

本报副刊部主编 | 第 1119 期 |
2025 年 10 月 11 日 星期六
主编:吴南瑶
本版编辑:王瑜明
视觉设计:戚黎明

编辑邮箱:wup@xmwb.com.cn

国家艺术杂志

■ 江寒汀《铁树·火鸡》纸本设色 1954 年

■ 卢辅圣《国色·韵》纸本设色

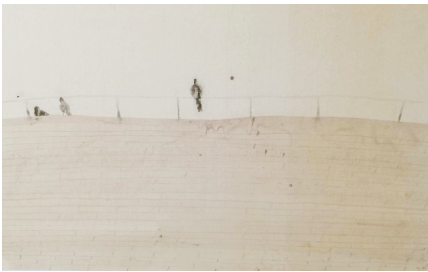
■ 何曦《灯下珍禽》纸本水墨 一九九三年

■ 李戈晔《花开无声》纸本彩墨 二零二四年

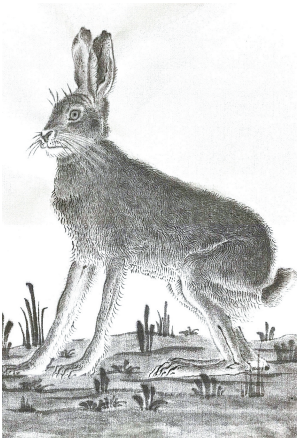
■ 毛冬华《帘·竹》纸本水墨 2025 年

■ 丁蓓莉《小区的飞鸟 4》纸本设色 2022 年

■ 马新阳《我已飞过》绢本设色 2025 年

■ 倪巍《兔子》纸本水墨 2023 年

海派花鸟的都市栖居——

笔墨、自然与上海的日常诗意

海派传统的延续与新生

此次“城市·花园”将视线对准城市生活中几乎被遗忘的自然角落,那些阳台、屋顶、街角中微不足道的绿意与细节,把这些日常场景重新安放在画面中,赋予它们新的形象与意义,这是一种观看方式的转换,也是对日月升落每一天的重新感知。

这样的展览在上海举办,尤为合适。上海是中国近现代城市文化转型的代表地,也是中西文化碰撞的前沿。19 世纪末,当西方科学思想与艺术观念传入中国,上海艺术家最早直面这股浪潮。吴昌硕、王一亭等人既继承文人画传统,又吸收金石气象与西方造型理念,推动花鸟画从书斋走向现代社会,形成了兼容并包、勇于创新的海派艺术风格。民国时期,唐云、江寒汀、陆抑非、张大壮等人更是从城市生活中取材,使花鸟画焕发出新的时代活力。这些文脉都在此次展览中得以铺陈。其中江寒汀的作品工写结合,物我同境,既有劳动场景的现实美学也有自然野趣;张大壮的作品在墨色交融中见水波鳞光,现实生命感强烈;而唐云快笔轻色,酣畅中不失雅逸,体现海派抒情气质;陆抑非将花鸟画扩展为生活图景,从咏物转向民生;应野平则将花鸟语境融入都市空间,拓展了花鸟画的社会性与当代性。

展览的空间结构恰如一场对话。纵横交织的展陈,让观众得以在历史与现实之间穿梭,感受到笔墨语言在时间长河中的流变与重生。在有序的结构中,观众的观看体验被温和引导。特别是青年艺术家的作品从城市生活出发,充满新鲜的观察与自由的想象。而老一辈海派艺术家的作品则为这种探索铺垫了深厚的文化底色。

“城市·花园”的精彩之处正在于此,它让我们意识到,花鸟画从来不只是山林与雅室的专属,也不是鸟语花香的程式化面目。在城市扩张、自然退隐的今天,那些被笔墨重新描摹的自然与生活片段,恰是人与环境关系的缩影。艺术并不一定要追求宏大主题,也能从日常间隙中生长出新的意义,而这,正是海派艺术的精神所在。

◆ 胡建君

近日,“城市·花园——2025 全国高等艺术院校花鸟画师生作品展”于中华艺术宫(上海美术馆)拉开帷幕。策展人没有以宏大叙事开场,而是邀请观众在熟悉的城市空间里,重新遇见那些几乎被忽略的自然与生活片段,而展览的魅力,正是在城市与自然的交界处,找到介于真实与想象之间的气息,展开一场关于笔墨与生活的对话。

视觉修辞的都市实践

在全国艺术院校师生大展区,场域的气息显得多样而鲜活,带着青春的锐气与敏感的观察力,让展厅像一座多声部的城市花园。这些作品如即时记录般贴近都市生活的呼吸,它们并不急于复刻前人,也不满足于形式的奇巧,而是真正从自身经验出发,重新理解“花园”与“城市”的关系。

与传统山水、花鸟画相比,当代都市花鸟画更强调个人经验与现实空间的互动。它关注的不仅是自然物象的形与神,更在于自然片段如何在城市语境中与人产生情感联系。阳台上的花盆、墙角的杂花野草、窗外的飞鸟,那些倏忽而过的日常,成为情感与观察的起点。他们牢牢扎根于传统笔墨,却不把传统当作框架,而成为自由呼吸的土壤。

“新海派”正是在这种创作态度中逐渐成形:它继承兼容并包的传统,又对城市现代性保持敏感。城市不再是背景,而是与自然、人与笔墨并列的参与者。观众在这些作品中,可以看到敏感的心性与笔墨语言的重构。无论是传承型、实验型还是交融型,呈现的都是一次开放、多元的图景。笔墨传统并未因时代变迁而式微,反而因新的生活经验与观看方式获得了新的表达可能。

这类探索在特邀专家展区的当代上海画家群体作品中表现突出。卢甫圣、陈家冷等海派代表画家,在笔墨与现代构成、装饰性语言和城市空间之间,展开各种可能性实验;何曦在上世纪 90 年代的作品已是一则都市寓言,制造出时空重叠的张力;甘永川以土布格子布局草虫,写实与设计感并存;单峥的作品,体现出宇宙秩序的庄严与轻盈;薛俊华以

绢本工笔构建祥瑞世界,奇思妙想中见安稳功力;周全则在干净黑色背景下展开花与猫的春日人文叙事;在花鸟组合中,鲍莺以诗意的工笔淡彩映照静谧的城市生态与青春印记,万芾在水墨朦胧中呈现都市鸟影与鸟声,而高茜则重构了传统花鸟画的视觉叙事,在物性、观想与女性意识之间建立了充满哲思的对话空间。这些作品如同城市的实验街区,风格各异,却都在回应同一个核心命题:花鸟画如何在当代继续发声。

城市花园的多样图景

作为此次展览的东道主,上海美术学院国画系教师群体的作品尤为引人注目,整体折射出一种新鲜的城市生活气息,体现出花鸟画在当代语境下的多元探索。这些创作不仅涵盖传统题材的当代探索,更融合了新材料、新观念与图像建构,彰显创作者对绘画本体语言的自觉反思与重构,展现出花鸟画在今天的生命力与可能性。

在笔墨语言的实验性转换层面,画家们对传统绘画要素进行了系统性解构与重组。毛冬华通过线条的抽象化处理与墨象的结构性重塑,实现了传统竹石题材的语法更新;马新阳在古典笔意中注入当代视觉节奏,飞扬洒脱中见缱绻哲思;白璠的早期作品《瓶花》则在泼墨技法中融入动态视觉元素,完成了传统写意精神的当代诠释;包若冰则工写结合、疏朗开张,在文化自信与自然赞美间取得诗意平衡。

在图像的观念性重构方面,创作者们展现了鲜明的方法论意识。何振华通过传统图像符号的数字化转译,探讨了文化记忆与当代视觉经验之间的互文关系;陈静的岩彩实验从材料学角度重构了传统花鸟画的物质基底与视

觉质感;史晨曦运用解构主义手法对江南园林意象进行空间重组,创造了跨时空的视觉记忆场域。计王菁则期望构建可游可居的心灵栖所;倪巍则以微观叙事策略,小中见大,以奇幻的写实水墨描绘动物真气与生命张力。

材料探索与色彩建构也成为部分艺术家的关注重点。苗彤探索矿物色与园林意象的更新,试图建构东方色彩的象征体系;周隽通过极简的灰度控制,在有限的色域中拓展了水墨表现的精神维度;李戈晔、隋洁以单纯的静谧之力探索生命体在虚静之境中的精神栖居;齐然的大面积色域铺陈,则从色彩心理学角度重构了传统田园诗意的的情感基调。

与此同时,一批作品聚焦于都市语境与空间诗意,探索城市中自然与人文的对话。翁颖涛的作品试图构建现代都市虚实相生的诗意空间寓言;田佳佳在建筑与植物的视觉对话中,探索城市生态的新型审美范式;田田将冰冷的石头转化为温情的生命叙事;丁小真则将传统文人画物我两忘的美学理念延伸至都市空间,在城市景观与自然片段的偶然相遇中,重构当代人的精神栖居之地;而策展人贺兰山通过人物与花鸟的符号化并置,并借由整体展陈的序列,对传统笔墨的现代性问题作出综合思考。另两位参展的策展人马琳、尚一墨也在花鸟画的材料与意境的探索上作出不懈努力。在快速变化的时代,这些花鸟画为我们提供了一种细腻、持续、深沉的观看方式。那些被描摹下来的不仅是图像,也是人与世界关系的投影。

当代花鸟画正在从技法体系向方法论系统转型,从审美表达向观念叙事演进。这一代花鸟创作者不再满足于笔墨技法的比拼,他们更关注身边的世界。

展览空间如同一座时间与空间叠加的城市园林,各种形象在展厅里并肩而立,仿佛一场跨越时空的雅集。历史、现代、日常、偶然都会在同一街区同时发生,这正是上海特有的气质,也是海派艺术的根基所在。

花鸟画在这种节奏里,不再是山水世界的附庸,也不是博物馆中被封存的遗产,而是一种活的语言,一种在玻璃幕墙、地铁口、阳台与展厅之间自由穿梭的感知方式,历久而弥新。