

艺术品鉴赏平台
艺术家推介平台
讲坛

现代快报

A30

2012.8.18 星期六

责任编辑 柳林
美编 王莺燕 组版 徐杨

《喜在春眺》

1978年，余晓星考入江苏省国画院中国画学员班。

文革结束不久，恢复后的江苏省国画院，亚明先生早年创办的培训班很快就恢复了招生工作，余晓星、常进、徐乐乐、胡宁娜、喻慧、刘丹、沈勤、王飞飞、石晓等十多位同学成为78级学员班的学员。

毕业后，余晓星留在国画院从事绘画创作。1983年，余晓星、常进、石晓、喻慧四人结伴去广西写生，广西有很多热带植物，各种阔叶的热带植物以及这些植物所组成的热带丛林，让生长在长江流域的余晓星感受到了强烈的异国情调和视觉冲击力。茂盛的热带植物所呈现出的梦幻般的神秘感，以及居住在丛林中的苗族人，生动地再现了高更和卢梭笔下所描绘的原始主义情调。大自然生机勃勃的画面感染着余晓星，也让她拿起画笔，去描绘她初次亲眼见到的苗林以及苗林给予她的感动。1984年，余晓星的作品《苗林深处》参加第六届全国美展并获得银奖，这是对余晓星早期创作的一次总结和肯定。上世纪80年代中期，余晓星走出国门定居美国。她极具东方韵味中国传统工笔人物画迅速被美国藏家接纳，并成为美国画廊的签约画家。

2000年前后，余晓星开始工笔花鸟画的创作，余晓星的工笔花鸟画，在秀丽典雅中，传达出自然的神韵。余晓星在美国的家，有一个大大的花园，院子里有桃花、杏花、玉兰、罂粟花、牡丹，季节轮换，余晓星在大自然四季的变化中，体会内心一种惬意的闲适和愉悦的期待。“那些花，让我很有感觉，很想去表达这些花，也更兴致勃勃地去观察、去描绘。”余晓星的花鸟画，来自对大自然的真情实感和悉心观察、感悟，同时，从中国绘画传统中吸取营养，保持了工笔花鸟画的纯正趣味，强调宋元的风骨。她用灰白色调塑造的《墨牡丹》，是白露茫茫的意境，有谷崎润一郎礼赞的那种阴翳之美，地道的东方气质。

洛杉矶市中心有一个“迴声公园”，以湖中的荷花闻名，余晓星常去那里写生，面对这些在异乡如此灿烂的绽放的荷花，余晓星感觉就像回到了玄武湖畔，“我的感觉里，这些荷花与故乡是息息相通的，它们与我有相同的经历，花若有心应思归，我画荷花用以寄托我的思乡之情。”

对荷花的这份特别情怀，让余晓星的《荷花四屏》不仅清新、典雅，而且有了诗意有了情义。借用叶圣陶先生的文字来描述余晓星笔下的荷花，很妥帖：“荷花已经开了不少了。荷叶挨挨挤挤的，像一个个碧绿的大圆盘。白荷花在这些大圆盘之间冒出来。有的才展开两三片花瓣儿。有的花瓣儿全都展开了，露出嫩黄色的小莲蓬。有的还是花骨朵儿，看起来饱胀得马上就要破裂似的。这么多的白荷花，一朵有一朵的姿势。看看这一朵，很美；看看那一朵，也很美。如果把眼前的这一池荷花看作是一大幅活的画，那画家的本领可真了不起。”余晓星就是这个有本领的画家，她让大西洋彼岸的一池荷花在中国的宣纸上定格。

余晓星近两年画了很多灰喜鹊，配景有的是冬日的法桐，画面以灰色为主调，刻意营造出一种雅致、幽静的气息。路边浓郁的法桐是南京的“市树”，也是远离故土的余晓星，对南京最深刻最动情的记忆。

《暖春》，描绘的是白玉兰与紫玉兰在春天的微风里，相映相偕，一只灰色的喜鹊，似乎也被这春天的色彩所吸引，站立枝头，静静注视着眼前绽放的璀璨与缤纷。画家用微带底色的熟宣纸，精细刻画灰蓝喜鹊、盛开的白玉兰、含苞待放的紫玉兰，以及玉兰特有的枝干，色彩淡雅和谐，工笔细刻的花鸟造型，更显画面精致典雅。

上世纪八十年代师承亚明先生的余晓星，在美国生活了二十多年，她的工笔花鸟在继承中国绘画传统的前提下，更注重贴近自然，表达自然最纯粹的美。有人看了《暖春》，称赞这样的精工细雕是当代的郎士宁，余晓星闻言笑答：“我确实喜欢郎士宁，喜欢他绘画的深入与投入。”

余晓星艺术创作上的养分来自大自然的四时美景，也是来自中国的绘画传统。在工笔花鸟中，可以看到余晓星对中国传统的全面回归。这是余晓星身居异乡对传统审慎之后作出的选择。张振华认为，美国的

余晓星：花鸟总知春浩荡

□钱晓征文

《远眺》

社会环境，对于一个重精神内涵，崇尚隐逸的艺术家来说，是很惬意的。余晓星很认同丈夫的感受，“做了移民，要说第二种语言，学会了先思考后说话，因为社会关系薄弱，更会自立与独处，身处少数族裔，更学会了超脱与自我，远离本民族文化环境，更会从另一个角度去内省。”这种内省，让余晓星看到了自己传统的好。在对传统的观照中，余晓星体悟到，传统花鸟画这一自然主题中，蕴含着丰富的精神，工笔花鸟画就是通过对自然中花木禽鸟的细致描写，来表达画家的精神境界，“那是一种超越时间的永恒与和谐。”（张振华语）

在美国这些年，余晓星对中国传统绘画始终坚持悉心揣摩，人物、花鸟、山水、书法，无不涉猎，倾其心血，并发于笔，研读临写，如痴如醉。“传统的滋养，抚平了移民画家的沧桑感，沉浸于传统，让画家找到了自己的精神家园，绘画，对于身处异国的余晓星来说，是一种精神陪伴。在美国的生活环境里，余晓星用她的艺术语言在表白自我，以画思乡，以画怀旧，以画寄情。”这是张振华对余晓星的解读。

“想家的时候，画中国画，就有回家的感觉。”只有在海外生活过的画家，才能体会余晓星对中国绘画传统如此别样的情怀吧。

本期艺*讲坛，我们邀请的主讲人是钱晓征女士。

钱晓征，可一画廊总经理，《海外文摘》《市场周刊》《读天下》等杂志出品人。出版个人作品集《画廊与画家》第一辑、第二辑。此次，她立足十几年经营画廊的实践，从独特的角度，与读者谈一谈艺术家与艺术市场。

钱晓征