

安静是一种气质

在万芾的艺术作品中，追求完美是一个永无止境的过程，而完美的追求最终所要体现的，还是平凡中的美丽。

□ 撰稿 | 王悦阳

每次在展览中看到画家万芾的花鸟作品，都会给人以美的享受。在琳琅满目、五彩纷呈的展品包围中，她的作品总能以安谧和宁静打动每一个观众。那些看似简约的画面，糅合着平面构成的因素，精心营造出的温暖氛围，烘托出那些生机勃勃的小鸟，蕴含着生命的律动。常常会令人想起蒙田的那一段话：“在我看来，最美丽的人生是以平凡的人性作为楷模，有条不紊，不求奇迹，不思荒诞。”因为悦目画面的背后，是美丽的人生；美丽人生的背后，是平凡的人性。可以说，在万芾的艺术作品中，追求完美是一个永无止境的过程，而完美的追求最终所要体现的，还是平凡中的美丽。

的确，万芾用她的七彩画笔，将天地间的花树飞鸟邀集到宣纸上，向世人展现出气象万千的奇美景象。她的画作中，生灵飞动却幽谧静美。繁花在云霞中静静绽放，枝叶在月光下自由缠绵，神态安然的莺雀在花香树影中驻足、踱步、鸣唱、飞翔……面对这样的画面，感觉到的是大自然的优美灵动和宁静祥和。而这富有诗意的美好，来源正是传统绘画的滋养与时代气息的润泽。两宋时期的院体花鸟画以严谨的构图、生动的形态、富丽的色彩、娴熟的技法一直是工笔花鸟画学习者的范本，万芾也不例外，在进入上海工艺美术学院中国画专业学习时，她接触了宋代工笔花鸟画，后又触及南宋院体画家李迪、明代院体画家吕纪等名家，通过临摹与研习，写生与创作，授课与编写教材，使她对于传统花鸟画有了较为深入的理解。后来，万芾又到中国美术学院装潢设计系、华东师范大学美术教育系学习，先后完成大学专科、本科学业。这些学习经历在她以后的艺术创新中都起着颇为重要的作用。

小憩。

在近年来许多重要的美术展览中，万芾的作品总能引起关注。鲜艳、丰富的色彩，现代而不失传统韵味的构图，令人耳目一新。万芾始终觉得，传统虽好，但是与我们所处的时代毕竟相隔太远了。现代人身处的城市环境、时尚的审美趣味、面临的生态困境，以及多元的艺术影响，都使得今天的艺术创作不得不考虑现代人的精神需要，创作出顺应于现时代社会生活的绘画作品。于是，万芾带着她的花鸟画开启了一个新的里程，向着当代审美趣味迁徙。

她先是吸取了西方现代艺术中的构成主义，在画面上，拆散了传统花鸟画的折枝架式，营造了一个带有一定秩序的花鸟世界：花卉被重新组合，构成一组组具有相对独立，又相互之间有关联的群体，花草舒展着柔美的姿态，小鸟们栖息在犹如童话般的世界里，安宁、平和。可以说，万芾在这一时期的花鸟画中所表现的已不是传统绘画中的文人情怀，也不是对大自然美景的真实描绘，而是意在透露画家心中的美好情感和愿望。在这种似真实又非真实，似虚幻又非虚幻的画面中，洋溢着画家的理想主义精神。

接着，万芾的艺术探索又深入一步。这一步是把花鸟的形态减弱到最简练的境地，色彩变得更为单纯，画面变得更为空灵，意境由宁静转为纯净。与此同时，在花鸟的背景上开始隐隐约约地显出抽象的几何图形，虚幻空间的作用有所增强。可以说，此时画面所体现的象征意义、比兴的传达含义已被完全消解，代之而起的是突出表现了现代人的心灵感受和精神体悟，城市的象征性渐渐地清晰了起来。借由此，万芾表达了她对于现代城市建设的一个观点：有水的、鸟语花香的生态环境，才是理想的宜居城市。■

信息

长风万里——徐建融书画作品展

“长风万里——徐建融书画作品展”近日在程十发艺术馆开幕，此次展览共展出了学者、书画家徐建融近年创作的山水、花鸟、人物、书法等40余件作品，从作品和文献两个角度，对徐建融的理论研究和书画创作进行了梳理和展示，让观众对海派画家及松江这座书画之城有了更直观深刻的感受。此次展览的主题“长风万里”，还牵出了一段徐建融与程十发二人的友谊。据介绍，徐建融与程十发自上世纪70年代伊始，即已相识，忘年之交而时相往还。后学请益，前辈提携，堪为佳话。本世纪初，徐建融开设“长风论坛”，程十发先生特为题写“长风万里”，并作《长风雅集记》以助力海上画坛艺术探讨之风。