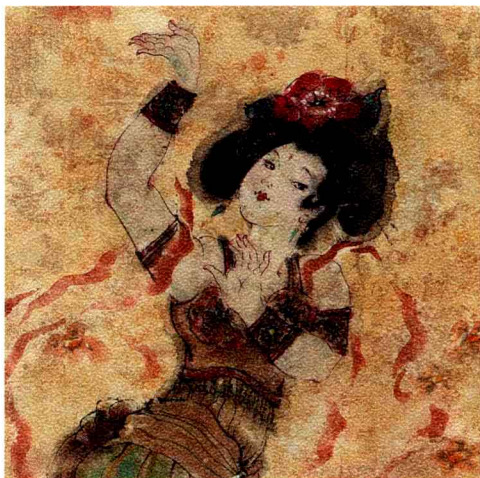


张琴作品
张小琴作品集



馆术美城莞
Guancheng Art Museum

广西美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

语境状态：伍眉画社2011作品展 / 莞城美术馆编.
—南宁：广西美术出版社，2011.7
ISBN 978-7-5494-0163-5

I. ①语… II. ①莞… III. ①中国画—作品集—中国—现代 IV. ①J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第024848号

语境状态——伍眉画社2011作品展 张小琴作品集

主 编：谢 钧

编 委：戴腾飞 刘 萍 吴万雄 李 丹 莫志山 王 英

图书策划：姚震西

责任编辑：韦丽华

责任校对：陈小英 肖丽新

审 读：陈宇虹

出 版 人：蓝小星

终 审：黄宗湖

出版发行：广西美术出版社

地 址：南宁市望园路9号

网 址：www.gxfinearts.com

邮 编：530022

制 版：深圳市凸高印刷设计有限公司

印 刷：深圳市高凡印刷有限公司

开 本：1194mm×889mm 1/16

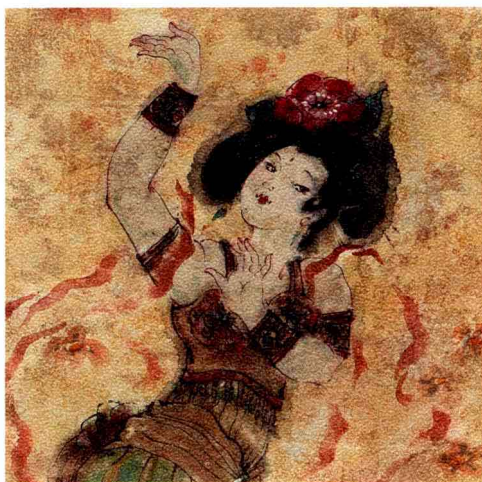
印 次：2011年3月第1版第1次印刷

印 张：1.75

书 号：ISBN 978-7-5494-0163-5/J·1384

定 价：全套150.00元（共5册）

张素侠
张小琴作品集



馆街美城莞
Guancheng Art Museum

广西美术出版社

目录CONTENTS

宁静的狂欢·····	4
绘丹青重彩 歌盛唐气象·····	6
主要展览·····	8
作者简介·····	9

图录

大唐商旅图之六·····	10
唐女图·····	12
水乡·····	13
女子之一·····	14
女子之二·····	15
远尘·····	16
自在·····	17
说莲·晨曦·····	18
说莲（充盈·惜缘·涅槃）·····	19
说莲·惜缘·····	20
说莲·明月·····	21
中得心源·····	22
心地空天·····	23
真谛·····	24
庄严清净·····	25
后记·····	26

宁静的狂欢——品读“伍眉画社”

沈 奇

当代陕西美术界，女性画家们的创作成就，即其所形成的“润物细无声”式的持久影响，一直是一个不可低估更不可忽视的重要板块。

2010年5月，由张渝策展，程征、王炎林、沈奇作学术主持，在陕西美术博物馆隆重推出的石丹、张小琴、傅小宁、韩莉、石英五位女画家之“状态·语境——2010·伍眉画社作品展”获得空前成功，成为陕西画坛一段令人难忘的佳话。

此次秉承民间雅集、同道偕行的传统美意之结社联展，不但为“后长安画派时期”的陕西美术界增添了一道亮丽的风景线，而且也步入新世纪历程的中国美术史以及文化史的书写，增添了一页特殊的篇章。作为这五位女画家的行外挚友，我有幸参与策划，灵思所动，为之起名为“伍眉画社”，从而使之成为当代陕西乃至全国画坛第一个亮出自己“名号”的女画家画社，实在备感欣慰！

所谓“伍眉”之“伍”，既有“五人发起”之意，更在“同道偕行”、“为侣为伍”之期，并预示着这是一个开放性的女性艺术家团体，期望有更多的知音同道加入进来，共同打造其不可限量的锦绣前程。而其“伍眉”之“眉”，一方面近取“巾帼不让须眉”之意，另一方面也遥寄女性艺术的特殊魅力之常在常新的心愿。就此独树一帜，很快为美术界内外认同叫好，一时传为美谈。而五位行走在中年午后之艺术旅程上的女画家，不但就此在精神层面焕发了青春，更在创作追求上有了更明确的方向感和更执著的追求。

一般而言，男性从事艺术，除个别天才之外，大都是先从艺术的审美中（经由欣赏、模仿等过程）发现了自我的灵魂而后进入艺术创作；女性从事艺术，则大都首先是从自我的灵魂中发现了美的元素，然后自然而然地进入美的创造。这，大概是男性艺术家与女性艺术家之间最根本的分野。

可以说：艺术在本质上是女性的。这是因为在女性身上保留着比较多的自然性、本源性和诗性。男人是在创作，女人却是在呈现。

由此可以理解，许多男性艺术家在创作中，何以总有一个放大的“欣赏者”，并为此而“艺术”。而在女性艺术文本中，则总会觉着她们似乎只是在和自己说话；换句话说，在女性艺术创作中，她们会很自然地过于同志化的“公共场所”退回到自己的本真密室，埋首于一己的艺术生命意识。由此生成的作品，在示人之前，先是作给自己“享受”的，是从一己之诗意的心灵而生，变成另一个自我来与她做伴的——好比山与山岚的对话，水与水波

的呢喃，只是那样原生性地存在着，快乐或痛苦地存在着。由如此心态生成的女性“呈现”式的艺术创作，与那些为“艺术史”的“定货”或为“名头”许身式的所谓创作，有着根本的不同。或许这样生成的作品不一定能引发多少理论性的话题，但总能让我们感受到一些直接来自生活与生命本身的气息，一些既超脱又平实且自由专注的心音心色：诚朴、亲切而不失生动与深刻。艺术在这里回到了它的本质所在：既是源于生活与生命的创造，又是生活与生命自身的存在方式。

这不正是一切艺术存在的真正意义吗？

以这样的思考回头再来细读“伍眉画社”五位女画家的作品，或许会有更深切的感受。石丹超越女性角色意识而直抵生命本原的探究并予以诗性化的诠释；张小琴对“母性情怀”与“母性力量”的宏深理解和精微表现；傅小宁富含文化意味的灵魂叙事和梦幻语境；韩莉以现代情愫再造传统花鸟意涵的清纯蕴藉和绰约风姿；石英“秋意本天成”式的淡墨山水之幽邃心境与从容气象，等等，都在显示出她们恪守本真、自得为适的诗性生命意识与纯粹自在的艺术精神。

而同时，这样的作品展示，也仅是五位女艺术家多年以画室为“闺阁”、以雅集为心旅，切磋交流，尽享“宁静的狂欢”后，再示以知己之群乐，顺便讨教一点学术之印证的雅事，而非别有他图的事功。

如此“状态”与“语境”下生成的“伍眉画社”之艺术精神与艺术风格，包括其所秉承的“民间雅集，同道偕行”的结社宗旨，对为体制化的展览机制和过于商品化的市场机制所困扰，而空前浮躁和急功近利的当下中国艺术，无疑是一种不无良益的优雅提示。

无论是女性艺术家还是男性艺术家，只要你坚持永远居住在艺术的体内并成为其真正的灵魂而不是其他，你就会超越时代语境的局限而活在时间的深处，并悠然领取那一份“宁静的狂欢”。

2011-01-08修订于西安印若居

【沈奇：诗人，文艺评论家，西安财经学院教授，陕西美术博物馆学术委员】

绘丹青重彩 歌盛唐气象——众家评说张小琴

潘絮兹(中国美协中国画艺委会原主任、中国工笔画学会会长)

艺术贵在真诚。虚伪矫饰的作品虽能使人悦目，却不能使人动情。张小琴是一个真诚的艺术家的，是现代中国工笔重彩艺术走上复兴道路上的辛勤跋涉者。她选取工笔重彩画作为自己终生追求的目标使我高兴，是应引为同志的。孕育她成长的这块神奇的黄土地是中国工笔重彩画的故乡，可说是“继承祖业”了。当前工笔重彩画正由古典形态向现代形态转型，所取得的成就已载入史册。小琴是作出了不少贡献的，对她今后的发展，我更寄予厚望。

(潘絮兹为张小琴画册作前言)

刘文西(中国美术家协会顾问、西安美术学院名誉院长、黄土画派艺术研究会会长)

张小琴的画能感受到强烈的时代气息，这就是她的成功。她长期接受黄土文化的熏陶，重视表现时代和生活，所以她在塑造形象上，对母爱、对儿童的关注，都是她自己自然本性的一种流露，并且把当代女性的心灵表现得很鲜明生动。还有一些表现建筑工地的创作，也有强烈的时代气息。她是我的研究生，由于她是从学院培养出来的，具备扎实的基本功，她的用线用色具有东方文化的积淀，又吸收到多种先进文化的滋养，这两个方面在她的艺术表现中得到很好的融合。她的工笔画也好，重彩画也好，都得到了社会的关注，成为一个相当成熟的有影响力的画家。

刘曦林(中国美术馆的研究部主任、《美术》杂志编委)

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、刘文西、蒋采苹研习岩绘、重彩，成为当代西安重彩丹青之领军人物与热心传播者。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；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。读其画作，既显才华于笔锋墨韵，又蕴内美于厚土深泽，沐时代之春风，得学院之熔炼，又渐出茧化蝶，任创造之翼自由翻飞，收获今日丹青硕果，殊相当眉峰不俗。

贾德江(著名艺术评论家、画家、出版社主编)

如何使中国几千年绘画传统的精神在新的时代更具活力，如何消化利用西方现代的表现理念而别开新境，已经成为我国当代绘画的重要研究课题。正如中国社会和思想观念处于一个转型期一样，走进21世纪的中国画家们同样也亲历着绘画的转型。当我们从理论的探讨中淡出而环顾四周时，却发现一个在实践与理论上已经走了许久的画家——张小琴。

张小琴立志于拓展中国绘画色彩表现新领域、新语言而辛勤耕耘。她把自己的艺术定位在刷新传统工笔重彩画面貌上，她要重振汉唐雄风，再造当代中国画色彩的辉煌。为此，她数十年如一日殚精竭虑地去研究墨与色的结合及现代画材的运用，并以色彩为切入点，去体味艺术本质的规律，去捕捉形象的神韵，力求融会中西传统、现实主义、浪漫主义、印象主义以及抽象主义等各种画派的特色与风格。探索性赋予了张小琴作品鲜明的个性特征、激越

的情感、强烈的视觉效果和个性化的形式处理。

王焱林(陕西国画院兼职画家、国家一级美术师)

张小琴勇敢地走出文人画框架，在敦煌壁画艺术里重新艺术受胎，追求理性风格和一种崇高的艺术样式。她把岩画手法融入工笔重彩，使用粗颗粒矿物质颜料、金银箔、纸浆等媒材反复积加，生成一种肌理斑驳厚重、色彩沉稳灿烂的绘画风格。对传统执意、顽强地进行超越，是一种自强的精神表现。画面厚如油画，线性隐退，已直逼传统工笔画的临界线。不畏人言，承受非议的执著，造就她作品的独特和卓尔不群的品格。图式多寓意具有象征意味，后期作品多了对天地人的哲理式叩问，同时也多了些肃穆感。

赵振川(陕西美协艺术顾问、画家)

张小琴的重彩画从思想上、构思上体现了女性伟大的母爱。她把岩彩的艺术语言把握得非常好，技法的运用和形象之间的关系提升到了自由的层面，通过岩彩这种艺术语言表达出她在内心深处对艺术的执著追求。

崔振宽(陕西国画院画家、国家一级美术师)

“状态·语境——2010·伍眉画社作品展”，这五个女画家举办的画展非常成功。她们五个人的风格、艺术观念都是不一样的，但是她们结社进行共同理想的追求，互相鼓励、互相关切，关系也处得非常好，在陕西来说还没有这个先例，在全国好像也不多，这个我觉得是非常好的现象。张小琴的重彩岩彩画，不管是大画小画，还是壁画，我觉得各方面都很突出，很有力度感。

陈国勇(西安美术学院教授、画家)

我们陕西当代美术出现了很杰出的女画家，追求纯艺术的高度，她们是陕西当代画家的佼佼者。张小琴，她的个人风格、个人追求是非常突出的。她主要职业在学院当教授，用去很多时间，但是在艺术的追求当中她不弱，相当的有气势。她追求的中国画色彩方面的表现是厚重有力的。就当代重彩画来说，本身是受中国古代壁画的传承，曾经被日本传过去，有些发明创造又有些提升，而她现在运用岩彩的材质又进行中国画的创造，这在中国画里是与水墨韵味写意的笔墨有些冲突和矛盾的，但是她现在能把它运用得这么好、这么纯粹，同时也培养了很多她的学生，教会他们，影响和带动了一批人。许多本科生、研究生都作重彩岩彩画，她不仅是有追求的艺术家的，是创作实践者，又是培养学生的好老师。

邢庆仁(陕西国画院副院长、画家)

我在伍眉画社展看到的第一件作品是张小琴的母亲的速写，很感人。张小琴是我上美院的老师，我上学时是从临摹张小琴老师的作品开始，所以张老师给我的影响非常大。看到这个小速写我为什么眼前突然一亮，因为我曾经说过一句话“速写是每个画家最贴身的艺术，最贴身的内衣”。速写包括最后完成的作品，也是每一个画家私人的生活生命状态，包括中外的优秀的艺术家都是这个样子。

主要展览：

- 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 评委 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 陕西中青年优秀作品展
- 2009年 走进学院——全国美术高校名师展
- 2009年 西安大唐西市陈列重彩壁画《大唐商旅图》
- 2010年 状态·语境——2010·伍眉画社作品展
- 2010年 首届陕西省美术奖（创作奖）三等奖

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《现代中国美术全集》、《中国当代美术全集·现代重彩卷》、《中国工笔画》、《美术》、《画刊》等刊物。



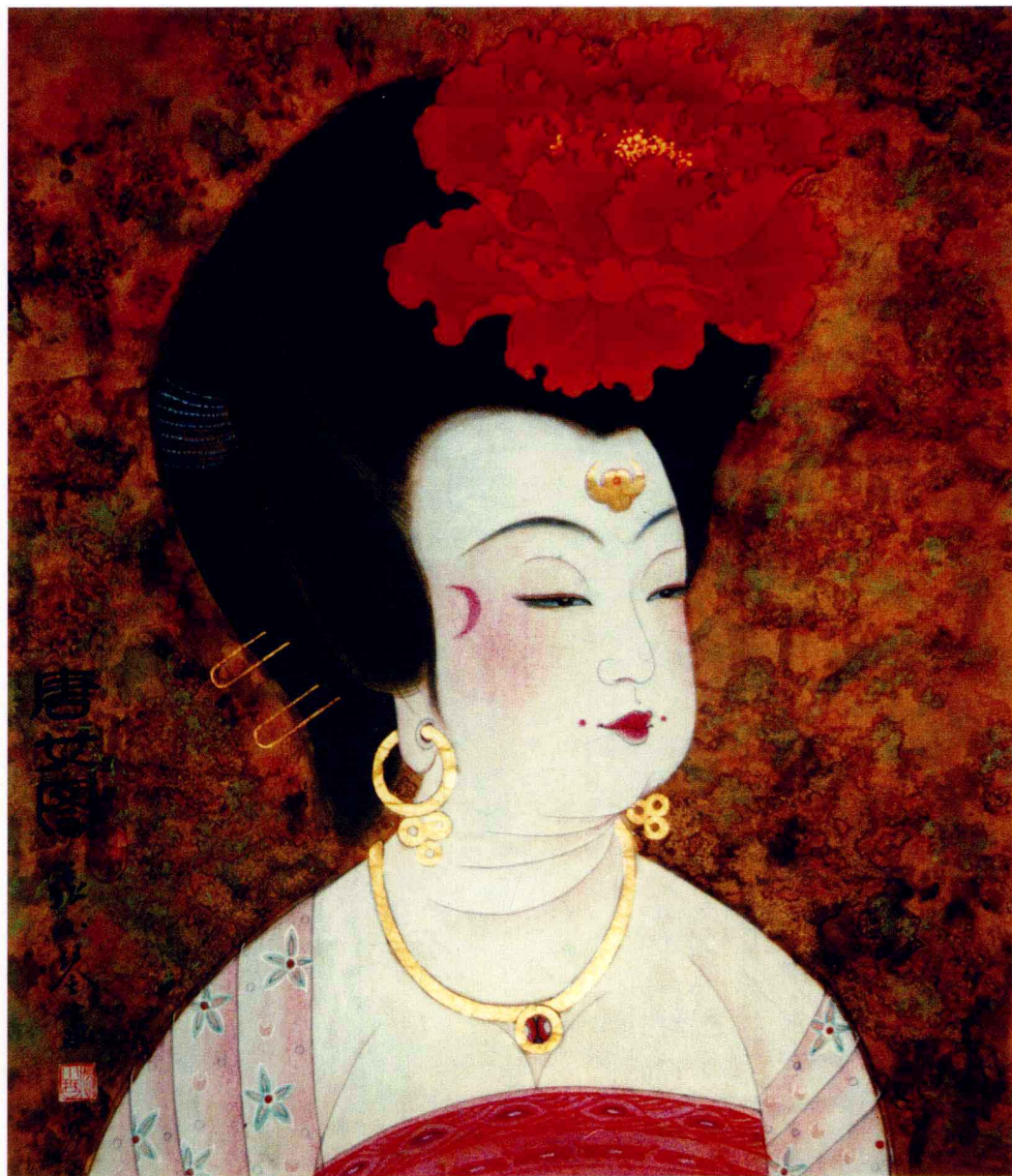
张小琴

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、硕士研究生导师、刘文西工作室主任，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、西安国画院特聘画家，伍眉画社成员。





大唐商旅图之六
布本 矿物石色 箔
320 cm × 480 cm



唐女图

纸本 矿物石色

68 cm×68 cm



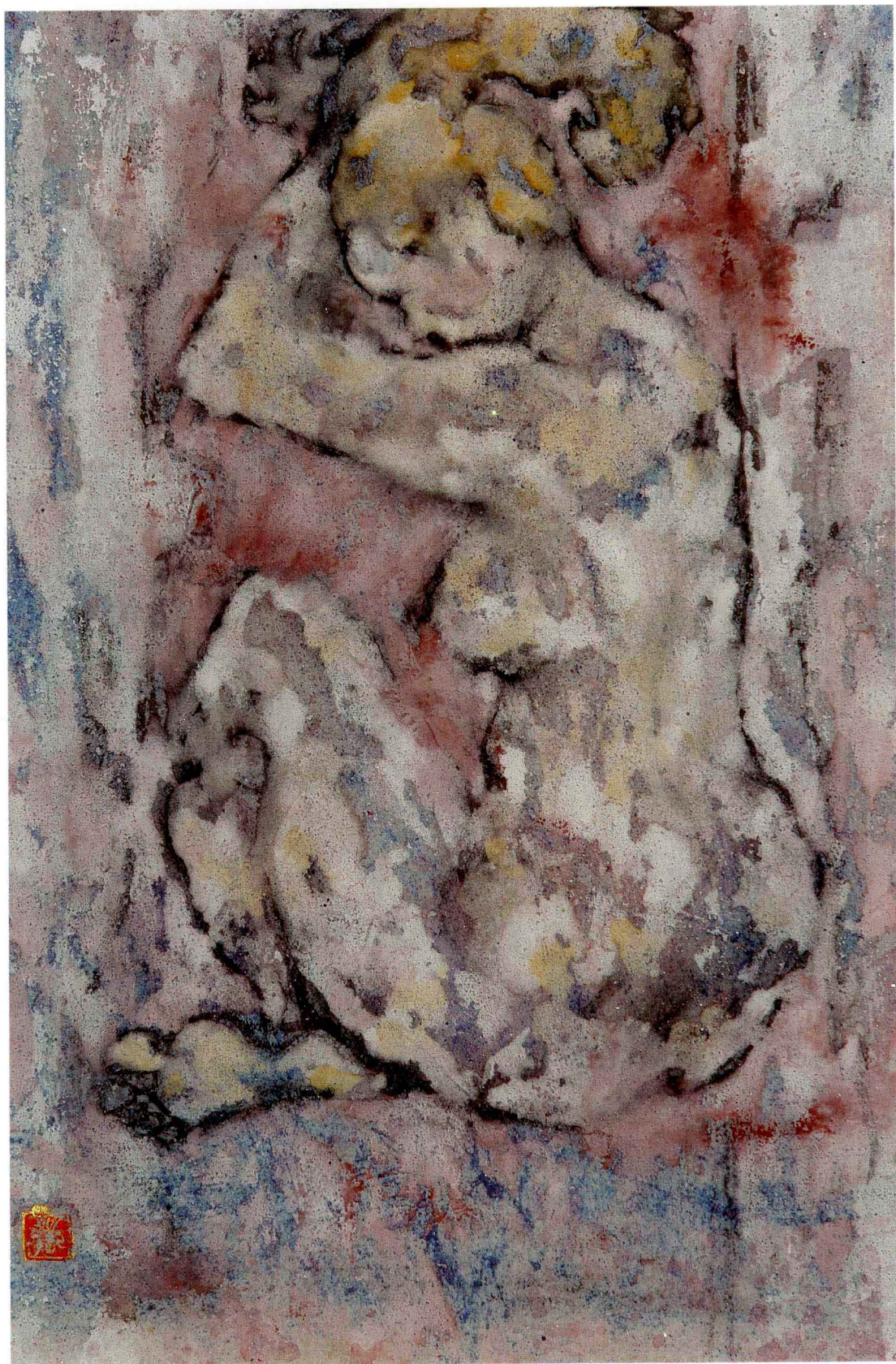
水乡
纸本 矿物石色
68 cm × 68 cm



女子之一

纸本 矿物石色

22 cm × 34 cm



女子之二
纸本 矿物石色
34 cm × 22 cm