

海上女画家研究系列

向城市迁徙的现代花鸟画

——浅析万蒂花鸟画的变革历程

朱国荣

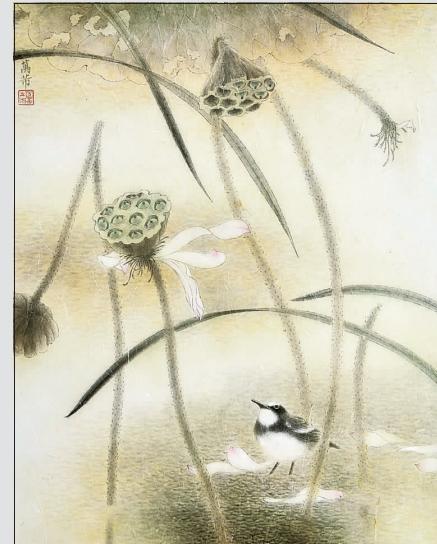
与大多数花鸟画家一样，万蒂在花鸟画学习上也是从传统入手的。两宋时期的院体花鸟画以严谨的构图、生动的形态、富丽的色彩、娴熟的技法一直是工笔花鸟画学习者的范本。万蒂在进入上海工艺美术学校中国画专业学习时接触了宋代工笔花鸟画，后又接触南宋院体画家李迪、明代院体画家吕纪等名家，通过临摹与研习，写生与创作，授课与编写教材，她对于传统花鸟画的理解和掌握显然要比一般画工笔花鸟的人技胜一筹。万蒂后来又到中国美术学院装潢设计系、华东师范大学美术教育系学习，先后完成大学专科、本科学业。这些学习经历在她以后屡屡的艺术创新中都起着积极而卓有成效的作用。

在上世纪90年代末，万蒂的花鸟画作品在“98上海百家艺术精品展”和“海平线”98绘画、雕塑联展”两个重要的市级美术展览亮相，开始引起人们的关注。其实那时候她在工笔花鸟画上已经耕耘了十多年了，她的花鸟画作品以鲜艳、丰富的色彩和花鸟在大自然中的现场感超越了传统花鸟画的一些规范和格局，令人耳目一新。

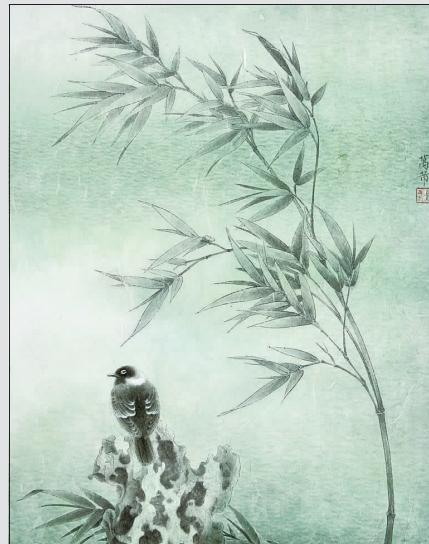
不过，万蒂在那时候就感到，传统虽好，但是与我们所处的时代毕竟相隔太远了。现代人身处的城市环境、时尚的审美趣味、面临的生态困境，以及多元的艺术影响，都使得今天的艺术创作不得不考虑现代人的精神需要，创作出顺应于现时代社会生活的绘画作品。于是在新世纪里，万蒂带着她的花鸟画开启了一个新的里程，向着现代迁徙。

万蒂先是吸取了西方现代艺术中的构成主义，在画面上，她拆散了传统花鸟画的折枝架式，营造了一个带有一定秩序的花鸟世界。在这个世界里，花卉被重新组合，构成一组组具有相对独立，又相互之间有关联的群体，花草舒展着柔美的姿态，小鸟们栖息在犹如童话般的世界里，没有天敌，没有烦恼，有的只是爱。从万蒂创造的这个花鸟世界里，每个人都会感受到安宁、平和。创作观念的转变，又为万蒂在色彩上的运用拓展了自由发挥的空间，画面的色调、各种花卉的颜色，都随着创作的需要而改变。万蒂在这一时期的

万蒂是当今海上画坛最具代表性的中生代优秀女画家之一。现为上海工艺美院教授、上海中国画院兼职画师。她不仅擅长花鸟画，其山水、人物画也是别开生面，展现了她难得而全面的艺术才华。她为肖复兴、王小鹰、赵丽宏等作家的作品所绘的插图因对作品理解准确、人物形象传神而广受称誉。近年来，万蒂屡屡在国内外的美术大展露面和获奖，引起了评论界和收藏界越来越多的关注。著名评论家朱国荣先生的《向城市迁徙的现代花鸟画》一文，对万蒂近年来在花鸟画创作方面的探索和变革，做了透彻而完整的分析，能够让读者对万蒂其人其艺有深入的了解。

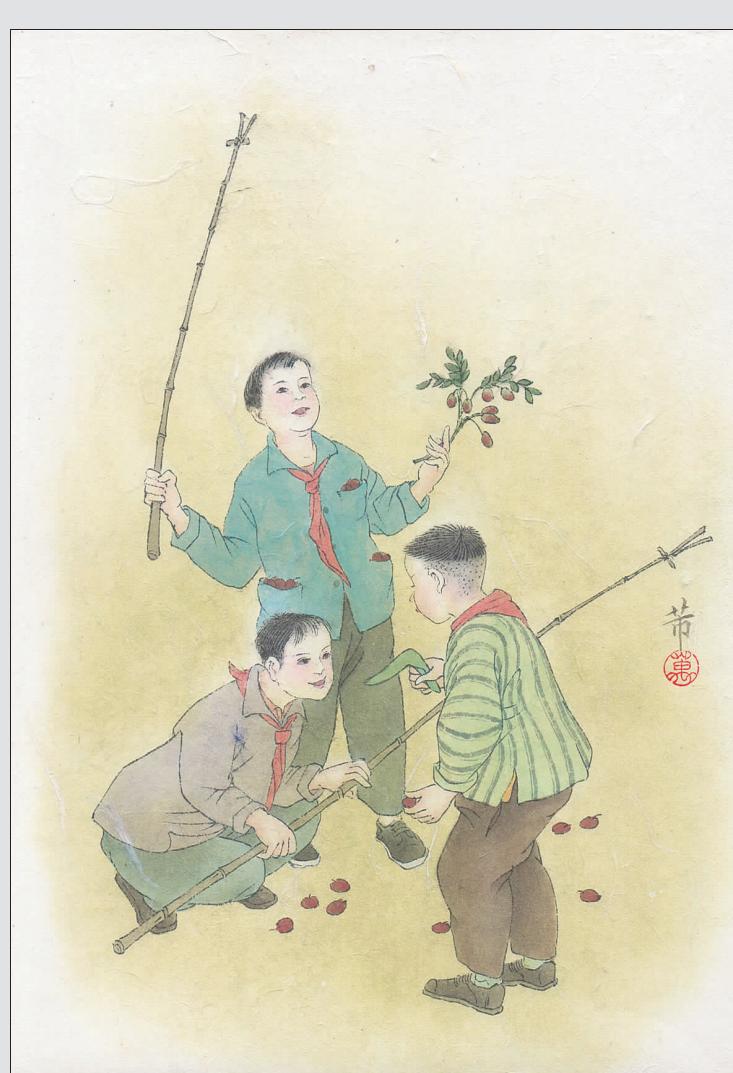

▲秋韵(纸本水墨) 万蒂作

▲晨曦(纸本水墨) 万蒂作

►红脸儿(肖复兴作品插图) 万蒂作

花鸟画中所表现的已不是传统绘画中的文人情怀，也不是对大自然美景的真实描绘，而是意在透露画家心中的美好情感和愿望。在这种似真实又非真实，似虚幻又非虚幻的画面中，洋溢着画家的理想主义精神。万蒂说她的花鸟画是从乐观的角度

来构思和创作的。她的作品以优美的形象和浪漫的情调印证了她的创作思想。万蒂在这一阶段对花鸟画的变革中，侧重于作品图式的改变，并没有涉及到绘画的表现手法，因此保持了传统审美的欣赏路径。

接着，万蒂的艺术探索又深入一步。

这一步是把花鸟的形态减弱到最简练的境地，色彩变得更为单纯，画面变得更为空灵，意境由宁静转为纯净。与此同时，在花鸟的背景上开始隐隐约约地显出抽象的几何图形，虚幻空间的作用有所增强。纵观这一时期的花鸟画，基本上脱离了与传统

的联系，花鸟的象征意义、比兴的传达含义亦被完全消解，代之而起的是突出表现了现代人的心灵感受和精神体悟。在《市·影》、《市·曦》、《市·暮》等画中，城市的象征性渐渐地清晰了起来。

我曾经去万蒂家看她新创作的一批花

鸟画，一跨进门，只见画桌上摊着的，墙壁上挂着的，墙根边靠着的，还有在画板上裱着的，都是她最近画的作品。其数量之多令我吃惊，而更令我惊讶的是，所有的花鸟画全是纯水墨的。我无意中瞥见窗外沐浴在阳光下的秋叶，想起万蒂的花鸟画曾经拥有的斑斓色彩，不禁为万蒂跨出的这一步叫好。倒不是在否定她以前的工笔重彩花鸟画，而是为她能够不依恋过去的成就，朝着新的艺术目标毅然前行的勇气叫好。这是一批完全浸润在黑白、灰水墨世界里的花鸟画。万蒂把她的工笔花鸟从五彩缤纷中拉到了纯粹的水墨里。这一步看似走得突然，其实又是在情理之中。因为象征城市的抽象图形出现之后，当笔下的花鸟脱离了大自然的怀抱之际，画家的艺术表现便解脱了受现实的束缚，从而到达介乎于传统与现代之间的自由境地，水墨形式也许是表现这种境界最为合适的一种选择。为了避免象征城市的几何图形出现的硬边化和平板化，画家借用了传统的点墨法，集点成面，使得这些大小不一、横竖各异的矩形块面泛起粼粼波光，犹如建筑物的水中倒影，闪烁着城市的光影。一个有趣的现象是，万蒂笔下的小鸟却始终保留着传统的工笔技法，勾勒，渲染，平罩，丝毛，一步不缺，小鸟俨然成了传统的守卫者。在这些小鸟的图像上，忠实地保持着传统绘画的痕迹，显现着现实生活的真谛，这应该说是万蒂的有意为之。因为小鸟们见证了画家在艺术上的起步，指出了画家创作灵感的来源。而为了让工笔花鸟与水墨抽象的城市图形和谐地相处，万蒂又对生宣作了熟化处理，使得两者的融合浑然一体。在这批花鸟画新作中，万蒂表达了她对于现代城市建设的一个观点：即有水的、鸟语花香的生态环境，才是理想的宜居城市。

今天，万蒂的花鸟画从传统迁徙到了现代，从大自然迁徙到了城市，从彩色世界迁徙到了水墨天地。我相信万蒂不会就此止步，她还会继续前行。这就是有着大志向的小个子画家、女教授万蒂的个性。（作者系上海美术家协会副主席、著名美术评论家）

拍场精品

安格尔、德拉克洛瓦等素描作品首次现身国内拍卖会

曹文

安格尔、德拉克洛瓦、贾科梅蒂等西方顶级绘画大师的素描作品将现身保利华谊(上海)秋拍会。保利华谊(上海)2017秋季艺术品拍卖会将于12月8日在上海静安香格里拉大酒店举行，6日-7日预展。而北京保利秋拍也于12月16日至20日在在北京四季酒店开槌。

此次保利华谊(上海)秋拍将以东西方文化自十九世纪以来的频繁互动与融汇为线索，推出“碰撞——国际现当代艺术专场”。此次专场将以时间为绳，呈现从十九世纪初至今200多年中，东西方文化不同历史时期之佳作近150余件，作品形态囊括油画、素描、雕塑、装置。

西方经典艺术板块精彩纷呈

西方经典艺术板块，将呈现安格尔、德拉克洛瓦、贾科梅蒂的素描精选作品，以及柯罗、基斯林、封塔纳的不同时期代表作。封塔纳在画布上涂上颜色，用刀片直接刮破、刺穿，凸显其“极少主义”，以极具实验性和开创冒险的思想创立了空间主义艺术，并引领了战后意大利乃至整个欧洲的艺术运动。柯罗的风景画，在色彩运用方面，用的最多的是银灰色和褐色调子，因这类色彩具有宁静感，将灿烂的阳光或弥漫的晨雾展现得更富诗意。柯罗的《拉罗歇尔风景》创作于1851年左右，画面一如既往地采用了画家钟爱的灰褐色调处理。在画面处理上，柯罗不仅通过单素描的方式来强调明暗关系，同时还利用丰富的色调来调合各个块面的柔美层次，令

画面微妙动人，不着痕迹，而这也正是柯罗风景画最富有特色的艺术气质。早期油画板块中，将呈现吴冠中、吴大羽、林风眠、赵无极等老一辈艺术家的不同时期的代表作品。其中吴冠中上世纪80年代至90年代的油画及水墨佳作三件如《姐姐(人像)》、《忆杭州》等颇为引人注目。而在

中国当代艺术板块中，张晓刚、曾梵志、丁乙、方力钧、周春芽、陈箴等代表了中国当代艺术不同发展阶段与多重艺术路径的中坚艺术家均有佳作呈现。如张晓刚创作于2006年至2007年的作品《女孩》、曾梵志创作于2007年的作品《无题07-10-8》、丁乙创作于1999年的《十示 99-10》等，都是各具特色的佳作。

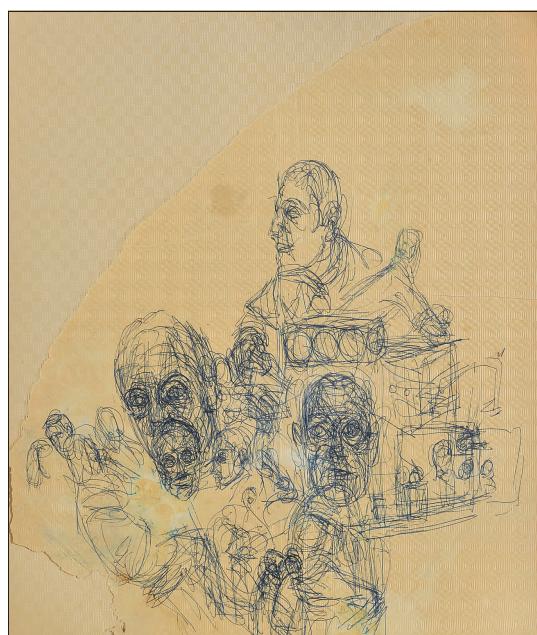
齐白石《山水十二条屏》为全世界估价最高之中国书画作品

本次保利华谊(上海)秋拍，还将展现目前全球估价最高的中国艺术品齐白石《山水十二条屏》，估价在5亿元人民币左右。齐白石是中国近现代绘画史上最为重要的代表性画家，这一鸿篇巨制能否达到西方同时期画家作品所创造的市场高度，是对中国艺术品市场的另一个考量。齐白石《山水十二条屏》，创作时间1925年，时年62岁，可以说是白石老人风格转型期里最具代表性的山水作品，同时也是目前社会可流通的尺幅最大的山水十二条屏。齐白石《山水十二条屏》三个显著特征：一是抛却“四

王”桎梏下的山水程式，进入“一洗凡尘万事空”的真山真水创作境界；二是白石老人游历中国大江南北的“五出五归”后，对山水创作升华后的集大成者；三是白石老人目前存世的山水十二条屏，仅有二套，另一套是1932年齐白石为川军军长王缵绪所绘，现收藏在重庆博物馆，而此套山水十二条屏就成了民间收藏的唯一的一套。

根据目前现有资料，《山水十二条屏》首次公开展出时间应为1954年4月，在“齐白石绘画展览会”(中国美术家协会主办)首次露面。随后，1958年1月1日至1月20日由中华人民共和国文化部、中国美术家协会主办的“齐白石遗作展”将此十二条屏悉数展出。此后又多次有过著录，是齐白石的代表画作。《山水十二条屏》第十二屏《板塘荷香》画上题写“子林仁兄”，可知这套作品是齐白石绘赠于陈子林。陈子林，生于1879年，卒年不详，民国年间北京的名医。

新中国成立后，此套白石老人《山水十二条屏》由黄琪翔、郭秀仪夫妇购藏。此套《山水十二条屏》在黄琪翔、郭秀仪夫妇家中珍藏长达半个世纪之久，视为掌上明珠、闺中秘宝。在此十二条屏中，齐白石笔下的美好家园情景——长天照日、桂林山水、浮萍山影、小桥流水，一一显现。画中之景，已经不是某处某地的具体风景，而是中国人世代相守的、文人内心里无限向往的精神家园。而北京保利推出的吴昌硕一生扛鼎巨制《花果十二条屏》也十分引人注目。

▲图为德拉克洛瓦的素描作品
▲图为贾科梅蒂的素描作品

众里寻他 不懈追求

马明

我与绘画结缘，应该从上世纪六十年代中期说起。当时我在天津实验小学读书，一年后停课了，无所事事中我对绘画开始萌发兴趣，并在南开大学一位大学生的指导下学习画画，那时看到他画的油画宣传画，我真的喜欢极了。在之后几年里我就经常把一起玩的小伙伴画速写当作最大的乐趣。进入天津一中后，我又购买阅读了当时出版的《怎样画油画》、《艺用人体结构》、《画手百图》、《工农兵形象选》等书籍，这样一番努力立竿见影。当时美术课老师就对我画的一幅水彩画的色彩运用给予了充分肯定。后来我进入天津钟表厂。四年工作期间我作为车间美术组的一员，经常在黑板报上画各种粉笔画，并乐在其中。后来我考入天津师范大学中文系，毕业后又先后在天津财经大学、今晚报工作至今。在这几十年里，我对文艺理论下了许多功夫，对文艺理论的系统梳理无疑有助于我对绘画艺术的理性认识。

相比于几十年前对绘画的素朴热爱，现在我对绘画的追求已经步入自觉的探索阶段。认真向大师、向前辈学习，我感觉是学画者必须要做的第一件事。与此同时，我还有幸多次到著名画家张胜先生府上，观摩他的油画创作全过程。从选材、构图、调色、运笔、着色，到画作最终修改完成，这样近距离的观察，使我对油画创作的个中三昧获得了前所未有的艺术感悟。另外，近年来，我还先后结识了康乐、马惠武等画家朋友，他们对我的每一幅绘画创作，都给予过悉心的点评。三人

行必有师，此言果然不虚。随着绘画学习的日渐深入，我的一些油画作品也相继发表。

从事绘画要向大师学习，会使我们在习画的道路上能够尽快找到前行的正确方向，进而较快地步入一个又一个理想的中转站，最终顺利到达理想的彼岸。但是学习的过程不可拘泥，更不应成为束缚艺术想象力的框架或绳索。要使笔下的画作具有艺术的感染力，就要在追求艺术的个性方面多下功夫。例如，可否把中国绘画的线条笔法融入到源于西洋的油画创作中，起初我是有所顾虑的。在一些油画创作中大胆实践后，我忐忑不安地向画家朋

►南海海豹岛
(油画)
马明作

为娄东墨韵创立新的光采

孙杰峰

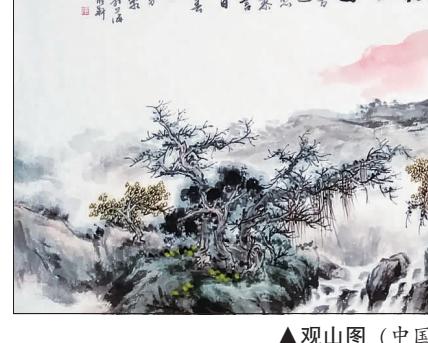
细细写来，把传统题材融入崭新理念，清丽宁静，沉稳灵动，读之心旷神怡。

近年来，王丽红尤致力于花卉折枝的艺术创作。布局匠心独运，敷色明丽清雅，境界高朗，气韵生动。《清香不减小溪时》充满艺术魅力。她精心安排淡墨的山石泉流为背景，瀑布倾泻水雾缭绕。这样平远的境界，开阔从容，很好地营造出诗意的气氛。

王丽红主攻山水，精研宋元，临摹名作，尤耽于王蒙，凡能见之必为摹之，笔墨不辍，求其神形皆备，得其法乳滋润。后复流连四王，博采众长，融传统于创作，笔情墨趣自惬意。

《观山图》为近作。画家以疏密有致的笔触，浓淡相宜的墨色，精心布置的构图，传神细致的刻画，把秋情胜春朝的诗心哲理表现得生动而舒畅。秋山起伏，蜿蜒入云；繁树天矫，秋色轻染；溪声淙淙处，有孩童携琴观瀑；云气氤氲处，一抹晚霞染红远峰；黄叶点金，青山秀绝。她用笔爽朗，敷色清丽，画境开阔，意趣活泼，全无秋之萧瑟冷落，满是生机勃郁。而《河流一带明》则以痛快淋漓的水墨展现绝壁叠嶂的险胜，河流洄流的平缓，远帆归鸟的轻灵，茂树渔村的掩映，王丽红

之雄强气概；她更著一翻翅膀飞的鸟儿，扑面而来，传递春天的信息。作品满溢着生命的律动，以动写静，刻画出宏大的世界，及春秋往流动不息的艺术思考。又如《一草一木皆有趣》中，画家把雁来红分枝二色，红黑对比饶有情致。独特的手法是画家着力经营的艺术思索。画中一翩翩蝶影，使气氛顿时活跃起来，秋色在对话，秋在延展，秋绪在萌发；灵动而精致，明快而自然。你能读出画家与大自然的对白和情意绵绵之意。

►观山图 (中国画) 王丽红作