

百年如歌 艺术如歌

孙玉敏

今年国际妇女解放运动100周年。

近百年来,世界各国妇女为了民族的尊严,女性的尊严,进行着不屈不挠的奋争,甚至献出了生命。克拉拉·蔡特金、罗莎·卢森堡……这些国际妇女解放运动的领袖,永远地载入了人类史册。

在中华民族近百年反帝反封建的运动中,在遭受战争苦难、生灵饱受涂炭之时,中国妇女挺身而出,为国家兴亡、民族解放出生入死,写下了许许多多可歌可泣的故事。

女性从来都是与艺术连在一起的。女性以明亮清澈的眼睛,平静而慈爱的心怀洞察世界,创造世界。爱是女性永恒的主题——爱自然,爱和平,爱生命,更由此伟大的爱产生了伟大的责任。她们将艺术与人类的和平事业紧紧连在一起,在民族危亡时刻,以画笔为枪,反对战

争,维护和平。青年女画家夏朋3次被捕,死于狱中;著名女革命家、女画家何香凝将作品募捐,支持民族解放事业,她笔下的雄师、寒梅、苍松,寄寓了对民族觉醒的希望。还有许许多多的女画家,积极投身于中华民族的解放事业之中。

这些作品内容丰富、形式多样,既有表现著名历史人物和近代民族解放运动中的杰出女性,也有表现当代各民族妇女、儿童丰富多彩的生活以及寄情于自然的作品,充分体现了女艺术家们对人生、艺术的深刻体验与感悟。这是心血与汗水、智慧与意志浇灌的心灵之花,透过这一幅幅作品散发的芳香,能够让观者去读、去感、去思、去想……

百年如歌,生命如歌,艺术如歌。

(“纪念国际妇女解放运动100周年女美术家作品邀请展”前言节选)

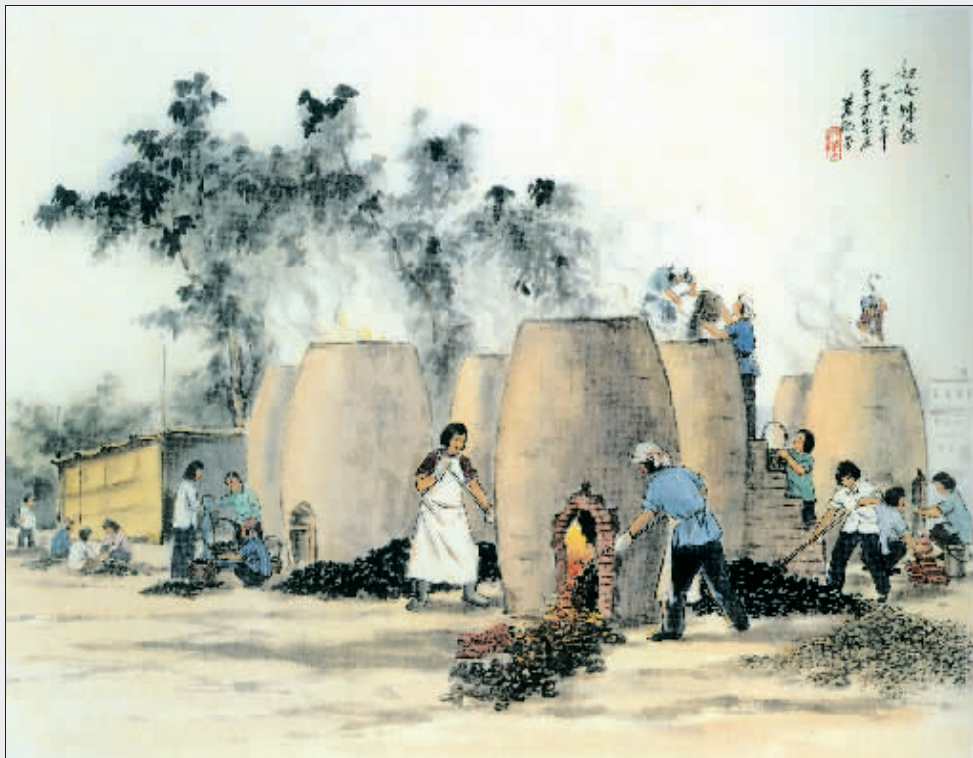

爱洒人间(国画)

陈光健

宋庆龄光辉一生(国画) 蒋采芳

妇女炼铁(国画) 蒋采芳

墨海灵光五彩妍

——王雪涛的花鸟画

本报记者 严长元

同憩秋荫(国画) 王雪涛

由全国政协书画室、中国美术家协会、北京美术家协会、北京画院共同主办的“墨海灵光——王雪涛花鸟画精品回顾展”,3月3日在北京画院美术馆开幕。作为“20世纪中国美术大家”系列展之一,该展汇集了王雪涛各个时期的花鸟画艺术精品及速写作品百余幅,力图全面呈现画家艺术创作的整体风貌。

王雪涛(1903—1982),原名庭钧,字晓封,号迟园,师从陈师曾、齐白石、王梦白、陈半丁、萧谦中等,拜师齐白石后奉师命改名“雪涛”。他是齐白石老人最得意的门生之一,曾任北京画院院长,潜心创作数十载,尤以小写意花鸟著称。“墨海灵光五彩妍”便来自齐白石对王雪涛画功的称赞,无论迅疾飞掠的喜鹊、步步机敏的白鹇,抑或展臂捕虫的螳螂,在他笔下均夺物精髓,具灵动生机。

王雪涛师造化、师古人、师师长,选用临摹、背临、仿意、拟意等多种方式学习传统,他并不囿于成法,重在融会贯通而得其心源。为清晰呈现画家的师承渊源,此次展览将画家早期临摹前人的部

分作品形成独立单元,颇有明人笔意的《百鸟图卷》,深得徐渭写意之妙的《近似青藤》,以及尽显八大“白眼朝天”之趣的《菜市归来》,很好地诠释了艺术创作中尊重传统的重要性。

但王雪涛的成功与20世纪花鸟画变革不无关系,他借鉴西方对物写生法,笔下的花卉、草虫、禽鸟形态多姿,摆脱了既定程式,既动态逼真,又远离了空洞单调的模拟风。他在笔墨勾画的同时,适当强调赋色的明艳,在布局上巧于安排,讲究笔法变化,增加了他作品的巧致和丰富性表现。

王雪涛认为,草、木、花、鸟、鱼、虫都是有灵性的,“非人独有也”。这一信念在其数十年的创作生涯中未曾稍解,甚至达到爱恋

痴迷的地步。当这种感悟上升到信念,便体现为审美意趣。《同憩秋荫》中两只稚鸡踞伏草中,虽然动态很小,但在空灵数笔的脖颈上和转折有力、富有弹性的背部曲线上蕴藏着力量。

“默写比速写更重要。”“临摹主要是要理解画理,既可忠实于原作,也可改动它的缺点。”“花鸟画要求画前有腹稿,但它只能确定大致面貌,重要的在于落笔后能随机应变。”他的这些关于花鸟画的论述对于今人仍有启发。齐白石说“学我者生,似我者死”,还说妙在“似与不似之间”,王雪涛如何突破乃师而创造出自己的风格,画出“在形似之间求其神似”的妙笔?通过这批精彩的作品,不难找到答案。

重识经典

水彩画大师萨金特

何政广

约翰·辛格·萨金特是19世纪末至20世纪初叶活跃在欧美两地的优秀人像画家,同时也是一位卓越的水彩画大师。他所画人像酷似真人,为大家所赞赏。在水彩画方面,萨金特对于光与形的处理,也殊非一般画家所能表达,尤其是他遵从美的需求,永远保持着技法的新鲜,引人入胜。

萨金特是美国籍画家,出生在意大利的佛罗伦萨。他的母亲玛丽是费城富有的皮货商女儿,年轻时游历欧洲,非常喜爱意大利

艺术,与费城名医费兹威廉·萨金特结婚后,即迁居各国艺术家与作家荟萃之地——佛罗伦萨,两年后生下第一个孩子约翰·辛格·萨金特。约翰从小受母亲影响爱好音乐和水彩画,喜爱观察大自然作速写。美国著名画家惠斯勒看过他的水彩与素描,赞赏有加。

1874年,萨金特父母为了鼓励他从事绘画,举家迁往法国巴黎。当时,巴黎的一群画家举办了一场革命性的展览——印象派画展。萨金特后来跟随巴黎美术学

院著名名人像画家卡拉斯·杜伦学画,并迅速成名。后来他又到西班牙、荷兰,专心研究委拉斯开兹和哈尔斯的名画,企图寻找名家绘画技巧的秘密。

萨金特的绘画技巧吸收了当时印象派的“印象化”,即不再拘泥于细致完整的形体刻画。这种放松的笔触给人活泼灵动和潇洒之感。萨金特作画时极少描绘细节,水中的帆船常常几笔概括,水色交融、富于动感;红、黄、蓝、绿等各种色彩在他手中似直接使用,艳丽而不燥,浑厚之下反显透明。萨金特的画看上去是流动的、真实的,如偏光镜一般折射出人物的内在。

1884年,萨金特完成了一幅法国银行家年轻太太高屈奥夫人的全身像,送到巴黎沙龙展出。这幅画中,高屈奥夫人穿着一袭黑色低胸礼服,头向左侧,白皙的皮肤明艳照人。但展出结果出人意料,多数观众均感不满,高屈奥夫人要求他把此画由沙龙收回。直到1916年纽约大都会美术馆购入此画时,萨金特受惊的心情仍未平复,而坚持更改画名,因此这幅画现已改为《X夫人》画像。

1885年夏天,萨金特离开巴黎到英国,研究莫奈一系列于草堆绘画。受到莫奈启发,他实验一种新的着色与描绘光的技法,于1887年画了一幅题为《康乃馨、百合与蔷薇》(当时流行歌曲名)的画,参加伦敦皇家艺术学院展览,被该院高价购藏,获得很大的成功。后来萨金特回到美国,想不到《X夫人》画像事件早已使他在美国名声大振。在波士顿美术馆的首次画展上,名流云集,几乎一夜之间,萨金特成了美国肖像画坛的盟主,邀请他画像的人数不胜数。之后,已获盛名的萨金特回到伦敦,35岁时便被英国画坛称为活在世上的最卓越肖像画家。

大唐商旅图(壁画) 1100厘米×400厘米 张小琴

笔下的驼铃 心中的盛唐

——观《大唐商旅图》

匡 夔

一幅画,便是一代风流。唐长安的朝日,丝绸之路上的星月,骏马的蹄音,驼队的铃声……画家张小琴深深地体悟着古长安与如今这座城市的一脉承接,沉醉于唐长安的盛世繁景与华彩缤纷。

张小琴走进了唐诗,走进了唐史——走到龙首原仰望高耸云端的大明宫含元殿,回想元日朝贺时彻天动地的乐响;在无比繁华的大唐商业区东市西市徜徉,与体魄硕密、富甲天下的胡商含笑擦肩而过;前往青门外或曲江畔的胡姬酒肆,上竹楼,临轩窗,向蓝目高鼻的胡姬索酒,与李白、杜甫、杨巨源对盏;看胡姬款款斟酒,轻舒玉臂,听她们讲述一路风霜一路憧憬……

张小琴想到了开一代文人画风的王维和善重彩的画坛巨擘吴

道子,于是夜不成寐,坐不安席。当她无意中回望雄立于南郊的大雁塔时,蓦然地,一幅《大唐商旅图》便在胸臆中生动起来了。她带着一腔激情沉潜于画室,铺展画布,浓墨重彩,像吴道子那样,用笔墨描绘着她心中那个远去的梦,描绘着她对大唐盛世的景仰和向往。酣畅的线条,大胆的色彩,既有吴道子的家法墨迹,也有画家自己的匠心独运。那当空的红日,那外面的风尘,那长安的壮丽,那丝路的繁忙,那满壁人物的意气飞扬……尽现当年情状。最是送行人群里的胡姬,持一枝嫩嫩的柳枝,莫非她早已谙熟了大唐习俗?还有驼背上的那位女子,怯怯地含笑,她在想什么?是有孕的少妇?还是待嫁的少女?好一阵让人猜想。

作品选登

红柿(国画)

潘新成

安格纽女士(油画) 萨金特 1892年(苏格兰国家画廊收藏)