

◎王彤玲

王彤玲画集

WANGTONGLING'S ALBUM

兰州大学出版社

责任编辑：张利洁
版式设计：伍小珊
封面设计：伍小珊

作者简介

王彤玲，女，汉族，1968年生于兰州，1991年毕业于西北师范大学美术系，现为兰州交通大学艺术学院讲师。

Artist's resume

Wang Tongling, female, Han nationality, was born in 1968 in Lanzhou. She graduated from College of Art at Northwest Normal University. At present, she holds a lecturer position at the School of Art and Design at Lanzhou Jiaotong University.

WANGTONGLING'S ALBUM

ISBN 7-311-02772-1

9 787311 027728 >

ISBN 7-311-02772-1/J·37 定价：60.00元

王彤玲画集

◎ 王彤玲

图书在版编目(CIP)数据

王彤玲画集/王彤玲绘. —兰州:兰州大学出版社,
2006.3
ISBN 7-311-02772-1

I.王... II.王... III.花鸟画—作品集—中国—
现代 IV.J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 026480 号

王彤玲画集

王彤玲

兰州大学出版社出版发行

兰州市天水南路 222 号 电话:8912613 邮编:730000

E-mail:press@onbook.com.cn

http://www.onbook.com.cn

兰州大学出版社激光照排中心排版

兰州德辉印刷有限责任公司印刷

开本:889×1194 1/12 印张:5

2006 年 4 月第 1 版 2006 年 4 月第 1 次印刷
字数:7 千字

ISBN7-311-02772-1/J·37 定价:60.00 元

序

可贵者“胆” 所要者“魂”

——读《王彤玲画集》

可贵者“胆”，所要者“魂”。是许多绘画者信奉的至理名言，甚至成为终生追求的目标。胆识，是成就艺术大业的重要条件，是艰难行进中的深切感悟，胆识是经验的积累，是恪守的规矩，也是理性的砝码。魂，是作品的生命线，精神依附的归宿；缺乏精神的作品，缺乏生命力，也难得有存在的价值。胆识，决定着精神的境界，也决定着作品的生命力。胆识难得，因为它要有知识法度，要有广泛的积累，要有超长的谋略……胆识难得，所以可贵。胆识过人，就会有超常的见解；有胆略才能有取舍，有见地才能得魂魄，所以说“艺高人胆大”。

生活中，并不是谁想胆大就能胆大，胆是炼出来的，大胆以实践为基础。绘画中常讲：“大胆落笔，小心收拾。”但“胆”常常大不起来，笔也往往落不到地方；大胆的结果，也总是空洞的代名词，往往以失败而告终，所以要不懈地努力，磨练是永远的基本功，这是每个绘画者无法回避的选择。“有志者，事竟成。”作者正是在这一选择中付出不懈努力，认定一条道走到底的实践者，惟其如此，所以可贵，希望也正在这里。

机会总是留给那些有准备的人。作者在传统的基础上，大胆地进行创新试验，并创作了一批具有传统内涵，又有新意的“彩墨韵绘”作品，成为画册中的新看点。正像本人在体会中所说：“‘彩墨韵绘’作品是构成这本画册的主体，也是我力图标新立异之所在。因此，在创作方式、方法和材料选择等方面都进行了大胆尝试。”在成千上万次的试验中，逐渐掌握了一套行之有效的创作方法：“以彩墨水印制作‘画坯’肌理——在观察‘画坯’肌理的基础上，以最简洁的笔触刻画主体——力求达到‘画坯’肌理的自然变化与简洁笔触巧妙结合，形成浑然一体的艺术效果。使‘彩墨韵绘’达到理想艺术效果的关键，在于从众多‘画坯’中反复观察和发现‘意料之外’的、水墨色自然天成的境像韵味，从而确定出最简洁、最恰当的动笔墨之处。”这些试验虽然还在探索之中，其成败也还有待未来的检验，但其探索的决策与勇气，是值得称赞与肯定的。祝愿作者将这一探索进行到底，直至取得理想的效果。

画册内容以花鸟为主，兼有少量人物和其他方面的作品。表现形式上，作者既注重传统的工笔，也着意于现代写意作品，更多的是比较独特的“彩墨韵绘”作品，可以说做了不少有益的探索。绘制方法，既追求线的变化，也采用泼墨、泼彩的手法；既注重块面的对比，也使用勾勒的方法。风格特点，既追求意境和装饰效果的统一，也追求淡雅清静和谐的格调；作品于整体中添加细微的变化，于恬静中显露壮阔的景象，反映了作者的喜好，也是环境条件的选择，内容不同，结果却是一致的。

画集题材，选择最多的是牡丹与荷花，体现了作者对自然的爱，对生活的向往和美感追求。画中各式各样的牡丹，风姿绰约、形态各异，倾吐着无尽的芬芳。飘逸的荷花，有盛夏的浓重，有秋的艳丽，有雨雾的飘摇，有夜晚的宁静，伴随着小鸟的鸣叫，似乎为聆听的状态……表现的是自然景色，再现的是对环境感悟，是人的情感寄托，是自己心境的记录与传达；其中有女性细腻甜美清新的梦，也有水面风波传达的强烈震动，柔弱中显现着倔强的力度，纤细中显露着刚劲的追求。因此又可以看到，其绘画的风格，又多少具有男性化的气质与影响。

作为同道，我们有机会看她写字、作画，看到她的勤奋，看到她对艺术的探索，看到她对工作的尽心和对事业的追求。她的画，犹如她的做人，朴实中显现着憨厚，虚心中传达着天生的真诚，绝无纤巧造作之气，是其长处。但事物总是两分的，从另一方向看，即使是最重要的优点，也有可能成为发展的局限，需要在行进的过程中引起足够的重视。

彤玲女士，出生于艺术世家，从小就受到广泛的艺术熏陶，耳濡目染获益匪浅，再加上她善于学习，勤于钻研，已非寻常可比。因为名家里手的广泛影响，使其绘画的路子更为宽广，追求也更为多样；她从事中国画，但反映着受西化的深刻影响，其中正可见一斑。陆续看到作者不少画作，借出版的机会，写下如上的感言，一边是看着别人，其实是在检查着自己，长处不足挂齿，不足又必然是革新与前进的动力。愿共勉并期待光明的未来。

蒋书庆

2006年2月15日

在抽象与具象之间

王彤玲近年来创作了一批国画作品。对荷花、牡丹等花鸟画题材的更多选择和表现，一方面是因画家绘画技能之长所致；另一方面，也不免作为女性画家的王彤玲在其独特视角下的有意选择。虽然她并没有像中国当代女性主义画家那样在这样的题材中浇灌明显的因性别而生的诸多意义，但对花鸟题材的选择是多数女性画家所偏爱的。对某种题材的占有或挖掘是每一位画家的立足点。

左拉曾在1866年的沙龙评论中这样说：“对我来说，一件作品就是一个独有的人，一个个性。我对艺术家所要求的不是他给我画出温情的形象或是吓人的噩梦，而是要交出他自己，包括心灵和血肉。”所有真正的艺术个性之中，既包含着所有的制作方案，也以特有的形式表现出来，构成明确的个性特征。王彤玲作品的个性，首先在于她作品的制作方式上。以水印或拓印的办法，先做出画面背景部分的肌理——在对自然的理想化和抽象化时所产生的一种画面的物理的美，这种肌理效果在画家的有意操控中表现出更多的丰富性和偶然性。事实上，从20世纪80年代开始，像刘国松等很多画家都在做着这方面的尝试——材质和手段在当代艺术作品中占据了风格学或美学上的重要意义。但对于每个画家或每件作品，其想要表达的和已表现出的意义是不同的。王彤玲作品中的制作，追求着一种墨与色交融的细微而热烈的变化，她试图将传统花鸟画作品中运笔的书写性转换为一种泼洒流淌的淋漓抒情。作品《春》中表现出一种混沌中强烈的生命的跃动；《荷池秋色寒》在淡雅的色调中生命留恋着最后的洁白和美丽；《海啸祭》中的黑沉吞噬着生命，并唤起我们对已逝灵魂的祈祷。

王彤玲作品的一个特征，是她在近乎抽象的幻象中又明确起一些具象的因素——花或人物的形象，这使她作品中的造型整体形象成为一种介于抽象与具象之间的表达。这一点正体现了她的一种游于现实与非现实之间的心灵状态。对于艺术作品，某些人感兴趣的是画出来的奇迹，另一些人感兴趣的是画家的技艺，但两者皆非根本。无论如何，觉察到心理的角度是一种对待画家和作品的必要的看法。作为身处都市的现代女性，一方面秉承了传统思维，另一方面也深切感受着新文化的冲击；既要面对生活的琐碎繁杂，又要保留一块自己的理想和精神空间。因此，艺术创作同她的生活一样，体现出多重的困惑——明晰的或模糊的、现实的或理想的，这也许正是她作品中之所以处理出介于抽象与具象之间的形象并通过它们所要表达的画家的心灵价值。对于每一位艺术家，绘画语言的锤炼与独创是必须的，但至关重要的心灵能否在纯粹中得以真实显露。

张国荣（西北师范大学美术学院副教授，美术批评家）

2006年3月2日

1. 荷韵一	Charm of lotus flower one	32x33cm
2. 荷韵二	Charm of lotus flower two	45.8x44.5cm
3. 荷韵三	Charm of lotus flower three	45.8x44.5cm
4. 荷韵四	Charm of lotus flower four	44.5x56cm
5. 芙蓉溢韵	Lotus flower brimming with charm	50x40cm
6. 春	The spring	44x46cm
7. 泉边花开	Flowers blooming by the spring	49x52cm
8. 凝视	Gazing fixedly	50x50cm
9. 逆风	Contrary wind	50x40cm
10. 炼狱	Purgatory	48x48cm
11. 思念	Longing for	50x53cm
12. 景中景	The scene inside a scene	40.5x50cm
13. 春风野火	Fire on the wasteland in spring wind	40.5x50cm
14. 奔月	Legend of the moon	36.5x36.5cm
15. 黄天厚土	The yellowish sky and the calcareous land	70x45.5cm
16. 时空飞转	Time and space going by so fast	70x45.5cm
17. 高原春	Spring on the plateau	44.5x44.3cm
18. 锅庄	Tibetan folk dance	40x50cm
19. 尘埃	A layer of dust	48x79cm
20. 邂逅	Meeting by chance	50x50cm
21. 别梦依稀	The dream of leaving vaguely remember	50x50cm
22. 酣醉东风	Flourishing peony in east wind	31x31cm
23. 花魁	The queen of flowers	31x31cm
24. 牡丹	Peony	41x43cm
25. 国色长春	Peony blooming	129x63cm
26. 和平歌	The song of peace	63x129cm

图录

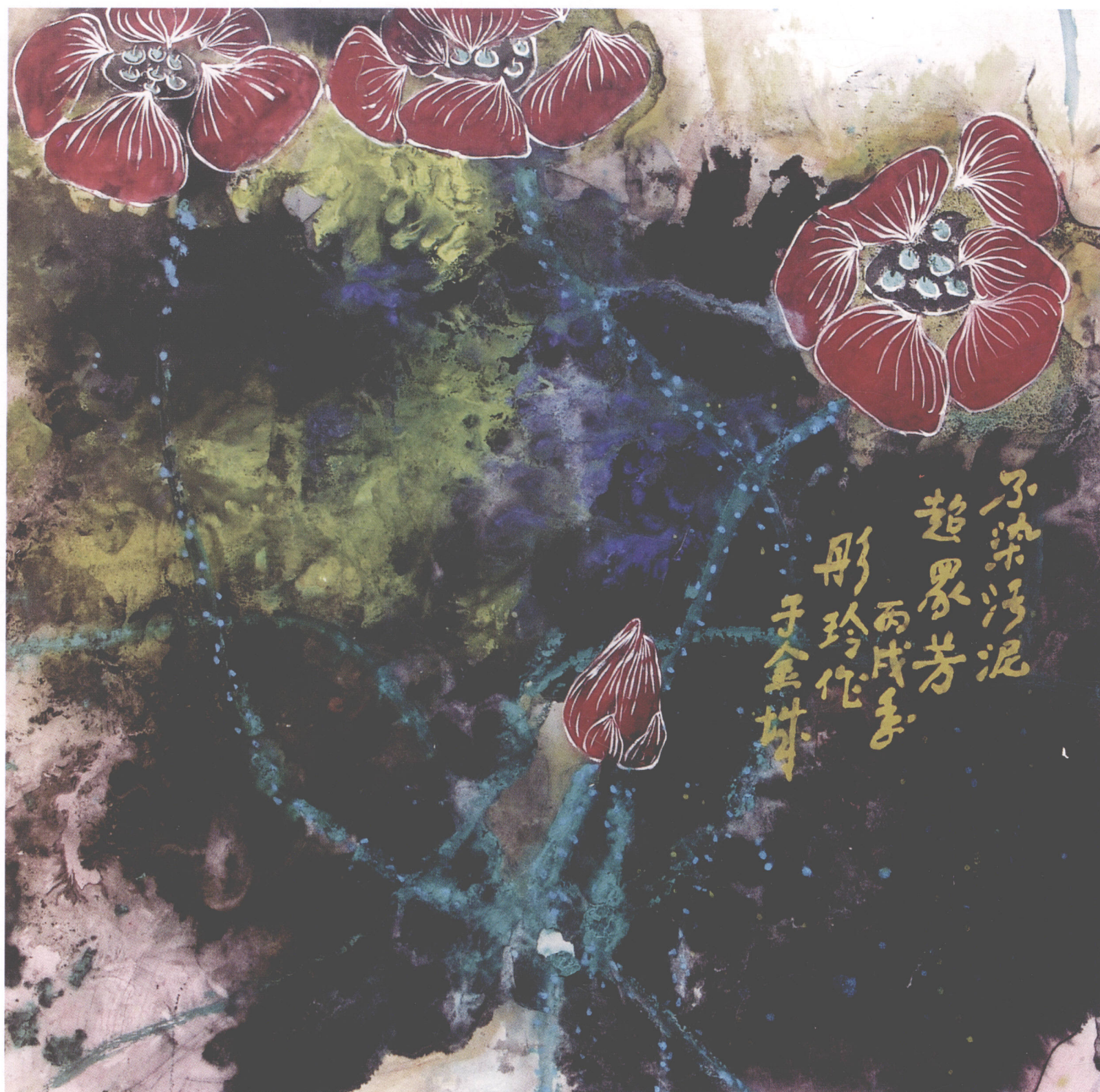
27. 细雨和风	Light rain and gentle wind	32x32cm
28. 秋色	Autumn scenery	32x32cm
29. 露荷	The dewy lotus	32x32cm
30. 微风	Breeze	32x32cm
31. 夜静	The silence of night	32x32cm
32. 风雨秋池	A pool in autumn within rain and wind	32x32cm
33. 晨露	Morning dewdrops	32x32cm
34. 清涟	Clear ripple	39x50cm
35. 荷塘翠鸟	Green kingfisher on the louts pond	50x50cm
36. 红蜻蜓的世界	The world of red dragonfly	50x50cm
37. 夜雨晨露	The night rain and morning dewdrop	68x68cm
38. 碧荷	Dark green louts	55.5x48.5cm
39. 涛声	The song of surge	39x50cm
40. 荷	Lotus blooms	68x68cm
41. 听雨	Listening to the song of rain	46.5x68cm
42. 双寿图	Double peaches picture—longlived embodiment	55x51cm
43. 玉兔迎月	Jade hare welcoming the moon	92x70cm
44. 回眸	Looking back	68x68cm
45. 秋雨	Autumn rain	68x68cm
46. 秋韵	Feeling in autumn	68x68cm
47. 升华	Rise to a higher level	68x68cm
48. 细雨蒙蒙	Drizzling raining	68x68cm
49. 春之梦	Spring's dream	68x68cm
50. 朝晖	Morning sunlight	68x68cm
51. 海啸祭	Memories for the tsunamil	32x30cm

荷韵一

Charm of lotus flower one

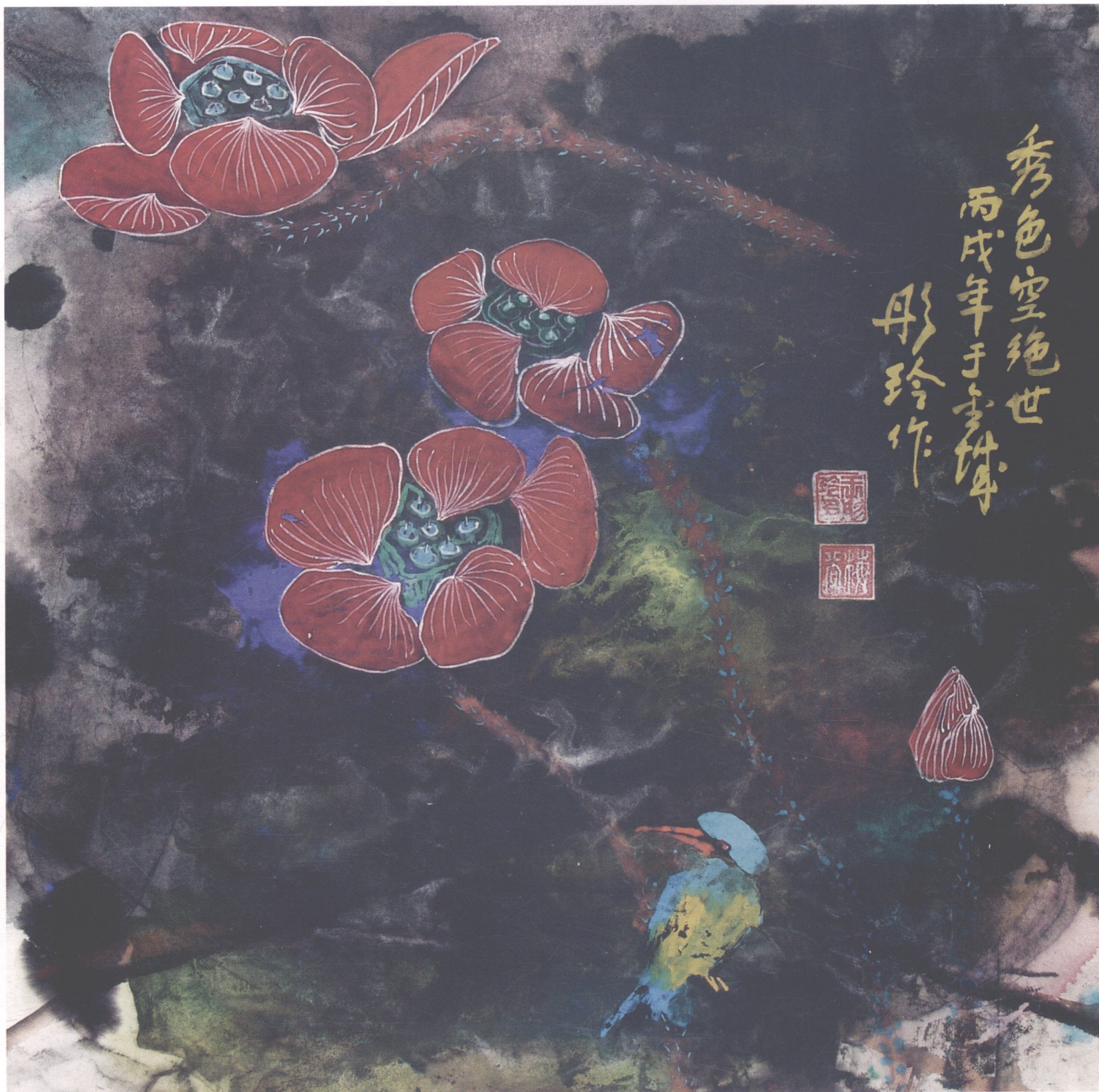
32x33cm

荷韵二

Charm of lotus flower two

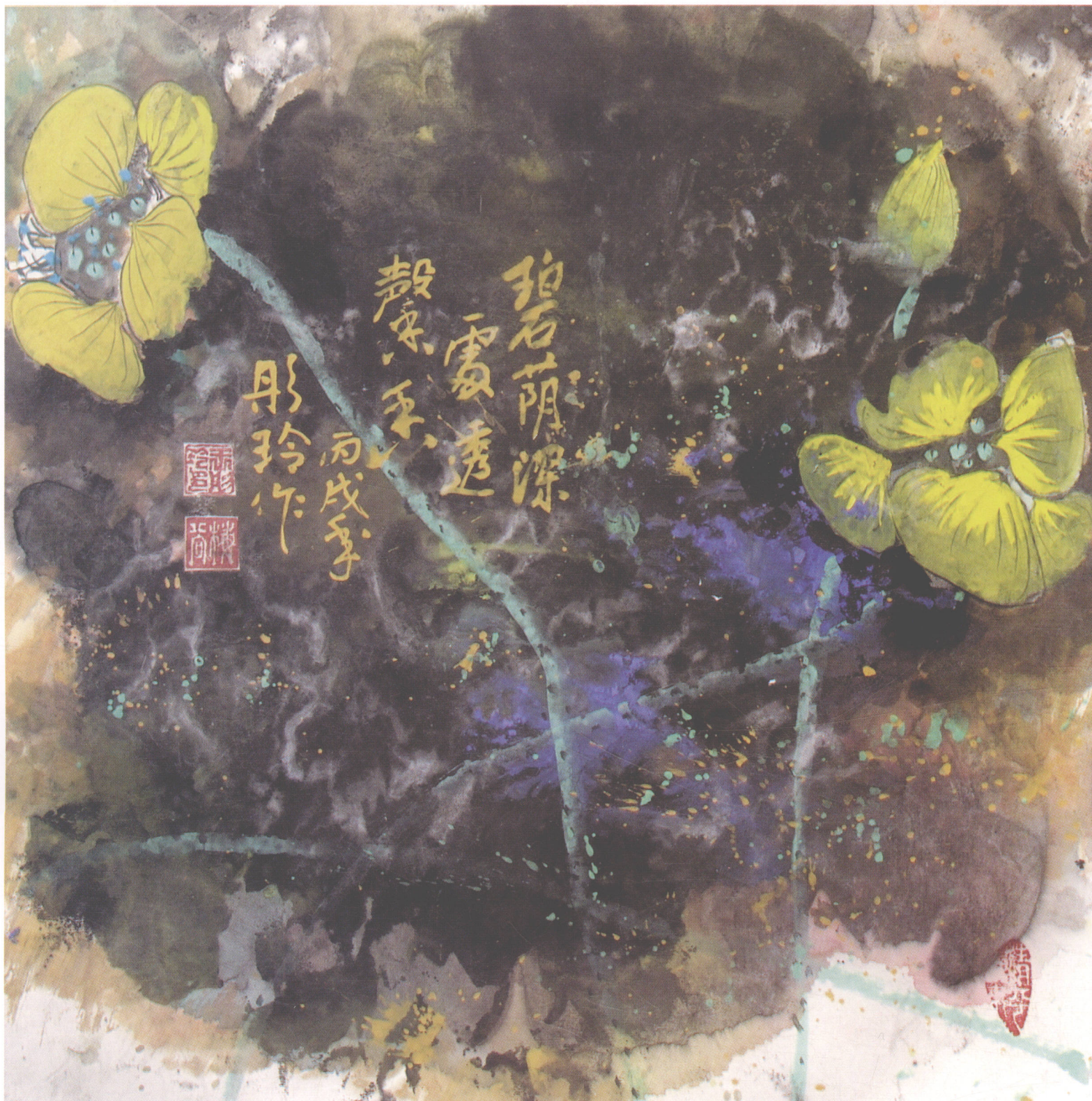
45.8x44.5cm

荷韵三

Charm of lotus flower three

45.8x44.5cm

荷韵四

Charm of lotus flower four

44.5x56cm

芙蓉溢韵

Lotus flower brimming with charm

50x40cm

春

The spring

44x46cm

泉边花开

Flowers blooming by the spring

49x52cm

凝视

Gazing fixedly

50x50cm