

尚

涛

篇

主
编

龙
瑞

河
北
美
术
出
版
社

一画口叩从书画口叩从书

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 旻 王婵娟
技术编辑：毛秋实

图书在版编目(CIP)数据

画品丛书. 尚涛/龙瑞主编; 尚涛绘. —石家庄:

河北美术出版社, 2007.8

ISBN 978-7-5310-2900-7

I. 画… II. ①龙…②尚… 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137877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。

尚 涛 简历

1938年出生于北京。1957年毕业于中央美术学院附中。1964年毕业于中央美术学院中国画系。现为广东画院画家，国家一级美术师，广州美术学院院外教授。

简论尚涛的写意花鸟画精神

□ 于 洋

在今天的水墨画坛，一面向往超越出世的田园精神，一面又身不由己地被卷入各种世道潮流的画家不在少数，像尚涛先生这样真正崇尚清静安逸，不以世事绕扰而独守其格的画家是不多见的。他那风格独特的《鱼乐园》令人过目难忘，画中几尾悠闲自在的金鱼，只要看上片刻就能在内心游弋良久，涤尽世俗冗杂烦事，涵养几许沁人心脾的清气。

在尚涛先生之前，画史上有几位高人的墨彩金鱼是出了名的。清人虚谷以画短尾金鱼自诩，得金鱼之天然妙趣，常将所画《紫藤金鱼图》题以“紫绶金章”，取传统之吉语，以一紫一金之色调与情韵，表现自然及生命主体的勃勃气息；近世画金鱼，有“金鱼先生”之誉的汪亚生亦在金鱼图方面堪称一绝，其彩墨金鱼长尾飘逸，深得“鱼水之乐”的神韵。显然，尚涛先生的金鱼缸用笔之朴拙简括、神态之奇崛可人，都与这些人拉开了距离，他笔下的金鱼缸早已不拘形似的桎梏，而被画家的主观精神抽象、幻化为一种生活状态与个人心绪的表现符号。

尚涛先生生于20世纪30年代末期的北京，1957年毕业于中央美术学院中，在那里接受西洋绘画造型训练，随后又进入中央美术学院国画系学习。青年时代的学院教育对他艺术风格的影响是深刻的，当时正是中央美院大师云集的时期，尚涛曾跟随蒋兆和老教师学习素描造型基础和写实风格的水墨人物画，打下了坚实的造型能力基本功，后又随李苦禅老师学花鸟画，对于水墨的性能、笔法和表现手段都有了深入精熟的掌握。在中央美术学院国画的先生中，对尚涛影响最大的莫过于一代宗师李可染先生，李可染的水墨山水画以悲怆沉郁的黑色浓墨作为画面基调，一改往日文人画清淡优雅的风习，在视觉效果与精神气度上都创造了一种新的风格面貌。尚涛师从可染先生学习山水画，并不止于技巧层面上摹仿笔墨的模仿，更在艺术创作状态与精神追求上受到了深深的陶冶。在其后的艺术道路上，尚涛先生一直秉持着“因而知之”的“苦学派”的自学精神和孜孜不倦探索中国艺术精髓的严谨作风。

然而，有些艺术家的个人史与创作生涯往往在他充满希望、踌躇满志的时候被其他因素影响，干涉甚至中断。1964年美院毕业后，尚涛先生被分配到广东省文化馆，从北方来到南方，从此便扎下了根；其后的“四清”、“文革”、“干校”等政治运动，耽搁了他许多宝贵时光和盛年时期的艺术创作。直至1978年调入广州美术学院国画系，才使他真正重新进入了寻求自己路子的艺术新天地。如今，尚涛先生作为一种朴拙简淡风格的代表，在广东画坛乃至整个中国画坛都是写意花鸟画的重要画家之一。所以有人曾评论他说：“尚涛先生在北方，任教、创作在岭南，融会了南北诸家之长；注重借鉴西画风格，作品有版画、油画的精神；从国画笔墨来说尚涛是最传统的，而欣赏起来给人的感觉却是现代的。”

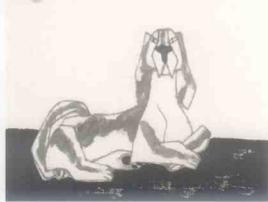
回过头去看，在美院求学的日子里，尚涛先生开始有意识地重新吸收收传中国画“诗书画一体”“书画同源”的思想精髓，并在绘画之余学习书法，寻求线条的美感与力度。在审美观念上，尚涛先生受到八

罗马回来

鱼乐园 2000年

鱼乐园 2000年

大山、吴昌硕、李可染、李苦禅等大家的影响十分深刻，从他的作品中我们可以发现某种文脉的延续与潜藏的风格延展。尚涛先生的作品令人很容易想到其画作与书法的关联。他早年临习的书法远追汉魏，广学石门、礼器、张迁碑、钟鼎文，亦钟爱八大山人的书风；尚涛先生受石鼓文的启迪创造了一种寓方于圆，融刚劲于浑厚的笔法，又融和篆、隶、狂草于一体，雄健厚拙，圆浑老辣。美术史论家迟轲先生曾以

“迟涩进逼”形容他运笔的特色，他的书法在多年以来的磨砺与完善中已经形成了一种鲜明的个人风格，既脱离了古人藩篱，又未失却“传统”的沉郁意味，可谓兼得古朴生拙的清雅气息与锐意求新的“现代感”。

尚涛先生在书画艺术上的创新精神是一直伴随着他的创作之路向前行进的。在“八五新潮”时期，著名的“半截子画展”在北京画坛乃至整个中国美术界

学习时介山

都影响了一大批画家的成长历程。在参展的十位中年美术家里，尚涛是中国画方面的代表。画展取名“半截子”，虽含有自嘲之意，但是参加展览的这批中年画家却足以代表当代中国美术的中坚力量，他们不但对传统文化具备丰厚的基础，同时视野宽阔，敢于汲取外来的滋养。而且，如他们自己所言，这些画家大多体验了人生的苦辣酸甜，所以这次1985年在北京中国美术馆举行的“半截子画展”被后来的很多画家、学者和评论家视为反映了一代人“心境”的展览。在这次展览中，尚涛是唯一一位表现“花鸟”题材的画家。他的绘画内容与这次展览想要体现一代人苦闷、彷徨的精神似乎并不搭界，加之花鸟画本是古代宫廷画种，在意识形态和表现领域上也与“新潮”兴起的80年代的时代精神相悖。然而，尚涛作品那单纯、明净的气质却与“半截子画展”所弘扬的严肃的艺术创新精神 and 凸显个性的审美意趣相融合，让人们看到了古老传统的艺术形式同样可以被开发出与时代风格和个性精神相契合的艺术作品。

已经有很多画家、评论家在论及尚涛先生的艺术时，认为他的艺术创新来自于诸多源流的广征博采，其中有一个方面较为突出：一是对中国古代与近代书法和绘画的研习，尤其是对八大山人、吴昌硕等大家的深入研究，这段打基础的时期主要集中于尚涛的青年时代在中央美院附中和美国国画系的十年寒窗苦学；二是对中国民间艺术的吸纳，古玩、陶瓷等民间工艺品都是他寻找灵感的资源，尤其在建国初期的“文革”“干校”等特殊经历，使他有可能会接触到了大量民间艺术品，并通过思考为我所用；三是对西方现代艺术营养的汲取，尤其在审美观念的演进、色彩的丰富性和形式感的多样化等方面。在以中国传统精神为主的情况下，尚涛大胆吸收了这些现代艺术精华，而这种学习无疑集中于西潮涌动的80年代。

融合固然是一个画家创造自身艺术风格样式的重要手段，但是只有融合是远远不够的。80年代以来，当很多画家在整个社会的“美学热”“文化讨论热”以及美术界的“怀斯风”、“实验水墨风”当中追逐着一波又一波风潮时尚的时候，尚涛先生却埋头执著于自己的创作理念与个性风格。他的作品以一种奇崛怪诞而温和诙谐的独特气质，兼得古人之风与现代意味，创立了一种“尚涛风格”的个性语汇。我以为，尚涛先生的写意花鸟画在审美趣味与表现手法上体现出了“清”“拙”“简”“逸”四个方面的特点。

一曰“清”，或谓之“雅”，主要体现在用色。

「太和」2001年

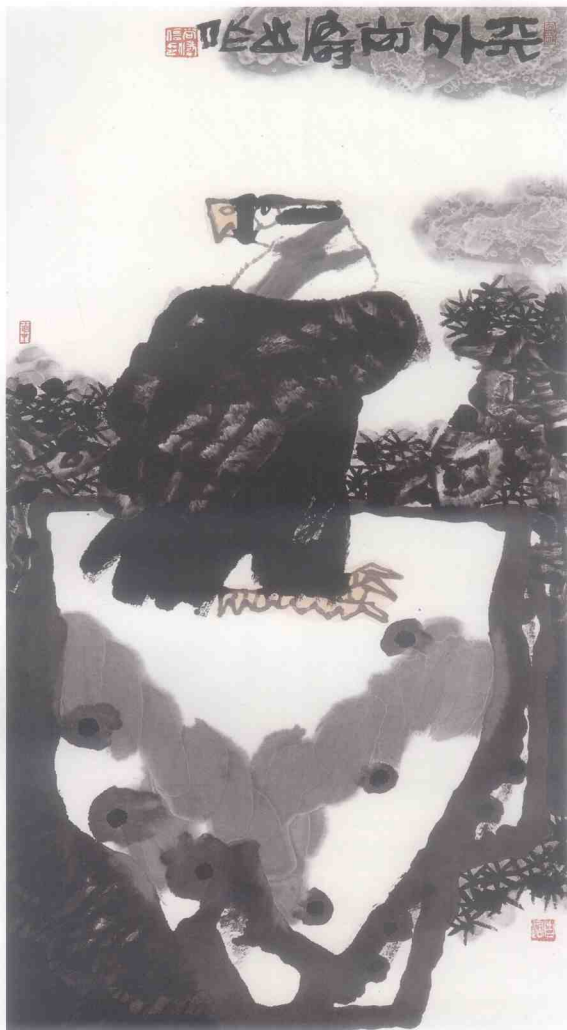
上。尚涛先生画中的色彩多清雅含蓄，沉着冷逸而绝无世俗气、烟火气，在色墨关系的处理上下了很多功夫。清王麓台言：“色不碍墨，墨不碍色，又须色中有墨，墨中有色。”唐岱的《绘事发微》也指出：“以色助墨光，以墨显色彩，要之墨中有色，色中有墨。”色墨交融，相互增益而不割裂，历来是传统中国画的重要法度。尚涛先生常常在水墨中混杂色彩，共同构成画面的统一色调。如作品《游弋》，画中的金鱼以石青铺出身，再以墨笔点染，星星点点的青色在水墨为主的画面上若有若无，如夜里透射出的淡淡黄火，清雅迷人。获得“第二届全国画院双年展”学术奖的近作《自在》（2004年）也是一幅色墨结合的作品，红背黑花的金鱼在荷间徐徐游过，色墨的混融使本来跳脱的色彩有了一种深沉静谧的美感。

二曰“拙”，或谓之“涩”，体现于用笔、造型乃至作品整体的精神气度中。尚涛先生用笔的拙涩与其书风有很明显的关联，既有“如锥画沙”的力度、“如屋漏痕”的舒缓，又有“如印印泥”的从容凝重。李可染先生曾说自己从齐白石老老师学得一个“慢”字。这个“慢”一方面是严肃与深思的创作心态，另一方面则是用笔的沉着与从容，“笔意贵留”正有这种含义，“慢”的状态，虽然看起来迟徐拙涩，但最终是为了有所“留”，而不是轻率的滑过。所以，“拙涩”所暗含的恰恰是一种含蓄与隽永的审美品格。画如其人，尚涛先生为人很真诚，谦称自己不是一个灵巧、潇洒的人，从不说虚伪过头的话，敏于行讷于言，有大智若愚的气质。这种“拙气”正是尚涛先生其人的可贵之处，也是尚涛书画艺术的灵魂所在。

三曰“简”，体现于其作品笔墨的洗练与图式的“计白当黑”。八大作品的简洁奇崛显然给尚涛以启发，但他的画面却抛弃了八大花鸟作品的悲凉与孤愤，而多是洋溢着一种充实的、健硕的、温馨的情感。有的作品简到了极致，如《极地》一画，仅以方折凝涩的线勾出北极熊的形，又在画面边角处以浓墨渲染出几块冰雪间的水汽，画面简到不能再简，却深得寒冷冰原的氛围，且充满一股幽默诙谐的幽默。

四曰“逸”，即放逸的精神与不入俗套的洒脱。当别人向他问起“除了形式美感，你在画面中还追求怎样一种精神要义？”时，尚涛先生曾谈到：“倪瓒说的‘胸中逸气’，逸气有高低，不是高品位的人达不到那种高度，高雅而脱俗，这是更高层次的精神追求。艺术应该强调本体语言的演进，而不是外加其他的社会意义，针砭时弊完全可以选择其他的更加有效的方式进行。”从中不难看出他对艺术本体的关注和对于超越尘世的向往，他用自己的《鱼乐图》为他胸中的“逸气”做了最好的诠释，它既不同于倪瓒的清旷悠远，也不同于八大的愤世嫉俗，而是一种圆中带方、寓骨鲠于沉厚的精神。

两千多年以前，惠施曾在濠梁之上问庄周“子非鱼焉知鱼之乐”，如果尚涛先生当时在场，他的回答将是：“鱼之乐”存乎于闲适超脱的创作心态与清雅朴拙的笔墨精神中。

▲天寿 2005年

题 目 老龙
创作时间 2001年
尺 寸 136cm × 68cm
材 质 纸本

题 目 谐趣
创作时间 2001年
尺 寸 136cm × 68cm
材 质 纸本

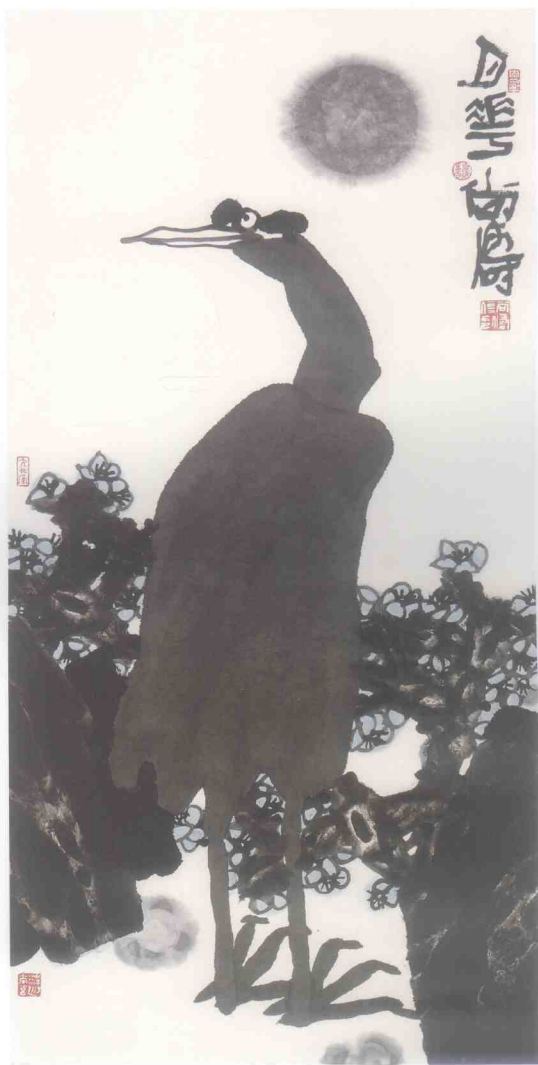
题 目 荷 佑
创作时间 2001年
尺 寸 136cm × 68cm
材 质 纸 本

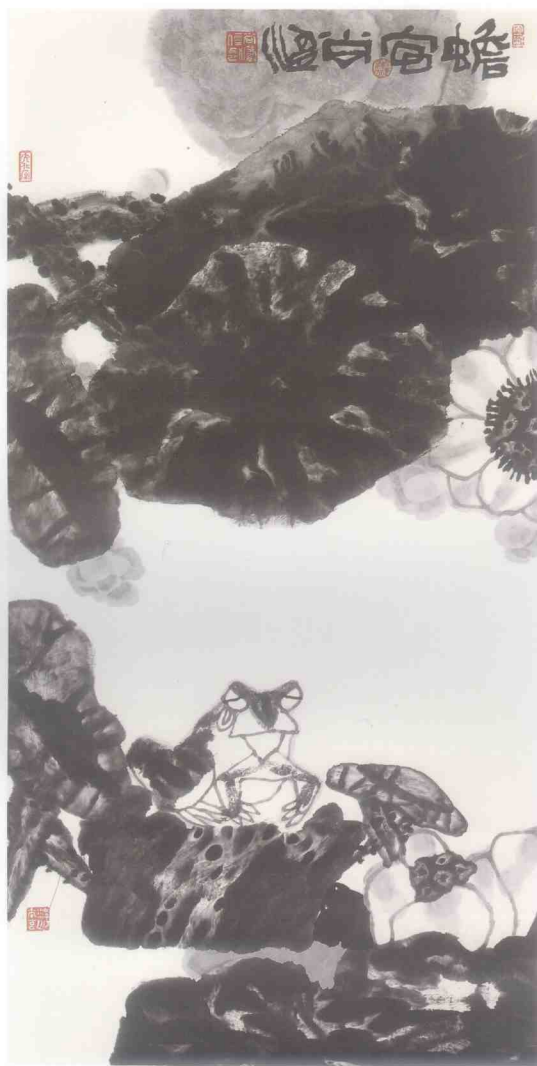
题 目 好像
创作时间 2002年
尺 寸 136cm × 68cm
材 质 纸本

题 目 月华
创作时间 2002年
尺 寸 136cm × 68cm
材 质 纸本

题 目 橡 宫
创作时间 2003 年
尺 寸 136cm × 68cm
材 质 纸 本

题 目 自在
创作时间 2005年
尺 寸 68cm × 136cm
材 质 纸本

题 目 游川
创作时间 2005年
尺 寸 136cm × 68cm
材 质 纸本

题 目 寒月
创作时间 2005年
尺 寸 136cm × 68cm
材 质 纸本

题 目 春酣
 创作时间 2005年
 尺 寸 136cm×68cm
 材 质 纸本

