

欣赏美丽 张望灵魂

——听杨惠姗、张毅讲述琉璃故事

画里的女子 都是自己

艾尔·格列柯：《希腊佬》

古韵依旧的南意名城 —— 那不勒斯城市雕塑探古

一个新闻记者笔下的艺术人和艺术事

——访《背影》一书作者黄伟明

上海書店出版社
SHANGHAI BOOKSTORE PUBLISHING HOUSE

东郊宾馆

绿色与生态 古典与现代 艺术与时尚完美结合

地址：上海浦东新区金科路1800号
电话：021-58958888 传真：021-50277978
酒店网站：www.dongjiao.net

名家档案

- 2 欣赏美丽 张望灵魂——听杨惠姗、张毅讲述琉璃故事 文/王小青 图/琉璃工房等提供
12 画里的女子都是自己 文/秋香 图/马小娟提供

公共艺术

- 20 古韵依旧的南意名城——那不勒斯城市雕塑探古 文、图/谷客

艺术瞭望

- 24 艾尔·格列柯：《希腊佬》 文、图/龚云表
38 未来之路究竟通向哪里——未来主义100周年“未来主义之路”评述 文、图/尹荣

走进美术馆

- 46 墨西哥现代艺术的集结地 文、图/朱国荣

创作快感

- 50 一个新闻记者笔下的艺术人和艺术事——访《背影》一书作者黄伟明 文/包晨晖
54 尘封的记忆与延续的故事 文/胡斌 图/王煜宏提供
58 纯净而斑斓 多情而抒情 文/梅波 图/万芾提供
62 宁静蕴藉的浪漫 文/徐松明 图/鲍莺提供
66 漂游中——思考者的艺术探索 文/张朝晖 图/李戈晔提供

艺坛回眸

- 70 大道存真——纪念朱屺瞻先生诞辰120周年 文/张幼慈 图/朱屺瞻艺术馆提供
80 一唱雄鸡天下白——纪念陈大羽先生诞辰100周年 文/赵澄 图/陈显铭提供
86 在创作的轨道上奋力滚动——缅怀旅美华裔画家姚庆章 文、图/邓泰和
90 鲁迅在上海倡导中国新兴版画运动(上) 文、图/黄可

粉墨老四

- 100 就这样，一直演下去——访漫画家蔡志忠 文、图/淳子

现代设计

- 104 历史+景观+艺术——充满视觉活力的高雄驳二艺术特区

收藏与鉴赏

- 110 名家珍藏揭示书画精品 拍场淘金学会火中取“利” 文/方翔

郑重声明：
本刊来稿刊登的文章及附图，均为作者个人观点，
文责自负，不代表本刊及编者立场，本刊及编者不负
相关连带责任。
版权所有，擅自转载或翻印必究。

ArtReview

《美术博览》丛书 2011年第二辑

《美术博览》丛书编委会

理事单位： 东郊宾馆

学术总监： 陈 松
艺术总监： 刘兆平

理事长： 陈 晖
总顾问： 陈燮君
执行主编： 朱国荣 包于飞
栏目主持： 淳 子 王小青 朱国勤 范冬青
杨展业 林明杰 张立行 方 翔
胡懿洁 王兴龙
编辑部主任： 张天民
特约记者： 达奇珍 顾晓红 周解蓉 罗伊尔
美术编辑： 陈天祺 肖 波

地址： 上海市莘松路225弄26号904室
电话： 021—64989189
传真： 021—64921387
邮编： 201100
电子邮箱： artreview19@126.com

图书在版编目(CIP)数据

欣赏美丽 张望灵魂 / 朱国荣, 羽飞主编. — 上海 : 上海书店出版社, 2011.5

(《美术博览》丛书; 5)
ISBN 978-7-5458-0383-9

I. ①欣… II. ①朱… ②羽… III. ①玻璃—工艺美术—介绍—世界—现代 IV. ①J537.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第060573号

出版发行 上海世纪出版股份有限公司上海书店出版社
地 址 200001 上海福建中路193号
www.even.cc www.shsd.com.cn
印 刷 上海雅昌彩色印刷有限公司
版 次 2011年5月第1版
开 次 2011年5月第1次印刷
开 本 889×1194 1/16
印 张 7
书 号 ISBN 978-7-5458-0383-9/J.89
定 价 25.00元

封面作品：《蓝》国画 68x68cm 2010年 马小娟作

正在创作的琉璃艺术家杨惠姗

欣赏美丽 张望灵魂

——听杨惠姗、张毅讲述琉璃故事

文 / 王小音 图 / 琉璃工房等提供

在泰康路的琉璃博物馆，见到了那对传说中的璧人——杨惠姗、张毅。

她很高，1米70的个头，是那种臀线很高，上身很短的高个子，褐色暗花的麻布衫，领襟折叠，很有设计感又很中式。削剪过的短发，白皙的脸庞，那双眼睛干干净净，如年青人一样，黑白分明。依旧很“杨惠姗”的五官让人想得起从前大明星的样子。她站在那儿，浑身透着股笃悠悠的劲。

她的手很大，红润光滑，青筋暴出，手指上的每条小肌肉结实有力微微凸起。握手的力量很大，时间也很长，让你感受到她的热情，很坦诚的热情。

他，也很高，依然很帅，腰背笔直，很挺拔。Logo式的笑容挂在脸上，嘴角微微翘起。黑色高领毛衣，简简单单，衬得他的脸颇引人注目。双手交叉抱在胸前——见过很多这样的照片，以他经典的姿势，站在杨惠姗一边。

采访在琉璃博物馆底楼的餐厅里开始了。早已听闻他们的传奇故事，早已知晓“琉璃工房”的光辉业绩，心里从未放下的问题是——美院雕塑系的学生又是素描又是泥塑，加上理论学习，学完5年专业课程毕业，也没几个人能把雕塑学成样子。一个“金马影后”华丽转身，她如何学得造型的技巧和美术的基本功呢？

杨惠姗的回答出人意外：“雕塑和表演是一样的。我的雕塑是演出来的。我模仿动作，揣摩，体会，分析从平面的图片到立体的泥塑之间的关系。我可以把造型用动作演出来，再做出雕塑来。”她撸起袖子，伸出手臂，模仿着千手千眼观音像的动作。“有朋友问，千只手臂，你要做多厚多长多巨大啊！其实，形是重叠的，我们看到的空间实际不是一个一个手臂叠加的厚度。因为空间透视的关系，真正要表现的厚度是有限的。后面的手臂只是扁扁的一片。”她的手熟练地做着各种佛手印，眼睛盯着手，自然而然，娓娓道来。

这样奇特的学习方法，这样敏感的艺术天赋，真让人刮目相看。原来在她心里有无以数计的素描稿、无以数计的泥稿、无以数计的自主学习自我修养，才得来身体、心灵、双眼、双手高度一致的劳作谐调。我想到了那位一天美术学院也没有念过的墨西哥画家卡洛·弗列达，那个把画架固定在病床上，从绑住身体的石膏筒里伸出画笔画画的天才。她们都有与众不同的聪慧与才情，更有惊人的毅力，日复一日的艺术耕耘。

我们很快聊到了她二十几年来大量的作品和主题。

从人生第一个佛头像“第二大愿”，金药师如来，到9个一组“众妙”系列，至1996年的敦煌系列中那座作品——

《心中八千亿万佛》

象征敦煌鸣沙山的南窟和北窟，两个半圆遥遥相望，中间S型的留白通道意指那古老的丝绸之路。满窟满龕的佛，无声地吟诵着千古经文，一遍一遍激起世间无尽的应和与回响……我很惊讶，杨惠姗一向平静祥和，含蓄肃穆的佛像风格，竟能让人产生听觉的联想，联想到神圣的声音！仔细思量，原来这个作品名称起得太好了——“心中八千亿万佛”，多么的气势磅礴，真情火热！

2008年，应台湾佛光缘美术馆的邀请，杨惠姗在那里做了佛像主题展。展品陈列布置完，连杨惠姗自己都被吓了一跳，三百多件！诚惶诚恐，毕恭毕敬，从不知佛为何相，到佛人合一出神入化。回首二十多年塑佛历程，别人看着异常不堪的艰辛困苦，杨惠姗自己倒是淡定。“塑佛的过程，是我内心向善修持的过程，无论怎样的结果并不重要，过程就是结果。”

琉璃作品《金佛手药师琉璃光如来》 杨惠姗

琉璃作品《心中八千亿万佛》 杨惠姗

琉璃作品《宝莲之泉》 杨惠姗

《宝莲之泉》

粉料定位着色，这是杨惠姗呕心沥血研发的一种上色技巧。

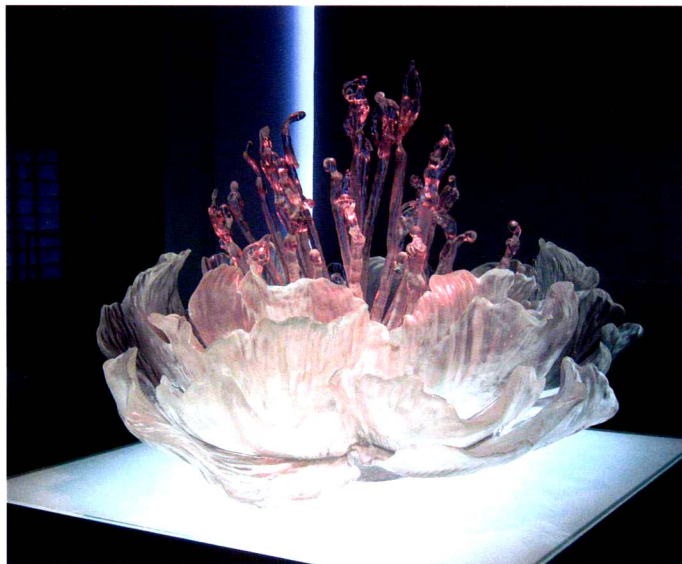
用手工将玻璃块料研磨成玻璃粉料，用1/2小指甲盖大小的勺子，将粉料无比小心地填入石膏模内，直至最顶端细小的缝隙，每个花瓣每个花蕊每个细部，些微的色彩变化全在这无比小心的填料之中，这样的工，在琉璃工房必须是8年以上资质的伙伴才可以做！这朵娇艳欲滴又清纯无比的荷花，颇似清代大师恽寿平的工笔画韵致，栩栩如生，形神兼备！

似乎具象的艺术表现，被加上了精彩绝伦的一笔：这朵荷花的底座，是个数倍于它的巨大圆环，通体透明，若有若无之间端端正正刻着《心经》一段：“观自在菩萨，行深般若波罗蜜多时，照见五蕴皆空，度一切苦厄。”石莲花的实，圆底座的虚；“心经”文字为实，意义为虚，这种强烈的对比真是既惊艳又虚无！正像杨惠姗力图在作品中表达的：生命是有质感的，盛放的花朵代表了第二天的凋零，这样的生命提醒，让我们记得珍惜人生的当下与周遭那些转眼即逝的美好。

《春之舞》

这件作品体量巨大，极细致极精美，轻盈舞动的花瓣，仙女一样曼妙丰繁。让我想起了巴洛克雕塑大师贝尔尼尼的旷世名作《圣特列莎的迷幻》，贝尔尼尼竟然用坚硬的大理石材质，表现出那么飘逸的裙摆和繁复的衣纹皱褶！圣特列莎感受迷幻的那种如痴如醉心神激荡，全盛放在这漂浮起来的大裙摆中！贝尔尼尼在动感动态上做足文章，讲透了一个人被神召唤的瞬间迷幻。贝尔尼尼还不罢休，在雕像四周精心做“加法”：特列莎身后的金色光芒，两旁包厢里的供养人像，穹顶上浮雕的天使，背景窗上的鸽子，哦，加了又加让人过目不忘！

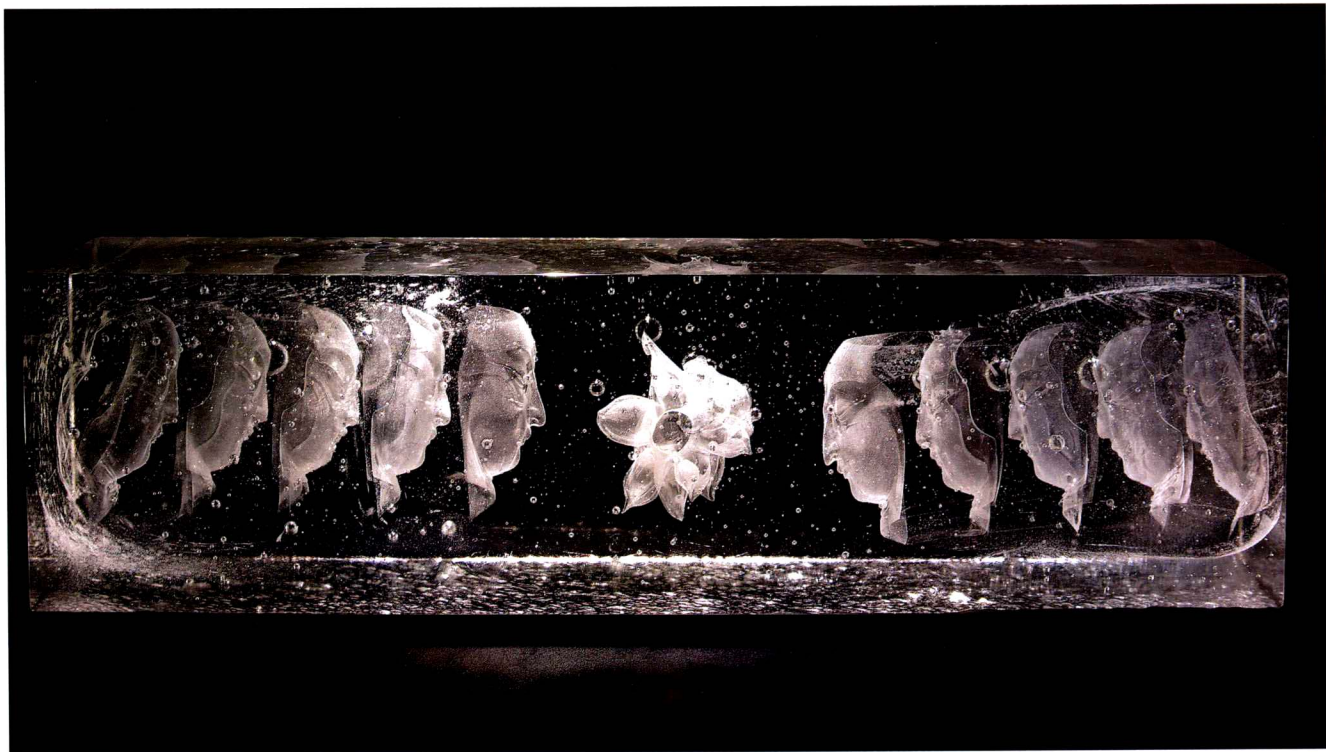
杨惠姗也用足了动感动态之表现手法，不过动到最后，她坚决地使用了“减法”——她用心里的小勺子，一勺一勺减去了色彩。这些色彩尽管惹得牡丹艳美灿烂，殊不知就像包裹人生的“七苦”情感，抽离出这些人生的“七苦”，还原一个生命的初本源头，好像澄净之后的通透亮丽！正是这艺

琉璃作品《春之舞》 杨惠姗

安放在泰康路琉璃博物馆的镇馆之宝 彩塑《今生大愿》 杨惠姗

琉璃作品《禅花不语众妙法》 杨惠姗

术的“减法”，于是我们见到了这空灵灵如神如仙的牡丹，显示着大智慧、大慈悲、大爱。杨惠姗在这件作品中将琉璃材质的特质通过精湛的脱蜡铸造技巧发挥到了极致，冰冷清澈通透，脆弱神奇灵动，这些特质聚在一起，表达了杨惠姗的美学观点、文化呼唤以及她内心的艺术家立场。

在暖暖的灯光下，这花之精灵大团大团地怒放，当下自在，灿烂一生；不见繁复，只见瑰丽；不是无彩，而是七色。随着每时每刻观众不同角度不同视点的移动，光，成全了它，参与塑造了一种无尽的美丽。满足我们每个人不同的艺术想象！

《今生大愿》

“我希望我能以琉璃雕塑重现千手千眼观世音”。——这是杨惠姗立下的宏愿，不单单是因为那幅莫高窟元代壁画上的观世音高绝华美，更因为这高绝华美中绽放的“仁”的精神，杨惠姗和张毅看到了敦煌文化和“琉璃工房”之间的血脉相承，他们发愿烧制一尊4米高的千手千眼观世音像，发愿的代价是需要18年的时间才有可能完成。这将是杨惠姗琉璃佛像雕塑生涯中的最大修持！

2000年，杨惠姗花5个月时间日以继夜地完成了1米多高的泥塑在台湾大地震中成了碎片，“大概是菩萨不满意吧，那就重新再来。”杨惠姗淡然一笑，真的从零开始又夜以继日，重新做了1.6米高的观世音像。现在2.55米高的千手千眼观世音彩绘已被敦煌研究院永久收藏，敦煌研究院的樊锦诗院长称杨惠姗是“敦煌493窟”。

这个宏愿，是否18年已经不必在意，如此大的空间体量、美好造型，承载与传播深远浩瀚的慈悲与智慧，多么令人期待！

《无相无无相》

这是杨惠姗进入第三创作期的代表作品。使用了她二十多年来研究中国琉璃脱蜡铸造术的更高级版——脱蜡铸造与浇注合成的技术。杨惠姗的心里住着个琉璃精灵，魅惑着她，耗去了二十数年的青春生命，历练出一颗艺术的魂。她心心念念渴望做出一件一件这样的作品：透明的琉璃中若有若无隐现着一尊一尊佛的身影。于是，她开始了追逐。无数次失败的技术探索，终究摘得硕果：先烧好一尊佛像，喷砂备用。然后在一个方的砂模中，注入热的琉璃，注到一半时将那个早先烧好的成品佛像放进去，再浇注琉璃进入砂模内，那个佛像在滚烫的琉璃液中，融化多了，还是融化不够？

随着琉璃液的渐渐冷却，内外融为一体，这神奇的融合，造化出作品最后的艺术样式：喷砂的佛像以各种不可思议，不可预知的状态 and 姿势沉浸在通透纯净的方块中，带着融化融合过程中形成的纱雾，带着那些静谧奇异，妙不可言的串串气泡，在偶然和必然中碰撞，诉说，升华，达到了艺术创作至善至美的境界！

如梦如幻，引人遐想。循着佛示，扣心自问。作品源于《金刚经》：“一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观。”

相信每一个观众都会在这个系列的作品前驻足自省，慢慢体味“无相无无相”的大智。我不禁感慨杨惠姗何以竟能在心里生出如此精彩的画面，神喻一般，以寄托和畅述个人对生命的思考？！这种基于过程，生成的美，虚实相映，动静相长，让冷冰冰，坚硬的玻璃，像股温暖，纯净，柔和的水流，汨汨地淌过心里。

更见菩提

菩提，在梵语中是“智慧”的意思。见到这个系列的作品，心还是忍不住抽搐了一下：铁丝网有点绮丽有点粗暴地融合在了琉璃的佛头上，一层一层，铁丝网以各种挣扎的姿态蜷曲，叠加，覆盖，褶皱，飞扬。清清楚楚看得见佛的面容，在铁丝后面，明明白白体会到自己内心被刺痛的感觉不能掩饰。问过去，才知道：历经琉璃工房25年创业，路漫漫，英雄老去。琉璃路上只知拼命奔跑的杨惠姗突发性耳聋，左耳，去年。一天24小时每时每刻，像惊涛拍岸，像飞机在低空盘旋，耳朵里轰鸣着。西医，中医，高压氧舱，舌针耳针，输液吃药，还是轰鸣不断。此时此刻，杨惠姗的作品中开始体现另一种角度的生命思考。近百个巴掌大小的北魏风格佛头喷上粉色砂粒，密密麻麻排列成巨大的花心，这些红尘俗世中的人啊，正在不断地修持中，从重重叠叠的叶片的包裹中挣扎出来，犹如佛理中的入世与出世。有过入世的体验才可以有出世的禅悟，否则何以知道你的懂得？张毅有着这样清明的解释：20岁，爱字脱口而出，现在已不敢说。这爱是佛家的大爱，包含许多，菩提啊菩提，更见菩提，人生有诸多不安，只有加倍珍惜当下，今天我来做事，但不知道明天又会怎样？

面对这个系列，我的内心感受十分复杂。很刺激的视觉效果，极触目的质感对比。输出的观念强大、浑厚、沧桑，没有深浅，不知悲喜。看着，想着，脑子里跳出来瑞士艺术家奥本海姆的“雕塑”兽毛餐具——杯子、勺子和茶碟，有人觉得一想到用这兽皮喝水，嘴里会恶心；有人觉得这是超乎所有想象的水杯材料，极具幽默感。不管怎样，大家因为太出乎意外而觉得震撼人心，

琉璃作品《-苦-智慧-厄-慈悲》
杨惠姗

琉璃与铁丝网系列作品
《更见菩提》
杨惠姗

1996年的敦煌之旅使杨惠姗一次又一次地感受到“法无定法”的佛教境界

琉璃作品《药师琉璃光如来》 杨惠姗

新的拓展与想象，新的思考会产生新的人生经历，使得我们进步，用另一种心情感悟与享受生活。这就是艺术的意义！

我好像突然明白了杨惠姗的眼睛为什么那样黑白分明，为什么这双黑白分明的眼睛会那么专注地看着你，是因为那只耳朵，那只因劳累而率先罢工的耳朵。杨惠姗已穿越了这耳病的痛苦深渊，用心和眼在听、在想、在应和。

很多人反复说及琉璃工房的脱蜡铸造法。很多人因杨惠姗、张毅复兴中国琉璃技术而颂扬他们，可我更愿意把她看成一个真实而高尚的艺术家：技法精湛，精神自由，作品打动人心！

《药师琉璃光如来》

说到这尊佛像，有个感人的故事：1995年，杨惠姗用了2年多的心血完成作品《药师琉璃光如来》，奉纳日本奈良药师寺，开箱时，发现琉璃药师如来的右手无名指竟然断了，惊惶之际如实相告。药师寺住持高田好胤笑着对杨惠姗说，寺内有尊同样断过右手无名指的药师如来像：“在日本，右手无名指是药指，专用负责尝药，也许是药师如来的药指负担太重，所以就断了。”

这应该是佛缘吧。杨惠姗永远忘不了这一幕，当下，放下了心中的疙瘩。但之后再也没听人说过“药指”的事，翻遍书籍典故，也找不到这样的说法。高田住持身体力行，为他们上了一堂佛学大课。

杨惠姗从中悟得塑佛学佛，要人生平和，悲悯精进。

这件作品以特别当代的陈列样式完美地再现了这个故事和杨惠姗的心得：雪白晶莹的佛像供在展室当中，头上小小的一束顶光照亮，佛像后的整块屏幕成了佛像的背景，正上映着那天奉纳仪式的场景，

时亮时暗，时而悠扬绵长的钟声，时而浑厚的日文诵经声，时而是张毅、杨惠姗虔诚跪拜的身影，时而是高田住持慈眉善目的特写脸，这一切衬着药师佛，安安静静，稳稳当当，晶莹雪白。

此时此景，想到那个故事因感动而泪湿。

吹进心里的一阵风

琉璃工房的作品说明文，读来沁人心脾。这些说明文写在展标上、或者印在一本精致的小册子里，与作品如影相随、互相映衬。完全不是惯常作品介绍文字的干巴巴冷冰冰，也没有一些当代时髦作品因过度诠释所谓“观念”的介绍文字中那种“声嘶力竭”。

琉璃工房的说明文，透着施施然浅吟低唱、深入浅出、不卑不亢的范儿。在作品和思想之间肆意游走，轻轻引领，撩拨众人神经的敏感之处，让观众和作品产生共鸣，内心石破天惊。

还记得11年前，为了杨惠姗特别设计的琉璃千禧龙小挂件，我兜了多家当时的琉璃工房直营商铺，可惜遍寻不着。失望之际，无意翻开那个客客气气的店员递给我的小宣传单：“钢铁的意志，温柔的心”这两句话，霎时电到了我，我站定下来，我不明白为什么有人能这样贴切地形容琉璃作品的精神特质！在半透明的衬纸上还印着那句著名的话：“In the darkness, you are the only light”。（在黑暗中，只有你是光！）这可是我的人生箴言警句，竟也成了一件琉璃作品的一部分！拿着宣传单，心里来回念着这美妙的句子，只觉着温暖、有趣、诧异，知音难遇啊。千禧龙挂件有还是没有，一下子不重要了。

细细品读这些说明文，富有哲思教化，饱含祝福祈愿。像杨惠姗的一些作品主题一样，看似演说佛理，实际谈的是生命，生命的价值，生命的美。这种概念深入到她所有的作品中，说明文的风格很多元素混搭，有诗意盎然，有诙谐幽默，有禅悟，有奥妙经文，有些读着像个白发长者循循善诱，有些读着像个时尚“文青”才思汹涌，有的文字比兴对仗工整精致，有的文字长长短短，随说随断，“当代体”收放自由，总之，活泼而有胆有识，耐咀嚼，像一阵风，刮进观者的心里。

语意琉璃，观念佩饰，由大及小，件件作品加上篇篇说明文，二者合一，互相需要，说明文润泽了作品输出的内涵，作品就像个精灵，熠熠生辉，活出双倍的风情。

当然，所有的说明文是张毅的心血作品。这样的艺术搭档，精神引导，恰似当年的一导一演，还有什么好说的呢——天作之合。

说了半天艺术，终于忍不住还是冒出那个人人感兴趣的问题：你们这样两个才艺双全的神仙眷侣，浪漫的爱情故事，艰辛的琉璃人生。25年啊，漫长的日日相守，是如何……”我斟酌字眼小心翼翼，杨惠姗一句痛快话接过来：“你问的是两人的相处之道吧？”她坦然说：“其实我们也有吵架不开心的时候，只是大家都会尽量缩短这样生闷气的时间。”她举了个例子：“我比较喜欢整洁有序，任何东西用完要放回原处，可张毅永远随处乱丢东西，比如放在我的衣服上，桌子上，皮箱上……那你怎么办？”这样的生活场景，凡俗伉俪几乎都很熟悉，牢骚，抱怨，随之而来啦。杨惠姗两眼望着前方，缓缓说起1996年在北京故宫办展时，张毅发作心肌梗塞时那骇人经历。“我常想，假如他先我而去，这一切都没有了呢（丢在我的东西上、桌子上、皮箱上的衣服突然没有了）那我现在不是很幸福吗？”说着，她抬起眼睛有点点哀伤但

杨惠姗将琉璃作品创作过程中的千辛万苦看成是一种享受

曾经是台湾最被看好的“新锐导演”张毅，义无反顾地将他的才华和智慧注入到中国琉璃中去

曾经是宝岛耀眼明星的杨惠姗在电影《我这样过了一生》中的精湛表演使她荣膺1985年台湾金马奖影后

杨惠姗在电影《玉卿嫂》中饰演的玉卿嫂被认为是近乎完美地诠释了原著精神，这个角色也使她夺得了亚太影展的后冠

杨惠姗将琉璃故事向王小音娓娓道来

是真诚地望着我，“既然不能改变对方，那就改变自己，这很容易。”一个美丽的女人，一个著名的艺术家不紧不慢地说出这样朴素的爱情之道，真的不好意思再打探下去。

看着这对璧人，真是美好的享受。张毅不太说话，一旦开口，纯正的京片子，字正腔圆，滔滔不绝，引申典故兜兜转转，小段子夹叙夹议，又总能适时绕回主题。加上一句点睛或总结，说话时眼睛亮亮的会时不时扫视四周一下。他的手势极为生动，也是一双很大的手，手指手掌一会伸开，一会勾起，双手的动作停顿、进退、伸缩、高高举起，轻轻放下，极会传情递意。杨惠姗看着张毅，目不转睛地……两个人会说着说着拉起手来，杨惠姗轻轻柔柔地拍了拍张毅的手背，然后更轻更柔地将脸在那个手背上贴一下，脸上笑意盈盈，垂目不语。

我们在座的人都作若无其事状，不敢把惊讶和羡慕说出来，但内心被感动了。此时此刻，我的脑海里浮现出罗马尼亚艺术家布朗库西的雕塑《吻》，情侣相拥，紧紧地，像一

块合二为一的方石头，贴实的身体，相叠的手臂，融合的嘴唇，交汇的侧眼，那种拥抱的力量，感人至深。

张毅曾经讲过这样一句话：西方的天使仅有一个翅膀，飞不起来，只有两个天使互相拥抱，才可能翱翔天空。借用他这段出自肺腑的宣言来结束我这篇《欣赏美丽 张望灵魂》的采访稿。我们对相拥的天使怀着感激和尊敬。愿这对天使飞得更高更远，愿琉璃，这中国之光——照亮世界！

参加这次联合采访的记者、编辑、作者与张毅、杨惠姗夫妇合影留念（左起：《都市频道》编辑叶人杰、《美术博览》杂志编辑部主任张天民、作家淳子、本文作者王小音、《美术博览》杂志执行主编包于飞、杨惠姗、张毅、市府城市合作交流办副处长程建新）

画里的女子 都是自己

文 / 秋香 图 / 马小娟提供

画家马小娟

2011年3月5日，在苏州河畔的半岛花园里，我们采访了上海著名画家马小娟。一身帅气的休闲装，秀气的短发，明亮的眼神，掩不住的灵性才情。

看过马小娟作品的人，每每会被她作品的意境所打动——雅致、幽婉、蕴藉、还有些许青涩，清新和温暖。观者在心中一动的同时，不知不觉融于画境之中……

认识马小娟的人，都知道她是位美女，江南女子特有的温婉清丽气质、举手投足之间的典雅淡然让人过目不忘。画家的作品，也多以女子入画，尤其以江南女子居多。一幅幅美丽的作品，折射出她心中的世界。正如施大畏在写给她的画册序言中所说：“每一面都很美丽。”

谈及艺术生涯，马小娟如是说：“对于我，画画仅仅是个人的性情爱好使然，是一种以自己的方式轻轻触摸这个世界的方法。”所以，在她的作品中，从早期吴歌古风里的渔女莲娃，到海上旧梦里的闺中闲情、现代都市里的时尚女郎；从黔岭深处盛装款步的苗家女子，到乌斯浑河畔英勇投江的女战士，都让人感受到一种轻纱笼罩般挥之不去的朦胧，朦胧之中又总能窥视到画家自己的影子。

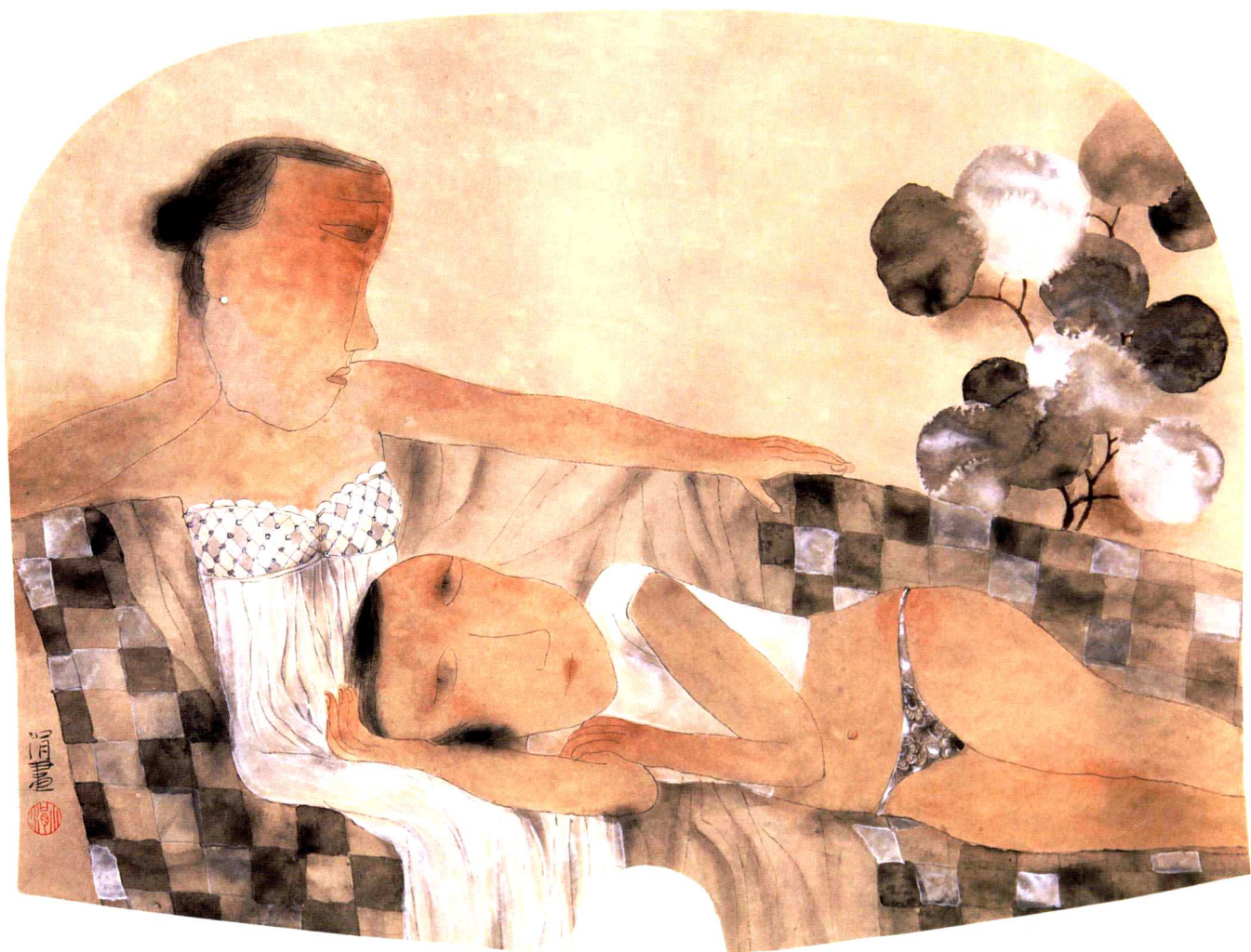
《下午茶》124X124cm 马小娟作 2004年

绘画是自由表达心灵的艺术，而要掌握自由表达心灵的技艺和手段，则需长期的探索和领悟。

童年时期的马小娟，常以画笔为伴，在父亲的影响和鼓励下慢慢喜欢上绘画。中学毕业后，进入南京市美术设计公司从事美术设计工作。在那里，她渐渐接受到专业的美术训练，也有幸结识了新金陵画派代表画家亚明先生以及宋文治、魏紫熙等前辈。长达7年的工作与相处，马小娟在他们身上领略到了对艺术的感悟。亚明钟情于江南风光，坚持在传统的题材中，探求中国画永恒的意境、趣味、气韵，这都对以后马小娟的艺术创作产生重要影响。

1978年，马小娟考入中国美术学院（原浙江美院）中国画系，开始了正规和严格的“科班”学习；1985年，成为著名工笔画家顾生岳当年唯一的中国画工笔人物创作研究生。经过3年的研习，画风开始蜕变。

1988年，马小娟获得硕士学位。毕业后到上海师范大学美术系工作，并坚持自己的创作，曾任上海师范大学副教授，上海中国画院兼职画家。而现今，马小娟已成为上海中国画院专职画家，国家一级画师。

《浅吟》（之二） 48X37cm 马小娟作 2010年

一路走来，马小娟创作出许多优秀作品，如《暖春》入选第七届全国美展，《正午的梦》入选第八届全国美展，《早春》入选首届全国中国画展，《风逝》入选全国中国画人物画展。另有多幅作品多次入选市级重要展览，以其清雅秀丽的画风和独特的绘画语言独步画坛。

朴拙变形，笔墨晕染

初看马小娟的画，很多人都会被她独特的变形人物惊一下，这么怪的造型！但驻足揣摩，却又不知不觉间进入画境，内心生出认同和赞叹来。

马小娟画人物讲求传统但不禁锢于传统，扎实的基本功，不仅表现在她对以陈洪绶为代表的中国传统人物画的传承上，更体现在她把传统中国绘画的写意精神融入了自己的笔墨之中，人物造型、画面构成、笔墨技法、意境营造，无一不彰显个人的独到之处。

马小娟说：“在学习中，画着画着会慢慢觉得有种不满足，总觉得自己应该在艺术长河中留下点什么。”为了寻求突破点，研究生3年的学习中，马小娟开始梳理中国传统人物绘画脉络，阅读大量文献。同时走出学校，深入生活，写生创作。

有了足够的积累，突破便水到渠成。对于人物画的艺术变形，马小娟说：“这种变形，对于我来说就是种感觉……研究生期间，我特别喜欢临摹陈洪绶的《水浒叶子》。”陈洪绶人物画的形象都经过深刻的提炼，既重视形体的夸张，又重视神情表达的含蓄。这与马小娟写意人物画注重人物内心、追求情绪表达的意旨极为相合。其人物造型夸张甚至变形，往往头大身短，也对日后马小娟“浅发短额”的人物图式的形成影响颇大。细看其画，尽意而不率意、充分而不过分，轻松之至。正如曹玉林在评价马小娟的画风时说：“马小娟在人物面部和形体的勾勒方面简而不紧，极其概括。……对于人物形态的处理也多采取适度夸张和变形的手法，具有意味的抽象”。

《观鱼》138X68cm
马小娟作 2007年