

霍

主
编

春

龙
瑞

阳

河
北
美
术

篇

出
版
社

中国书画函授大学

主 编：龙 瑞

副 主 编：张江舟 梅墨生 张 炎

责任编辑：王国强 冀少峰 彭国昌 李菁华

封面设计：张 森

内文设计：张 森 常良健 任 涛 王 畅 王婵娟

技术编辑：毛秋实

图书在版编目(CIP)数据

画品丛书. 霍春阳/龙瑞主编; 霍春阳绘. —石家庄:

河北美术出版社, 2007.8

ISBN 978-7-5310-2900-7

I. 画… II. ①龙…②霍… III. 中国画—作品集—中国—现代 IV.J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第137840号

画品丛书

主 编 龙 瑞

出版发行：河北美术出版社

(石家庄市和平西路新文里8号 邮政编码 050071)

制 版：深圳市欣海彩设计制作有限公司

深圳市佳信达印务有限公司

印 刷：深圳市佳信达印务有限公司

开 本：787mm×1092mm 1/8

印 张：288

印 数：1~1000册

版 次：2007年8月第1版

印 次：2007年8月第1次印刷

全套(144册)总定价：3900.00元

中国国家画院艺术科学研究课题

一部极具史学价值的书；

一部全面评述当代中国画创作现状的书；

一部补阙当代中国画理论体系缺憾的书；

一部在编纂与出版模式上最具新颖性的书；

一部专家学者书架上不可或缺的书。

霍春阳 简历

1946年出生于河北省涪苑县。1965年考入天津美术学院。1969年毕业并留校任教。现任天津美术学院教授。

宁静致远

——霍春阳的艺术追求

□ 阮立

霍春阳是当代津门画派的代表人物，以重视笔墨美、强调抒情性的小写意花鸟艺术名重画坛，风格秀丽，成就斐然。霍春阳早年受教于著名花鸟画家孙其峰，孙其峰学生众多，海人不倦，他常与同学联手作画，尤其同霍春阳合作。两人都擅长画鸟，孙其峰的麻雀活灵活现，霍春阳画鸟则突出写意性，羽毛蓬松，神气都在鸟眼上，那时他得遇孙先生，十分想和他学花鸟，而先生却说现在学花鸟没出路呀，正按此呢，报纸不是写着吗？是“封资修”的专利品，地主、资产阶级才喜欢。不过先生还是太爱才了，转而又道：“我给你一个礼拜时间考虑好，你若真下决心，我还是愿意教你。”“哪要一个礼拜”，以霍春阳的个性，看准的事立马就定了。从天津美院毕业后，他留校任教于国画教研室，孙其峰任系主任，他任教研组长，两人都是充满艺术的热爱，废寝忘食地作画，他们终于迎来艺术的春天，改革开放初期，霍春阳与孙其峰合作的《迎春花》名播画坛。

霍春阳重视中国传统，更重视现实生活，并刻苦训练笔墨功力。将自己对生命的感受与对自然的爱融入其画笔，使得这些作品充满青春的活力。霍春阳画的竹子十分有个性特点，书写性极强，既高雅又不失大众性，平和、随意，不求茂盛繁密，但求品性高洁，显示出极高的笔墨造诣和精神寓意。霍春阳的墨荷，也十分具有文人画的写意特征，用笔大胆，荷叶墨色分明，对茎叶的刻画用笔遒劲有力，表现出荷花出淤泥而不染的品格。霍春阳的许多花鸟作品都表现了冷香逸韵的这一格调。他画的梅花，设色淡雅，花香韵的，如同一股冷香扑鼻而来，十分符合梅花的秉性。陆游一首《咏梅》：“驿外断桥边，寂寞开无主，已是黄昏独自愁，更著风和雨。无意苦争春，一任群芳妒。零落成泥碾作尘，只有香如故。”词中写道：在那荒凉驿站外，寂寞断桥边，梅花寂寞地开放，已是黄昏独自愁，更著风和雨。无意苦争春，一任群芳妒。零落成泥碾作尘，只有香如故。词中写道：在那荒凉驿站外，寂寞断桥边，梅花寂寞地开放，已是黄昏独自愁，更著风和雨。无意苦争春，一任群芳妒。零落成泥碾作尘，只有香如故。词中写道：在那荒凉驿站外，寂寞断桥边，梅花寂寞地开放，已是黄昏独自愁，更著风和雨。无意苦争春，一任群芳妒。零落成泥碾作尘，只有香如故。

清代王概在《画花卉浅说》中云：“花以形势为第一，得其形势，生动自然活潑。”在霍春阳几十年的画坛耕耘中，深得其理。“得其形势”是他艺术个性的体现和艺术探索的目标。他笔下的花卉，婉约多姿，传递着清新、纯净、洒脱、高雅之风，表现出一种易于理解而又耐人寻味的艺术特色和画家的率真个性。他重视中国画传统，更重视对大自然的真切感悟，他善于学习固有的中国画技巧和手法，刻苦训练自己的笔墨能力，并以鲜活的生活感受将花鸟画这一古老的画种演绎得古淡天真而又不失生动，总是给人一种清新的感受，评论家曾用“真、善、美的合一”来评价霍春阳的绘画艺术。的确，在霍春阳的绘画作品中，幅幅都能使观者感受到他用情的至真、表意的至善和造型的至美。

霍春阳是乐学派。乐学派的特点就是主动，就是悟，一点就破而且特别专注。有一次李智超先生同孙其峰先生交谈，说了一句话：古往今来，画得好不好不

寒香 1982年

春晓 1983年

在“霍春阳国画邀请展”开幕式上

在“霍春阳花鸟画展”开幕式上

参加“当代国画优秀作品展”

就看那几根笔道吗？他听了之后很受启发，茅塞顿开，从此转向对笔墨气力的追求。当时霍春阳年轻，正是血气方刚的时候，追求力能扛鼎用尽全身之力求得爆发来体会笔墨的表现力，在线条的力量上下过功夫，追求线条道里的含金量、知识量，洗练、概括，借地万物，灌胸中块垒。怎样才能把上下几千年的生活融入笔道道里？有吐纳肺腑、俯仰天地之气。想法大得挺，笔墨境界有一个由外向内转化的过程。年少气盛，想画跟前人不一样的画。现在霍春阳回头看那时的作品，他觉得那时的作品是那样的用力外露，火气十足。但如果没那个阶段对笔墨下的功夫，也很难达到今天刚柔相济、举重若轻的境界。

多年以来，霍春阳非常重视中国画与中国文化的表里关系，他不愿意停留在绘画表面形态技法的单一追求上，而是希望从绘画特征上升到文化内蕴中去。霍春阳说：“中国传统文化的精髓可概括为一个字叫‘悟’，‘悟’是一种感觉艺术，是天成的，因之天成而朴实，因之朴实而完美，它是一门高超的顺天重性的最有价值的学问，中华大地孕育了感觉能力特别强的一个民族，非凡的感悟力总是能将天地宇宙和生命感应融为一体渗透在生活的各个层面。伯乐相马重神韵，中医治病观面色，厨师烧菜凭直觉，军事家作战部署不是靠背兵法，而靠随时随地的各种情况汇集一起的感觉判断，这就是‘悟’。悟性的高低，决定了一个人的才华的大小。”

中国画强调气脉贯通，点线相连，强调呼应，是有生命的整体结构。我们能将春夏秋冬画在一起，西

「阳同祥与张文理」

「张文理」

「和众画家在一起」

方绘画就不然，它是静止的、割裂的，把一个人分成几个面。恰好与我们相反，我们讲相互关联，点线面相互照应。他们讲几何、平面，抓住一点不及其余。我们讲形象思维，他们讲逻辑思维。我们是在文学基础乃至伦理道德上的发挥，他们的绘画体系则以科学为基石。

霍春阳十分重视“画外功夫”的修养与选择，他不光从诗文、书法、篆刻等不同的民族艺术门类之中学习与吸取养分，甚至从更广阔的音乐、戏曲等其他门类或者从历史文化、山川草木的学习、浏览与借鉴中提高自身文化修养，使之具有更高的眼界和心性。他还从更深的层面去探索，他从中国哲学思想入手，去参照自己的绘画和人生。他非常重视中国哲学中那种深远广大的统一精神，他从宇宙观和艺术精神的角度来认识和理解这种统一中的和谐，所谓“天人合一”的哲学思想已在他的绘画中体现出来，强调技术与艺术、内容与形式、题材与手法等诸多方面的统一。在他的许多作品中，我们可以看出无论是花卉、禽鸟都表现得如此的平静与安详，霍春阳在艺术上所追求的静寂、沉凝、简淡冲和之美的意境在画中充分体现出来，真正做到了“天人合一”。霍春阳的用色也很有特点，为了符合他所追求萧散淡远的境界，他在颜色的选取上都是十分的清淡而平常，淡青、浅赭、粉红、幽白是他常用的色彩，他的画宁静而单纯，脱俗而高雅，是文人画中的极品。

霍春阳在他的艺术创作中追求平淡的心态。他在绘画上追求静寂、沉凝、简冲和之美，不受外物所牵，崇尚“落花无言人淡如菊”的“静”境。有评论

「秀色秋来重 1993年」

「雨 1981年」

「瓶花 1983年」

「君子清風」 2005年

家认为霍春阳的画缺乏个性，而他是这样说的：“艺术不能刻意地追求个性，越求越不真，风格是在绘画中自然而然地流露出来的，像惊鸿一瞥，春光乍泄不留踪影，是一种禅宗里的顿悟，是艺术家天赋直觉的诚恳反映。艺术应该淡化个性，崇尚中正，不求怪异。只强调个性成不了大道，把艺术的共性容纳得越多，艺术的个性才越有价值、才会升华。”他认为：“个性存在文野之分，个性价值取决于它的内涵量，不脱离艺术境界的静、淡、松、简的丰富博大的个性精神，才是永恒的。‘怪异’的东西是短暂的、瞬间的，没有生命力的。‘圆能通，通变则久’，做人 与艺术同出一理，人要与生存环境和谐，环境要与整个宇宙和谐，强调个性是分裂的，强调共性才是归一的，东方思想因其已达归一的境界，才如此博大精深。”

霍春阳笔下的花鸟，离不开他数十年的生活积累与漫长的观察体验，所以我们看到他画中的花鸟造型简练生动，笔精墨妙，位置经营惨淡，构思出人意表，一片气韵，深合于南齐谢赫六法论之旨。依石涛所说，“墨非蒙养不灵，笔非生活不神”，笔与墨会是为氤氲，而氤氲的笔墨又必须来自于“蒙养”和“生活”。换句话说，“灵”与“神”的笔墨艺术语言，是蒙养和生活体验的结果。霍春阳悟此道理，故出神入化，自成造化。同时他又选择了一种静、虚的哲学精神，将这种精神通过画笔表现出来。他深受历代经书中博大精深传统文化的滋润，天地万物真气精神的养育，以及老庄佛学所赋予的平静心态，使他的画中处处体现了萧散淡远的风格特征。

「幽兰点点雪留芳」 2005年

題 目 園蔬有味忌清真
創作時間 2004年
尺 寸 136cm × 68cm
材 質 紙本

题 目 古淡自在
 创作时间 2004年
 尺 寸 68cm × 68cm
 材 质 纸本

题目 倚风醉
创作时间 2004年
尺寸 50cm × 68cm
材质 纸本

题 目	玉露金英
创作时间	2004年
尺 寸	68cm × 48cm
材 质	纸本

题 目 木兰红艳多情态
创作时间 2004年
尺 寸 68cm × 48cm
材 质 纸本

题 目	花野韵更清
创作时间	2004年
尺 寸	68cm × 48cm
材 质	纸本

题 目 虞苑闲花
 创作时间 2004年
 尺 寸 68cm × 48cm
 材 质 纸本

题 目	青条炎果
创作时间	2004年
尺 寸	68cm × 48cm
材 质	纸本

题 目 矫健玲珑
 创作时间 2004年
 尺 寸 68cm × 48cm
 材 质 纸本

题 目	梳风暮翠
创作时间	2004年
尺 寸	68cm × 48cm
材 质	纸本

