

夏蕙瑛书画艺术

上海人民美術出版社

夏惠瑛书画艺术

作者：夏惠瑛

责任编辑：戴欣剑

装帧设计：赵志祥

绘 画：董斌 夏瑛 杜雯

编 著：夏瑛

技术指导：高勇

出版发行：上海人民美术出版社（长乐路672弄3号）

电话传真：021-62551111 021-62551112 021-62551113

印 刷：上海美雅城市印刷有限公司

开 本：889mm×1194mm

印 张：12

版 次：2006年5月第1版 第1次印刷

定 价：100.00元

书 号：ISBN 7-5322-4850-X

印 数：2000册

ISBN 7-5322-4850-X

9 787532 248506 >

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

目录>>

夏蕙瑛书画艺术序>>陈鹏举	001-002
夏蕙瑛：一个耐人寻味的艺术传奇>>李曉峰	003-006
夏蕙瑛印象>>陆善之	007-008

图版	013-182
>>山川篇	013-066
>>花草篇	067-092
>>时尚篇	093-128
>>人文篇	129-158
>>诗书篇	159-181

夏蕙瑛走红杭城>>潘欣信 陈舜敏	185-187
夏蕙瑛从艺简历>>	188-193

夏蕙瑛书画艺术序

陈鹏举

中国画到了现在,有关画和画家的金科玉律,要比画本身创造的成就多得多。千百年来,中国画被分割成了山水、花鸟、人物这些门类,而且是壁垒森严。哪一门类,都有井井有条的说教。还有一些貌似坚硬的论断。譬如画家一定是要劳其筋骨,摧其肝胆,历经磨难。否则,就不会有大成就。又譬如画家要有大成就,一定得有自己的确定的风格。要有让人一眼可以认定的面貌。否则,这画家是不会有大名望的。这些个譬如,不能说没有道理,对于泛泛之辈而言,这些东西,称之为金科玉律也不为过。天底下的事多如牛毛,天底下的画理也多如牛毛。这些多如牛毛的画理,相互之间其实并不相干。就像鱼儿在水中,有些在溪流,有些在江河,有些在大海,各自生生灭灭。谁都离不开水,却都不必也未尝相遇。都是鱼儿,内心的道理和在冥冥之中主宰着它们的金科玉律不一样。夏蕙瑛就是不囿于上述金科玉律的一个出色画家。

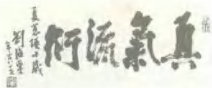
绘画这东西,如其他艺术作为一样,我一直以为让一个出色的女子去做,应该更合适。夏蕙瑛就是一个把这绘画的事儿做得很好的女子。她富有女性特有的精致和敏感,精致和敏感,正是这世上唯一可以真正抵达艺术内心的路径。也是人类仅仅具有的神力,而她又具有眼界和胸襟。这种一般女子没有的眼界和胸襟,使她可以得心应手地把自已的精致和敏感表达出来,用自己手中的画笔,琳琅琅琅,真真切切地表达出来。因为这一切,夏蕙瑛注定生活在大海。上述的金科玉律,有关溪流、江河的金科玉律。对于她说来,只是一种远方的声音。远方的声音尽管有些悦耳,但不必去深究。一个女子,几乎从懂事的时候起,就在画画,画到了青春年华。这个女子又具有直抵内心的神力,她的画自然展现了自己的景色,大海那样的景色。山水、花鸟、人物,浑然一体。因为这世界上的山水、花鸟、人物本来就浑然一体。这

夏蕙瑛《海山图》

廖仲海、廖仲海、廖仲海、廖仲海、廖仲海

廖仲海先生真氣流何

在溪流。江河可能看不清楚，但到大海，这世界可以看得很明白。身为画家，夏惠瑛自然有了把这一切一揽子画下来的兴致和能力。她的画似乎没有确定的风格。囿于溪流和江河的鱼儿，或者说，即使个体强大的鱼儿囿于溪流，囿于江河，也会失去奔腾之心。而在大海呢，大海需要雄心守候，在大海，雄心可以不变，什么都不会终结。毕加索，赵无极，吴冠中，他们都有确定的风格吗？他们都有确定的风格。什么风格呢？就是大海的风格。永远在变的大海风格。夏惠瑛也是这样，她融合中西古今。无所谓水墨，油彩，仅仅是用一支画笔，十分自豪地对世人证明了自己是一个不断求变，不断求新的画家。而不断求变，不断求新，正是一个出色的画家所必备的能量。

一个伟大的人物马丁·路德金说过一句话，“我有一个梦想。”这句看似平常的话，让我无数次感动。在我的少年，在我经历了磨难的时候。这一句话，还在很多的时候让我想到了夏惠瑛。因为我还有一个梦想，就是盼望在这么纷扰的世界上能有一个纯粹的生命仅仅属于绘画。而这个人出现了，她就是夏惠瑛。夏惠瑛是一个很美的女子，一个从容貌到内心都很美的女子。她从小就喜欢画画，上苍让她受到了20世纪中国画坛很多大师的真传引领。她一直在画画，上苍又让她衣食无忧。三十余年至今。她活得那么纯粹。纯粹到了仅仅属于绘画。这是她的一个梦想。上苍让这个梦想开了花，在这么纷扰的世界，在这铁石心肠的世界，夏惠瑛是一种珍贵，梦想一样的珍贵。

丙戌年谷雨

夏蕙瑛：一个耐人寻味的艺术传奇

李
晓
峰

图00001-1、00002-1 李晓明

1981年，上海电视台播出反映夏蕙瑛艺术成长道路的专题片《在明媚的春光里》，一颗耀眼的新星由此升起。

转眼二十余年过去，对于历史仅仅是一瞬，对于人生可谓漫长，尤其在中国这块发生着巨变的热土上。而夏蕙瑛与这段历史的关联，是令人惊异的。

1985年，是中国当代美术不同寻常的一年，史称“85‘美术新潮’”。作为童星画家的夏蕙瑛与这段风云际会的历史虽未产生直接的关系，却在这一历史时刻，领受了另一番历史性的体验。这一年，夏蕙瑛在中国美术馆举办画展。出席画展开幕式的有党和国家领导人习仲勋、宋任穷、荣高棠、周麟时、王光美；有中国当代美术界前辈大师李可染、刘开渠、华君武、古元、罗工柳。人大副委员长胡厥文、梁晓仁还赠送了致贺花篮。一个年仅14岁的少年得到如此荣耀和关怀，这在今天不可思议，但在当时，却是真实的。夏蕙瑛让人联想起一个几乎被忽略的动人历史画面。

与夏蕙瑛的初次会面，我的确带有未能免俗的好奇心理。作为一个亲历了二十年当代中国美术变迁，又始终于美术学院内外将中国现代艺术发展视为关注重点的艺评人，毋庸置疑，对夏蕙瑛艺术的预设，肯定是相当保留的。这样一个自幼就拥有着那么多政界宿老与艺坛前辈关爱滋养的画家，还会与以叛逆为肇始的现代艺术潮流有关吗？她更像被放在另一段历史中。

当我走进夏蕙瑛的工作室，初窥其徐徐展开的作品时，却给了我一个意外。墨卷酣畅的墨迹，奔放率性的走笔，意向自由无羁，一派清新、清丽之气。她的作品中，并不乏现代审美的品质和意识。虽然，画面里隐现着的是她笔墨技法的传统根底。是的，在夏蕙瑛较早期的作品中，纯厚的传统功底展现得更加显著。经营有度，笔墨有法，尤其是以书入画，更见老到。夏蕙瑛始于少年时代的书法，有着超强的“童子功”训练。从大篆入手，取法高古，功夫深厚。难怪海派老人曾当众赞誉她：“用笔像像我，力透纸背。”观夏蕙瑛书法：从篆隶到草书，从浑厚到磅礴，笔力蕴藉经典，看夏蕙瑛临画，承载多元脉动，气

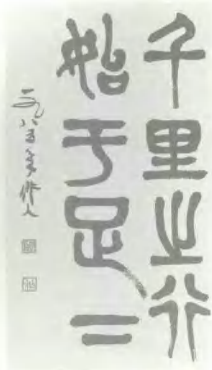

图4-0-10 夏慕瑛《鸡鸣神》, 1994年, 纸本墨, 王个簪题跋

图4-0-11 李苦禅与夏慕瑛

象迥异不俗。这些特征又汇成一股画家独具的现代意识, 构成了我对夏慕瑛艺术面貌的基本认识。

在夏慕瑛的早期作品中, 一批与众多艺术家合作的作品, 又丰富了我对其艺术形成的进一步的理解和感受。著名艺术家如刘海粟、顾文梁、王个簪、唐寅、郑乐平、程十发、俞飞飞、赵丹等, 都曾留下与她墨笔论艺、合画并书的作品, 另外还有许多提携前辈, 如余任侠、胡厥文、王国瑞、李秋斌、陆逸山等与夏慕瑛谈书论画、题诗补纸之作, 观这些作品, 不仅能读出许多引人入胜的故事, 更不由得让人感慨愿意熟知此广识名所前贤, 拜师学艺, 博收众长, 这是十分平实的。

夏慕瑛成为众星的前前后后, 得到前辈指教的名单是让人掩卷不已的: 胡厥文、刘海粟、吴作人、李苦禅、李可染、朱纪德、谢稚柳、程十发、陈佩秋。这样的名单可以罗列一长串, 其中不少前辈还成为夏慕瑛的忘年交。胡厥文就是突出的一个, 1984年, 夏慕瑛到北京筹备画展, 住在顾老家。年近九旬的老人吩咐秘书腾出他的办公室让夏慕瑛作画, 风趣地鼓励夏慕瑛说: “你有天赋, 又很用功。现在是大名鼎鼎的小画家, 将来一定能成为大名鼎鼎的大画家!” 夏慕瑛凭借着她充满稚气和志气的才气, 能得到如此众多来自艺术巨匠前辈的厚爱 and 提携, 这的确是当代美术发展历史里的一段佳话。

从9岁开始举办画展的夏慕瑛并不拥有常人看重的学院经历。然而, 她直接从众多前辈大师那里所获得的, 学到的恐怕是在任何一个美术学院都难以企及的。正是那段特殊的历史才能给予的特殊馈赠, 从此意义上讲, 夏慕瑛真是幸运儿, 能得到历史如此的偏爱和垂青。

全国美协主席、中央美院院长吴作人先生赠书的“千里之行, 始于足下”, 是解读夏慕瑛艺术人生的一个耐人寻味的题句。“始于足下”体现在夏慕瑛身上, 就是少年时代对前辈艺术的学习和积累。凭自己的勤奋刻苦和前辈的悉心关爱, 夏慕瑛的艺术秉承和积淀的诸非同寻常, 得天独厚, 这在一个强调创新观念的现代艺术历程中又常常是最为忽略的。反过来说, 夏慕瑛在如此深厚而强大的积淀中, 同时也是在被星光灿烂芜杂的经历中, 是否还能走出一条自己的创新道路? 这其实也是独历过现代艺术潮流的人最为关注和质疑的地方。当然也正是夏慕瑛“千里之行”的难处所在!

1989年, 夏慕瑛来到深圳, 那里她寻寻自己的绘画道路的开始, 也许是改革开放前沿的深圳给了她勇气, 也许是岭南清新的艺术沃土给了她全新的滋养。到1994年, 已走出童星时代的夏慕瑛在新加坡成功举办的个展, 仿佛成为她艺术的成人礼。她开始找到全新的自我。

挂在夏慕瑛客厅正墙上的荷花图, 是一幅画师十分偏爱的创作。这件大幅作品, 彩墨酣畅淋漓, 清丽之气溢满纸面。画家每每谈起这件作品, 总好像还沉浸在难以平复的创作欣喜之中。1986年的夏天, 画家来到深圳洪湖公园的一个半岛上写生荷花。从花开到花落, 一连数月每天与荷花对话, 时而写生, 时而思考。夏慕瑛感到此刻她拥有了大自然的全部。当那件荷花图在洁白的宣纸上一挥而就时, 她有一种豁然开朗的感觉, 自此, 便将这组题为《红正盛》的作品作为她艺术转折期的“开窍”标志。她在详述这幅创作的产生时, 尤其深情地表达了对大自然的感恩之心。她说, 当风吹雨打, 花瓣如红面一刻, 大自然点化了她的。原来, 前辈大师的精湛画艺, 并未穷尽自然美的所有奥妙, 她为大自然给她额外的垂青感恩激动不已。(兴会真篇)

自幼就坚定自信品格的夏慕瑛, 此刻已相当明确地意识到自己艺术的导师, 就是少年时代的前辈和成年之后的大自然。她并未将两者对立地看待。通过大自然的启示, 她借

图4-0-12 夏慕瑛与王个簪

图4-0-13 夏慕瑛、胡厥文、陆逸山、王个簪合影

图4-0-14 李苦禅与夏慕瑛

●夏惠瑛与朱德群、何有

出了这样一个道理：前辈教予我们最重要的，一条就是从大自然中获得艺术的真谛。古人云：“率性之谓道。”夏惠瑛深切地吸取她这转折期的自由感受，在走出她少年光环的同时，也开始尝试从模仿临摹到取法自然的转折。这段令她自由欣喜的转折，其实也伴随着她的某种筋骨抽离的痛苦：就如李可染大师的那句名言“艺术不仅需要以最大的胆量走进去，还需要以更大的勇气行出来”。夏惠瑛在新的艺术滋养——大自然面前，开始大口吮吸。

夏惠瑛对大自然的热爱与钟情，是理解她艺术发展转型的一个十分重要的依据。北起长白山，南到滇池，从海东到山阴，大自然的胜景使画家流连忘返。如浙江桐庐、画溪数处，四顾其中，亦诗兴发。借诗抒发了大自然带给她的所感所悟。其中的《古村》诗得到吴邦周同志的赞赏，并题书溪下来。又如她为海南尖峰岭保护区所作对联“看椰宜曰还宜夜，画海在形更有神”，表达了一个画家的艺术眼光。同时，夏惠瑛画了大量的写生稿。笔墨奔放自由，不拘成法。值得注意的证：夏惠瑛主动汲取有益于她艺术发展的养分并未局限于自然山水本身。这在她赴美期间的写生中可明显看出，从迪斯尼乐园到拉斯维加斯赌城，从海滨浴场到夜总会……现代生活的风尚与自然山水的气氛共同催化了夏惠瑛的艺术转型。

思想日臻成熟的夏惠瑛，以她特有的艺术素养和人生感悟，更加自觉地探索艺术的发展道路，并一如既往地拜访前辈大师。在理论和实践两方面，都有意识地吸取艺术多样风格之长，以求得艺术境界的更大进步。

筹办期间，她寻访岭南画派大师关山月先生，金陵画派大师亚明先生，以求得艺术点拨指导，向石虎先生学习那“天马行空式的艺术思维”和洞悉西方现代艺术张狂民族传统文化的精神；当得知华裔建筑大师李名仪先生来到深圳，她找到大师下榻的宾馆听取艺术相通的道理。1985年，夏惠瑛专程赴京拜访了仰慕已久的吴冠中先生，这位深具西南功底的艺术家对中国画发展的真知灼见让她受益匪浅。

为了拓宽知识面，填补自己在西洋美术史特别是西方现代艺术史方面的不足，夏惠瑛想方设法，求师访友，和范曾先生的交往也是夏惠瑛艺术的一段性情。范曾先生深厚的文化底蕴和非凡的艺术才华让夏惠瑛大有获益，并为此赋七律一首，范曾先生按原韵和诗回赠。

长期的文化和艺术浸淫，必然促使画家的审美思想与艺术风格向纵深发展。《三国演义》系列《杰里米》系列、《四大文明》系列的诞生，标志着画家艺术创作的更新认同。在《四大文明》系列的四幅作品中，画家将现代水墨技法与抽象表现形式结合，表达了现代人对人类四大古代文明充满敬畏意向的大胆解读和追忆。在画家充满旋律又恣意舞动的笔端，我们不仅能清晰地辨识出四大古国的文化脉动，也充分感受到了画家夏惠瑛所展现出的更加开放自由的创作激情和全新的艺术表现手法。

20世纪90年代以来，是夏惠瑛从童星转变成青年画家的展览时期。一个个展览别开生面，交发言艺，义捐义卖，回报社会，这些有别于常规的展览形式，体现了与画家人生发展相一致的精神追求。在广东、浙江、上海、山东、东北、新加坡，每一个展览的成功举办，都为画家开辟了一片更加广阔的天地，并不断激发出画家的艺术进取热情，提升着画家的审美思想境界。

夏惠瑛独特的从艺经历和成长背景，使她的生命中汇集了历史、自然、人生、学识的独特组合，使她的艺术面貌在不断发展变化中，日臻清晰可辨，艺术格调于清晰、典雅中伴随着率真、洒脱，艺术气质在醇厚、坚实里蕴藉着灵动含蓄。

●夏惠瑛与关山月、范曾先生夫妇合影

●与范曾先生合影

●与范曾先生合影

●与关山月先生

●在画院与朱德群、何有

●与范曾先生合影

●与范曾先生合影

夏磊瑛与丈夫合影

夏磊瑛的从艺之路促使我对中国当代艺术的复杂生态和多元资源进行重新反省，我当然不会以此否认中国现代艺术的发展进程与西方艺术的密切关系，也不会否认中国艺术家走入国际社会参加各类现代艺术大展的重大意义和价值。然而，我们同样不能武断地诋毁这就是中国现代艺术形态的全部。

夏磊瑛的个案所以值得深思，引发我们对现代艺术的历史观的反省，是因为夏磊瑛的艺术历程告知了我们另一个事实，一个本不该称为传奇的事实。它不仅真实地存在于我们的生活中，也同样真实地构成了中国当代艺术的一个侧面。而且是一个能使中国当代艺术史更加完整客观的一个块面。因为有了夏磊瑛这样的画家，中国当代美术的一个不该忽略的断层被续接起来。当然，这个续接还在继续，也未必只是夏磊瑛一个。但是，从夏磊瑛以小小的年龄开始，在时局起码三代的美术传承里，她接受了中国现代美术的第一代先师的教诲恩泽，并以其独特的人生历程不断实现着同处于时代的艺术探索，这实在是中国当代美术史上一个值得关注的事例。值得书写的故事，亦是转型时期中国美术历程中的一则不该忽视、值得探究的个案。

从艺二十五年的夏磊瑛更加自信、坚定，对她未来的里程坦荡而执著。夏磊瑛其实还年轻，尽管她有看不同寻常的成熟，我以为，夏磊瑛现在迎来的只是她的“初变”。在她的前面，还有一个十分广大的生长空间。我们希望看到，在中国走向更加多元的社会里，夏磊瑛能为中国当代艺术的发展创造更大奇迹，那又会是一个怎样的传奇呢？

2006年5月5日 上海

夏磊瑛先生肖像

山友夏磊瑛幼聰慧悟性甚高
童年得受師範藝術教育家之培養
崇壇以繪事為門戶以情懷為墨香飄海
外聲譽日隆為五洲商賈所歡迎利海東
王其移地遠近謝雅卿諸公時加指點夏瑛
性既高潔又利於發華之筆領進八十年代中
期移居廣州日夕研習畫藝日進習
名大噪於嶺南港澳訪加城余親往
作畫室相坐移時答客應而不倦安而不悶
漸入化境尤為難能可貴者不止畫藝天造
法亦工腕靈與繪事相遊以心法示古竹
草心悟之正氣胸懷清品味醇厚氣可潤
少是報費皆品畫亦助有女子之恬淡美
又有大大落落之氣銷之塵囂中個體眉端
不加過其材貼情努力持之以恆方進未可
摩量余亦嘗與有磨墨焉

程安
一九九九年四月五日

夏蕙瑛印象

陆澄之

见到夏蕙瑛，不算是偶然。至少，那是我自出于好奇心的一种期待。

听说过夏蕙瑛成名的过程，很难从那样的传闻中，去揣摩她过去是怎样的一个女孩。她怎么样长大成熟，然后去发现她是什么样一个艺术家。

真正见到面，看到标致清丽的脸庞上，镶嵌一双冷峻又看透世情的眼睛，不再反射天真烂漫的眼神，有种固执和自信。

人们总期望孩童永生不老，甚至绘声绘影一遍又一遍叙述着各种版本的传奇。然而事实上，天才女童会长成少女，少女还会变……这才是生命真正的历程，即使现在如玉兰绽放的夏蕙瑛也一样。在青春仍然停留在她的躯体上的此刻，和她相见，充满了对自己岁月蹉跎的叹息和无奈。她的出现，唤起我对远去的童年的记忆，我们之间居然有那么多的巧合和相似的养成背景。

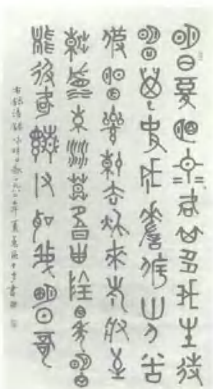
夏蕙瑛出生在浦东南汇新场。那正是我父亲的家乡。

夏蕙瑛8岁时，她老师毛肇巍先生就有计划将她培养成一位名艺术家。我8岁开始，外公就全力付出，一心一意想将我培养成中国的毕加索。然而，同样在9岁时的画作，蕙瑛的表现就比我的当年更加优秀，这正是她的天命所在。

小的时候，我们都在大人的指引下，到处表演当众挥毫。也因为神童的身份，我们见到很多名人耆宿，也都曾在我们的画作上留下他们赞美鼓励的见证。那些原本应该稚气的童年里，都因为我们画什么像什么，而被塑造成一位被期待的小天才。我们既不曾“办家家酒”，也不曾跳橡皮筋，更遑论和同龄小朋友嬉游往来。小小年龄不是读书就是画画，只要有画展，媒体当然会报导。从小当惯了小神童，一旦长大了，连一般人最容易面对的平凡日子，我们却有着千斤万吨必需承受的成就压力。害怕平庸，是我们无法逃避的危机心理。

夏蕙瑛在宝山画展

●在台北时得小女儿黄子璇陪同写生

●在美国纽约时得长子女黄子璇之协助

艺术的道路，对有些人而言，是安家糊口的技艺磨练。对另外一些人而言，有可能是理念的实践或梦想的实现。然而，对惠璋来说，走上艺术这条路，仿佛是她无所推却的命运。在琴棋书画的养成环境中长大，原本可以清逸脱俗，可是，她同时也在世俗社会中生活，必需面对世故人情进退，这种本质上的冲突，使得她在画路上时而又如男儿般豪迈粗犷，时而纤密幽婉，正是女儿家的心迹。她在作品内容方面展现了文学性的叙事用心，又刻意以满溢的笔触，撩乱了说故事的语词，正是她人生的写照。在一个大时代的运转下，她生逢其时，也因而随之驰骋。

成年的夏惠璋，素描用笔刚健凉雅，彩墨用色明晰淡雅，在寻找她一己风格的历程上，无论是《春近八味楼》、《沈园小景》、《浴月》，还是《墨竹》都看得出她在传统与创新之间的力辟新径。《圆明园》和《古印度文明》则看得出她逐渐脱出传统形式的布局，以顶立天地的饱满构图，突显她落笔经营墨韵的张力，夏惠璋的自我惕励与自尊，应该是引导她突破与淬炼成熟的动力，更上层楼，是她对自己的期许，也是她这一生不懈的努力与追求。

2005年6月6日，台湾

图版>>

山川篇

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com