

2014年於台灣舉辦的「聖喬丹青——孔子第七十八代裔孫·孔維克人物畫作品展」展覽，可以說是自1985年海峽兩岸恢復交流後，在台灣地區最受關注、最成功的一個展覽之一。孔維克不僅擅長人物，他的山水、花鳥、書法的造詣等都達到了相當的高度。一個藝術家能有這樣的綜合能力是很難得的。現代人物畫發展到今天有着不同的面貌和形態，孔維克先生無疑是其中具有代表性的畫家之一。他借鑒西畫的造型意識，綜合了文人的詩與思想、中國畫的筆墨精神，創造了一系列的屬於自己的筆墨符號和樣式，我們可把它們叫做「孔家樣」。

■李奇茂

■同志仍須努力——孫中山先生肖像

■孫中山先生在青島

萬物過眼皆為我有

孔維克人物畫 創建個性時代

【作者】李奇茂

中國人物畫從古代到今天有很大的變化。我們的前人講人物畫重線條，這是兩宋時代的一個特點；再就是古代人物畫的造型觀念與今天也有很大的不同。從唐代吳道子到明代陳老蓮在造型上雖有改變但屬一個體系，都是屬於意象造型的路數。人物畫根本的突變是近百年的事情，近代以來國門打開，西方文化與中國文化開始了激烈的碰撞，中國人物畫首先感到了危機，直到民國後，開始有了突變的端倪，蔣兆和的《流民圖》首先把素描的模式帶到了中國畫上，後來又有了徐悲鴻改良中國畫，內地叫「徐蔣體系」。這個體系一開始素描，速寫的痕跡很重，但經過幾代人的努力逐漸融合了中國畫傳統筆墨的內涵，出現了種種探索，種種風貌，逐漸走向了成熟。

借鑒前人精神 創造藝術符號

看了孔維克先生的作品，無論是景物還是人物，那個人物是孔維克的人物，那棵樹是孔維克的樹，不是別人的樹。就花鳥畫來說，雖然在他的竹子上有前人的借鑒，但那也是孔維克先生創造的符號。一個藝術家能創造藝術符號是一個很了不起的事情。翻開中國畫史，一系列的名垂青史的大師，不就是創建了他那個時代的屬於自己的個性化符號嗎？但是現在很多藝術家不懂得什麼叫做符號，不少人只是在紙上畫圖，畫別人已創造好的圖，或創造別人看不懂的圖以及自己也不懂的圖。這叫盲從或瞎創的藝術家。

在孔維克的畫上，找不出前人的影子，只有前人的精神，沒有前人的圖式符號，只有他自己創造的系列符號。他不僅沒有重複前人，也不重複自己，一看作品就知道是他「孔維克」。前代畫家說過「搜畫奇峰打草稿」，都是提醒要從生活中獲得靈感。從孔維克到各個地方的素描寫生看，他是在心隨手移，手隨心順。他根據不同時、不同地、不同景，而做着不同的素描寫生。寫生不是照相，孔維克寫生的那些人物，沒有徐悲鴻、黃胄等人的影子，更沒有蔣兆和的影子，也沒有其他人的影子。

但是他對一切現當代學術成果進行篩選吸納，融合並化為了自己的藝術的符號。更重要的是筆墨在他的心中周轉，並不是固定在某個部位，而是隨着大千世界的變化而隨時隨地周轉，不斷隨着他的藝術思考而變化為他的藝術樣式。至於對中國式黑白的理解，我覺得他處理得也很好。他的大畫《公車上書》及古典系列人物畫，都能將實和虛、黑和白處理得恰到好處。

融合中西因素 提煉生活藝術

剛才說到符號系列，他的大創作與小品畫是兩個不同的

■礦工文工團舞演員付穎（礦工水墨寫生之四）

■付村礦井老採煤工孫慶國（礦工水墨寫生之三）

■付村礦井下挖煤28年的勞模單茂田（礦工水墨寫生之二）

■付村礦勞模轉業軍人到峰（礦工水墨寫生之一）

符號系統，可是在他的大畫處理上，絕對不是蔣兆和的範本，也不是素描的範本，還不同於當代其他人物畫家的樣式。他正在尋找如何融合中西各種因素，走好人物畫的現代發展之路，這是他對自己的一個考驗。在水墨寫意手法表現宏大場面、塑造眾多群像方面，他已經找到了前人所沒有的、屬於他自己的一條路。西方和中國的早期的人物畫都是以宗教壁畫為主的，從他1994年畫的孔子《杏壇講學》中，可以看到借鑒了壁畫的某些元素，畫面處理得很典雅、莊重。

他這張畫的構圖和造型與現代美學和現代所謂三度空間的平面結構方式都放置在同一個畫面上，顯示了一個藝術家是如何在20年前就走在了大家的前面，因為他知道什麼叫做藝術。今天只有孔維克等少數人知道如何把生活提煉成藝術。書畫同源，書畫合璧，這不是指把唐詩三百首寫在畫上就叫書畫合璧，而是把書法的精神、書法的黑白、書法的瀟灑、

書法的方式融入在繪畫裡，才叫做書畫合璧。他國學的修養、文學的素養，藝術素描的根基及書法的歷練等，使他能全面地去提煉一個藝術之魂，這個「魂」今天已在他的畫面上逐漸凸顯，有了新的生命。

把握創造規律 萬物表達筆下

齊白石說得很清楚，「萬物過眼，皆為我有」。齊白石真是一個了不起的人物。齊白石生長在封建時代，他傳承了文化，同時也搭上了最後一班列車。他講「萬物過眼」，是指眼見的大千世界，「皆為我有」指一個藝術家的消化消解能力、藝術表達能力。孔維克是能將過眼的萬物都能變成藝術品，都能在他筆下生動地表現的人，他就是「萬物過眼，皆為我有」的人。這在當代海峽兩岸畫壇實在難得。有很多畫畫的人畫了十萬張畫都是一個樣，還有的人寫字，第一個字和第二個、第一百個都是一個樣子。但是孔維克的畫，哪一

張會相同，哪一筆會相同，哪一個畫面的黑白會相同呢？懂得了黑白就懂得了老莊哲學，黑的就是白的，白的就是黑的，有就是沒有，沒有就是有。

從繪畫的階段，即從有心者畫有心，從心畫新，從新畫心這三個階段看，孔維克都已做到了，可以說他已經把握了藝術創造的規律。儒家說到文化的功能時強調「成教化助人倫」及「文以載道」等，這些孔維克更是做到了，他正處在一個創作精力旺盛的年齡。

孔子說：「君子納於言而敏於行」。這百年來就中國畫壇來講，一般說的比畫的多，打破這百年來有些人的空談，有些人就靠玩弄所謂技巧的這種場面。孔維克是不斷探索和追求個人藝術風格、個人文化品格並進行不懈實踐的代表。

（李奇茂：台灣中華書院院長、中國孔學會會長、中國國家畫院院委、著名人物畫家）

■杏壇講學古樂圖及習射圖（三聯畫）

■孔子與弟子七十二賢圖

台灣名家們點評孔維克作品

孔垂長（孔子第79代奉祀官、台灣地區政府顧問）

「孔維克繪畫的功夫很深，作品有很強的文化使命感及藝術感染力。尤其是表現祖先孔子《杏壇講學》、《孔子見老子》等作品。我看到了他在嚴謹的治學和浪漫的畫筆之下，展現了儒家文化的崇高和深遠的影響，並對這些題材進行了生動的藝術詮釋，讓我們充分地感受到中華文化的博大精深。」

歐豪年（台灣中國文化大學美術系教授）

「孔維克的畫是以古法畫而有現代精神。他的畫從清朝到民國以後的服裝，能引用現代的技法而準確地表達，人的準確比例，生動的造型，筆墨的表現既有中國傳統精神的存在，又有西洋的因素引入，且結合得很好。另外一方面，孔維克的畫寫生功夫不得了，面對社會各種身份的人用水墨技法來當面寫生，他雖用西方現代的寫實手法，但是下筆還是中國水墨的精神，由內而外堅持了兩個不同方向。第三個方面，就是畫面的整體構成非常有自己的特點。他不論是畫面構圖還是畫面的形式如手卷、三聯畫，乃至裝裱形式都很匠心。」

劉國松（台灣五月畫會創始人、香港中文大學教授）

「我一直關注中國繪畫轉型的現代性研究和探索，尤其是在繪畫材料上做了一些變革。孔維克則是在傳統筆墨上進行現代性推進，他做了很多方面的努力，形成了獨特面貌。他對歷史場面的表現展現功力，尤其是那些大場面，我們過去在中國畫是很少能夠看得到的，牽扯技法的高難度把握和運用上的突破，可以看出孔維克的學問修養、筆墨技巧、中西貫通等都達到了一個高度，也把人物畫的表現力、表現大題材的能力向前大大推進了一步。」

江明賢（台灣師大美術研究所名譽教授）

「1989年30歲的年輕畫家孔維克創作了一幅《公車上書》人物畫，獲得第七屆全國美術大獎，從而引起了美術界的關注。《公車上書》描寫的是百年前以康有為、梁啟超為代表的愛國知識分子為反對袁世凱稱國的《馬關條約》，上書光緒皇帝之「萬言書」。《公車上書》使我想起了現存國畫浮宮，19世紀畫家大衛以繁複群像人物為題材，創作出其震撼力之《拿破崙加冕圖》，以及阿姆斯特丹博物館收藏的17世紀荷蘭大畫家倫勃朗強調光線與氛圍之《夜巡圖》，真可謂東西相輝映也。孔維克是至聖先師孔子之後裔，孔門弟子無窮矣，家世傳承之文化淵源根基深厚。雖然具有文人畫家之特質，詩書畫三絕之傳統本領，但他不以此為滿足，大開大闢，勇於突破，大量吸收西洋繪畫美學理念與技法，特別在素描與速寫上着力尤深。他深入生活，體驗不同人生，成就了每走過必留下為數可觀之作品，寫遍天下名山大川與風土人情。」

姜一涵（「中國文化大學」藝術文化研究所所長、原美術系主任）

「孔維克作品的藝術品位很高，他的繪畫題材、藝術手法宏大、多樣，藝術手段處理得精緻、到位，可以說他是一個文化底蘊深厚、藝術修為全面的少見的藝術家。孔維克所展示的人物畫作品，給中國水墨人物畫開闢了新的方向、新的未來。」

黃光男（台灣地區政策顧問、台灣藝術大學校長）

「中國的水墨畫或者稱新文人畫發展到今天，理論上眾說紛紜，畫我一直找不到滿意的對應體，我想像中的發展典範就應該是今天所看見的、維克畫的這個類型。所謂「新」就是要緊跟時代，「文」就是裡面要有文質，「畫」就是要有畫意，有畫的藝術品格、藝術品位、藝術水準。維克畫裡的技巧，不止是簡單的技巧，而綜合表現在他的繪畫題材、表現形式、表現技法裡，他將歷史性、文化性和社會性很好地結合在了一起。」

李錫奇（台灣地區政策顧問、台北現代畫會創始會員）

「水墨畫在中國扎根一個很厚的傳統文化之中，但這只能看做一個很了不起的媒材，怎樣從媒材裡面提煉出新的、更有時代風貌的作品來，這才是當代傳統型畫家應該追求的。孔維克有思想、有藝術抱負，並且已經有了一個良好的開端，相信他絕對有能力走出一條屬於自己、屬於時代的藝術創作之路來。」

呂祥雄（中華兩岸文化事業協會理事長）

「我很榮幸作為孔維克畫展的策展人，用了五年的時間向台灣推出了孔維克展覽。孔維克的畫展概括起來有七大亮點：一是在台灣的最高藝術殿堂紀念館舉辦的精彩亮相。其二，受到台灣美術界的廣泛好評。其三，受到台灣政要們的深度關注。其四，受到文化界和社會各界的熱烈追捧。其五，展覽的人氣鼎旺。其六，展覽策劃很有亮點，展覽定為《聖喬丹青》，突出了傳統文化特色，作品跨越30年，藝術積澱雄厚。其七，展覽受到兩岸媒體的廣泛關注。」

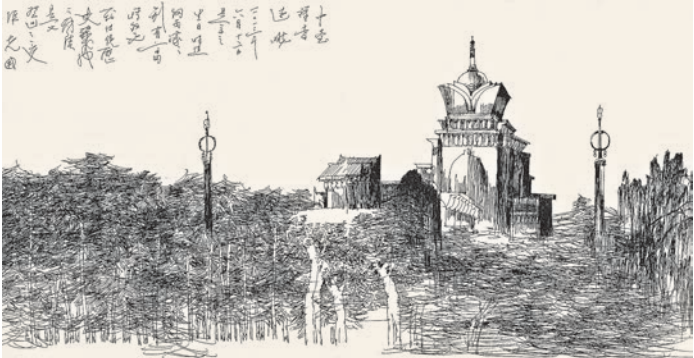
孔維克簡介

孔維克，現為全國政協委員、中國統促會理事、民革中央畫院副院長、中國美術家協會理事、中國藝術研究院特聘研究員、山東省文學藝術界聯合會副主席、山東畫院院長、民革中央委員、民革山東省委副主委、世界孔子後裔聯誼會副會長。作品及傳略被收入各類畫冊和辭書。代表作數幅入載上世紀80年代啓動歷時十年的國家美術出版工程《中國現代美術全集》中國畫卷、壁畫卷、插圖卷。出版有孔維克畫集、文集、書法集、寫生集等50餘種。

獲「中國畫壇百位傑出畫家」稱號；在中國美術館舉辦個人畫展並舉辦作品研討會暨作品集首發式；代表作《公車上書》在七屆全國美展獲獎後入選「百年中國畫展（1900—2000）」、「新時期中國畫之路（1978—2008）」，2007年簽約為「國家重大歷史題材美術創作工程」重新創作；《硯耕堂隨筆》獲山東省第三屆劉勰文藝理論獎；被推舉為「當代優秀中國畫家」之一參加全國政協組織的大型晉京調展；《不拋棄不放棄》（合作）入選第二屆北京國際美術雙年展並獲山東省第二屆山東泰山文藝獎金獎。2013年《心學大師王陽明肖像》簽約中華文明歷史題材美術創作工程，《孫中山先生在青島》簽約山東省重大歷史題材美術創作工程。

■相連獨木成林

■細雨中的中台禪寺

■台灣綠島之朝日溫泉

■台灣南岬鵝鑾鼻燈塔

■台灣太魯閣寫生