

陈桂芝水彩画作品集

HEH GUI ZHI: A COLLECTION
OF WATERCOLORS

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 辽宁美术出版社
NORTHERN UNITED PUBLISHING AND MEDIA (GROUP) COMPANY LIMITED LIAONING FINE ARTS PRESS

总策划: 王 威

主 编: 王 威

图书在版编目(CIP)数据

陈桂芝水彩画作品集/陈桂芝著. —沈阳: 北方联合出版传媒
(集团) 股份有限公司 辽宁美术出版社, 2010.5

ISBN 978-7-5314-4562-3

I. ①陈… II. ①陈… III. ①水彩画—作品集—中国—现代
IV. ①J225

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第040071号

出 版 者: 北方联合出版传媒 (集团) 股份有限公司

辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 北方联合出版传媒 (集团) 股份有限公司

辽宁美术出版社

印 刷 者: 沈阳市新华印刷厂

开 本: 889mm × 1194mm 1/8

印 张: 41

字 数: 120千字

出版时间: 2010年8月第1版

印刷时间: 2010年8月第1次印刷

责任编辑: 范文南 童迎强 鲁 浪

封面设计: 范文南 童迎强

版式设计: 童迎强 苍晓东 刘志刚 光 辉

技术编辑: 徐 杰 霍 磊

作品翻拍: 黄 河 李振石

英文翻译: 孙方序

责任校对: 张亚迪

ISBN 978-7-5314-4562-3

定 价: 320.00元

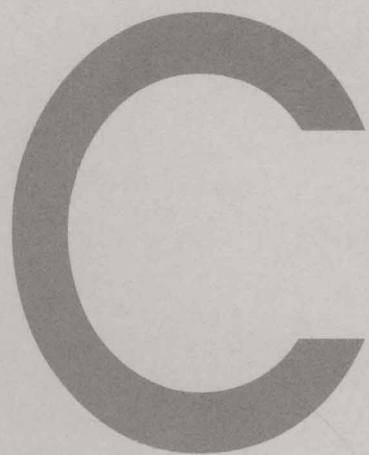
邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

<http://www.lnpgc.com.cn>

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

陈桂芝水彩画作品集

HEN GUI ZHI: A COLLECTION OF WATERCOLORS

NORTHERN UNITED PUBLISHING AND MEDIA (GROUP) COMPANY LIMITED

LIAONING FINE ARTS PRESS

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 辽宁美术出版社

艺术简介

陈桂芝

1939年出生于黑龙江依兰县，1959年毕业于鲁迅美术学院附中，1962年毕业于鲁迅美术学院工艺美术系染织专业。

现为鲁迅美术学院教授，中国美术家协会会员，中国水彩画学会会员。

1993年春于中央美术学院展馆举办“陈桂芝水彩画展”。

1994年秋于新加坡豪珍展馆举办“陈桂芝水彩画展”。

1996年秋于美国纽约林肯艺术中心举办画展。

1998年春于鲁迅美术学院美术馆举办“陈桂芝水彩画展”。

2001年《美术》杂志专题发表七幅水彩作品，入选《中国水彩画集（1）》并出版八幅水彩作品。

2005年中国美术馆收藏水彩画作品三幅。

2008年春于盘锦辽河美术馆举办水彩画展。

2008年春于鲁迅美术学院美术馆举办水彩画展。

Chen Guizhi

Born in Yilan county, Heilongjiang province in 1939. Graduated from the attached high school of Luxun Academy of Fine Arts in 1959. Finished her degree in dyeing and weaving in the industrial arts department of Luxun Academy of Fine Arts in 1962. She is now a professor of Luxun Academy of Fine Arts, member of the Chinese Artists Association and Chinese Institute of Watercolors.

1993 "Chen Guizhi's Watercolors Exhibition" at the exhibition hall of Central Academy of Fine Arts.

1994 "Chen Guizhi's Watercolors Exhibition" at the Haozhen Gallery, Singapore.

1996 Exhibition at Lincoln Center, New York.

1998 "Chen Guizhi's Watercolors Exhibition" at Luxun Academy of Fine Arts.

2001 7 watercolor works published in Art, and another 8 selected in Chinese Watercolors Volume 1.

2005 3 watercolor works collected by the National Art Museum of China.

2008 Exhibition at Liaohu Art Museum, Panjin.

2008 Exhibition at the exhibition hall of Luxun Academy of Fine Arts.

目录

性灵之华：陈桂芝水彩画的世界	曹星原 朱乃正	013
陈桂芝水彩画艺术探析	黄铁山	017
黑白间	水彩·综合材料	023
黑白间（局部）	水彩·综合材料	025
山野花	水彩·综合材料	027
蓝色鸢尾花	水彩·综合材料	029
郁金香	水彩·综合材料	031
春韵	水彩·综合材料	032
春韵	水彩·综合材料	033
春韵（局部）	水彩·综合材料	035
蓝花瓶	水彩·综合材料	037
晨光	水彩·综合材料	039
马蹄莲	水彩·综合材料	040
马蹄莲	水彩·综合材料	041
黄色鸢尾花	水彩·综合材料	043
马蹄莲	水彩·综合材料	044
境界朦胧	水彩·综合材料	045
叶红了	水彩·综合材料	047
鸢尾花	水彩·综合材料	049
向日葵	水彩·综合材料	051
秋实	水彩·综合材料	053
晨光	水彩·综合材料	055
花如翠玉	水彩·综合材料	056
花如翠玉（局部）	水彩·综合材料	057
蓝色郁金香	水彩·综合材料	059
秋之韵	水彩·综合材料	061
心境	水彩·综合材料	063

清淡的花香	水彩·综合材料	065
红叶绿果	水彩·综合材料	067
虞美人	水彩·综合材料	069
花·神	水彩·综合材料	071
花·神（局部）	水彩·综合材料	073
梦幻	水彩·综合材料	075
明月光	水彩·综合材料	077
橘色兰花	水彩·综合材料	079
橘色兰花（局部）	水彩·综合材料	081
闪动的空间	水彩·综合材料	083
花	水彩·综合材料	084
银色的光彩	水彩·综合材料	085
月光	水彩·综合材料	087
月光（局部）	水彩·综合材料	089
花	水彩·综合材料	090
鸢尾花	水彩·综合材料	091
三色的兰花	水彩·综合材料	093
花语轻音	水彩·综合材料	095
花·暮色	水彩·综合材料	096
花·暮色（局部）	水彩·综合材料	097
花	水彩·综合材料	098
白色的百合	水彩·综合材料	099
煌	水彩·综合材料	101
红色的风采	水彩·综合材料	103
格子间	水彩·综合材料	105
花·曲谱	水彩·综合材料	107
花·曲谱（局部）	水彩·综合材料	109

花·渐变 水彩·综合材料	111
花·灿烂的色彩 水彩·综合材料	113
花 水彩·综合材料	115
花·蓝色的衬布 水彩·综合材料	117
花·蓝色的衬布(局部) 水彩·综合材料	119
花的絮语 水彩·综合材料	121
花·窗前 水彩·综合材料	123
花·室内一隅 水彩·综合材料	125
花·室内一隅(局部) 水彩·综合材料	127
花·秋色 水彩·综合材料	129
花·明亮的室光 水彩·综合材料	131
花·山野间 水彩·综合材料	133
枫叶 水彩·综合材料	135
秋色 水彩·综合材料	137
花·窗外秋雨 水彩·综合材料	139
花·窗外秋雨(局部) 水彩·综合材料	141
花·对话 水彩·综合材料	143
花·对话(局部) 水彩·综合材料	145
红花 水彩·综合材料	147
红花(局部) 水彩·综合材料	149
大丽花 水彩	152
大丽花 水彩	153
大丽花 水彩	155
兰花·水果 水彩	157
兰花·水果(局部) 水彩	159
兰花 水彩	161
橘色的兰花 水彩	162
瓶花 水彩	163

野百合 水彩	165
蓝色的花 水彩	167
野花 水彩	168
对子红花·月光 水彩	169
花·舞 水彩	170
花·晨曲 水彩	171
花·争艳 水彩	173
花·争艳(局部) 水彩	175
一束百合花 水彩	177
花 水彩	179
室内百合花 水彩	181
百合花 水彩	183
百合花(局部) 水彩	185
黄色的兰花 水彩	186
粉红色的兰花 水彩	187
黑布前的兰花 水彩	189
黑布前的兰花(局部) 水彩	191
兰花·明亮的室内光	193
兰花 水彩	194
野百合之一 水彩	195
野百合之三 水彩	197
野百合之二 水彩	199
野百合之二(局部) 水彩	201
鸢尾花 水彩	202
花·醒 水彩	203
花·夜 水彩	205
令箭荷花 水彩	207
令箭荷花(局部) 水彩	209

百合花 水彩	211	荷之韵NO.2 水彩	255
牡丹 水彩	213	荷之韵NO.2 (局部) 水彩	257
千头菊 水彩	214	山茶花 水彩	258
虞美人 水彩	215	荷之韵NO.3 水彩	259
百合花 水彩	217	荷之韵NO.4 水彩	261
花·夏日如火 水彩	218	荷之韵NO.4 (局部) 水彩	263
盛开的郁金香	219	荷之韵NO.5 水彩	265
荷花 水彩	221	荷之韵NO.6 水彩	267
白月季 水彩	223	荷之韵NO.6 (局部) 水彩	269
山茶花 水彩	225	荷之韵NO.7 水彩	271
山茶花 (局部) 水彩	227	荷之韵NO.7 (局部) 水彩	273
花·意韵 水彩	229	荷之韵NO.8 水彩	275
花·一束光 水彩	231	荷之韵NO.9 水彩	277
花·一束光 (局部) 水彩	233	蔷薇 水彩	279
茶花的光彩 水彩	235	秋荷 水彩	281
睡莲 水彩	237	秋荷 (局部) 水彩	283
一片月季花 水彩	239	絮语 水彩	285
花·初秋 水彩	240	玫瑰色的花 水彩	287
一束百合花 水彩	241	绿色的流动 水彩	289
黑白条前的花朵 水彩	242	荷之韵NO.10 水彩	291
五瓣花 水彩	243	荷之韵NO.10 (局部) 水彩	293
萱草 水彩	244	心物交融 水色生花 陶世虎	295
萱草 (局部) 水彩	245	心底的赞歌 黄亚奇	299
花·雨露 水彩	246	舍得之道——陈桂芝先生水彩画展观感 董喜春	303
花间的细语 水彩	247	生活, 一往情深 宋惠民	311
花间的细语 (局部) 水彩	249	图版目录	319
美人蕉 水彩	251		
荷之韵NO.1 水彩	253		

CONTENTS

The Essence of Spirit: Chen Guizhi' s World of Watercolors	
Tsao Hsingyuan Zhu Naizheng	013
An Exploration of Chen Guizhi' s Art of Watercolors	
Huang Tieshan	017
Black and White Watercolors • Multiple Materials	023
Black and White (Part) Watercolors • Multiple Materials	025
Wild Flower Watercolors • Multiple Materials	027
Blue Iris Watercolors • Multiple Materials	029
Tulip Watercolors • Multiple Materials	031
Spring Watercolors • Multiple Materials	032
Spring Watercolors • Multiple Materials	033
Spring (Part) Watercolors • Multiple Materials	035
Blue Vase Watercolors • Multiple Materials	037
Dawn Watercolors • Multiple Materials	039
Calla Watercolors • Multiple Materials	040
Calla Watercolors • Multiple Materials	041
Yellow Iris Watercolors • Multiple Materials	043
Calla Watercolors • Multiple Materials	044
Ambiguity Watercolors • Multiple Materials	045
Red Leaves Watercolors • Multiple Materials	047
Iris Watercolors • Multiple Materials	049
Sunflower Watercolors • Multiple Materials	051
Fruits in Autumn Watercolors • Multiple Materials	053
Dawn Watercolors • Multiple Materials	055
Flower as Jade Watercolors • Multiple Materials	056
Flower as Jade (Part) Watercolors • Multiple Materials	057
Blue Tulip Watercolors • Multiple Materials	059
Autumn Watercolors • Multiple Materials	061
Mood Watercolors • Multiple Materials	063
Faint Smell of Flowers Watercolors • Multiple Materials	065
Red Leaves and Green Fruits Watercolors • Multiple Materials	067
Poppy Watercolors • Multiple Materials	069
Flower • Goddess Watercolors • Multiple Materials	071
Flower • Goddess (Part) Watercolors • Multiple Materials	073
Fantasy Watercolors • Multiple Materials	075
Bright Moonlight Watercolors • Multiple Materials	077
Orange Orchid Watercolors • Multiple Materials	079
Orange Orchid (Part) Watercolors • Multiple Materials	081
Flickering Space Watercolors • Multiple Materials	083
Flower Watercolors • Multiple Materials	084
Silver Splendour Watercolors • Multiple Materials	085
Moonlight Watercolors • Multiple Materials	087
Moonlight (Part) Watercolors • Multiple Materials	089
Flower Watercolors • Multiple Materials	090
Iris Watercolors • Multiple Materials	091
Orchids in Three Colors Watercolors • Multiple Materials	093
Whispering of Flower Watercolors • Multiple Materials	095
Flower • Twilight Watercolors • Multiple Materials	096
Flower • Twilight (Part) Watercolors • Multiple Materials	097
Flower Watercolors • Multiple Materials	098
White Lily Watercolors • Multiple Materials	099
Brilliance Watercolors • Multiple Materials	101
Red Wind Watercolors • Multiple Materials	103
Grids Watercolors • Multiple Materials	105
Flower • Music Score Watercolors • Multiple Materials	107
Flower • Music Score (Part) Watercolors • Multiple Materials	109

Flower • Flux Watercolors • Multiple Materials	111
Flower • Bright Colors Watercolors • Multiple Materials	113
Flower Watercolors • Multiple Materials	115
Flower • Blue Underlay Watercolors • Multiple Materials	117
Flower • Blue Underlay (Part) Watercolors • Multiple Materials	119
Whispering of Flower Watercolors • Multiple Materials	121
Flower • Window Watercolors • Multiple Materials	123
Flower • A Corner Indoor Watercolors • Multiple Materials	125
Flower • A Corner Indoor (Part) Watercolors • Multiple Materials	127
Flower • Autumn Tints Watercolors • Multiple Materials	129
Flower • Bright Room Lighting Watercolors • Multiple Materials	131
Flower • In the Field Watercolors • Multiple Materials	133
Maple Leaves Watercolors • Multiple Materials	135
Autumn Tints Watercolors • Multiple Materials	137
Flower • Autumn Rain Out of the Window Watercolors • Multiple Materials	139
Flower • Autumn Rain Out of the Window (Part) Watercolors • Multiple Materials	141
Flower • Dialogue Watercolors • Multiple Materials	143
Flower • Dialogue (Part) Watercolors • Multiple Materials	145
Red Flower Watercolors • Multiple Materials	147
Red Flower (Part) Watercolors • Multiple Materials	149
Dahlia Watercolors	152
Dahlia Watercolors	153
Dahlia Watercolors	155
Orchid • Fruit Watercolors	157
Orchid • Fruit (Part) Watercolors	159
Orchid Watercolors	161
Orange Orchid Watercolors	162
Vase and Flowers Watercolors	163

Wild Lily Watercolors	165
Blue Flower Watercolors	167
Wild Flower Watercolors	168
Red Flower • Moonlight Watercolors	169
Flower • Dance Watercolors	170
Flower • Song of Daybreak Watercolors	171
Flower • Contending in Beauty Watercolors	173
Flower • Contending in Beauty (Part) Watercolors	175
Lilies Watercolors	177
Flower Watercolors	179
Lily Indoor Watercolors	181
Lily Watercolors	183
Lily (Part) Watercolors	185
Yellow Orchid Watercolors	186
Pink Orchid Watercolors	187
Orchid in Front of Black Cloth Watercolors	189
Orchid in Front of Black Cloth (Part) Watercolors	191
Orchid • Bright Room Light Watercolors	193
Orchid Watercolors	194
Wild Lily No.1 Watercolors	195
Wild Lily No.3 Watercolors	197
Wild Lily No.2 Watercolors	199
Wild Lily No.2 (Part) Watercolors	201
Iris Watercolors	202
Flower • Waking Watercolors	203
Flower • Night Watercolors	205
Nopalxochia Watercolors	207
Nopalxochia (Part) Watercolors	209

Lily Watercolors	211	Charm of Lotus No.2 Watercolors	255
Peony Watercolors	213	Charm of Lotus No.2 (Part) Watercolors	257
Chrysanthemum Watercolors	214	Camellia Watercolors	258
Poppy Watercolors	215	Charm of Lotus No.3 Watercolors	259
Lily Watercolors	217	Charm of Lotus No.4 Watercolors	261
Flower • Fire Hot Summer Watercolors	218	Charm of Lotus No.4 (Part) Watercolors	263
Blooming Tulip Watercolors	219	Charm of Lotus No.5 Watercolors	265
Lotus Watercolors	221	Charm of Lotus No.6 Watercolors	267
White Chinese Rose Watercolors	223	Charm of Lotus No.6 (Part) Watercolors	269
Camellia Watercolors	225	Charm of Lotus No.7 Watercolors	271
Camellia (Part) Watercolors	227	Charm of Lotus No.7 (Part) Watercolors	273
Flower • Charm Watercolors	229	Lotus NO.8 Watercolors	275
Flower • A Beam of Light Watercolors	231	Lotus NO.9 Watercolors	277
Flower • A Beam of Light (Part) Watercolors	233	Rosebush Watercolors	279
Splendid Camellia Watercolors	235	Autumn Lotus Watercolors	281
Nymphaea Watercolors	237	Autumn Lotus (Part) Watercolors	283
Chinese Roses Watercolors	239	Whispers Watercolors	285
Flower • Early Autumn Watercolors	240	Flowers in Rose Pink Watercolors	287
Lilies Watercolors	241	Flowing Green Watercolors	289
Flower in Front of Black and White Stripes Watercolors	242	Charm of Lotus NO.10 Watercolors	291
Five-petaled Flowers Watercolors	243	Charm of Lotus NO.10 (Part) Watercolors	293
Day Lily Watercolors	244	Heart and Flowers in Watercolors Tao Shihu	295
Day Lily (Part) Watercolors	245	The Hymm at the End of the Mind Huang Yaqi	299
Flower • Rain Watercolors	246	Loss for Gain Some Thoughts on Chen' s Watercolors Exhibition	
Whispering among the Flowers Watercolors	247	Dong Xichun	303
Whispering among the Flowers (Part) Watercolors	249	Life and Love Song Huimin	311
Beauty Watercolors	251	Plate Contents	319
Charm of Lotus No.1 Watercolors	253		

性灵之华：陈桂芝水彩画的世界

曹星原 朱乃正

这本画册来之不易，他不但见证了陈桂芝多年在花卉绘画上的努力，更见证了画家之间的友谊和亲情，这本画册衍于2008年5月在辽宁盘锦开幕的《宋惠民·陈桂芝·宋冰岸·油画水彩作品展》。这个展览从生活和艺术两个角度，回答了一个艺术史中的难题：为什么在男权社会中的女性的才华常常被社会环境掩盖、抹杀、甚或扼杀了。这个问题成为近二十年来西方美术史研究中的一个重要领地。在以男性为主体的艺术世界里，女性艺术家能够不被埋没在家务中，又受到家中男性的支持与呵护并以浓郁的家庭色彩和在天伦、人伦的纽带之外的文化遗产的和谐谱系关系，解答了画家之家全体成员具获成功而又各有自己的特色的秘诀。深谙当代性别理论的人们面对这个家族展时，不能不为宋惠民这唯一的男性为他身边的女性所做的一切而感动。

更为让人感动的是，早在1993年，在宋惠民的努力下，陈桂芝已经在中央美院举办过个展，同时朱乃正为她的展览写的文章在《美术研究》上发表。身处于两个细腻多才的男性的友谊和情感中，无论陈桂芝多么低调，她的艺术才华和造诣也不再会被埋没。朱乃正的文章体现出朱乃正和宋惠民、陈桂芝夫妇的深厚交情是建立在对艺术和生活理解的共同之处。2008年在盘锦的《宋惠民·陈桂芝·宋冰岸·油画水彩作品展》开幕后，曹星原随朱乃正专程从加拿大赴辽宁盘锦观看了展览，也目睹了他们尽在不言中的多年友情之真挚。朱乃正对陈桂芝的评价恰当贴切，陈述流畅古雅。所以本文的行文由曹星原将朱乃正对陈桂芝在90年代的文章中的评价分成几个不同的段落，在从美术史和理论的角度加以发挥、论述。

回溯中外美术史，从古至今，千百年来已留下了许多描绘花卉的杰作，记载着各个时期艺术家对自然造化之热爱与感受。无论是同时也揭示了从人类本性中存在一种矛盾现象：一方面人类世世代代在顽强地征服自然、改变自然、不遗余力地创造一种物质世界。尤其进入现代文明时期之后，高科技又带来了日新月异的惊人变化；而另一方面，人类又如此眷恋自然、护爱自然，始终没有忘怀心境的净化，也未曾失去对自然美德精神追求。在一个敏感的艺术家的视觉里，一草一花一木，无不闪现着生命律动之妙韵，而且借自己的画笔创造出恒久不衰的生命形象。

自从20世纪伊始，传统的花鸟画走入了低迷的历史时期。花卉画也从中国美术史上的一个重要的画种，式微而成为小画科。不但丧失了历朝历代花卉在绘画中的节庆祭祀的象征意义，更失去了原有承载社会象征意义的功能。早在唐张彦远《历代名画记》中便有记载说在东晋、南朝宋时（公元220年—589年）以画在绢帛

上的花鸟画已形成了独立的画科。唐代的花卉画，已臻成熟，有画风艳丽的边鸾（活跃于8世纪末9世纪初），更有以墨代色的书法家殷仲容（活跃于7世纪）的水墨花卉。五代脍炙人口的“徐、黄二体”。从宋代起，花卉一门就形成了以“四君子画”（梅、兰、菊、竹）为代表的拟人象征手法，将崇高、坚贞、虚怀、忠诚寄予“四君子”形象上。从而将文人思想和价值注入花卉图像中，增添了新的社会意识和内容。尤其是以文同、苏轼为代表的书画家们，将书法的笔法添进花草树木的描绘中，不但书法的笔墨表现了文人的“士气”，更进一步加强了文人价值的内涵。经明代徐青藤、徐渭（1521—1593年），再到清初的石涛（1641—1718年）到“扬州八怪”的花卉、20世纪初的吴昌硕（1844—1927年）、齐白石（1864—1957年）再经林风眠糅传统花卉的人文价值于西方绘画的光影色彩和构图的影响之中，中国的两千年花卉画史最终走进了一个带有现代气息的画种。虽然由于20世纪要求艺术干预生活，花卉画跌落为介于装饰和设计之间的亚画种，但是花卉画在中国文化语境中所蕴涵的深层文化意义的顽强生命力而生生不息。

将花卉画置于文化高层次的有北宋的《宣和画谱·花鸟绪论》。其中的论述将表现花卉鸟虫的作品提高到与诗歌和音乐同样的地位：“诗人六义，多识于鸟兽草木之名，而律历四时，亦记其荣枯语默之候，所以绘事之妙，多寓与于此，与诗人相表里焉。”20世纪的徐悲鸿，虽然竭力倡扬中国画的改良，痛斥中国画传统中的尘垢，但是在辩论传统文化对社会的现实意义的50年代初，他在《答杨竹民先生》一文中对花鸟画的传统却大加肯定：“中国绘画，虽是自然主义，但花鸟画，保有写实精神为多，故凡北宋之花鸟，几乎一半是好的作品。”

在这种不利于花卉翎毛类作品的发展的20世纪，陈桂芝自甘寂寞，沉浸几十年的精力和才情于花卉的创作中。她的花卉作品扬弃了传统的笔墨手法，但是融合了西方的水彩画色彩理论和视觉效果与中国画绘画的意境追求之中，在她努力探求不同的语言表现方法的几十年的积累中，陈桂芝开拓了一片新的绘画世界。她的画笔所创造出的恒久不衰的生命形象取自于对自然的观察和模仿、理解，但是却成功于对自然形象写实般描摹的背离。陈桂芝在对西方传统水彩画的改造完成了对中国花卉画种的局部更新。

综览画家陈桂芝之所作，更充溢着女性内蕴之艺术品格与敏悟的性灵。桂芝君自幼即爱画小花小草，秉受了出生于农家的母亲之影响，满墙贴着画得极为质朴可爱的花、草、虫、鸟。这些早就深印在她童年的心灵中，并决定了她的生活道路。

陈桂芝的花草世界虽然源自中西两个文化传统，但从个人的角度来看，她的大量的作品都象征性地描绘了女性和母性。但是陈桂芝笼而统之地把所有的作品都题为《花》。可见作为一名现代社会中的女性，陈桂芝把花作为表达各种年龄段和各种身份的女性心态的最好媒介。陈桂芝长于利用冷暖色调的对比以加强色彩意趣的营造。有时她又以极其和谐、近乎于单色调的画面来处理花卉，但是在关键之处出人意料地夹一块不和谐的对比色。正是这块对比色使得画面突然生意盎然，闪烁出委婉意境中的优雅但是决不失去个性的强烈呈现。陈桂芝色泽鲜艳的萱花与暗褐色的花瓶形成高度的冷暖色差，花的艳冶与瓶的坚凝在相互的对比中而更为鲜明。大束的萱草中夹杂着洁白的马蹄莲，萱草那修长的茎叶竟然被陈桂芝施以宝石绿，从而形成丰富异常的视觉效应。视觉的感召力为画面铺满了勃勃生机。

桂芝君早期学习工艺美术，又选择了染织专业，在长期的创作设计与教学实践中，她的心趣始终萦绕着花的世界，亲近花、爱护花、研究花、描绘花……可以想象，一个如此迷恋花木之女性，犹如一位伺花神，必然具有极为善良、宽厚、仁慈、柔静、细微的感情与性格，当是一个贤淑之妻、慈蔼之母、善诱之师。

作为一个成就炫人眼目的女画家，陈桂芝的事业和生活在很大的程度上与人们的惯常想象中的形象不同。在通常情况下，追求事业的女性大多在社会中充当“男人的角色”。而在生活中，她们常常只能是中性的。为了事业的成功，为了不受流言蜚语的干扰，她们只能将女性的柔美元“外表的坚强”深深地隐藏起来。最后以一个理性的无性人出现在社会中。这样的女性事业家不时地以自己中性的身份向社会宣称：我不是弱者女人。其结果是她最终也不能进入男人的世界，女人的世界又离她越来越远。尽管陈桂芝早就认识到她在艺术上的作为和价值，但是由于宋惠民的理解和支持，也由于她自己的选择，陈桂芝自始至终保持着她温柔恬静的女性特点。对自己女性价值的认识，并不意味着对自己的艺术价值的否定。陈桂芝多年来一直扮演着自己在社会中的多元化角色。陈桂芝在事业和生活上的选择何尝不是真正的女性意识的觉醒呢？

正由于这些可贵的品性，陈桂芝在自己的画作中，将其全部情丝织成一生钟爱的花卉。是其对现实世界宁静和平的理想寄托，又是漫漫人生道路的精神慰藉。既透散出一超凡出尘的内在清纯气质，又充满着与普通人的生活那么贴近的温馨亲切。

慢慢地，逐一地细看了陈桂芝展出的百件作品之后，我无法不引用姜绍书在《无声诗史》评论明代末年女画家文倬的字句来赞叹陈桂芝那表达女性温婉情感的但又参以豪放不羁的因素的作品：“赋性聪颖，写花卉苞萼鲜泽，枝条荏苒，深得迎风浥露之态。溪花汀草，不可名状者，皆能缀其生趣。芳业之侧，佐以文石，一种倩华娟秀之韵，溢可豪素，虽徐熙野逸，不是过也。”陈桂芝用色用水在纸面上表述了花卉特有的透明清澈的特质，也表现了她自己溢于毫素之外的

透明清澈的品格。

而当我们对其每件作品进一步深入细察研究时，又十分惊讶地发现她独到的艺术语言蹊径。在沉静的花卉外象中，竟有如此自由奔放、痛快淋漓的力度表现，且又是那样统一和谐，这岂不正是画家内在性灵与创作激情交融相涵的全部内容。不仅如此，画家在造型结构、色彩对比乃至工具材质的运用上，也形成自己一个综合性的新颖图式。既保持了传统的诸多审美基因，又能进入现代精神的领域，这也是陈桂芝君的作品能受到更多层面的观众欣赏喜爱的原因。

由于水彩画来自于西欧的文化环境，传统中常常作为油画的习作和预备手段，因此许多的水彩画家无法逃脱在水彩画中对油画表现技巧和色彩关系的借用。但是由于水彩画很难修改，于是水彩画的速特性以及颜色纯净、透明、清晰就成为画家们竞相追逐的方向。但是陈桂芝不然。她流连于颜色和画笔在水彩纸上留下的每一个偶然的和刻意的痕迹，包括铅笔印记，包括层层加染留下的、在一般人眼中不够纯净的色彩斑痕、也包括用不同的材料，如蜡笔，非水溶性颜料在画面上产生的颜色阻隔、断裂、错位、重叠、覆盖、修改等痕迹，都被陈桂芝一一整理而加以运用为使她的画面充溢了令人眼目清新、以至震撼的视觉效果。

尽管陈桂芝不以水彩模仿油画效果，或许是相濡以沫几十年的结果，陈桂芝的作品在许多作品许多方面和油画家宋惠民的作品相类似，出身于东北，所见民间绣花纹样和色彩的影像，陈桂芝在色彩的使用上也常常强调东北民间的艳丽，但不艳俗色彩风格。由于学院的色彩基本训练的结果，民间的艳丽色调被减弱、统一，但是陈桂芝不像宋惠民那样强调原色的运用。她更常用的是二次复合色中浓烈色彩，使色彩更加明朗化作品的花卉题材主调，特殊材料和手法的断尝试和探索，陈桂芝的作品时而充满了斑驳陆离的流光曳影，时而强调画面的构成，时而专注于色色之间辉映关系；陈桂芝的每一张画都达到了“曲臻其妙”的境界。

人有情，花草亦有情，唯因识得此情，能悟察性灵之华。

陈桂芝的花卉画种的追求既有状物传神、抒情达意，但是更重要的是她把对自然花卉的理解和表现作为个人情感和气质品格象征。陈桂芝更把风格上的不同语言、词汇重新组合，恣肆但不放肆，自然却不率性、表达了宁静平和的境界，深情而不矫作、在繁杂、琉璃斑驳的色彩和图像中最终求得了体察人生三味的真谛。她的作品达到了穿透混沌的清明，突破传统的清新，动人心弦的清畅。

曹星原

2008年9月于温哥华与可軒

加拿大布列颠哥伦比亚大学教授、博士生导师

朱乃正

中央美术学院学术委员会主任

中国美术家协会油画艺术委员会主任

THE ESSENCE OF SPIRIT: CHEN GUIZHI' S WORLD OF

TSAO HSINGYUAN ZHU NAIZHENG

This hard-won album of paintings does not only manifest Miss Chen' s long and consistent efforts in watercolor painting but also witnesses the friendship and family ties among the artists. The idea of this album originally came from "The Oil and Watercolor Paintings by Song Huimin, Chen Guizhi and Song Bing-an", an exhibition held in Panjin, Liaoning Province May 2008. The art show posed its own answer to a problem in the history of art—how does the talent of females often come to be ignored, denied and even smothered in a society of masculine authority. This question has been an important focus in the study of Western art history in the last two decades. In the art world dominated by men, women artists could avoid being confined in houseworks and at the same time gain support and attention from their husbands. Such rich domestic tint and the harmonious line of cultural heritage beyond the natural and ethical bonds tell the mutual and distinct secrets of success of a family of artists. Those who are familiar with the modern gender theories should be impressed by what Song Huimin has done for other female family members when exposed to this family art show.

As early as in 1993, through the effort of Song Huimin, Chen Guizhi already had her one-person exhibition in the Central Academy of Fine Arts and Zhu Naizheng' s essay about her exhibition was published on *Art Studies*. Among the two sensitive and talented men, no matter how low-keyed Chen Guizhi wants to be, her artistic talent can no longer be hidden. Zhu Naizheng' s essay shows his profound friendship with Song and Chen that is based on their common experience in art and in life. In 2008, Cao Xingyuan and Zhu Naizheng flew from Canada back to see the "The Oil and Watercolor Paintings by Song Huimin, Chen Guizhi and Song Bing-an" in Panjin and witnessed their sincere and long-lasting friendship. Zhu Naizheng' s remarks on Chen' s works are appropriate and elegant. This article is going to paragraph those remarks written in the 90s and explain and expand them through the perspectives of art history and theories.

Looking back at the world's history of arts, the numerous masterpieces in the past centuries recorded the artists' fascination and interpretations of the nature's creation in different periods of time. At the same time, it has exposed a paradoxical phenomenon in the human nature. On one hand, men have been determined to conquer and change the nature for the creation of a material world. When we entered the era of modern civilization, the high technologies have brought a change bigger and faster than ever before. On the other hand, the mankind has a deep love and care of the nature, and never forgets their spiritual purification and pursuit of a natural beauty. In the sensitive eyes of an artist, each flower and leaf reveals the rhythm and myth of life, which can be recreated as the eternal images of life by his painting brush.

Since the beginning of the 20th century, the traditional flower-and-bird painting has entered its period of impasse in history. The flower painting, once an important genre in the Chinese history of arts, has now become an insignificant field. It has lost not only its historical symbolic meanings in ceremonies and sacrifices, but also its traditional symbolic functions in society and culture. As far back as in a Tang book called *The Masterpieces of the Past Dynasties* by Zhang

Yanyuan, we can find such notes saying that in the Eastern Jin Dynasty and Song of the Southern Dynasties (ranging from 220 A.D. to 589 A.D.) the flower-and-bird painting on silk had already become an independent genre. The flower painting in the Tang Dynasty reached its mature form, represented by the bright and colorful Bian Luan (active in the late 8th century and early 9th century) and the monochrome Yin Zhongrong (active in the 7th century). In the Five Dynasties appeared the famous Xu and Huang styles. In the Song Dynasty, the genre of flower painting was represented by "the painting of four gentlemen" (plum, orchid, bamboo and chrysanthemum) which can be seen as a personification of four human virtues of loftiness, nobility, open mind and loyalty. Because the literati thoughts were embodied in the images of flowers, the genre were also given new social meanings and values. Moreover, the artists like Wen Tong and Su Shi applied the techniques of calligraphy in their painting of flowers, grass and woods. The calligraphy brushwork did not only boost up the "morale" of the literati, but also extend the implications of literati values. From Xu Wei (1521–1593) of the Ming Dynasty to Shi Tao (1641–1718) of the early Qing Dynasty, then from the "Eight Eccentrics of Yangzhou" to Wu Changshuo (1844–1927) and Qi Baishi (1864–1957) of the early 20th century, and lastly through Lin Fengmian's combination of the Chinese traditional values and the Western aesthetics, the over two thousand year history of flower painting has now entered its modern era. The 20th century China asked for an intervention of art in life and the flower paintings fell to an insignificant genre of decoration and design. However, the profound cultural meanings of flower painting in the Chinese civilization determines its strong and endless vitality.

The *Xuanhe Shupu* of Northern Song Dynasty also put the flower painting on the top of the cultural hierarchy in its section on flower-and-bird. It suggests to give the paintings of flowers, birds and insects an equal status of poem and music. "The six qualities of poem are derived from the poets' observation and feeling of the birds, beasts, flowers and plants and their death and growth, expression and silence in different seasons. So the greatness of paintings lies in their rich implied meanings, just like the that of the poems". Xu Beihong of the 20th century who on one hand cried loudly for a reform in painting and attacked bitterly the problems of the Chinese traditional painting, and on the other hand in the debate about the role played by the traditional culture in our modern society in the early 50th, he spoke highly of the tradition of flower-and-bird painting. "The Chinese paintings are believed to be naturalistic, but the flower-and-bird paintings have kept the spirit of realism. This is why almost half of the Northern Song flower-and-bird paintings are works of quality" (see A Letter for Mr. Yang Zhumin, 1st March 1951, *New Construction*, volume 3, no.6).

The 20th century was not the century for the flower-and-bird painting. Chen Guizhi was alone in her decades of studying and painting of flowers. She did not adopt the traditional brushwork in her paintings but combined the visual theories of Western watercolors with the artistic conceptions of Chinese brush paintings in her long exploration of different languages of expression. Chen has found herself a new world of art. The eternal images of life created by her brush come from the artist's