

彩墨霞光

姚国霞中国画作品展亮相杭州

12月6日/浙江美术馆

编者按：最会讲故事的策展人谢海在“彩墨霞光——姚国霞中国画作品展”中讲述的是励志的故事，展示的是以宏博的视野、坚定的毅力，踽踽独行的身影。谢海试图以展览之皮相勾画“素人画家”姚国霞的艰辛与追求、努力与困惑以及在中国画创作领域的继承与突围。同时，也希望从辅线中看到只要有梦想，只要足够坚持，不管是谁，一定会有一束光穿越所有壁垒照亮现实。

本次在浙江美术馆展出的“彩墨霞光——姚国霞中国画作品展”共展出其近年来创作的大写意绘画60余件，既有鸿篇巨制，又有盈尺小品；有绝色自然，有案头清供；有乡愁，有爱。在展览期间将推出由中国美术学院出版社出版的《姚国霞中国画作品集》，本报节选书中部分文本愿先睹为快，以飨读者。

姚国霞酷爱音乐，有一副好嗓子与一腔深情。她也习字，很投入，字有男子气。书家叶成超好唱，是她的歌友。几年前，他带我去结识了国霞。我翻看她练习的字，笔力功夫，让我有些吃惊。我问她：“画画吗？”她说：“没有画过，想学。”我说：“画画吧！你有艺术天份。我的老师李苦禅说过，画是写出来的。”她笑笑，要拜我为师。没过几天，她画的水仙、荷花，便出现在她的厅堂。她一画便上瘾，每天有新作。几个月之后，在她家走廊墙上已挂满她的写意花鸟画。长长的走廊，已成为她的个展画廊。她出道晚，但入道快，画画着了魔，激情像山泉奔泻，新作源源不断。人们都说，她有艺术天份，歌唱得好，字写得好，画入门快。她把音乐的旋律和习字的心得，融进水墨中，使画有了自己的个性。

她的艺术眼界高。收藏了一批名家画册，朝夕观摩。她又奔杭州，跟花鸟画名家何水法学艺。几年下来，她已画了近百幅作品，准备出画册、办个展。她来电嘱我为她的画册和展览写个序言。我乐意为之。国霞，共勉之！期盼你的绘画成为丽州的一抹灿烂彩霞。

——鲁光（《体育报》社原社长、总编辑）

浙江有很多画家致力于“小中见大”的研究，致力于在艺术风格流变的关联中深入。作为“非学院派”画家的姚国霞试图把写意画的创作研究，放在纯技法、纯图式的层面上，把技法、材料、书写性作为绘画最主要的部分来对待，从“以书入画”出发，对文人的绘画一概借鉴，对“金石派”的绘画法则一律吸收，把“怎么画”的绘画实践而不是“画什么”的绘画理想放在自己的案头进行考察，在画面中、在绘画过程中感受着“绘画的快感”。

江南的乡土风情和地理风物，自然是姚国霞绕不过去的题材。在她的笔下，竹不仅是高风亮节，谦谦君子，也是舌尖上的美味，是内心的悲悯；荷花不只是出淤泥而圣洁之物，还是乡村生活的经验和过往；而极具浙中地域特色的兰花、佛手、茶花，除了绝尘、清香之外，更是画家从自己的出生地寻

找乡愁源头的标的物。别人画，我也画——姚国霞可能还不及细想她所画的一切是什么样的使命、价值、意义，甚至是什么样的作用力让自己的灵魂遭受了一次又一次的诘问，一个有意思的结果就提前出现了——她没有本事画出大师前贤们那般诗意和高蹈的旨趣，却有能力跳开世俗的随波逐流，让我们见证平凡的感动，把我们习以为常之所见勾画得亲切而唯美。

——谢海（中国美术南通现象研究中心主任、本次展览策展人）

国霞女士初学书法，在黄庭坚风格的行书和草书上下过不少功夫，对流畅而跌宕开张的结构体势已经有所体会。后在鲁光先生鼓励下，便由习字转入习画，进入传统浙派一路的水墨花卉画学习，尤其受何水法先生指教后，得其大写意画风影响较大。或者说也可以说，何水法先生的画风特点，正好应了她个人创作方面的画感和笔性，而且在在大写意水墨画的实践特点中，毛笔运行的笔性，比其他画面塑造因素显得更为重要。因此，国霞女士能在大写意中比较快地领悟到了挥洒的门径，当首先与其落笔习惯的开张和沉着有关。

时常有人 would 讨论绘画中的专业与业余之别，而这其实正是一个并不着边际的伪话题，尤其对于水墨画的传统方式而言。而从历史角度来看，水墨画，只有鉴赏体系内的优劣高下，而无画手的身份之别，通过画面的营构，达成自洽的程度，并显示绘画过程中的畅快，便是娱己且娱人了。事实上，传统水墨画的样式，足以令人在对传统艺术涵养的追寻与回味中，寻找到个人的性情和趣味表达之所在。

——沈伟（湖北美院古代美术研究中心主任、武汉美协主席）

姚国霞的花卉作品是从生活中来，她凝聚女性的视角，提炼了生活之美，她画花就是画自己。这是别与历代重于技术表现的男性写意花鸟画家群体所独见的。姚国霞的花鸟画是遵循书画兼修的传统之道渐进而来，她上承明清以来的花鸟写意画风，近习吴昌硕、潘天寿及当代浙派花鸟诸大家画的风格，其中对于吴昌硕以金石入画的花鸟风格着力尤深。然又于吴氏风格之上从生活、自然写生出发，融入个人、地域与时代风气，进而呈现出一番花鸟画的时代新意。

姚国霞的笔墨是具有时代性的，尤其是用笔与墨色的气质源自越地土壤的滋养，既和当代浙派水墨所呈现的风格特点相一致，又有自我的性灵的挥写。更为重要的是画者生活场域与日常工作事务对于内心的磨

砺与修炼，也映射到她的画中来，她的心境与性格便在画中呈现出来。她对于传统文人绘画的学习不仅限于书画的承习，还在于对文人精神生活的学习与再生，进而落实到生活与工作中来，她的生活、场域、工作与修心是知与行相统一的。

——王雪峰（中国美术馆民间美术部主任、博士生导师）

姚国霞用笔有意识地强化了渲染之功，在画面中营造出一种朦胧的诗意美感。相较于吴昌硕等前辈，姚国霞则弱化了“骨”的作用，她用水、用墨更多，让“骨”隐含在物象之中，把吴昌硕等人的霸气淋漓转化成了秀润温婉。此外，对姚国霞画作的深入解读，会发觉她是一个善于在生活中发现美感的艺术家，她的花卉，天真可爱，流露出一股自然之美。她画作中经常出现的佛手瓜、花架上的水仙、郁金香以及竹子、南瓜等，它们既是传统题材，也是现实生活中的常见之物。她采取传统取像和经营的方式，把物象从纷繁现实中解脱出来，以一个画家特有的眼光，通过匠心独运，构建起一个似梦似真的诗意空间。

姚国霞的作品展现了她是一个既有深厚的传统功底，又有个人特色；既善于从传统中汲取营养，又善于在生活中发现美感；既深耕传统，又力求突破的画家。

——杨勇（浙江师范大学艺术学院副院长、博士生导师）

姚国霞热爱生活，也热爱艺术，她的绘画题材，多来自日常生活中比较常见的花卉和植物。无论隐喻重重的荷花、玉兰、鸡冠花、绣球花，还是梅、兰、竹、菊，抑或是日常所见的高粱、玉米，或是金华特产佛手，均能画出一派生机，且生气盎然。特别是，她能把情感注入画面的同时，一方面能赋予“物”以生命，一方面能让“物”与“我”产生共鸣。当然，在姚国霞的画笔下，她的画面图式更像吴昌硕——与逼真细腻的形象刻画相比，书写意味浓厚的率意用笔，使得画面更显气势。

姚国霞的笔墨传统是鲜活的，她的写意花鸟画，近追吴昌硕，远溯白阳、青藤，用笔铿锵有力，作画洒脱徜徉。当花、鸟这些自然的精灵，当阳光、雨露、日月星辰这些世界一切的美好，通过细微精妙的观察，把它们的神与气表现在画面上，其实就是艺术家与大自然的对话，充满生命的灵性之上就一定充满了诗情，就一定像一首老歌，反复吟唱，且历久弥新。

——吕明翠（上海大学上海美术学院博士生）

姚国霞 不可居无竹 138x35cm
纸本水墨 2023年

姚国霞 香满溢 180x48cm
纸本设色 2024年