

翰墨流芳

俞致贞《锦葵》赏析

■ 周爱民

俞致贞(女)(1915年—1995年),字怡云,一云。祖籍浙江绍兴,出生于北京儒医世家。1930年,入北京师范大学附中学习,开始接受国画启蒙教育。1933年,父亲去世,家道中落,求学中止。同年入方曼云国画研究所学习写意花鸟,自此走上花鸟画创作的艺术道路。

1934年,年方19岁的俞致贞正式拜著名花鸟画家于非闇为师,先学习小写意花鸟和书法篆刻,后学习工笔重彩花鸟画。1937年,俞致贞考入北平古物陈列所国画研究馆,在黄宾虹、于非闇、张大千以及时任所长钱桐等名师指导下,学习诗词、书法、画论,并鉴赏、临摹故宫收藏的历代名作。俞致贞天资聪颖,勤奋好学,在国画研究室显露超众的才华。她精研五代、宋、元、明、清的花鸟画典范之作,临摹历代名作真迹,包括花鸟册页、手卷、中堂。按规定,她每幅临两张,一张自己保存,一张交北平古物陈列所作为古代藏画副本存留。有些作品,她甚至临摹3遍或7遍之多。故而,她对两宋院体等历代工笔花鸟画的技法、意境、风格有了深入的研究,了悟其中的画理真谛,这些为她日后的独立创作打下了坚实基础。毕业时,俞致贞成绩优异,获得“甚优”评语,留国画研究室担任于非闇先生助教。

俞致贞从于非闇学习12年之后,又经于师介绍拜张大千为师。转益多师,开阔了俞致贞的眼界,丰富了她的绘画技法。1951年,俞致贞回到北京,继续跟随于非闇研习工笔花鸟画。参加北京市文联主办的新国画会(后更名为北京中国画院),担任理事。

从五十年代始,俞致贞的花鸟画创作步入佳境,《锦葵》现藏于北京画院,题记“一九五六年秋日画中山公园唐花坞前锦葵花”。上世纪50年代到80年代,是俞致贞工笔画创作的盛期,她创作了芙蓉、牡丹、芍药、荷花、百花、蔬果、木棉等系列作品,皆堪称精品。在她的笔下,盛开的鲜花、飞鸣禽鸟、蜂蝶舞动、蔬果茁壮,令人感到阳光灿烂,生机勃勃。

注重写生

俞致贞坚持深入生活写生创作,对于花、鸟、树、石、蜂、蝶的造型,有深入的

研究和表现。她重视写生观察,采撷于自然的花卉形象,研究自然环境中花鸟的物理、物态和物情。物理是指花鸟的生长结构,物态是指花鸟的基本形和运动状态,物情是指花鸟的生活习惯、性情。她仔细比较同是五瓣花的梅、杏、桃、梨、樱花、海棠,观察它们之间造型结构的异同,准确地抓住这些相似花型的不同生长特点进行刻画,使它们更加生动、典型和真实。

渲染技法

基于几十年的绘画经验,俞致贞整理出一套渲染技法,如平涂、分染、罩染、接染、点染等,还常用后托色之法,使画面色彩薄中见厚。她在色彩渲染技法上以继承传统设色规律为主,具有装饰性的特征。她非常注重表现花卉自然生动的一面,为了表现牡丹、芍药等花朵的层次感,总是要用更重的色彩来分染花瓣的基部,如白色花要加染赭绿,黄色的花用赭石和胭脂分染,这样花朵层次分明,更显“活脱”、生动。色彩表现既明丽清爽,又沉着典雅。

书法入画

俞致贞自幼喜爱书法,在于非闇、黄宾虹的指导下学习书法篆刻。她擅长篆书,并长期研习宋徽宗的“瘦金体”,画上的题字,笔力细硬挺健,笔形婀娜多姿。她将深厚的书法功力移入画面,使线条表现充满“力”和“变”之美。

俞致贞的作品不囿于旧规,随时代和社会变迁而蕴含新意,将张大千、于非闇的花鸟画艺术精神发扬光大。她坚持“民族绘画现代化”的道路,主张应适合大众文化的审美需要,创作有时代气息的花鸟画作品。她用于非闇式的富丽精工去表现日常生活中常见的花鸟、蔬果,从不同的角度发现生活中的美。其工笔作品以严谨的线条勾勒物象形体,辅之反复多次分染的丰富的肌理底色。她以写实态度把握线形与色韵的情致变化,是对传统工笔花鸟画理想情境的丰富。作品精工富丽,艳而不俗,以真实细腻见长,以形传神,形神兼备。细腻之余,不失一种大方而开放的气度,更有一股平民化的单纯气息。

锦葵(国画) 68×38厘米 1956年 俞致贞 北京画院藏

白振奇山水画小议

■ 马新林

中国的历代书画家都是与文人联系在一起的,从唐代到宋元、明清的诸位中国画大家,都是书画兼擅者,他们无论是艺术理论还是诗词和文学,成就都很高,因此我们说:“观千剑而后识器,操千曲而后晓声”。一个山水画家有了深厚的文化积淀,才能创作出具有时代精神和触动心灵的好作品。

中央文史研究馆书画院艺术创作部主任白振奇是一位资深的山水画家,他是一个很文气的人,平时讷言敏行、出入低调,但是他的画古而不旧、新而不甜,可以说个性十足、颇有面目,在山水画同仁中有着广泛的影响。

白振奇平时很重视文化修养,注意对画面格调的追求,他认为中国画创作,最重要的是翰墨载道,就是要在画面中看到写意精神和文化品味。他上世纪80年代时就是中国书法家协会会员,一直坚持书法创作,笔耕不辍,尤为难得的是他能够在山水画创作中把书法中的抑扬顿挫、韵律节奏很好地用到绘画当中去,在画面中体现了自己的笔性和情愫。书法对于绘画的影响大家是有共识的,叫“以书入画”,但实际上“以画入书”也是很重要的,它们是相辅相成的两个方面,米芾就有“臣书刷字”的说法,白先生深谙此道。

白振奇的山水画作品严整有度、笔墨精到、典雅宏阔,体现出一种文人精神,这种文人精神不老,也不朽。在他的画中看不到临摹古代作品时产生的守旧和老气,而是出入传统、标新立异,体现出当代中国画家对传统技法的理性接受和主观创造,这正是他的过人之处。

白振奇的画除了书写性强的特点之外,他对于水和云的处理淡雅有致、温柔敦厚、别开生面。大家都知道淡墨能画得厚是不容易的,大块黑墨并不一定代表厚,如其没有变化反而可能愈显苍白。能把淡墨画得厚、画得有形,没有俗气和火气,行云流水、苍润清高,给人以扑面而来的清新感受,引人入胜,这正是白振奇的艺术追求。

玉龙烟云(国画) 白振奇

达·芬奇《抱银鼠的女子》

■ 刘淑萍

达·芬奇的《蒙娜丽莎》《岩间圣母》等最为人们所熟识,这些画作表现了女性的典雅和恬静,反映了文艺复兴时期人们对于女性美的审美理念和追求。相比这些名作,达·芬奇还有很多其他画作也非常优秀深邃,展现了其精湛的艺术造诣,如《抱银鼠的女子》。

我知道这幅画的名贵缘于十年前一部波兰电影《盗走达·芬奇》在中国的上映——被盗的正是《抱银鼠的女子》。这幅画创作于16世纪,相关的记载却直到18世纪才被后人发现。但一经发现,人们便知道了它非凡的价值。

《抱银鼠的女子》画中美女名叫塞西莉亚·加拉拉尼,是米兰公爵最受宠的情妇,米兰公爵是达·芬奇的朋友,也是他绘画的经济赞助人。塞西莉亚出生于高知家庭,更以丰富的内涵和美貌著称,被誉为“美得像花一样”。这幅肖像画的是上半身,画面上的她气质高贵沉静,稍稍侧坐,面部表情温顺柔和,虽然她的身体向右侧转,但她的脸却转向了左边;她的眼睛炯炯有神,眼珠可见轻微的反光;她的脖颈上佩戴着一条黑色珍珠项链,让脖子更显修长;头顶上有一张带有金线的薄纱和黑色发带帮她固定了一个整洁的中分发型,使得两边头发紧贴着脸颊,头发在后脑扎成一个马尾;她的双臂中依偎着一只灰白色的小貂鼠。画面非常细致,她伸出的手每一片指甲和轮廓、关节四周皮肤的褶皱,甚至连弯曲手指的肌腱都画了出来。而她衣服上的深蓝色是当时最贵重的颜料,提取自一种很稀有的矿物质。

画面中最引人注目的地方是明暗的处理,画家运用光线和阴影衬托出塞西莉亚完美的头部比例和优雅柔美的脸庞,创造出了一种极致的美丽。画中的貂鼠毛色光滑,充满朝气,形象生动,栩栩如生。整幅画里人和动物形神兼备,使得这幅肖像画得到世人的推崇。据塞西莉亚与友人的通信所说,达·芬奇作这幅画时她“还不够成熟”,实际上是16岁左右的少女,正是含苞待放的年龄。

现代学者认为,这幅画对读者有着巨大吸引力的另一个原因是,画里存在着令人费解的二元性暗示:爱与被爱,动物和女子,女子和公爵以及画作者之间的复杂关系。她是情妇,不是合法妻子;她是掠夺者,但也是猎物,正如她怀里的动物也是她和公爵的宠物一样;而画作者达·芬奇因为受到公爵的赞助,要屈从于公爵的意愿,他又何尝不是公爵的猎物呢!

抱银鼠的女子(油画)意大利列奥纳多·达·芬奇 哈尔托雷斯博物馆藏

自说自画

我为恭王府画和珅

■ 杨佐

位于北京市西城区什刹海的恭王府,始建于乾隆四十一年(1776年),原名和第,它的第一任主人是清代内閣首席大学士、领班军机大臣和坤。全国重点文物保护单位,为中国现存规模最大、最完整的一座清代王府。

近年来,关于和坤的影视剧热播,为和坤故事增添了更多传奇的色彩,来自五湖四海的游客怀揣一颗好奇之心纷至沓来,都想亲眼目睹这位富有传奇色彩的历史名人。但是恭王府距今200多年的历史,历经战争年代和动乱时期的浩劫,关于和坤的实物资料少之又少,和坤的形象仅仅从一张不是很清晰的黑白画像才能了解。因为影视作品的影响,和坤在很多人眼中是一个刁蛮狡猾的大贪官,无形中丑化了和坤形象。其实,真实的和珅是一个才华横溢、满腹经纶的美男子,更是文武双全。

为拓展恭王府的文化内涵,在恭王府博物馆领导的建议下,由我来完成和坤画像的创作任务。通过查阅大量关于和坤的历史资料,我捕捉到“男生女相”“英俊”“眉清目秀”“长像酷似年贵妃”“饱读诗书”“聪明”“玉树临风,美若冠玉”,更有称为“满清第一美男”等有关描述和坤的文字符号,并且对和坤黑白画像进行仔细分析研究,设计出眉如翠羽、明眸善睐,鼻若悬胆、唇方口正的面部特征。再根据清代等级森严的九品官制,和坤为一品文官,镶花金座的柱立钮红宝石亮顶戴,翠绿的双眼孔雀花翎,美丽超逸的仙鹤祥云朝服补子,左附双纪念,右附单纪念的垂穗朝珠。

脑海里筹集到大量有关和坤的形象信息,综合以上搜集到的资料,我开始创作画稿。经过多次征求意见、修改和校正,确认根据不同的物象运用不同的线条,以表现物象不同质地的视觉效果:衣帽用挺直的浓墨粗线,脸部的轮廓则采用淡墨高古游丝描,显得更加柔滑和俊美……经过数天的精心勾画渲染,最终完成了和坤画像。

(作者为恭王府博物馆画家)

和坤(国画) 杨佐