

PAINTING

品特藝術

天津美院特辑

总第 18 辑

主 编 杨利军

笔墨生津

当下中国画的历史定位一直摇摆不定，处在史无前例的开放状态，对创新给予了最大的包容，用一种有容乃大的胸襟成就了当下中国画多样的艺术形态。

霍春阳把脉当代花鸟画困境

当代花鸟画最大的问题不是图式而是境界。

写意的平和性

“剑气箫心”是一种气质，是一种对比，在中国的写意画中也时常能窥见其中的存在。

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

天津美术学院特辑

Tianjin Academy of Fine Arts albums

体育馆

天津美术学院
TIANJIN
ACADEMY OF
FINE ARTS

图书在版编目 (C I P) 数据

品特艺术. 第 18 辑 / 杨利军主编. — 北京: 文化艺术出版社, 2015. 4

ISBN 978-7-5039-5974-5

I. ①品… II. ①杨… III. ①汉字—法书—作品集—中国—近现代②中国画—作品集—中国—近现代③书画艺术—艺术评论—中国—近现代 IV. ①J222 ②J212.052

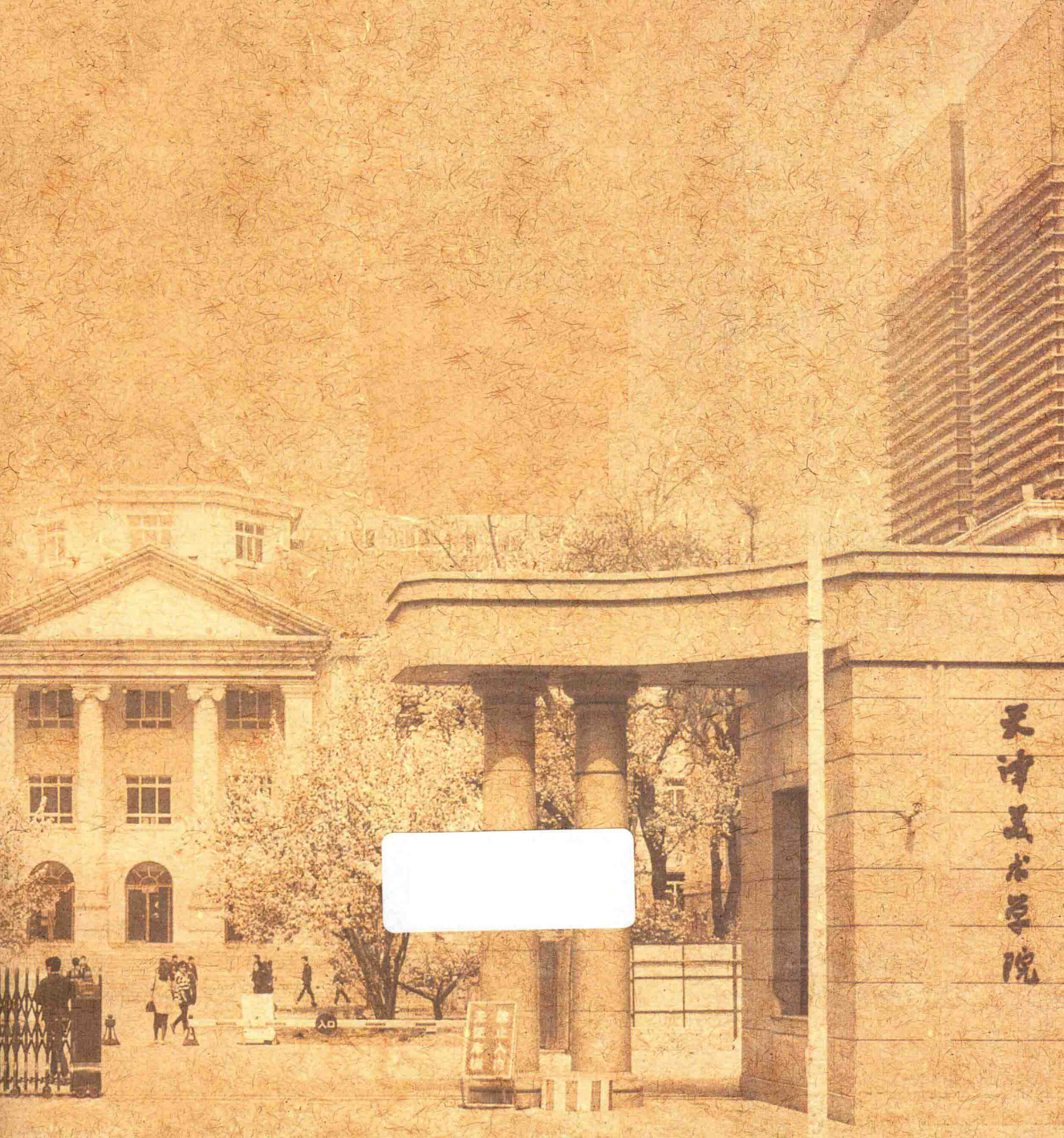
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 056642 号

品特艺术 (第 18 辑)

主 编	杨利军
责任编辑	吴士新
出版发行	文化艺术出版社
地 址	北京市东城区东四八条 52 号 (100700)
网 址	www.whyscbs.com
电子邮箱	whysbooks@263.net
电 话	(010) 84057666 (总编室) 84057667 (办公室) 84057691—84057699 (发行部)
传 真	(010) 84057660 (总编室) 84057670 (办公室) 84057690 (发行部)
装帧设计	北京诺亚美地文化传播有限公司
策划编辑	叶婉荣 邓超
经 销	全国新华书店
印 刷	北京蓝图印刷有限公司
版 次	2015 年 6 月第 1 版
印 次	2015 年 6 月第 1 次印刷
开 本	230 毫米 × 300 毫米 1/16
印 张	16
字 数	80 千字
书 号	ISBN 978-7-5039-5974-5
定 价	38.00 元

丁巳仲夏
1/8

天津美术学院前身是 1906 年由近代教育家傅增湘先生创办的北洋女师范学堂。学院历经百年，几经易名，1980 年正式更名为天津美术学院。经过几代人的传承与发展，位列中国最具影响的八所美术院校之一，一个世纪以来，学院造就了一批杰出的爱国教育家、艺术家和众多德才兼备的高素质艺术人才，具有光荣的革命传统和浓厚的人文历史。

天津美术学院

CONTENTS | 目录

8 笔墨生津

当下中国画的历史定位一直摇摆不定，处在史无前例的开放状态，对创新给予了最大的包容，用一种有容乃大的胸襟成就了当下中国画多样的艺术形态。而每一位对生活、绘画有自己独到理解的艺术家的，给当下中国画带来了无限的可能。

20 霍春阳

在中国画中，写意花鸟画最能体现文人画的精神与成就，它萌芽于宋代，成熟于明代，到清代达到鼎盛，然而到了今天，人们不得不面对花鸟画创作面临的诸多困惑。

32 刘文生

“剑气箫心”是一种气质，是一种对比，在中国的写意画中也时常能窥见其中的存在。写意在技法上本来是一种粗放、不拘细节的“剑气”，然而其内涵所展示给观者的则是一种平和淡然“箫心”的意境，这是画家们的追求，也是画家们不断攀登的高峰。

42 喻建十

为山水画者，当以五代、北宋诸家为指归。其间佳构，多呈磅礴恢宏、静谧超然之境界。或曰此为“无我之境”。此无我，非真无我，乃舍个人即时性之小我。

62 路洪明

自西学东渐，传统文化与动荡不安之中国备受西方工业文明冲击，缘于世人崇拜西方文明心理，欧西绘画及审美观念顺理成章入主中国画坛。以西方绘画审美视角看待传统绘画及其审美，必判定为腐朽和落后以改造之。

52 高山

在我国，兰为四君子之一，自成科目，大凡国人习画，此为必修课之一。

72 周午生

没骨画不是一个新概念，历代没骨花鸟画也不缺乏大家，但周午生对没骨画的再解释却让他的绘画走出了一片新天地，让他在当代花鸟画领域赢得了自己的地位。

82 闫勇

心性，简而言之，是指画家的性情心态、精神品格或是内在情怀，它“发于情思，契之于绢楮”。中国画离不开表达视觉形象的笔墨，更离不开笔墨之后的心性。一幅有韵味中国画，是画家在对自然表象进行真诚的心理经营之后，才以笔墨形式表达出来。

92 魏云飞

自进入书画圈子以来，自认为无有事成，然所访者大皆名重于世，抑或名流巨匠，抑或中流砥柱，抑或后起之秀，天资禀赋皆具，但言能成就未来大家者则如凤毛麟角。就山水画而言，云飞当属其佼佼者。其实知云飞大名久矣，今识其人，但觉燕赵豪士之气迎面而来，不禁精神提振，令人释怀。我想，他的山水画也应该是这样的。

102 霍岩

标题借用了贾岛的句子，虽直白，但颇贴切。2001年，霍岩毕业于天津美院国画系，距今十年矣。2006年夏，荣宝斋出版社为他出版了第一本画册，是时霍岩曾表示感惠于荣宝斋出版社的青睐，借此画册一来让前辈和同道为其画作打打分；二来为自己立面镜子、以期照见日后羞红了的脸。

112 李云涛

记得云涛本科时就把眼光驻留在写意花鸟画上，后来又在霍春阳教授门下读了三年研究生，这当中他根植于传统花鸟画的研究和创作，可谓心无旁骛。

122 白光

写意花鸟画在传统文化精神的语境下，一直让我们去反思、去领略、去体悟。白光从研习花鸟画开始就循此路径，不断地体悟这一写意花鸟画的传统精神。

您在以下地方可以看到我们：

淘宝网
Taobao.com

当当网
dangdang.com

GOME 国美在线
www.gome.com.cn

王府井网上商城
wangfujing.com

亚马逊
amazon.cn

JD 京东
JD.COM

sina 新浪

新华书店

163 网易

Suning.com
苏宁电器

Artron.Net
中国艺术网

微信 | 公众平台

反馈方式

地址：北京市朝阳区望京大厦A座18层B区

邮编：100102

电话：010-64753112 转 813

邮箱：paintone@163.com

天津美术学院特辑

Tianjin Academy of Fine Arts albums

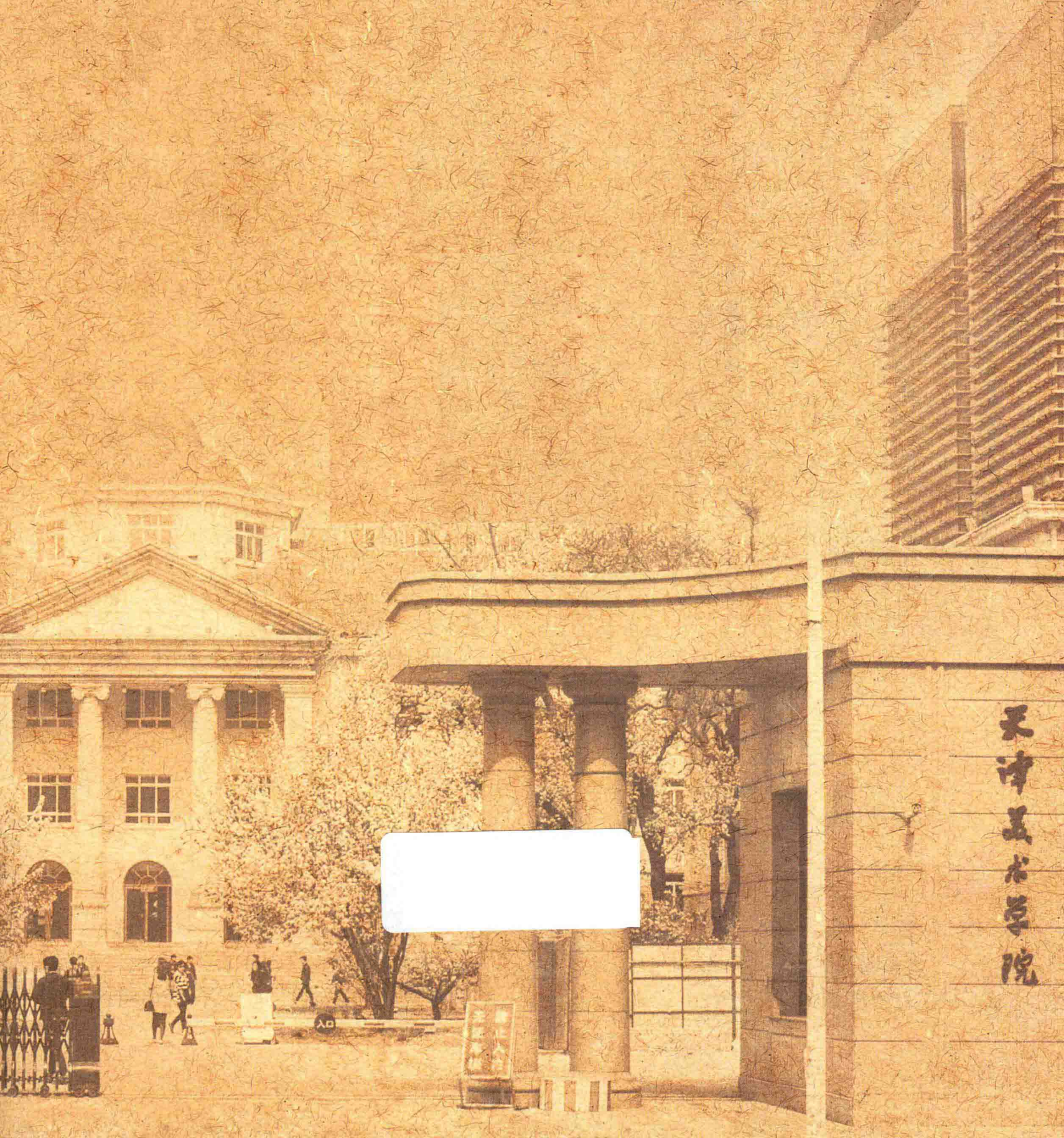
体育馆

天津美术学院
TIANJIN
ACADEMY OF
FINE ARTS

丁巳年
1/8

天津美术学院前身是 1906 年由近代教育家傅增湘先生创办的北洋女师范学堂。学院历经百年，几经易名，1980 年正式更名为天津美术学院。经过几代人的传承与发展，位列中国最具影响的八所美术院校之一，一个世纪以来，学院造就了一批杰出的爱国教育家、艺术家和众多德才兼备的高素质艺术人才，具有光荣的革命传统和浓厚的人文历史。

天津美术学院

CONTENTS | 目录

8 笔墨生津

当下中国画的历史定位一直摇摆不定，处在史无前例的开放状态，对创新给予了最大的包容，用一种有容乃大的胸襟成就了当下中国画多样的艺术形态。而每一位对生活、绘画有自己独到理解的艺术家的，给当下中国画带来了无限的可能。

20 霍春阳

在中国画中，写意花鸟画最能体现文人画的精神与成就，它萌芽于宋代，成熟于明代，到清代达到鼎盛，然而到了今天，人们不得不面对花鸟画创作面临的诸多困惑。

32 刘文生

“剑气箫心”是一种气质，是一种对比，在中国的写意画中也时常能窥见其中的存在。写意在技法上本来是一种粗放、不拘细节的“剑气”，然而其内涵所展示给观者的则是一种平和淡然“箫心”的意境，这是画家们的追求，也是画家们不断攀登的高峰。

42 喻建十

为山水画者，当以五代、北宋诸家为指归。其间佳构，多呈磅礴恢宏、静谧超然之境界。或曰此为“无我之境”。此无我，非真无我，乃舍个人即时性之小我。

62 路洪明

自西学东渐，传统文化与动荡不安之中国备受西方工业文明冲击，缘于世人崇拜西方文明心理，欧西绘画及审美观念顺理成章入主中国画坛。以西方绘画审美视角看待传统绘画及其审美，必判定为腐朽和落后以改造之。

52 高山

在我国，兰为四君子之一，自成科目，大凡国人习画，此为必修课之一。

72 周午生

没骨画不是一个新概念，历代没骨花鸟画也不缺乏大家，但周午生对没骨画的再解释却让他的绘画走出了一片新天地，让他在当代花鸟画领域赢得了自己的地位。

82 闫勇

心性，简而言之，是指画家的性情心态、精神品格或是内在情怀，它“发于情思，契之于绢楮”。中国画离不开表达视觉形象的笔墨，更离不开笔墨之后的心性。一幅有韵味的中国画，是画家在对自然表象进行真诚的心理经营之后，才以笔墨形式表达出来。

92 魏云飞

自进入书画圈子以来，自认为无有事成，然所访者大皆名重于世，抑或名流巨匠，抑或中流砥柱，抑或后起之秀，天资禀赋皆具，但言能成就未来大家者则如凤毛麟角。就山水画而言，云飞当属其佼佼者。其实知云飞大名久矣，今识其人，但觉燕赵豪士之气迎面而来，不禁精神提振，令人释怀。我想，他的山水画也应该是这样的。

102 霍岩

标题借用了贾岛的句子，虽直白，但颇贴切。2001年，霍岩毕业于天津美院国画系，距今十年矣。2006年夏，荣宝斋出版社为他出版了第一本画册，是时霍岩曾表示感惠于荣宝斋出版社的青睐，借此画册一来让前辈和同道为其画作打打分；二来为自己立面镜子、以期照见日后羞红了的脸。

112 李云涛

记得云涛本科时就把眼光驻留在写意花鸟画上，后来又在霍春阳教授门下读了三年研究生，这当中他根植于传统花鸟画的研究和创作，可谓心无旁骛。

122 白光

写意花鸟画在传统文化精神的语境下，一直让我们去反思、去领略、去体悟。白光从研习花鸟画开始就循此路径，不断地体悟这一写意花鸟画的传统精神。

您在以下地方可以看到我们：

淘宝网
Taobao.com

当当网
dangdang.com

GOME 国美在线
www.gome.com.cn

王府井网上商城
wangfujing.com

亚马逊
amazon.cn

JD 京东
JD.COM

sina 新浪

新华书店

163 网易邮箱

Suning.com
苏宁

Artron.Net
艺易艺术网

微信：白光平画

反馈方式

地址：北京市朝阳区望京大厦 A 座 18 层 B 区

邮编：100102

电话：010-64753112 转 813

邮箱：paintone@163.com

艺术

ART ADVISER

支持

PAINTING

艺术顾问 编委

学术支持单位

中国画学会

中国油画学会

中国女画家协会

中国民间文艺家协会书画艺术交流委员会

支持单位

中国归国华人艺术家协会

德国水墨画美术家协会

北京海华归画院

北京汉韵堂文化艺术交流中心

学术执行

叶婉荣 邓超

展览支持

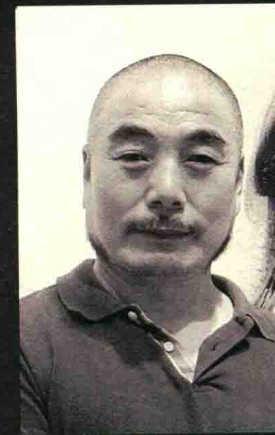
李国华

孙

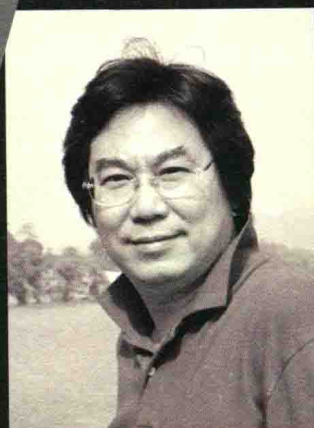
周

王家训

徐

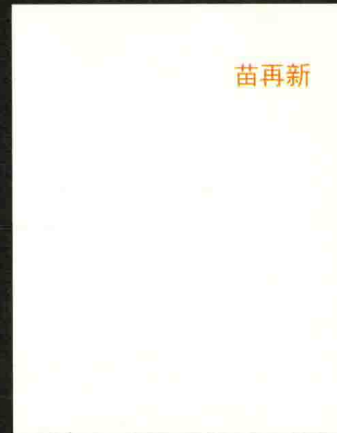
李魁正

萧瀚

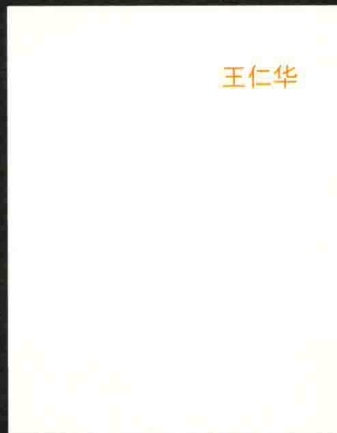
王仁华

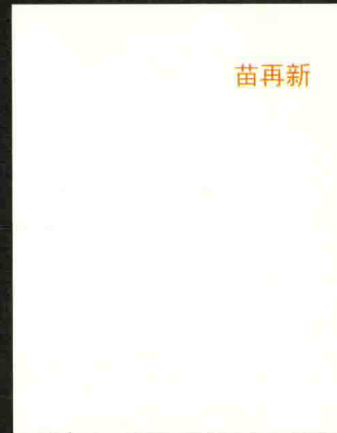
苗再新

罗杨

张立柱

刘临

许俊

贾广健

韩学中

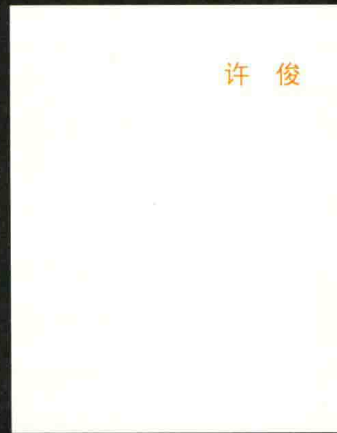
李晓军

梁征

梁征

梁征

梁征

梁征

笔墨生津

当下中国画的历史定位一直摇摆不定，处在史无前例的开放状态，对创新给予了最大的包容，用一种有容乃大的胸襟成就了当下中国画多样的艺术形态。而每一位对生活、绘画有自己独到理解的艺术家，给当下中国画带来了无限的可能。随之，作为有明确艺术追求与高水准绘画的艺术家群体也层出不穷，而“津派国画”作为中外绘画史不能绕过的代表性画派在画坛上独领风骚。

“津派国画”亦称“津沽国画”、“卫派国画”、“沽上国画”、“天津国画”和“津沽翰墨”，是近现代出现的具有地域特色和文脉传承的重要画派。“津派国画”约崛起于19世纪下半叶（清光绪二十年前后），以天津刊行张兆祥、黄山寿等人《百花笈谱》为标志，使“津派国画”驰名海内外。1989年，《天津简志·第八章美术》。明确提出“卫派美术”和“天津画派”的学术定位，得到文艺界的一致认可，从此“津派国画”成为中国画坛令人关注的一个课题。纵观当下中国画坛，其中“津派国画”人才济济，名家云集，兴盛不衰，后继强劲，其在中国画领域的地位可谓是举足轻重。如果对当代中国画而言，绕开“津派国画”便不可成文，《品特艺术》作为一本专业性美术专辑，对于“津派国画”则更不能平常对待。

至此为了表达《品特艺术》对于“津派国画”艺术家的敬佩与喜爱，2015年开春之始，便企划了“笔墨生津——天津美院专辑”，全书共分为四大板块来介绍天津的人文及历史，同时共邀请12位天津美院极具代表性的国画艺术家，让读者可以从古至今地全面了解天津大艺之美。

义和团纪念碑

李鸿章祠

娘娘宫

金汤桥

1 人杰地灵

隋朝修建京杭运河后，在南运河和北运河的交会处（今金刚桥三岔河口），史称“三会海口”，是天津最早的发祥地。唐朝在芦台开辟了盐场，在宝坻设置盐仓。辽朝在武清设立了“榷盐院”，管理盐务。南宋金国贞佑二年（1214），在三岔口设“直沽寨”，在今天后宫附近已形成街道。元朝改“直沽寨”为“海津镇”，这里成为漕粮运输的转运中心。设立大直沽盐运使司，管理盐的产销。明建文二年（1400年），燕王朱棣在此渡过大运河南下争夺皇位。朱棣成为皇帝后，为纪念由此起兵的“靖难之役”，在永乐二年十一月二十一日将此地改名为“天津”，即天子经过的渡口之意。作为军事要地，在三岔河口西南的小直沽一带，开始筑城设卫，称“天津卫”，揭开了天津城市发展新的一页。

从过往的历史中不难看出，由于天津作为“畿辅首邑”的战略地位，因此达官显贵与名人才俊才会在此流连。今天，我们可以从出土的彩陶动植物纹样看到仰韶文化的遗留痕迹，这些文物能够在一定程度上传达出天津原始先民的审美意念，其中最具代表的是1972年在蓟县独乐寺观音阁发现的十六罗汉和两天王壁画。壁画以“铁线细描”为主，用线条勾勒人物形象，采用组合式构图，四面墙壁的主要人物罗汉在画面中处于显赫位置，围绕观音构成

了一个庄严肃穆的神仙世界，充分将艺术家的功力显现出来。唐以后，天津出现过许多卓越的画家，如宋代燕肃、元代李衍、明代项嘉谟等人。

清朝初年，海禁放宽，不仅各国的商品源源不断地涌入天津，更重要的是当地商人首创日光晒盐，使盐的产量大幅增加，而且随之建立的票庄和银行，使之一举成为全国重要的金融中心。新兴的盐商们开始为自己修建园林，招揽有识之士，一时间天津成为了全国书画家施展抱负的桃花源。盐商张氏兄弟的问津园和帆斋是康熙年间画家的雅集之地，苦瓜和尚石涛、桐城派创始人方苞皆受到张氏兄弟的盛情款待。乾隆年间查氏水西庄也是盛请文人画家的荟萃之地，华岳曾在查家逗留许久，据《欧钵罗室书画过目考》中记载，华岳曾为查家画过一幅长约4丈、高4尺的花鸟鱼虫大横幅。这类寓居进门的文人很多，实在难以一一列举。就连乾隆皇帝也曾四次进驻水西庄，赐题“芥园”及御诗。

清初期乃至中后期，国画风格从派系上分析大致可分为三类：一、清世宗一直奉“四王、吴、恽”以及宫廷绘画文雅清丽的格调，代表画家有金城、傅心畲、陈靖、王成烈、毕绍棠、王汝成、王玉璋等人；二、取石涛“借古开今”之法，有着张扬个性的画家，代表画家有吴人

骥、金子衡、梅承瀛等人；三、承宋元文人画传统的画家，代表画家有查为礼、胡忠禎、徐文山等人。随后，清末民初“海上画派”、“岭南画派”、“京津画派”转而形成三足鼎立的局面，“津派国画”作为“京津国画”的分支，同样具有难以磨灭的影响与作用。张兆祥、李叔同、徐世昌等人为“津派国画”的发展奠定了坚实的理论与画风基础。

伴随着“租界文化”的兴起，本土文化在与其相互抗衡、融汇的过程中形成了新的格局，两种文化共同推动了天津画坛的进步。在学习西方文明上，津派画家注重技术上的学习，这种风格逐渐形成了天津画坛的独特面貌。张兆祥是第一位开创中西融合的新潮画风的画家，为“津派国画”奏响了大河之舞的独特乐章。他师从孟毓粹，兼修郎世宁等的西洋宫廷画法，将恽南田的没骨写生与西洋画采光造型的方式相结合，创作过程中借鉴摄影技术，其所绘人物画《熙熙攘攘》堪称晚清同情劳动人民与讥讽社会病态的鼎力之作。

李叔同，世居天津。自幼师承名师，1905年东渡日本，学成返国后在直隶模范工业学堂掀起了中国学堂美

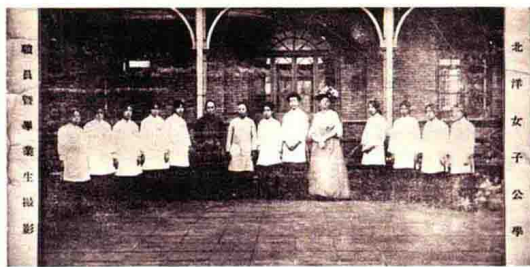
术教育新潮。《中国民初画家》记载吕凤子对他的评价为“严格地说起来，中国传统绘画改良运动的首倡者，应推李叔同为第一人”。根据现有的许多资料看，李先生应是民国以来第一位正式把西洋绘画引介于我国，进而启发了我国传统绘画需改良的思潮，而后的刘海粟、徐悲鸿等实际上都接受了李先生的影响，进而成为中国传统绘画改良运动的推行者。李叔同最早引进的西方绘画、美术教育、音乐教育、话剧、广告设计、画报编辑等文艺品类，为20世纪中西文化交流拉开了序幕。

如果说这些画家对“津派国画”的推动仅仅是开篇的引子，那么他们的弟子刘奎龄、刘子久、陈少梅等人则是让我们更加深刻地理解了“津派国画”的精髓。

天津以职业画家为主，画坛作品题材较多的集中于花卉一类，多采用西方写实技术的可取之处，以及与传统绘画的微妙差异，最特别之处是打破了文人的雅俗观。为了使画面感达到鲜明亮丽的呈现效果，西洋红、普鲁士蓝、湖绿等欧洲色彩颜料被广泛引入和使用，刘奎龄就是其中翘楚。刘奎龄，“津派国画”中里程碑式的人物，他虽没有出洋经历，但早年拜师张兆祥，在追求冲

英租界的天津俱乐部

在英租界的天津俱乐部留影

大红桥

和恬淡的同时，注重借鉴日本画的长处，创作出笔、色、水、墨灵妙交融的“湿地丝毛”技法，突显出物象的质地感、真实感和亲切感，将真、善、美融合到令人惊叹的高度，参透了中西文化相互渗透的关系，从而找到了自己的位置，成为使中国古典工笔画嬗变为现当代形态的国画大师。其子刘继卣将工笔技法与泼墨或泼色的写意笔法相结合，破传统勾勒而用意笔速写，使物象生动传神、热情奔放而富于张力。刘氏父子画风影响了几代画家。

相关学会也相继成立。1922年，在天津成立了与北京中国画学研究会同性质的美术研究会。1931年，“湖社画会”天津分会成立，总会骨干刘子久、陈少梅、惠孝同、张琮等也纷纷来津传授画艺，进一步确立了天津画坛重传

统的特色。经过了近百年的不懈努力，“津派国画”凸显出了当代的文化品格，追求传统，讲求气韵，注重生活气息，着重展现现实生活中书写艺术的情趣，以期能够持续地保持创新活力与发展潜能。与纵横恣意的“海上画派”和清劲秀润的“岭南画派”相比，包容性是“津派国画”最应该汲取的特质。它朴实而不矫揉造作，它恬淡静雅而不浮躁，在植根传统的同时并不排斥西法；它包容了西方绘画、民族绘画之所长，也包容了对自然、对生活的理解与感动。就画家的分布而言，新中国成立前主要集中在“中国画学研究会”天津分会、“湖社画会”天津分会等绘画社团；新中国成立后主要集中于美协天津分会、天津美术学院、天津画院等单位。

日租界寿街