观点一统天下，既无必要，也是不现实的。”（《素描研究序》）

程十发先生论及乃师关良说：他“是中国近代画坛上一位不可或缺的大师，也许他最早将西方现代派的绘画理念引入中国传统的水墨画之中，创造了别具一格的戏曲人物画，在国内外享有很高的声誉……抓住特定情景中的精神，以少胜多，以简练的笔墨表现剧中人的声容气魄，形式上以拙求朴，充盈着一种率真的稚气。用笔‘钝、滞、涩、重’，无丝毫矫揉的浮华，进入一种炉火纯青的境界”。

林曦明兄告诉我：“关老笔下的眼白是一座小舞台，墨点是主角。台上空间很大，主角立在任何一点都精美活脱，他人无从摹拟。粗略地看，窥、觑、瞄、眯、瞪、圆睁、金鱼般凸出、斜睨、盼、逗、蔑视、冷观、含笑、惊喜、漠然、外冷内热、迷恋、哀怨、恐惧、忧思、酝酿着什么诗文妙语，质疑、反诘、镇定、狂妄、阴险、欲擒故纵、猫戏老鼠、童心闪现，呆望出神、绝望、爱、怜，比舞台上的表演还丰富。深深地看进去，看出特殊味儿。真正成功的杰作，连角色、演员双重气质都画出来了。”

他几十年亲近戏曲，前台看，跑后台，访演员琴师虚心讨教一招一式，一腔一板一眼，同盖叫天大师交谊深厚，又长于操琴。抗战中在重庆国立艺专，粉墨登场，扮《打渔杀家》里的萧恩，唱做念打，让步行十多里专来欣赏的丰子恺先生击节鼓掌。关老还熟悉锣鼓经，等到“亮相”的“叭、哒、呛！”快要打完，演员形成雕塑前的两秒钟，已抓住传神的要领，迅即勾好草图，回家加工成画。也有现场一次性写毕，不失沉着、痛快、灵动。

关老吃掉西画，成为国画的血肉，与民族传统艺术十分和谐无间，一斧无痕，妙造极其自然的人物群像，不受西法所囿，这一成功在任伯年之后没有他人与之并肩。跟黄宾虹吸收印象派技巧而不着西画相同样困难、高明。黄是大江，关是高度不受理论家们注目的孤峰，外平内险，靠秉赋勤奋战胜寂寞的产物。要多大毅力与流行劲风对抗，当局者不迷而清醒，直面甜俗薄媚，羞与为伍，这种勇气来自强烈的民族自豪感。这感情在当下是何等地珍贵啊！

我尊敬的一位前辈在敦煌几十年，热爱这座宝藏，但只停留于崇敬，无力吸收。自己的作品里连一丝敦煌文化的影子也看不到。可见老留学生一入西画天地，终身抱住证实哲学为本的艺术观，亲近祖宗的艺术都难，足以反证关老的罕见！

关老多次电话召我去寓所拉琴帮他调嗓子或陪他上天蟾舞台看戏，我的胡琴已放下近30年，指法弓法生疏，他说：“知道你手生，但戏熟，我有忘了词与腔的时候你能提个醒，又不是上台，不必紧张，玩嘛！”那一口广东乡音未脱的京腔，给我留下深刻的印象，回忆起来犹似昨夜。

1981年8月某日，李万春先生把三排座位的两张票送到我的住所，兴致勃勃地说：“今晚兄弟给关先生保驾看戏，散场负责送回家。我要为二位翻一个‘虎跳’！百分之一千平安无事！”我在开演前向关老转告老猴五的话，他眉毛紧皱地急了：“快去后台告诉李先生，七十多岁了，千万免了，‘虎跳’万一摔伤，咱们俩都是罪人，犯不着冒风险。不然，我安不下心看《大闹天空》啊！”我遵命去化妆室传了话，李先生允诺取消此举。但戏演到节骨眼上老猴王忍不住还是露了绝活，整个剧场像开了锅。大幕徐落，关老上台道贺，再三劝李先生下不为例。

次晚又陪关老去看赵燕侠大姐的拿手戏《碧波仙子》，他十分开心。散场后我叫了出租车，他挥手让车开走就埋怨我：“昨天你叫车我没有拒绝，怕伤了你的自尊心！今晚不让你打肿脸充胖子，咱爷儿俩都坐十六路公共汽车回府，我请你吃过点心才放你回去休息！你很困难，不必花闲钱！”我只能听从吩咐。

“我那把琴怎么样？”

“韵味醇净，轻轻拉就很响，你唱起来很省劲。真绝！”

“等拉不动就送给你玩玩！”

“那绝对不可以夺长者的心尖肉！”

“我很真诚！总有一天要跟它分手！”

1985年冬天，他枯坐屋角发愣，见我进门，指指椅子要我落座，久久无言。

“老师有心事吧？”

“个人的事没有什么值得去想，刚才一位快40岁的护士来求一张画，我不想动笔，给了她一张《拾玉镯》，是旧作。1981年初夏，我住医院开白内障，眼蒙纱布，很急，请她读鲁迅的小说和杂文，我听得津津有味，出院之前我表示感谢，特地买了一套《鲁迅全集》送给她。刚才我问她看过几遍，她连连摇头，说看不懂，我不能说什么。她一走我就生闷气，五四运动很成功地把文言文跟年轻人隔开，我就懂得太少，不会做诗。现在人忙发财，钱会不会把五四后的散文与年轻人疏离呢？如果是那样生活多单调，穷的除钱以外一无所有怎么办？我太不安了！”他忽然老了十岁。

“不会吧？”我见他忧郁！

“危险啊！你不明白！”这段话给我很大震动，但愿这预见成为泡影吧！想不到这是最后一次受教。

1986年9月28日先生病逝于上海中山医院。2002年我去先生故居探望先生哲嗣汉兴兄，搜集图片与资料撰写《关良》一书。分别时他还告诉我：“胡琴没有保存好，再也找不着了。送给你多公合适！”

岁月乱流，我时时想到先生那慈和的笑，说戏的投入和愉悦，唱工用行家话评定：虽不“亮堂”却厚朴苍凉，堪称“挂味”的歌声。那琴已在我心头生了根，没齿难忘的老叔叔！

立火仁兄主编这本画集，收编关良先生不同时期的代表作品，用心良苦，可谓关良先生艺术的隔世知音。

2010年9月于北京

（作者为中国艺术研究院戏剧研究所研究员）

Contents

目 录

行书“新禧”	10	捉放宿店	60
对联	12	一丈青活捉矮脚虎	62
无量佛	14	凤姐	64
花鼓	16	武剧图	66
武剧图 成扇	18	打贪官	68
戏剧人物	20	虞姬舞剑	70
戏剧人物	22	晴雯补裘	72
武剧图	24	三打白骨精	74
白蛇传	26	智取火焰山	76
十字坡	28	李逵扯诏谤徽宗	78
苏三起解	30	鲁智深大闹野猪林	80
拷红图	32	李逵扯诏谤徽宗	82
乌龙院	34	戏剧人物	84
苏三起解	36	戏剧人物	86
册页之一：芦荡火种审沙	38	舞狮	88
册页之二：沙家浜	40	林冲怒杀陆谦图	90
册页之三：伏虎罗汉	42	东郭先生受教图	92
册页之四：贵妃醉酒	44	大闹天宫	94
册页之五：孙悟空三打白骨精	46	孙悟空三打白骨精	96
册页之六：三打白骨精	48	红衣悟空	98
册页之七：三打白骨精	50	捧桃	100
册页之八：武二设祭	52	伏虎罗汉	102
智擒座山雕	54	今日欢呼孙大圣	104
武松打虎	56	黑旋风李逵	106
魔王腊瓦那与鹰王札达俞之战	58	望江亭	108

金猴奋起千钧棒	110	贵妃醉酒	160
黑衣悟空	112	弥衡击鼓	162
孙悟空	114	武剧图	164
伍子胥	116	钟馗	166
打渔杀家	118	鸿鸾禧	168
醉打山门	120	教子图	170
大风歌	122	太白醉写	172
今日欢呼孙大圣	124	张生与红娘	174
霸王别姬	126	嫦娥奔月	176
武剧图	128	天霸拜山	178
棒打薄情郎	130	牧牛图	180
收姜维	132	听革命故事	182
孙悟空图	134	咏森画像	184
逼宫	136	争艳	186
册页 程十发题跋	138	瓶花	188
册页封面	140	昆明西山	190
册页题跋	142	陕西石门	192
册页之一	144	太湖帆影	194
册页之二	146	上海苏州河	196
册页之三	148	上海新世界	198
册页之四	150	武剧人物瓷盘	200
册页之五	152	武剧人物图瓷板	202
册页之六	154		
册页之七	156	编后	204
册页之八	158		

行书“新禧”

尺寸：68cm × 34cm

题识：关良

钤印：关良

新禧

吳良

四言对联

尺寸：92cm × 18cm × 2

铃印：良公

知

庚申七月

足

常

樂

守

口

閑良

如

瓶

无量寿佛

创作年代：1941年作

尺寸：64cm × 33.5cm

款识：辛巳长夏为宝洪先生作此图 即希正拙 番禺关良

钤印：良 南亭

来源：文物商店旧藏

辛巳夏月
会洪先生作此首即希正拙
书局 阙良

