

周长海

ZHOUCHANGHAI

来自李可染故乡的书画名家

近百年来，徐州走出了一大批杰出人士。以书画为例，民国以来的张伯英、李可染、朱德群、朱丹等书画家成为20世纪的一个现象，风格各异，竞相峰嵘。在现代美术史上闪现着光辉，李可染在中国山水画上的贡献已成定论。书画文脉传到今天似乎更为壮丽，徐州的书画事业也从来没有像今天这样繁盛。许多理论家朋友已注意到徐州出书画家的现象，这一地域现象必将被展开并深入探讨。

来自李可染故乡的书画名家
LAIZI LIKERAN GUXIANG DE SHUHUA MINGJIA

周长海
ZHOUCHANGHAI

凤凰出版传媒集团
凤凰出版社

图书在版编目(CIP)数据

来自李可染故乡的书画名家 / 刘明主编. —南京 : 凤凰出版社, 2008.5

ISBN 978-7-80729-176-3

I . 来… II . 刘… III . ①书法家—简介—徐州市—现代
②画家—简介—徐州市—现代 IV . K825.72

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 073992 号

书名 来自李可染故乡的书画名家
主编 刘 明
策划 徐州凤凰文化发展有限公司
责任编辑 高思源
出版发行 凤凰出版传媒集团
凤凰出版社(原江苏古籍出版社)
南京市中央路 165 号 邮编 210009
发行部电话 025-83223462
集团网址 凤凰出版传媒网 <http://www.ppm.cn>
印刷 徐州市今日彩色印刷有限公司
江苏省徐州市青年东路 62 号 邮编 221003
开本 889 × 1194 毫米 1/16
印张 48
字数 100 千字
版次 2008 年 5 月第 1 版 2008 年 5 月第 1 次印刷
标准书号 ISBN 978-7-80729-176-3
全套定价 288.00 元
(凤凰出版社图书凡印装错误可向承印厂调换)

地域文化的光彩

——徐州书画现象(代序)

程大利

徐州，古为九州之一。它是长江、黄河之间的一片沃土，兼有南北地域文化的特征。黄河十三次改道流经此地，积淀泥沙的同时也积淀下了文化，一种坚忍耐劳、朴实敦厚的文化，一种崇文尚武、入世进取的文化，一种心思缜密而不流琐屑、不入极端但又是非分明的处世风习很容易造就一批高旷冲淡又豁达温厚、有情有义的文人，而这又是传统书画艺术家必备的品质。

地理的特殊影响着文化生态。5000年以来，这里留下先秦文化的光彩，更留下两汉文化的辉煌。已经开掘和没有开掘的汉墓，无疑给这块土地添上了许多故事，成为极为厚重的遗珍。画像石是造型艺术的最好教材，《大风歌》而下的诗文传统展现着酣畅淋漓的气度，多姿多彩的民间艺术陶冶了一代又一代的少年，优美的自然风光和千载不泯的民间传说，都为艺术家的成长铺就了温床。近百年来，这里走出了一批杰出人士。以书画为例，民国以来的张伯英、李可染、刘开渠、王子云、萧龙士、王肇民、朱德群、朱丹等书画家成为20世纪的一个现象，不同于江南的“松江派”、“华亭派”等等，却是风格各异地竞相峥嵘。在现代美术史上闪现着光辉，李可染在中国山水画上的贡献已成定论，在历史上留下了充实的一页。

中国传统艺术是中国文化现象。书画是传统文化的瑰宝，它既可以“成教化、助人伦”，也可以“涤烦襟、破孤闷、迎静心、释燥气”，是“祛病增寿的良药”。书画发达地方人们的心态会趋于平和，社会风气会趋于文明。书画家在徐州特别受尊敬也是“崇文”风尚使然，这促使着艺术家更趋努力，为家乡做出新贡献。

文化，因传承而厚重，书画文脉传到今天似乎更为壮丽，一代书画家产生了新的影响，有的人已成为当代艺术的领军人物。徐州的书画事业也从来没有像今天这样繁盛。许多理论家朋友已注意到徐州出书画家的现象，这一地域现象必将被展开并深入探讨。可染先生的“实者慧”形象地总结了自己，更为一代书画家开启了修炼的明灯。在中华民族艺术的大花园里，徐州书画的奇葩必将更为绚烂，徐州的书画事业前程似锦。是为序。

戊子初于京华

茶友、石友及画家周长海

王文正

长海是我的茶友、石友、花友、拳友和墨友。他一身多艺，尤其擅长花鸟翎毛国画，是江苏省和徐州市著名的花鸟画家。

青少年时，他奠定螳螂拳门功夫的基础，练就一身好拳脚。对于赏玩玉石亦有独到之处。对于花卉，长海尤喜梅类与芳香植物，故号为“梅屋主人”。

每年的早春二月，他都骑着自行车，肩负铁镐到山野寻觅狗牙梅、黄荆、杏梅、青冈、小叶榆、西河柳树根，回来后认真栽培。三年后开始修剪整形。几十年下来，练就一双根要屈（曲）悬，干要虬，枝条自然去与留的慧眼。后来，他把盆栽与盆景艺术借鉴到绘画上，受益匪浅。

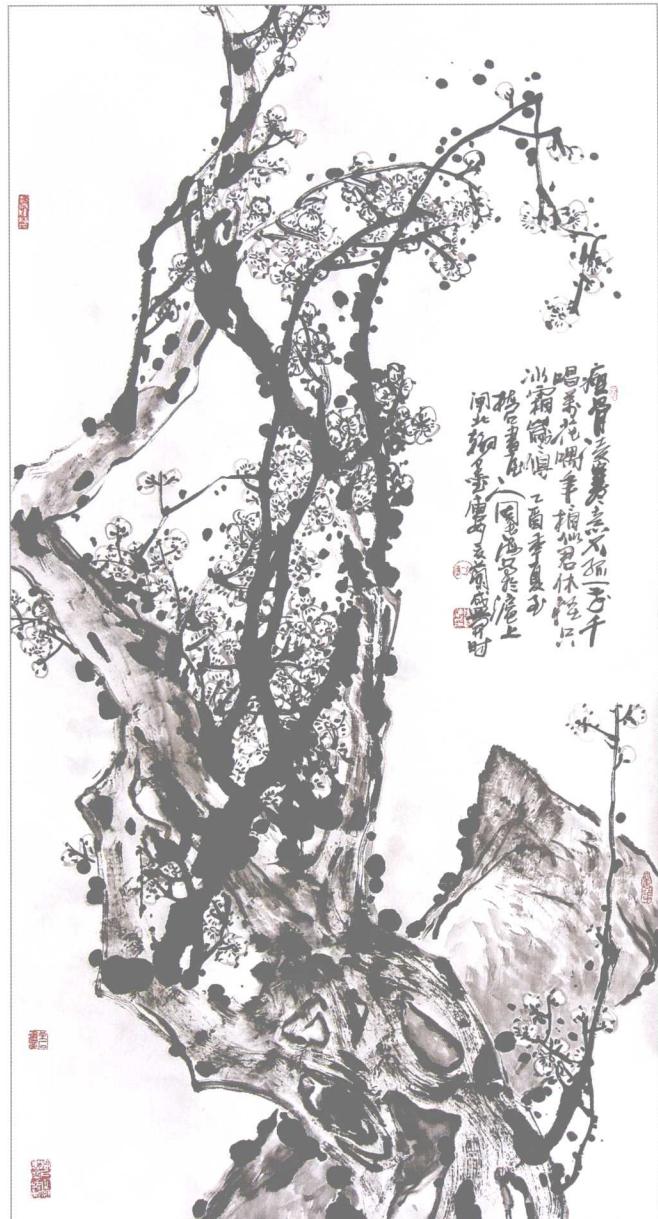
长海为了在画梅方面精益求精，遵照宋范成大《范村梅谱》90种梅，跑遍大江南北寻梅写生，掌握诸梅品的特点。同时，他还认真学习了腊梅科的腊梅品种，蔷薇科的梅种以及把我国梅花分类品。对梅态、根、干、枝、叶等特征一一把握。在实际绘画创作中，长海对红梅、白梅、墨梅和腊梅情有独钟，并养成以腊梅枝条浸水研磨的习惯，不仅画出的梅花会在纸上生香，而且凡着墨处光泽皆生。

长海诸多梅品图画，曾受到李可染、田世光、张立辰褒奖。同时，他聆听这些大师们的指点与教诲，博采百家之精华，得之于造化之神奇，达到美妙而传神之境界。

艺术是相融通的。由于长海把树桩、盆景艺术和赏石艺术有机结合并运用到绘画上，使作品呈现布局得当，风格清新而无俗。

绘画艺术上的成就，令长海名声大噪。如今，他已过花甲之年，现为高级画师。其众多作品获国家级、省级大奖，被国家所收藏者近20幅，曾多次被邀请到国外参加画展，均饮誉而归。

他的《铁骨生春》被人民大会堂收藏；《寒香图》被天安门城楼收藏；《荷塘清趣》被中南海收藏……

梅石图 96cm×180cm

眉石寿

48cm × 69cm

寒香 96cm × 180cm

墨荷

96cm × 180cm

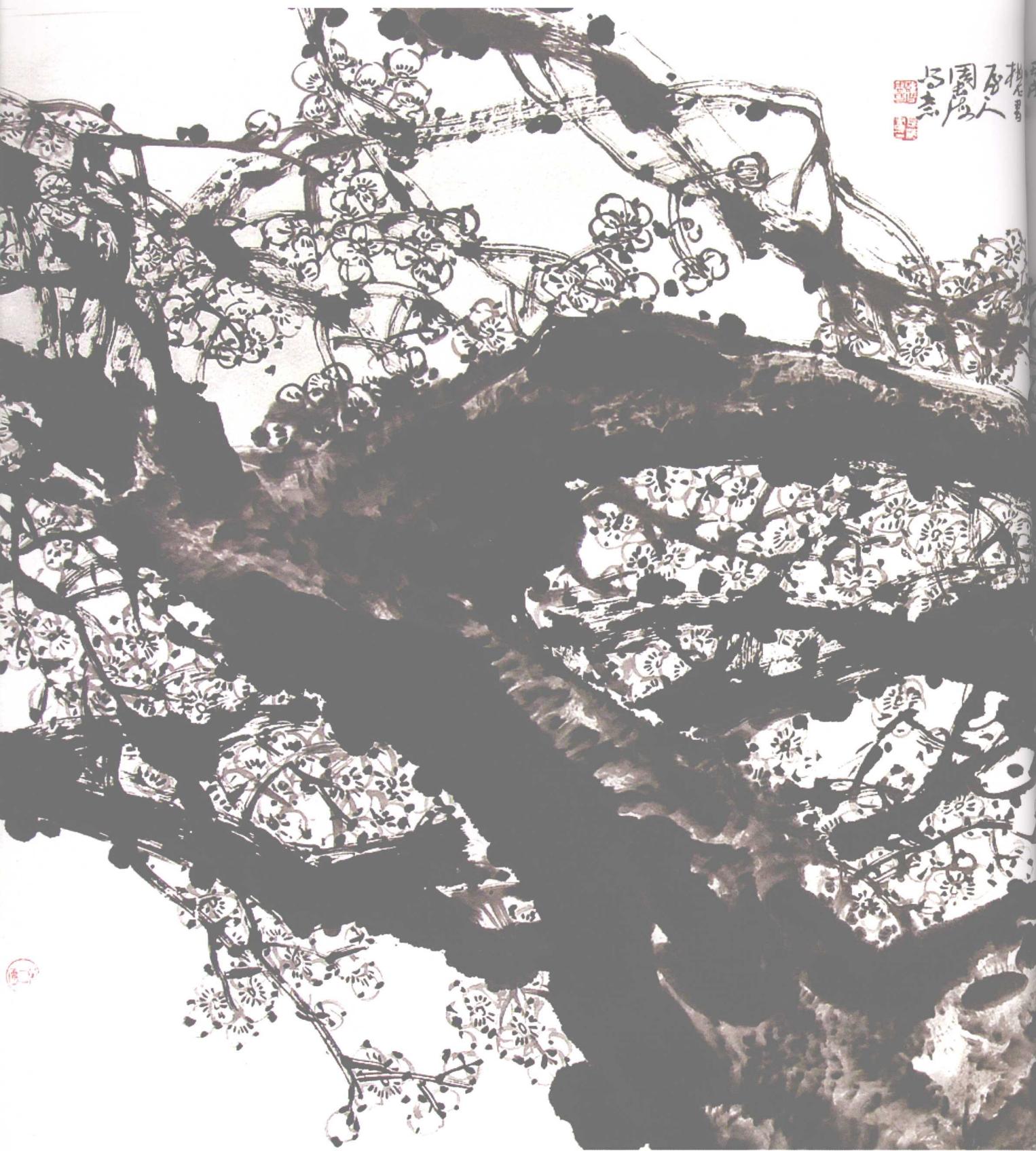

鹤寿

96cm × 180cm

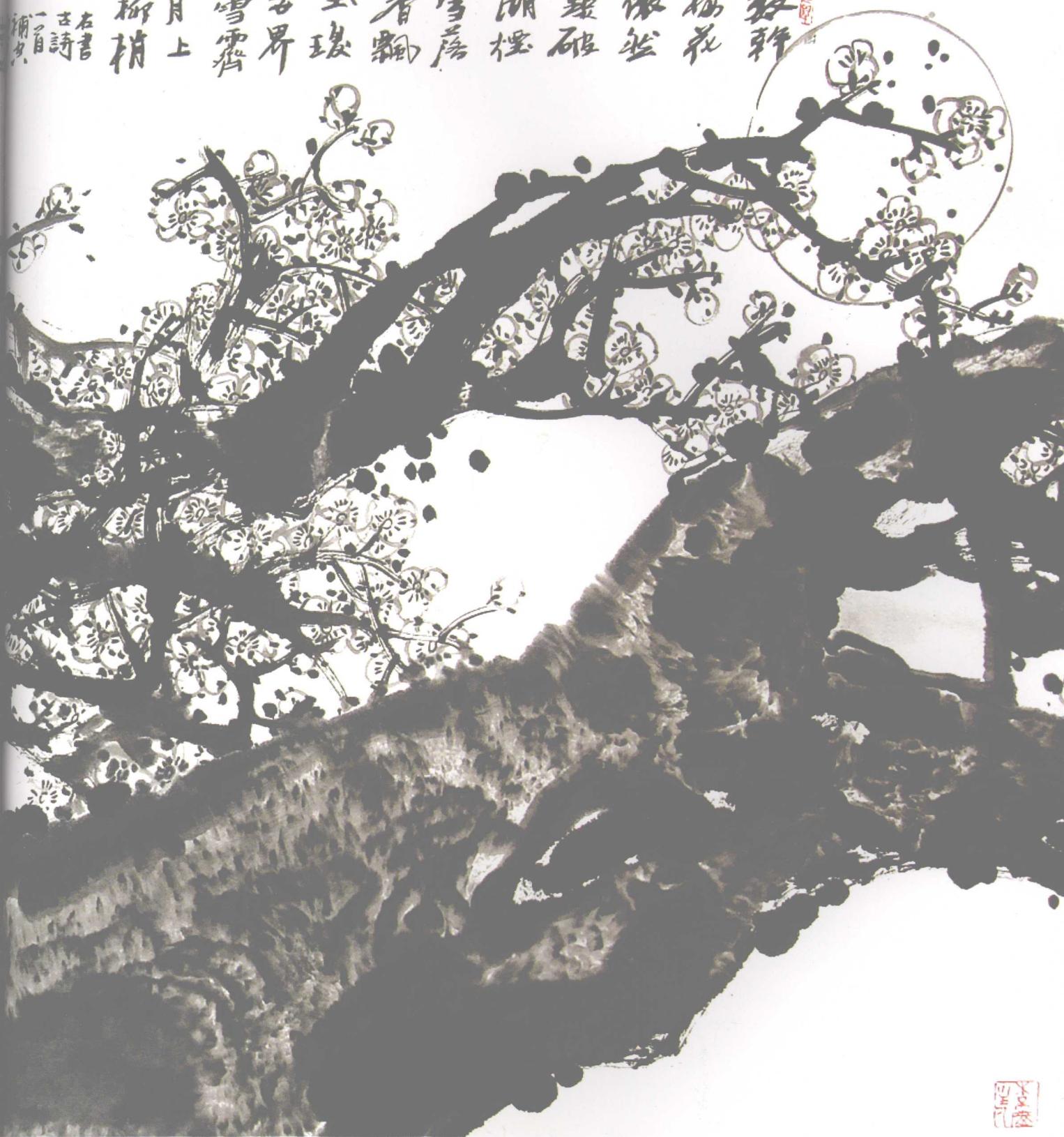
秋硕 96cm × 180cm

铁骨铮铮 96cm×180cm

丁巳年
王維詩

數枝梅
花似雪
點點是
湖裡冰
香飄飄
玉瓊瓈
古界雪
霽月上
柳梢

梅香蚀骨

周长海绘画艺术评析

魏翰邦

周长海先生以画梅花出名，自己也最看重所画梅花作品，自号梅屋主人，画梅成痴。甲申盛夏，我有幸拜会长海先生于他的画屋，得见先生与他的作品，始知先生不只梅花画得自成一格，风标独举，其他如荷花、松、竹、兰、石也自成风格，耐人寻味。与先生交谈，长者之风，贤者之气，更使我陡生钦佩。中国传统文化中有人品高才能艺品高的说法，德艺双馨这样的词用在长海先生身上大概才不辱其名。

长海先生画梅，大概可以这样划分，一种是梅树的局部特写，满幅构图，满纸的枝杆和梅花，枝干错综交叉，以梅花为主要内容，繁花锦簇，繁而不乱，密而不堵，处处留白，处处交融，有很强的纵深感，大有满眼梅林看不尽之妙趣，沁人心脾，夺魂蚀骨，真是梅香到心；另一种是梅树枝干的局部特写作品，以枝干为主，梅花点缀其间，老枝斜卧，新枝抽芽，梅花点点，斜枝弯干都迸发着向上的勃勃生机。虚实掩映有序，疏密开合有度，远近顾盼生情，雄浑中见飘逸，遒劲而挺拔，一副傲骨，十分清高；再一种就是梅花与其他如兰草、竹石相伴相生，斜枝一干，即闻十里梅香，疏影半照，即令人心醉，是另一种闲淡和自在。

长海先生的画除梅花外，荷花、松石、兰草，无不精妙有趣，大多表现出构图大胆，设色运笔，勾、染、皴、描无所不用，构图满，重留白，用色简单，色彩雅致，画面有清气，冲破一般程式，疏枝密花，密花疏干，一枝一叶，运笔精到，墨色透彻，简处寥寥数笔，繁处密密匝匝。长

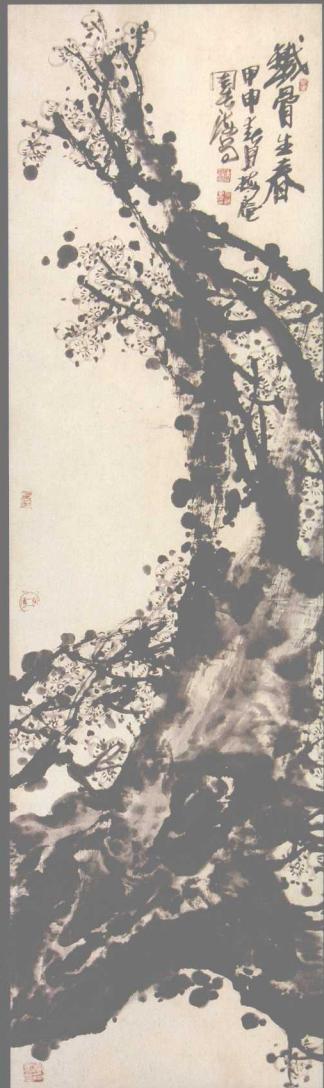
海先生的画空灵得一尘不染，雄浑得满纸烟云。特别是墨荷花大笔纵横，气势磅礴，运笔痛快淋漓，挥写任情恣肆，一派大家风范。

长海先生对块面和线条的对比融会可以说有独特

铁骨生春

96cm×180cm

春意图

96cm×180cm

雨后 180cm×56cm

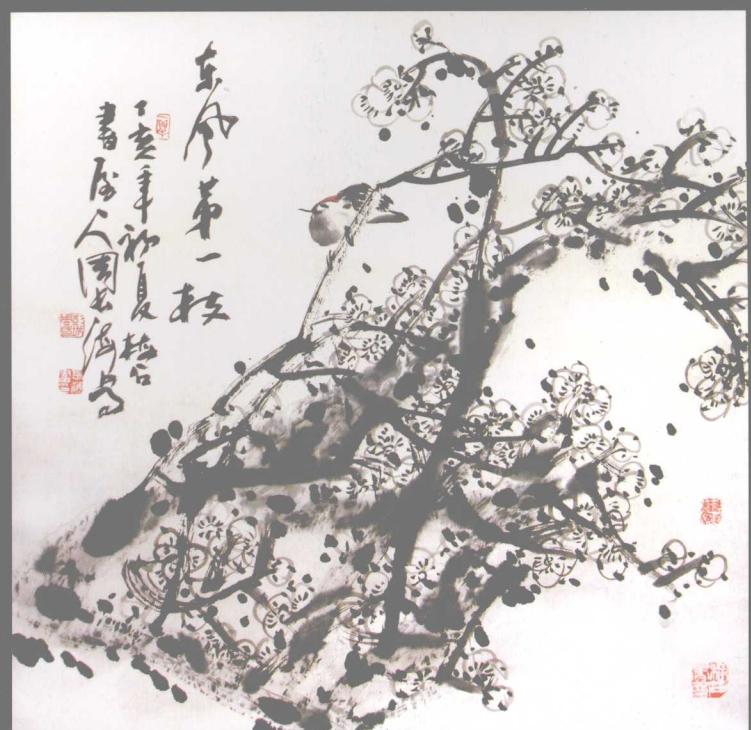
之外，荷叶和石头巨大的块面，以及老梅老松的粗干的块面，都显得大胆和到位，大处的块面霸气，总又有非常精细入微的线条穿梭其间，赋于灵动之气。就是占满整个画面非常满当的梅花图，在总的大块面中，灵巧的枝干和美丽的花朵却使画面一点都不觉得堵塞。让人感到大的块面时为主体时，为背景，有一种互动感和流动感。

不仅如此，长海先生还懂得中国传统文化中以小见大的妙处，懂得象外之致。欣赏他的画作时，常常会被溢出画外的余味所纠缠，见一枝一干而识傲雪红梅立于风霜之中，见几朵梅花而有扑鼻的梅香袭来，如满园梅花怒放。写意在象外，愈少愈有味，这大概也算是中国画意境的特殊含义吧。形不全而全景自在观者的脑海中，画意破纸而出，视线和思绪自然纵横脑际，自然有放大膨胀的功效，这是非有真本领而不可为的，但画画者能知其理的并不多。

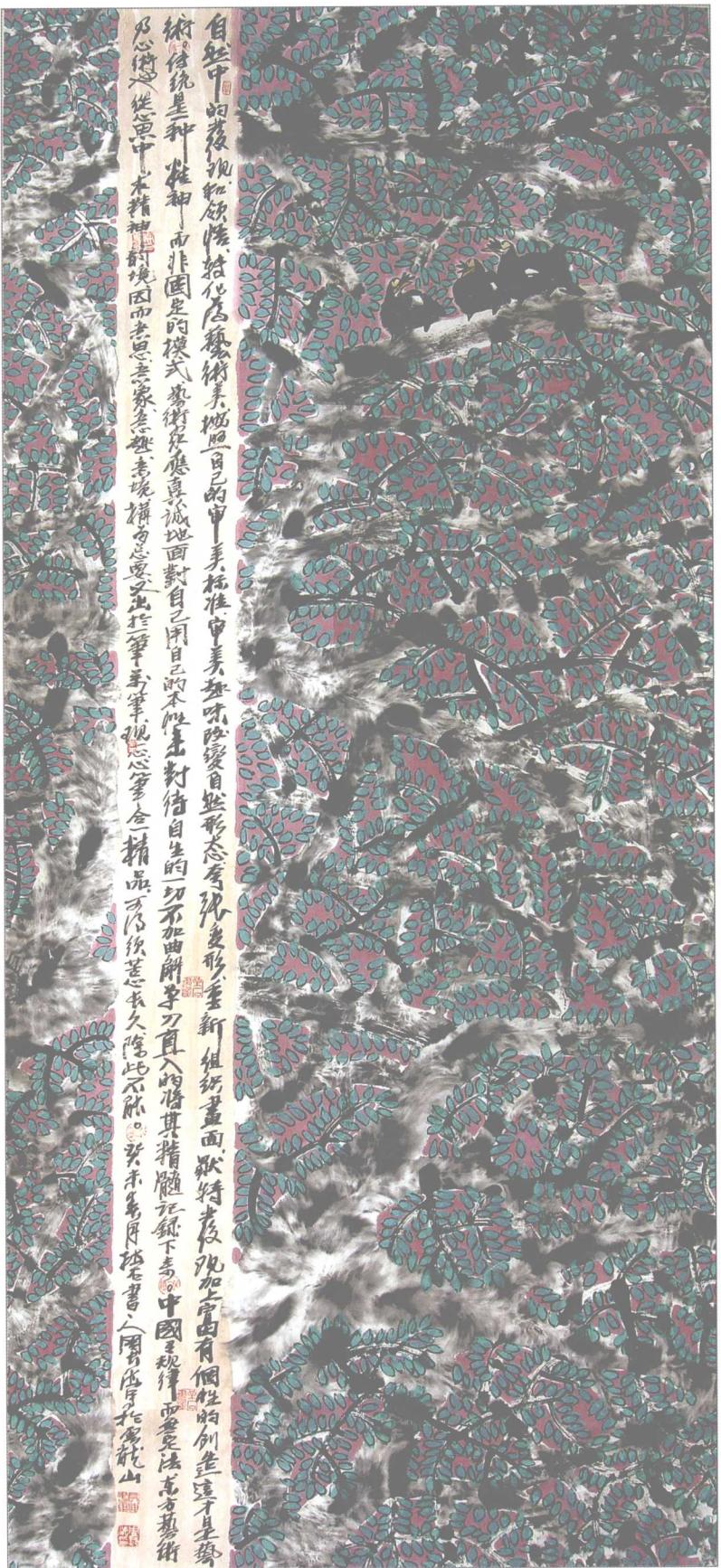
长海先生的画在看似描摹梅花、荷花等，实则对中国文化赋予的精神象征性的追求更为明显和执著。长海先生的画具有温和有限的写意味道，把物象进行简化、重组、夸张，但长海先生的高明之处却在这种简化、重组、夸张来得自如、循序渐进和温文尔雅、过渡变化和造形都是在笔墨和形式的内蕴上下功夫，让观者，特别是对正统绘画观念根深蒂固的受众更容易接受。因而，长海先生即使肆意的作品也不致于中断对传统的

传承，即使很具个性的语言也烙上了深深的传统文人气息。

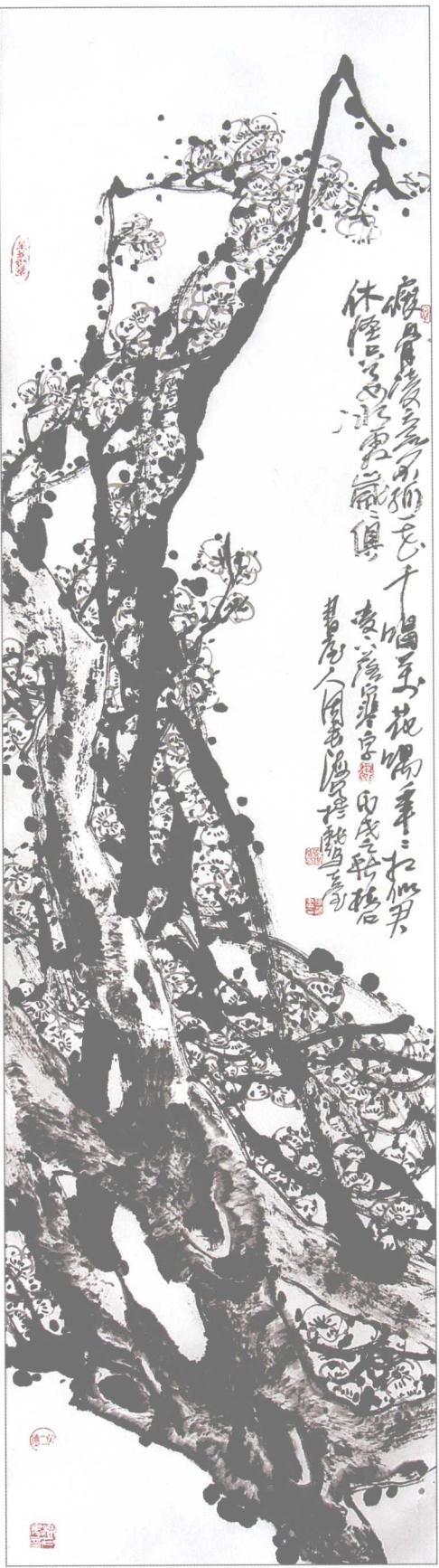
长海先生曾很多次在画上题写：“自然中的发现和领悟转化为艺术美，按照自己的审美标准、审美趣味改变自然形态，夸张变形，重新组织画面，独特发现加上富有个性的创造，这才是艺术。”他在实践中也是这样做的，他对自然进行再创造，他的画抒写着他的胸臆，他如痴如狂地画着，他将一直画下去。

东风第一枝 46cm×56cm

春趣图 96cm × 180cm

墨梅 50cm × 180cm

盛夏图 69cm × 120cm

秋韵

96cm × 180cm