

語境 | 狀態

伍 眉 画 社
2 0 1 0
作 品 集

主 编 汪为胜

图书在版编目（C I P）数据

状态·语境：伍眉画社2010作品集 / 汪为胜主编
合肥：安徽美术出版社，2010.5
ISBN 978-7-5398-1982-2

I. ①状… II. ①汪… III. ①中国画—作品集—中国—现代
②中国画—艺术评论—中国—现代
IV. ①J222.7②J212.05

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第071378号

状态·语境——伍眉画社2010作品集

编辑出版 / 时代出版传媒股份有限公司
安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

主 编 / 汪为胜

责任编辑 / 马 涛

责任校对 / 史春霖

摄 影 / 柏雨果

设 计 / 李国峤

制版印刷 / 北京翔利印刷有限公司

2010年5月 第1版 第1次印刷

开本：787毫米x1092毫米 1/8 印张：15.25

ISBN 978-7-5398-1982-2

定价：188.00元

版权所有 翻印必究

語境 | 狀態

伍 眉 画 社
2 0 1 0
作 品 集

主 编 汪为胜

序

刘曦林

庚寅春日，风拂红桃绿柳，古城西安传来伍眉画社成立之讯，此艺坛又一春消息也。伍眉者，乃活跃于当今西安的女画家张小琴、石丹、石英、韩莉、傅小宁联袂之喻。五人皆生于“文革”之前，动乱未曾泯灭其真好丹青之童心；至新时期，沐时代之春风，得读学院之课业，又渐出茧化蝶，任创造之欲、想象之翼自由翻飞，收获今日丹青硕果。余未能与五人尽识，然读其画作，既显才华于笔锋墨韵，又蕴内美于厚土深泽，个个眉峰不俗。

张小琴曾有幸参加敦煌壁画出国展的绘制，亲接敦煌佛光，吸纳古代壁画传统，又从加山又造、蒋采苹研习岩绘、重彩，成为当代西部重彩丹青之热心传播者。冷调的《凜》、暖调的《融》，将那母爱雕塑般深深地扎根于黄土高原；又以壁画《大唐商旅图》寄兴于往古的流光溢彩，展现出驾驭巨幅大构的才能；而她那些《女子》系列作品仿佛是女性生命状态的自我写照，也因此多了些女性语境表现的自如……她那浑朴的线型结构和浓重的斑驳色调以特异的视觉冲击力昭示出重彩绘画的现代写意走向。

石丹作为石鲁的女儿，仿佛天然地承传了父亲血液里的艺术因子，又在工艺美术的修习中悟得中国装饰画的真谛，在艺术中谱写出交响乐般的宏大旋律。她有过小荷童真的遐想，但在那花季少女时代却不得不分担父亲凄风苦雨的遭际。也许那逝去的岁月有太多的苦涩，使那秋荷的果子和纷飞的秋叶因成为金色时光的载体而格外的珍贵。那是风卷线条的狂舞，那是大提琴铺就的墨韵，那是小号般亮丽的金黄。诗人说是“生命意识的诗性燃烧”，哲人说是哲思的神秘隐喻，画人说是造型的节律性纯化。

石英是演绎了西北山水画高腔的崔振宽和罗平安的弟子，然而却不似老师那般苍雄凝厚，她只是像写日记那般以平实的淡墨记叙着她的渭北印象。那些若连若断的短笔有些毛涩，恰是黄土高坡造型与笔墨的感受，那些若聚还散的带有渍痕的墨点又使这黄土地萌生了些许的生命，还有些窑洞、格窗、家畜、碾磨记录着普通农家世代“日出而作，日入而息”的印痕。山林中偶有一叶扁舟，她就是那舟中与世无争的现代文士吧，用文人的水墨清韵将那苍凉的黄土高坡雅化，又沁入了一丝女性的温

情，笼罩了一层朦胧的薄雾，多了些耐读的余味。

韩莉当是一位“乐水”的智者，她那么善于以水运墨，在那生宣上点厾出各种各样的透明效果，又在笔断意连的重笔枯墨的对比中滋发出月淡风清的幽雅意境，读来如品佳茗般爽心。中国花鸟画向来具有寓兴于鸟兽草木、移精神于遐想的传统，韩莉之画亦然，她那孤独行走的鹅，玉骨香魂的水仙，悠然移步的孔雀，梅花香里徘徊的幽禽，还有那《慈月渺天末》中那一抹令人遐想的淡墨，都以景语化作了情语。当她异想天开地将几枝真实的老莲蓬与水墨秋荷“装置”于一起时，透析出她将写意艺术推向现代的不已的创造欲。

傅小宁完全异于其父蔡鹤洲，真可以称之为现代水墨画家了。她一别长安前辈人物画家的思维方式，聚焦于与她同代或更年轻的都市女人。她在那纵横交错的墨韵色块里，又超时空地迭现出现代城市女性青年的生命状态和精神生活。她特别夸张了女孩惊恐或凝视的眸子，那心灵的窗户也射电般地直逼视着你，使之成为视觉的震源而不能回避，令你 and 作者一起去追索、解读那些诗意浪漫的梦境或是游荡的魂灵。她那写意的笔墨和表现主义的思维是否也预示着现代水墨演化的轨迹，画坛正拭目以待。也许，这并非中国水墨人物画的唯一选择，但却是一面时代的镜子。

我没来得及采访这五位女性画家，凭读画的直觉叙述下来。也许我没有甚或永远不可能进入那神秘的女性精神领域。我只是感到她们还有许多的潜力，期望她们在守住自己真诚的精神家园的同时，在艺术语言上精到些，再精到些，无论是壮美还是柔美，都有赖于高度的艺术技巧对于内美的倾诉和阐发。结稿之际，即将出发赴周思聪、卢沉艺术研讨会，周思聪作为现代最伟大的女性画家的胸怀是否对伍眉有所启发呢？京都周思聪又能替代古都西安的伍眉吗……

庚寅清明后三日于里仁书屋南窗

艺术的气象

——“伍眉画社”的梅花易数

张渝

关于艺术，人们一直众说纷纭。但是，九九归一，说野点儿，所谓艺术，只是艺术家们一次又一次的设卦与解卦。不断的解卦中，我们有了美的说法以及美的形态。如果回到史前，我们可以看到，最早的艺术是巫术，最早的艺术家是巫师。再后来，我们有了“群经之首”的《周易》。

易者，变也；数者，理数、气数。物生有象，象生有数。《周易》设卦立象，推究事理，宋代的邵雍也因之创立“梅花易数”。然而，与《周易》一样，他创造的不是世界，而是解释世界的方法。邵之前、之后，邃于易理者，不计其数。然众数之中，我独爱邵之“梅花”。从寄言出意到寻言观意，画家们各有各的相术，如笔墨、色彩、图式、格调，等等。但在“梅花易数”看来，这些都是世界的因而不是果，基于这样的判断，五位画家借笔墨为梅花，并以此形成自己的气象。

某一日，邵雍观梅，见两雀相争坠地，于是设卦布算，测得次日有邻家女前来折花，而且要摔断其股。我不知道邵雍为何没有劝阻那位倒霉的邻家女，我只知道那倒霉的事终于发生了。后人也因此将邵雍设卦布算的方法称为“梅花易数”。这个简单的故事告诉我们，“梅花易数”首先和日常生活有关；其次它来自于诗意的审美活动——赏梅；再次，它还提示我们：生活就是艺术，艺术就是生活，是个一而二、二而一的问题。为此，选择“梅花易数”为“伍眉画社”首展的主题词，便寓含了这样的意义：第一，回到艺术的源头。在那里，生活是活的，艺术也是活的；第二，术数不仅仅是一种相术，而是一种生存方式，而艺术也恰恰如此；第三，强调个人方法的独创。“梅花易数”是术数之一种，但带有清晰的邵氏条形码。它瞩目的是画家自己对于万物的理解以及独特的观测世界的方法。将画家们的创造理路理解为“梅花易数”，除了个人方法的强调外，还希望她们日后的创作能够多一些与梅花有关的故事。因为，在传统文化的语境中，梅花从来就不仅仅是一种植物，一片花卉，而且是一种精神，一份坚守。踏雪寻梅如此，梅妻鹤子也如此。如果说邵雍因梅花起事，而成宋代五子之首的话，那么，我盼望五位画家能够通过“梅花易数”——源自《周易》的变易精神，接续传统文化的一大文脉。文脉接上，气象也就有了。

严格地说，术数不是艺术，艺术家的艺术创造也并非就真得要设卦立象，但在探究事物理数与生命究竟中，二者又有着惊人的相似。其实，很久以前，术数就是一种

社会时尚。今天的我们之所以陌生了术数，陌生了《周易》这样的文化元典，是因为我们离家出走的时间有些太长。我不奢望一个展览能够帮我们即刻返回文化的家园，但我希望这个展览能够呈现五位女性艺术家认知事物的方法与气象。事实上，她们也真得做到了这一点。

首先，她们成立了自己的画社。由于是五位女性画家，诗评家沈奇便将她们的画社命名为“伍眉”。“伍眉”之前，石丹、张小琴、韩莉、傅小宁曾经联袂举办了名为“状态·语境”的艺术展。这次展览，显然是上次展览的延续；不同的是，由于石英的加入，这个展览又有了更加丰富的意义。

其次，这个展览中，感动我的还是生命的气象。从枯荷到胡杨，石丹关注的是生命的物哀与幽玄；从精致到雅韵，韩莉追求的是以柔为美的心理能量。从有闲到孤独，傅小宁一直在探究生命中的有些时间是不是可以专门用来浪费的问题。所谓“无为”、“无用”谈的就是常人眼里的“浪费”。因此，傅小宁用浪费世俗意义上的“意义”来探寻生命的本真。与傅小宁的“有闲”不同，张小琴则一直在论证生命的使命，她告诉我们：道不弘人，人却可以弘道。她渴望“弘”的道，就是宏大而又辉煌的传统。新近入“伍”的石英，清洁而又温暖，温暖中还有淡淡的忧伤。她素面朝天，清静而又缓慢地抒发自己的文化想象。由于她的“入伍”，当年举办“状态·语境”四人展的四位女画家和她共同组建了“伍眉画社”。五人成伍。“伍眉画社”不是一个画派，但会有越来越多的女性画家加入“伍眉画社”，并因之而形成一支真正的队伍。或许，只有那时，“伍眉”才是一支真正有关“美眉”的队伍。

作为队伍的先锋，也作为“伍眉画社”的开创者，张小琴、石丹、傅小宁、石英、韩莉各自设了自己的卦。在她们的卦象里，数理的多义性、表达的隐喻性、意义的增生性以及理解和阐释的多重可能性，使我们不能不回到梅花易数——一种看似古老、破旧却又常用常新的探究事理为何的方法。

圣人立象以尽意，设卦以尽情伪。奇特的不是艺术是如此气象，而是艺术的气象，竟然是如此的。既是如此，那就让我们与“伍眉画社”一起因梅花而易数，由易数而艺术。因为，艺术原本就是一个卦。

读张小琴

沈奇

怀柔万物的人

因蚀而殇,因殇而湮

焰火的手指深入

融金的诗章

重彩而歌——

歌色的绚烂力的畅想

应答:再度聚敛的生命承诺

让易碎的水晶重新燃放

内心的坚定和澄明

张小琴 1986年研究生毕业于西安美术学院中国画系获硕士学位，现为西安美术学院中国画系教授，刘文西工作室主任，硕士研究生导师，中国美术家协会会员,中国美协重彩画学会理事，陕西省文史馆研究员，陕西国画院画师,西安国画院画师，黄土画派艺术研究院院士。

1984 年 第六届全国美术作品展览

1993 年 德国文化与艺术史博物馆张小琴中国画展

1994 年 第八届全国美术作品展览

1994 年 第三届中国工笔画大展（银奖）

1995 年 中国女美术家作品展

1996 年 台湾雅之林画廊张小琴中国画展

1999 年 第四届中国工笔画大展

2000 年 新纪元首届中国画学术邀请展

2001 年 首届中国重彩画大展（学术奖）

2003 年 第二届全国中国画展

2003 年 第二届中国岩彩画展（铜奖）

2003 年 韩国国际女艺术家展览

2004 年 第十届全国美术作品展览

2006 年 纪念建党85周年陕西省美术展览（一等奖）

2007 年 首届中国岩彩艺术展

2007 年 陕西书画三百年展览

2008 年 陕西长安雅集画展（金奖）

2008 年 陕西省中青年画家优秀作品展

2009 年 走进学院——全国美术高校名师展

2009 年 诗情画意·陕西中青年画家邀请展

2009 年 西安大唐西市陈列重彩壁画《大唐商旅图》

出版有《张小琴中国工笔画》、《为艺术而燃烧——张小琴艺术文集》、《张小琴敦煌壁画精品线描》、《中国画·人物画教学》《中国当代著名画家个案研究·张小琴重彩人物》，作品入编《中国美术全集》、《中国工笔画》、《中国现代重彩画》、《美术》、《画刊》、等画集及刊物。

这是一张红色调的画，画题为《成熟的红色》。这不是一般的红色，在我的意象追求中，这是种极鲜活亮丽而又凝重含蓄的红，一种充满激情而又深沉内敛的红，既质且绮，既单纯又绚丽，丰厚，多义，蕴藉。使用种类丰富的多种矿物石色，由此生发多样技法新的表现契机，使得有意蕴的色彩之美得到阐发。

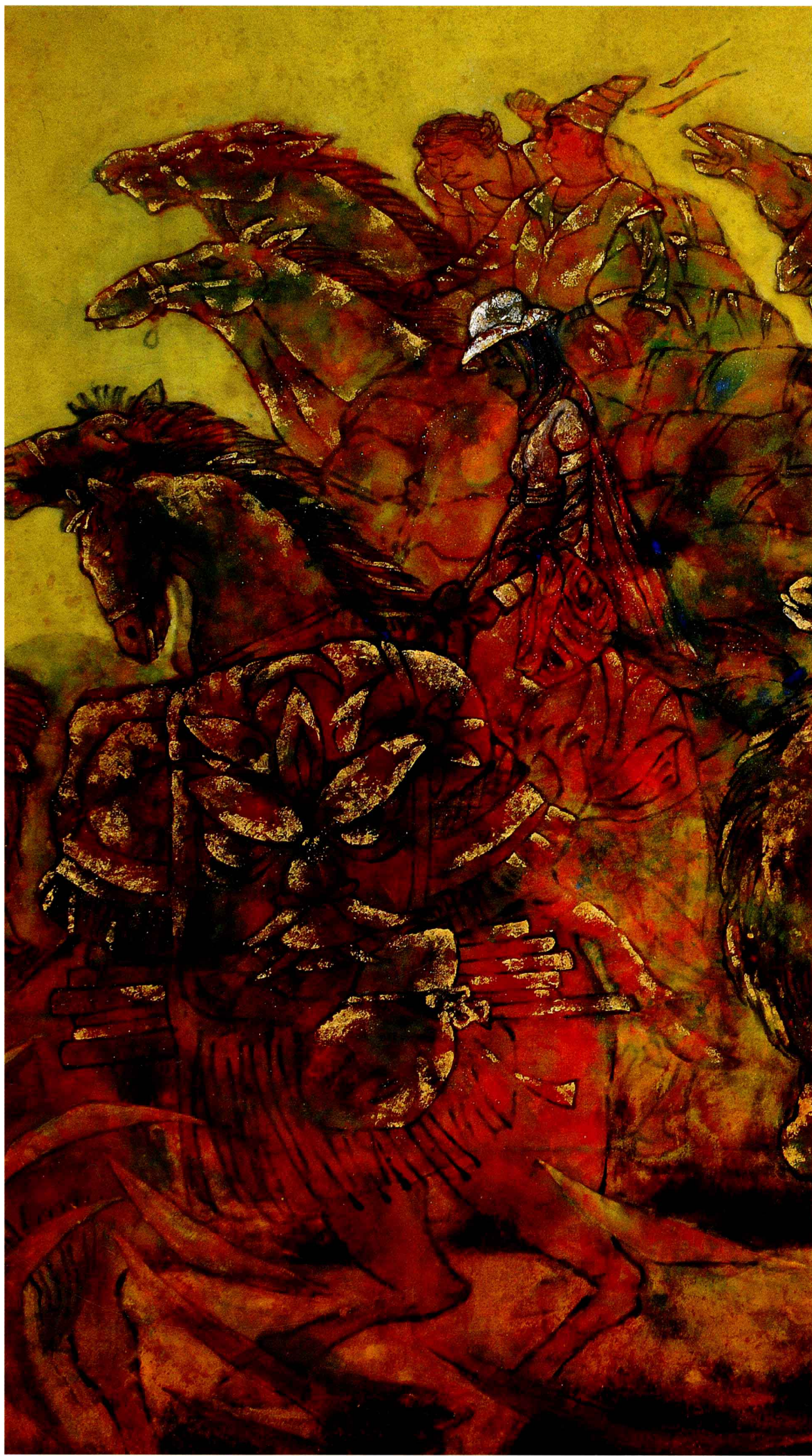
成熟的红色，红色的咏叹，在此观照辨析中，我们听见自己生命的声音，感受到生命的承受、存在、愿望与憧憬。

成熟的红色
宣纸、矿物石色、箔
90cm x 120cm
1998年

绝世繁华，便是
唐长安的朝日；丝绸之
路上的星月，便是骏马
的蹄音；驼队的铃声，
便是整整一个大唐的恢
弘气度。怎样作一幅大
画，营造出盛世景象并
描绘出一代风流，深深
地让我潜入着和体悟
着，潜入到唐长安那博
大的包容华彩的缤纷以
及满城人物、一路风
情，体悟着唐时的盛世
长安与如今这座古城的
一脉承接……

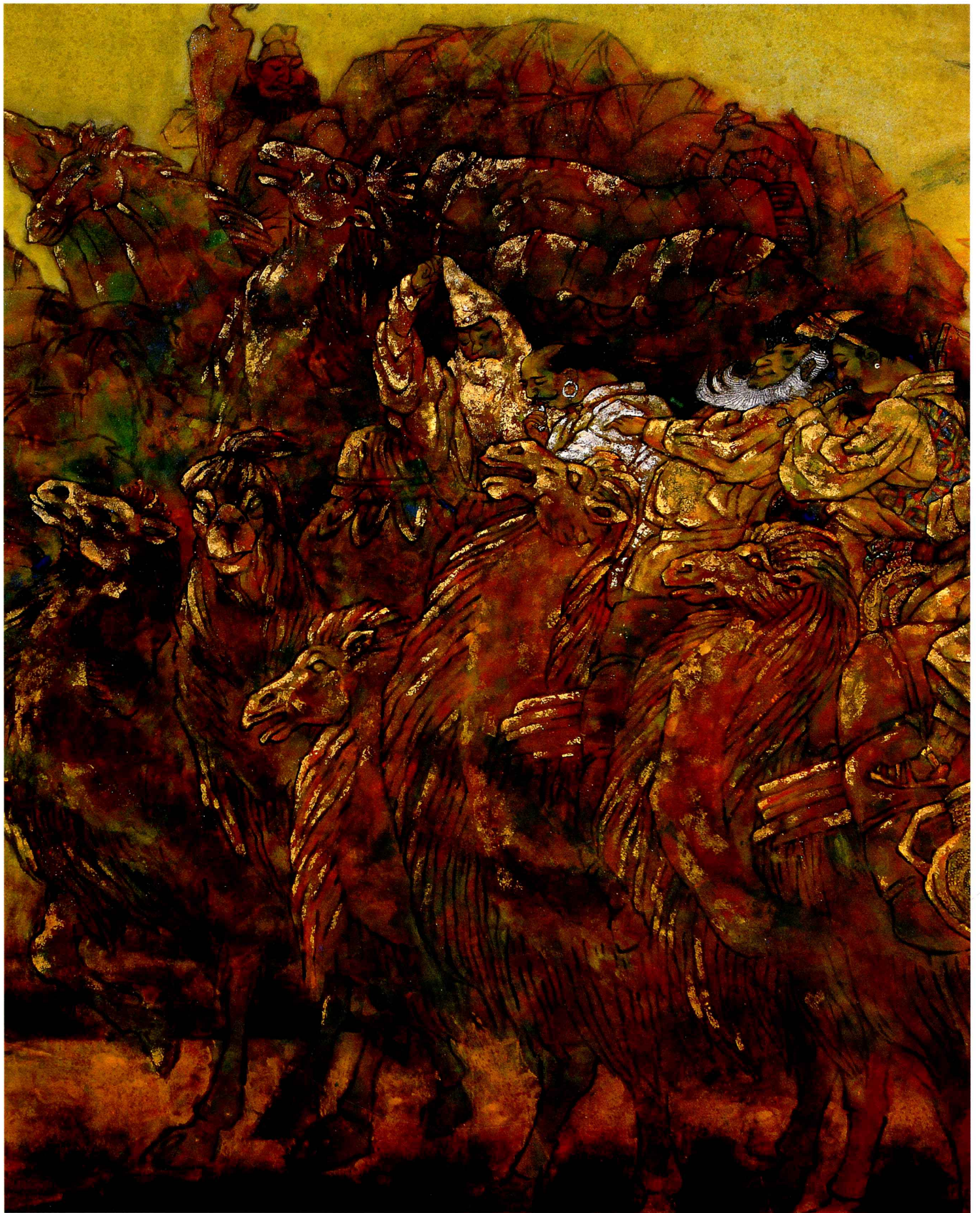

商旅图 之三
麻布、矿物石色、箔
320cm x 180cm
2010年

于是，走进唐诗唐
史，走进长安的街肆里
坊和西域的风沙大漠。
由是，怦然心动，夜不
成寐，追慕着心目中的
那个宏阔大梦——描
绘这恢弘气度、盛世景
象，就须用这一笔笔声
若铜钟的重墨线，就须
用这一块块斑斓、彩练
般的五彩亮色。

是的，从长安开
始，是终点，也是起
点；是满载的归来，也
是浩大的出发。

勾线泼色，贴金
铺银，只有巨幅丹青重
彩，才能描绘出对大唐
盛世的赞美和向往。

商旅图 之五
麻布、矿物石色、箔
320cm x 280cm
2010年