

中国香港东方艺术中心

中國畫清賞

杨明义

画景精画 杨明义 陈孟昕

杨明义水乡作品

【瑞雪江南】
68 × 68cm

双月刊
2005年第4期
(总第十一期)

总策划: 杨 沙

艺术指导: 冯今松

社 长: 张汉溪

主 编: 阿 年

执行主编: 李晓东

编 委: (按姓氏笔画为序)

王辅民 石 纲 刘永杰 吕绍福

阿 年 张汉溪 李晓东 宋 鸣

周矩敏 周京山 杨 挺 施云翔

汪晓灵 唐 辉 桂行创 高建胜

黄耿辛

编 辑: 张 辉

出版: 香港东方艺术中心

《中国画清赏》杂志社

社址:

香港九龙湾牛头角道3号德宝花园B4 25/F

编辑部地址:

江苏盐城市解放南路58号

邮编: 224005

电话: 0515-8389595

成都联络部:

四川成都龙泉333邮政信箱

邮编: 610110

电话: 028-84630821

广州联络部:

广州市寺右新马路77-79号华苑大厦12楼E室(1205室)

邮编: 510600

电话: 13829751268

策划设计:

灵智广告策划传播有限公司

刊号: ISSN1726-104X

定价: 港币/人民币 28元

目录

CONTENTS

名家追踪

杨明义 于平淡中见天真

——杨明义绘画艺术浅谈----- 陈运权 /3

名家行踪

陈孟昕 幽谧弥漫 逸气充溢

——陈孟昕写意人物画----- 李江涛
王伶俐 /10

名家创作

李自强 花鸟即人 与时俱进

——简说中国花鸟画----- 李自强 /15

王金石 我的湘西村落

----- 王金石 /20

刘荫祥 真趣与童心

----- 鲁慕迅 /25

石 纲 抚慰灵魂的精神

——读石纲的画----- 叶 梦 /30

艺术观察

徐永新 读徐永新的山水画

----- 张道兴 /35

王合多 《王合多艺术》评论摘录

----- /39

姜 也 书骨·诗魂·禅境

——姜也画小识----- 鲁慕迅 /43

公丕炎 日常诗意的表现

——公丕炎花鸟画----- 徐恩存 /47

胡 冰 巴黎的线条与色彩

----- 胡 冰 /51

包少茂 山川悠远

——包少茂画后记----- 杨惠东 /55

曹瑞华 妙笔幽境写精神

——曹瑞华近作简析----- 姜 也 /58

李一生 鸡年闲话一生

----- 阿 年 /61

佳作欣赏

胡新利作品

----- 64

申会军作品

----- 66

画作集锦

林英印 李 辉 苏宝玺 张万琪

----- 68

封 面: 杨明义作品《江南人家》(局部)

封 底: 刘荫祥作品《高秋图》

于平淡中见天真

——杨明义绘画艺术浅谈

□ 陈运权

杨明义艺术简历

杨明义，江苏苏州人，毕业于苏州工艺美术专科学校，1981年就读中央美术学院。1987年赴美留学毕业于纽约青年艺术学生同盟。1999年回国。国家一级美术师、中国美术家协会会员。自70年代起，他首创新风格的水墨水乡中国画，创造性地表现江南水乡的浓郁韵味，形成了鲜明、独特的个人画风，深得国内外艺术界的高度评价和广泛赞誉。自80年代以来，在国内外举办个人画展20余次，出版画册、文集近三十种。作品被国内许多博物馆、美术学院、私人收藏家收藏，并荣获国内外多项奖誉。

去年酷暑，我去山东一游，在烟台的海滨，不期而遇杨明义先生。他的画，我是读了不少的，但人却是第一次见到，看着他写满经历的脸，我不自觉地就联想到了他的艺术。

说起杨明义，只要是从八十年代走过来的画家，很少会有不知晓他的。他的画，开创了一种明快爽丽而又富含传统审美意韵，笔墨清妙优雅而又婉转的格局，把传统平远的水墨山水画铺张得有声有色。

当年，杨明义先生的画风一出，不仅在审美格局上如轻音乐般抒情雅致，而且在图式上自成一格，风格影响所及，从者众也，不少后学者及同好性情者，时有风格图式上的模仿。毫不夸张地讲，杨明义先生若不是在海外云游了十年，国人欣赏他作品的机会可能还会更多些，其声名也将更显。

这些年来，国内画家如雨后春笋般勃

发而出，但就其艺术而言，无非有两种情况：一是坚守自己的艺术探索，不为社会变化和个人境遇的迁徙而随波逐流者，这种人成则有大气局，不成亦如石下潜泉，声名虽不显却流水有致。一是聪慧过人又急于求成者，这类人喜模仿他人；若单从技法上看，模仿与被模仿者似乎并无太大差别，但在气局格调上，模仿者却要逊色许多，这一类的画人大多心气不畅且缺乏自信，故图式跟风而无个性，而随波逐流者一多，世人就目前混乱，高低莫辨，面貌难分，毕竟，赏画更能赏情性者，寡矣！虽说此与画人中风格首创者并无大碍，但于艺术之精神和从艺者之德行，却不能不说是一大憾事。

杨明义的作品有几个突出的特点：一是正于心气，观者从画面能体会到他的诗人情怀，同时，他又具有智者的矜持，因此，在图式的选择上，在线形墨趣的变化

【水墨小品】
32X44cm

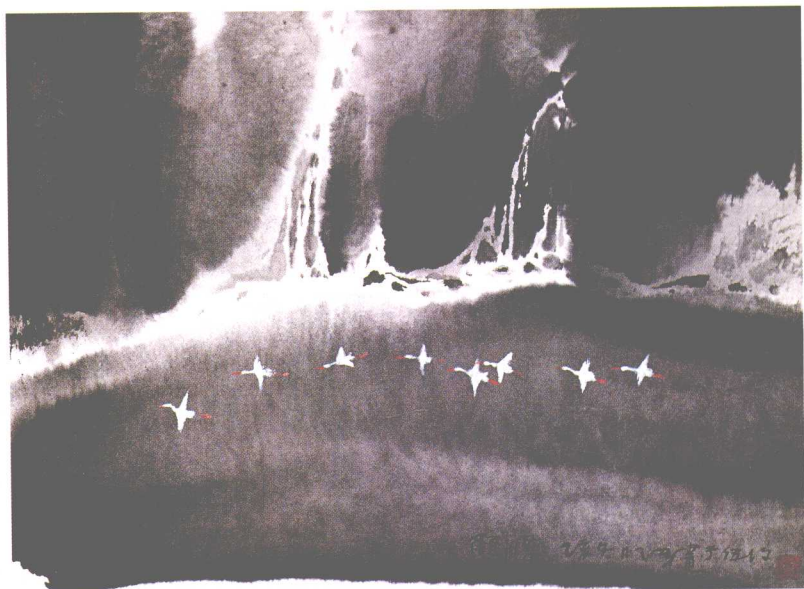
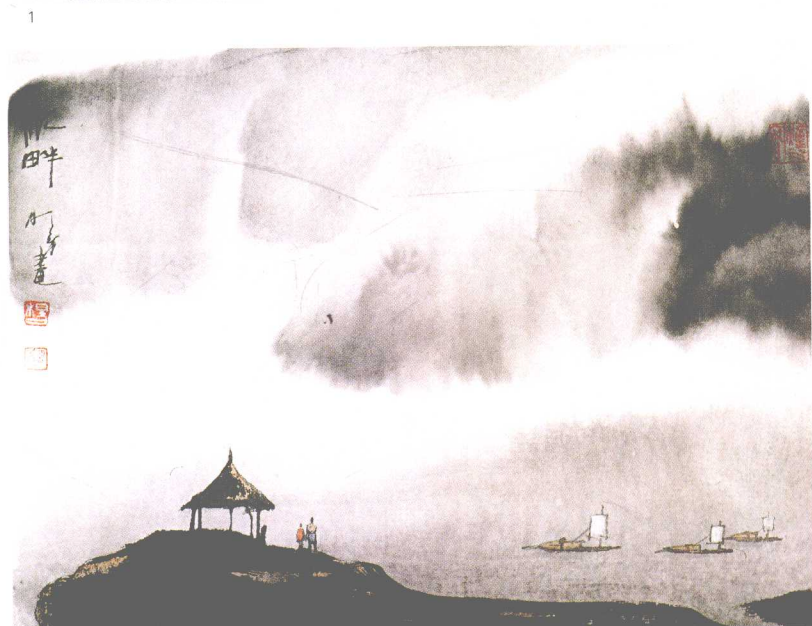
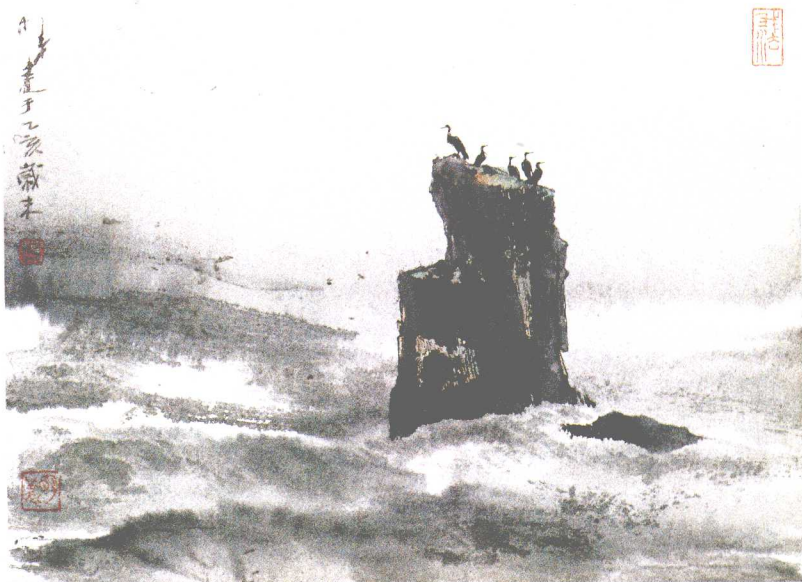
【雨雾江南】
68X68cm

【春之晨】
68X68cm

中，他都能做到放而有据，收而不僵，一如王维、陶潜的惬意平和，淡而弥永，托得起心志但却无半点世俗的张扬。此等画人心境，高而含章，非急功近利者可追寻之。二是作者善于在传统的平远山水的章法上进行截断和充盈，就像马远、夏圭的山水画，虽写一角但所涉及所蕴含的意味极其广大，其图式可以破境而出，故画外有画，生动有加。三是他发现和创造了一套完全自己，自由的笔墨架构，尤其是对灰调子的利用，在传达和再现江南水乡的神采上，更是高妙天真，无半点斧凿痕迹，如《江南瑞雪》、《荷塘清趣》、《江南烟雨》、《周庄雨》是也。他所创造的的技巧难度，也不是学其皮毛者所能把握的。在《小桥流水人家》中，明快的线形里，石桥石岸的暖赭皴擦，水天一色的青灰色渲染，以及画眼人物，枯笔的棚架，无不体现出一个具有成熟风格面貌的探索者的自控意识和把握画面的能力。在《清秋》、《春讯》、《星夜》等不同题材，不同技法的塑造中，同样能看出画家独运的匠心。可见，风格即人的说法不虚。

值得一提的是，在那个刚刚研究和谈论形式美的年代，杨明义已经是一个自觉地把身心情感和艺术语言相融相合的实践者了。也许有人会说他的作品不重传统，在笔墨的厚重上，也与先贤们有差距。但我以为，传统本身就是流变的，追求艺术的境界，就如同一个人在大山中行进，在追寻那些高低错落，曲径万转的远方境界时，免不了会放弃些东西，同时又会补充些东西，因此，所谓的“传承”，落实到每个个体画家的身上，这种流变就显得无法回避和难能可贵，所以，对一个艺术家而言，是没有绝对的传统，但这并不是说，现代画家就失去了文化的“度”，所谓的“度”，我个人的理解，它与画家的心力有着直接的因果关系：心力的高低直接改变了艺术作品的外在面貌，所以，解读一个画家的作品，首先应捕捉其神韵的源头——画面所承载的艺术家的身心气局及其审美高度，这种画格，画品，实在是不可模仿和再造的，是用任何高科技手段都无法克隆的老黑格尔所说的“这一个”，如

- 1、【秋望】
32X44cm
- 2、【湖畔】
32X44cm
- 3、【双瀑】
32X44cm

在黄永玉生日庆典上

谢志高、李海等访问杨明义近日楼画室

著名作家陆文夫等参观杨明义的画展

和纽约王已千先生在一起

【春江水暖】
68X62cm

如果一个画家没有这些必备的修炼与积累，他的艺术也一定是单薄的，形式上再华丽，也无法掩饰内涵的苍白。因此，从这个意义上讲，杨明义的画是不单薄的，那是一种用抒情形态表现的，精神内质升华有度的作品，这作品在当前画坛所流行的形式绚烂而精神苍白的现状里，尤其值得我们回味。

杨明义的作品在离开本土后，大多反映的是怀旧及思念故土，他在寻找传统文化中，

仍在延续着自己艺术的梦，这个梦美得冷艳，不惊于世，虽然也不乏因与文化本土远距离而带来的艺术上的部分失衡，但其作品主流所显示出的对乡土，对婉约，对昔日苏杭、秦淮的慕念，仍不失为一个有品格的水墨画家的作为，是值得钦佩的，因此，我们有理由相信，回到故土的杨明义，一定会有更多精彩的作品问世。

壬午岁末于悉尼机场

和吴冠中谈艺

【水乡晓色】
68X68cm

【黄梅时节家家雨】
68X68cm

1

2

3

4

- 1、【清江江畔】
68X68cm
- 2、【水墨小品】之一
32X44cm
- 3、【水墨小品】之二
32X44cm
- 4、【水墨小品】之三
32X44cm

幽谧弥漫 逸气充溢

——陈孟昕写意人物画

□ 李江涛 王伶羽

陈孟昕艺术简历

陈孟昕，1957年4月生于河北邢台市，现为湖北美术学院副院长、教授，湖北省美术家协会副主席，湖北省知识分子联谊会副主席，中国美术家协会会员。

作品参加第六、七、八、九、十届全国美展并获奖，其中《帕米尔风情》获第七届“全国美展”铜奖；《秋之祭》、《暖月亮》获首届、第二届“全国中国画展”佳作奖和银奖；《一方水土》获第八届“全国美展”优秀奖；《暖月》获第十届全国美展铜奖等。共获全国奖七次，省展金奖四次，获“文艺明星”奖、“文艺振兴”奖各一次。曾在加拿大、美国等国举办五次个人画展，几十件作品被中外美术馆、博物馆和个人收藏，作品曾被文化部、中国美协选送至日本、德国、法国、美国等国展出。出版《陈孟昕画集》、《陈孟昕工笔画集》、《陈孟昕水墨小品集》等十本画集，享受省政府专家津贴和国务院津贴。

【松声入耳即心开】
68X68cm

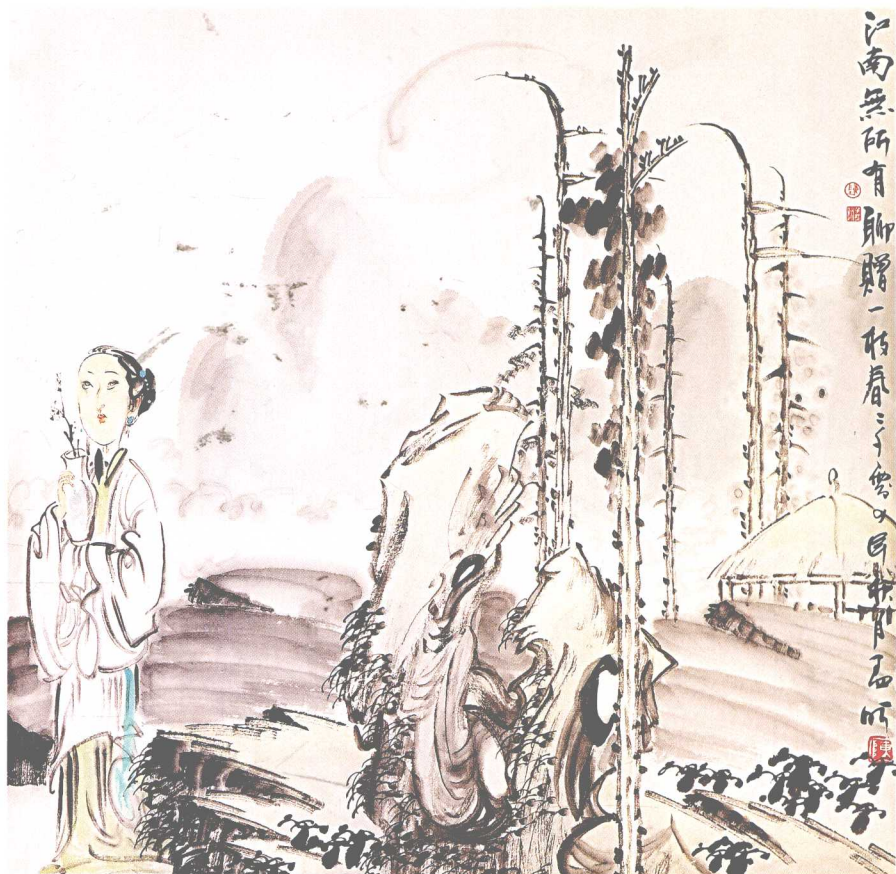
纵观当代写意人物画，有一股风气：刻意追求人物形象的怪诞诡异之趣，树个人风格之标志，以至画面流于造作之痕而失水墨人物审美之本。陈孟昕的水墨写意人物，却不求刻意的追怪求奇，恪守着诗画交融的文人之意境之趣味，形随于心，笔寄于意，反倒是观后赏心悦目，且发怀古幽思，喻当今淡泊幽雅之性情，甚是惬意。画境的恬淡、典雅、清幽，画面淡逸空阔，清澈透明，令人襟怀澄澈，尘虑顿解，瞬间心境也如画般空灵静谧，仿佛将观者带入一个无丝毫尘垢的超凡境界，心灵深处也获取“天籁”般的感应。其妙处难于言说。

陈孟昕的画，构图以简取胜，正是这种简淡的构图使画面神情空灵，巧妙地地

达了画家微妙玄虚的主观情致，挥洒自如地倾泻出画家清幽淡远的胸意，融情入景，景映其情，巧妙得营造出清幽淡雅的氛围。陈孟昕写意人物，画中多为一白衣素裾的古代仕女，或幽幽逡巡山林之间，或怡然迤迳于花木之旁，或静静倚斜于池水之畔，神情肃然有高贵之容，举止端庄携清雅之态，一袭素白长裙洗净红尘，天空中永是一轮淡淡的圆月，更加突显映照出人物的澹泊宁静之心境。那轮圆月用淡墨恣意勾勒，几乎成了画家作品的一个标识。“我欲将心向明月”，既是孟昕写意人物之笔意，又是基本人心境性情之写照。不染三千红尘，只携一袖清风。

“诗画本一律，天工与清新”，其作之意境亦喜取唐宋诗词之句，以诗入画，

1

山色浅深随夕照 江流日夜变秋声 王季子听

- 1、【江南无所有 聊赠一枝春】
68X68cm
- 2、【山色浅深随夕照 江流日夜变秋声】
68X68cm

1

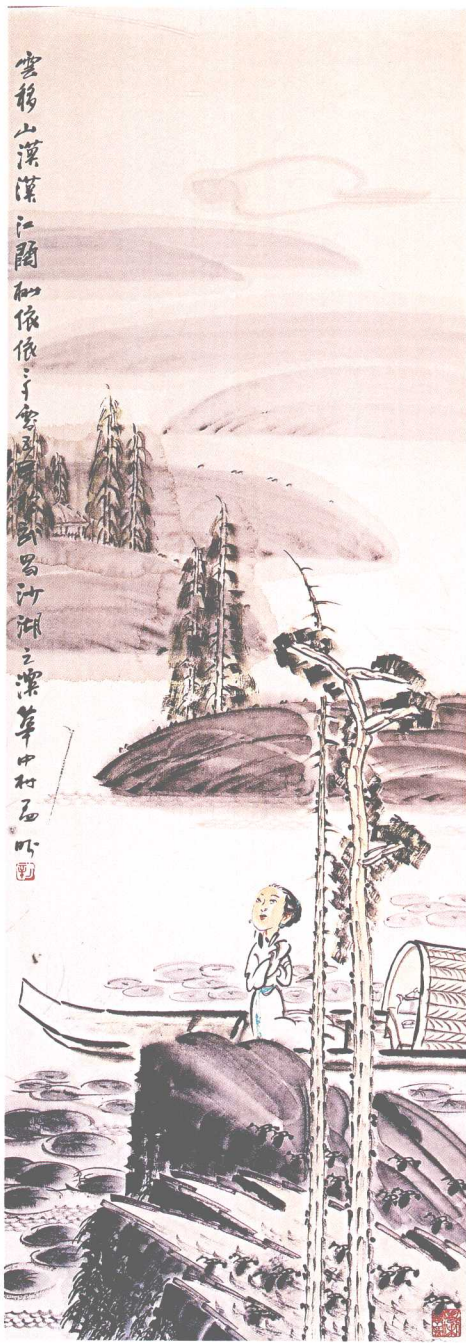
陈孟昕2003年在家中

陈孟昕1996年在纽约

陈孟昕2004年参观人民大会堂壁画制作

1

2

借古喻今，借画寓情。感于事，兴于情，且吟咏成诗，诗之情溶于画之景，空灵、幽美而不可捉摸的诗情托付在具体可感的绘画形象中，诗中有画，画中有诗。

陈孟昕大量写意人物画的创作，与其高超的笔墨、用色技法是息息相关的。传统的写意画要求意在笔先，笔墨空灵然形神兼备。而水墨的流动性，使用笔有了一定的风险性，需行笔迅速而不造作，精确而不繁缛，画家深厚的绘画功底使其笔法劲健松秀，用笔潇洒流落、翰意神飞，亦能掌握法度，而无造作之感，自然生动之致跃然纸上，人物衣纹勾提曳捺，线条灵

动流畅，笔笔恰到好处。在用色方面，画家偏好用石绿，朱膘稍加点缀，令画面显得清雅、静谧。

画家笔下仕女，一脱传统仕女或雍容富贵或脂粉艳媚或凄婉哀怨之表现，却有着文人雅士之风，然少一份狂放不羁，添一丝典雅清丽，开创了仕女人物又一新风格。尤为特别的是，画家将人物安排在山水之间，一扫传统仕女画或玩弄花草虫蝶，或深锁闺阁内院的审美习惯，而是寄情于更加辽阔的大自然，且山水之秀与仕女之美相得益彰浑然天成，自有一番审美之趣。有观者不解，曰仕女人山林，有山魅聊斋

之笔意，可见孟昕如此的写意仕女对传统审美习惯的冲击。知我者谓我心高，不知我者谓我何求。观其画如观其人，陈孟昕本人就是具有浓重文人审美情结的当代国画家，亦有“以画为乐，以画为寄”的做画态度，聊胸中逸气，弄悦性情，作品往往都是自己内心的情感释放。恰如其分地表达出画家在当代喧嚣的社会中，所保留着的精神世界的世外桃源，宁静自由、浪漫安逸，亦与华夏民族长于抒情达意的性格，追求平稳、宁静、适意生活的心理结构相吻合。

中国古代画家，特别是文人写意画家，写山水写竹石写花鸟，均是状物寓情，看似写物，实则写人，以山水言其心志，以松竹表其品格，以花草喻其风雅。然在当今工业文明、后工业文明这个时代，人们的审美习惯已不同于封建时代文人雅士的审美情趣，快餐文化要求画家意图在画面上表露得更加直白，而且孟昕的写意人物作品，多参加国际间的文化交流，西方的审美方式也很难理解中国传统状物寓情的含蓄表达，这就要求当今的传统艺术形式应该“笔墨当随时代”，孟昕在恪守传统中国画媒介、传统技法，保持着中国传统写意画特征的基础上，直接将表其心志的符号——仕女人物引进写意山水，加上直接用表明其画意的古诗词作为画题，让观众在理解与溶入其审美意境上更加便捷。

陈孟昕以其清雅秀逸的风格，在当代写意人物画坛有着重要的地位，艺术的空间是无限的，他的创作也将得到更好的发展与创新，我们期待并关注着。

3

4

5

- 1、【雪移山漠漠 江阔树依依】
120X34cm
- 2、【北山白雪里 隐者自怡悦】
120X34cm
- 3、【风采三秋明月 文章万里长江】
68X68cm
- 4、【雪深林密无人处 纵有佳山谁得知】
120X34cm
- 5、【野旷天低树 江清月近人】
120X34cm

【白沙留月色 绿竹助秋声】

【松色随野深 月露依草白】
68X68cm

花鸟即人 与时俱进

——简说中国花鸟画

□ 李自强

李自强艺术简历

李自强，国家一级美术师。1934年出生于河南省汝阳县。曾任河南省书画院常务副院长、河南省美协副主席、中国美协理事。

其作品清新、淳厚，精于提炼，富于蕴蓄，充满活力和生机，具有中原文化浑朴雄强的气质和率真、沉稳的个性风格。

出版有：《李自强画集》、《李自强扇面画》、《当代中国美术家中原画风·李自强》、《花鸟画名家小品·李自强》、《当代名画家技法解析·李自强写意花鸟》、《当代中国画家李自强研究》。

中国花鸟画以其民族艺术的鲜明特色，在世界绘画艺林中自成体系，独具风采，是中华民族悠久历史和高度文明的象征，也是民族精神和气质的生动体现。就题材而言，中国花鸟画是除人物自身形象之外，包括花、木、蔬、果、鸟、兽、虫、鱼等乃至与其有关的自然环境和各种器物的一个最为广泛的艺术门类。它的内蕴是大自然活跃的生命，是生生不息的宇宙精神，也是人的审美情趣和内心世界的展现。

中国花鸟画始终把表现主观审美感受放在中心地位。特别是随着文人写意画的兴起，愈加重情趣，重抒发，既状物，又寄情，借物抒情以达到情景交融、物我化一的艺术境界。

中国花鸟画以意造象，象随意生。这

种意象造型观念，不受纯自然形态的局限而有着充分自由发挥和想象的余地，更能展示作者丰富的内心世界。中国花鸟画的表现方法，具有一定的程式法则，即所谓笔墨程式。这种笔墨程式，是从意象造型的观念产生的，也是为这一观念服务的。它超越于具体的时间和空间而创造出更为广阔的艺术时空。

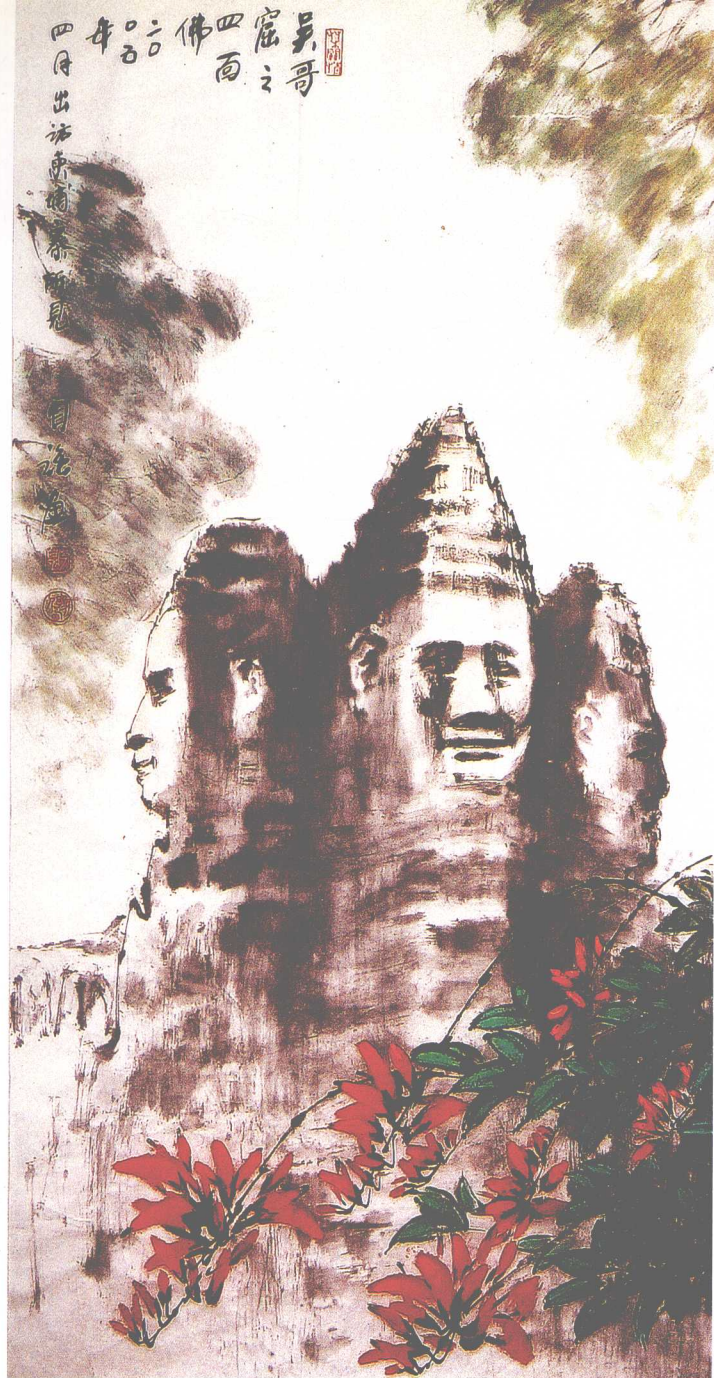
一切成熟的花鸟画家都不甘于搬用前人创造的现成的笔墨程式和套路，不甘于摹仿和因袭，他们总是根据自己的审美理想 and 感受，创造出属于自己的新程式和艺术语言。

“笔墨当随时代”，中国花鸟画的发展离不开笔墨程式的不断丰富，变化和更新，即不断地突破旧程式，创造新程式。新程

自強 画

【尝鲜果】
45x68cm

式的创立，一方面是在借鉴原有程式的基础上进行改造，从而演化为新程式；一方面则是从生活中提炼创造。即根据意象造型的法则，通过对自然客观的观察、感受，从而提炼、概括、变化为中国画新的笔墨程式，才使同样的花鸟虫鱼，在不同时代不同作者的笔下，多姿多彩，各异其趣。

中国花鸟画在不同的时代，有其不同的时代风貌，不同的代表作者，也有着各自的高峰。当代花鸟画家，应根据当代的审美要求，以新的观念、新的情感、新的程式和手法，创造出具有时代风貌，民族特色和艺术个性的高品位的花鸟画作品，进而建造新时代的新高峰。

- 1、【吴哥窟佛面塔】（访柬写生之一）
136x68cm
- 2、【吴哥寺远景】（访柬写生之二）
45x136cm
- 3、【晨晖】
68x68cm
- 4、【秋雨】
68x68cm

