

硯邊絮語

● 刘同光 著

山東文藝出版社

责任编辑：孙立寿
封面设计：张瑞泉

ISBN 7-5329-2199-9

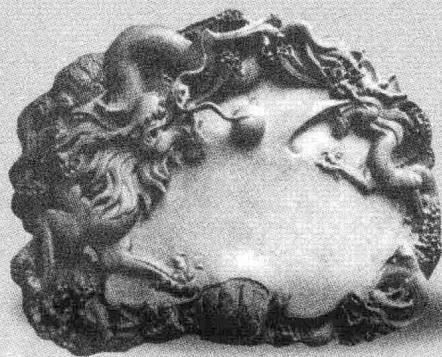
9 787532 921997 >

ISBN 7-5329-2199-9

I·1804 定价：12.00 元

● 刘同光 著

硯邊絮語

山東文藝出版社

图书在版编目(CIP)数据

砚边絮语 / 刘同光著. — 济南: 山东文艺出版社,
2003.9

ISBN 7-5329-2199-9

I. 砚… II. 刘… III. ①中国画-艺术评论-中
国-现代②汉字-书法-艺术评论-中国-现代

IV. J212.05

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 066357 号

主管部门 山东出版集团

集团网址 www.sdpress.com.cn

出版发行 山东文艺出版社

电子邮箱 sdwy@sdpress.com.cn

地 址 济南经九路胜利大街 39 号

印 刷 山东省临清市万方印务有限责任公司

版 次 2003 年 9 月第 1 版

2003 年 9 月第 1 次印刷

规 格 开本/850×1168 毫米 1/32

印张/4.75 插页/2 千字/119

定 价 12.00 元

序

孔范今

同光先生是一位颇有建树的书画家。六年前出版过一本诗集，书题是《砚余杂咏》，当时就很为方家称道；现在，一本被其称之为“絮语”的书画短论集又要付梓了，可以预期的阅读评价自然也不在话下。一个书画家书、画兼长已属不易，而同时又能兼擅诗、论，就更是难得。照理，这几个方面的统一才正是中国文人的传统，可是不知从什么时候起，它们却彼此离析，很难在一个人身上同时兼擅了。虽然我们不能说同光先生在这方面的努力已臻于至境，就实而论，甚至可以感觉到其中的不足，但是，这种全面修养自己且富有实绩的努力，难道不正是在新的时代中自觉赓续和发展传统的可贵之举吗？

评价一个人的论作，首先应该看的是它有没有原创的价值和对于别人的启发意义。同光先生这本论集，好就好在所论都能把相关的人文艺术融会贯通，通达于一种深在的会心。就文字表述而言，你或许偶有拙于表达之感，但你却一定会领悟到他与众不同的灵悟和一个具有深厚书画文化修养者的睿智。他与评价对象之间的对话，读来仿佛是两位修道者得遇知己时的神交与默契，尽管他对对方总是充满着虔诚的敬意。与某些专业书画评论者不同，同光先生并不先立一个理念框架，然后削足适履式地对对象进行理性的剪裁，他的做法常常是即事穷理，由对某一对象的具体感受出发，深悟其中三昧及其独到的价值。作为一个书画创作的实践者，他这些“砚边”的“絮语”，自有其不同于一般的价值。我想，读过这本书的人，一定也会有与我同样的感觉。

二〇〇三年七月于山东大学文学院

砚边絮语

序 1

目 录

序	孔 范 今 (1)
采天地之灵气 写宇宙之博大	
——周韶华先生作品解读	(1)
浑厚恣肆 高古丰茂	
——乍启典的花鸟画	(5)
静穆清和 意境深远	
——观孙恩同先生的山水画	(9)
情系笔墨 雄风韵长	
——观汤文选先生画展	(12)
唐风宋韵 雄魂秀魄	
——读贺成的人物画	(16)
吴宪生和他的人物画	(19)
清丽秀逸 意合韵妙	
——读张继馨先生的花鸟画	(22)
清疏淡雅 机趣天然	
——谈霍春阳花鸟画艺术	(26)
胸中宝贵情 笔下婀娜姿	
——观姜西画牡丹	(29)
意趣恬静 笔墨适情	
——观葛庆友先生画展	(31)
雄强豪迈 质朴沉厚	
——观姜宝林笔墨展	(35)
读刘勃舒先生《群马图》	(38)

汲传统精华 奏时代乐章

——胡景文和他的陶瓷艺术…………… (41)

沉雄苍郁 自然清新

——观美博藏王文芳先生的山水画…………… (44)

造境求意 惟取率真

——颜泉其人其画…………… (47)

拙朴浑厚 豪迈雄奇

——读朱屺瞻先生的《葫芦图》…………… (50)

笔墨老辣 气韵生动

——观郭石夫的花鸟画…………… (53)

兼容并蓄 别有天地

——王涛和他的水墨人物画…………… (55)

清新淡雅 平中见奇

——观马国强等四人画展…………… (57)

胸中豪情 笔底波澜

——观袁志山、朱松发画展…………… (60)

陶一清《寒江风雨》赏析…………… (62)

笔下雄风 纸上温情

——读于成山先生画虎…………… (65)

谈乍启典山水画的艺术特色…………… (67)

随情赋彩 彩墨动人

——孔小瑜《富贵寿考图》…………… (71)

幽淡雅静 气韵清绝

——读王振德先生的文人画…………… (73)

恢弘清遒 简远古朴

——卓然书法赏析…………… (75)

谈乍启典山水画的创作历程…………… (78)

精念存想 神自飞来

——记书法家宋殿香…………… (82)

清新自然 朴拙凝重

——王世强和他的油画…………… (85)

姜代玖和他的剪纸…………… (87)

寄情笔墨 静水深流

——于庆轩水墨山水画解味…………… (89)

倾满腔之情 溶毫墨之中

——李明薰和他的绘画…………… (92)

中国画题款漫谈…………… (95)

平和淳朴 艺德双馨

——访孙其峰先生…………… (100)

真力弥满 韵馥葩奇

——写在山之南先生逝世一周年…………… (103)

我所见到的画家田舍郎…………… (106)

丹青不知老将至

——访“瞻远山楼”的孙其峰先生…………… (109)

人书俱老 椽笔常青

——费新我先生印象记…………… (113)

怀念山之南

——山之南先生逝世一周年作品展前言…………… (116)

扇面艺术漫谈…………… (117)

清新明丽 彩墨抒情

——中国美术家协会第十三届新人新作展在烟台举行
…………… (119)

群峰竞秀 瑰丽多姿

——观烟台九八中国水墨画邀请展…………… (123)

《烟台美术博物馆收藏民间刺绣作品选》前言

…………… (125)

《烟台美术博物馆二〇〇〇年收藏牡丹作品集》序

…………… (129)

《烟台美术博物馆画家作品集》前言	..... (132)
《美博艺苑》创刊词.....	(135)
搭建精品殿堂 铸就博览盛会	
——记烟台第二届中国艺术博览会.....	(136)
励精图治 继往开来	
——写在烟台美术博物馆建馆十五周年之际.....	(139)
跋	孙晓林 (143)

采天地之灵气 写宇宙之博大

——周韶华先生作品解读

周韶华先生是我国当代山水画坛一位开宗立派的画家。二〇〇〇年九月，正是初秋季节，周韶华水墨画画展在烟台美术博物馆举行。读周先生的作品，笔者从其中的形式语言、手法风格及审美境界中，真切地感受到了高水准、高品质艺术所具有的震撼力。

构图夸张多变，表现手法多样，是笔者读周韶华水墨画后的突出感受。先生作品取势开阔，其构图或是方形结构，或是圆转的线形结构，或方形与圆形交互融合。不同的结构表现了不同的面貌，呈现出不同的气象，能引发观者无穷的审美思索。同时，先生作品构图的审视角度是多方位的，或以大观小，或以小观大，远取其势，近取其质，构图造诣真可谓已到了“方驾前贤而今人无出其右”之境界。如作品《春风吹又绿》，画面采用以小观大的全景式构图法，把画面上主要的景色置于中景，然后用渐层重叠、穿插、延续等手法表现物象，以形成层峦叠嶂、气势万千之态。这种方正充盈的构图，使画面既具有辽阔宏大的意境，又具有丰富充实的意象。

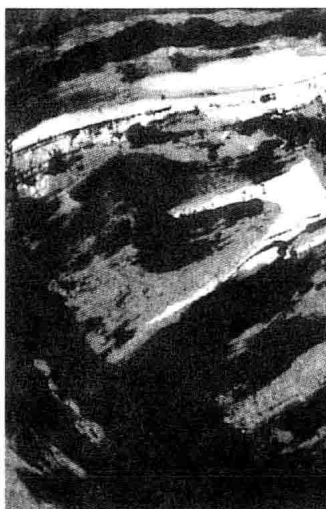
周韶华先生对色彩的表现手法也丰富多样。他曾多年进行水彩画的创作，在对色彩的敏感和把握上占有绝对优势，这种优势在所创作的山水画中得以充分发挥，从而走出了一条属于自己的现代山水画创作新途径。如在“墨”与“色”的运用上，他善于把“墨”与“色”调和到一起，从改变水墨画的整体结构关系入手，用墨控制画面，以增加肌理效果；以色彩表现节奏，以增加画面的感染力。在“线”与“面”的设置上，周先生的独到之处

作者与周韶华先生

是善于在画面上创造别开生面的“白线”。在他的笔下，那些大大小小的块面和长长短短的黑线之间能够幻化出一条条生动的白线，这些白线为画面添增了生机，并使“线”与“面”相融合，塑造出完美的视觉形象，观之，让人从中体悟到了作者非比寻常的创造力。

气势磅礴，意境苍茫，是周韶华艺术的显著特色。先生热爱大自然，曾数次深入黄河探源，那连绵的山脉、那澎湃的河流和大海，既哺育了他飞扬的创作灵感，也赋予了他激越的创作情怀。在对自然界进行独特的艺术审视中，他的大自然观念得以升华。他视大自然与人类一样，是有生命、有精神的实体，认

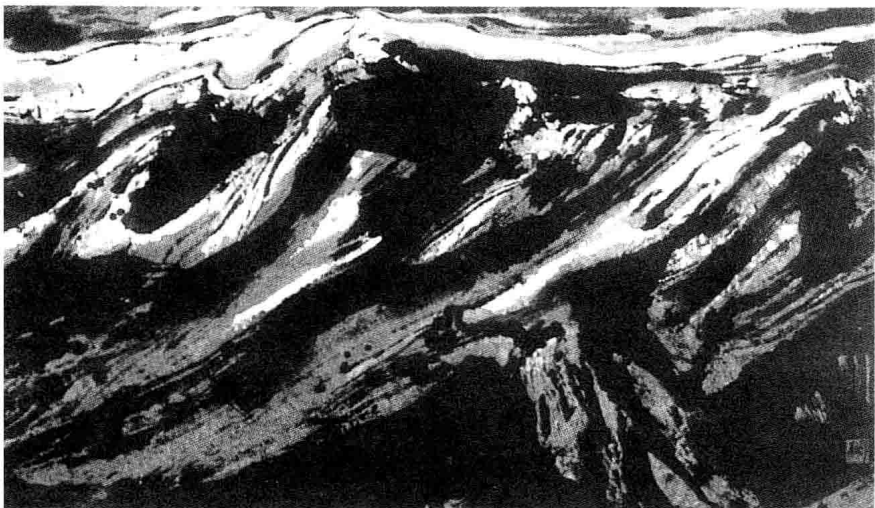

为黄土高原的雄奇瑰丽正是人类创造世界无穷魅力的展示。因此，他将自然景观同历史、宗教、风土人情等人文内容相结合，从大自然中撷取题材。作品“采天地之灵气，写宇宙之博大”，表现了磅礴浩沛、高古无华的风格魅力。

周韶华先生的山水画大都泼墨重彩，大轮廓、大色彩、大手笔，以突出物象的雄伟气势和画面的苍茫意境。如《铁壁江山》，画面以墨色为基调，分割出红、白、黑几个块面，形成明晰的自然层次：白色似刀光剑影，体现山峰的力度；黑色坚实厚重，表现山峰的质感；红色庄严伟岸，象征铁壁江山的气魄。整幅画慷慨沉雄、气势恢弘，使观者从中感受到了一种铜铸铁打般的民族精神，一种至大至刚的英雄气概。

周韶华先生的作品以其雄视千古的气魄，写天地大观，聚万古之情，表现了华夏泱泱大国的浩然风范，无论气势、内涵和意境，都堪称开山水画一代新风。所以，他被被誉为“如汉唐雄风再现”，是二十世纪后期继黄宾虹、李可染、傅抱石、石鲁之后，在山水画领域独树一帜的革新大家。

莽莽帕米尔

另外，周韶华先生具有忠诚于文化艺术事业的高尚情怀，是一个对社会、对文化艺术事业富有责任感艺术家。这是他有别于其他画家的重要特质。他十二岁便参加革命，半个多世纪以来，一直从事文化艺术领域的领导工作，他将自己的情感、生命融入事业之中，并以良好的实绩垂范同侪，影响后辈。改革开放以来，他以强烈的使命感和满腔豪情，用自己的才智和胆识，在文化艺术的理论研究、组织管理和创作实践等方面创造了令人瞩目的业绩。先生八十年代创作的《大河寻源》组画，以气势感人的巨构和艺术造型，成功地表现了那个时代的文化背景，展示了画家的艺术思想成长轨迹和文化品格，从而奠定了其在中国美术界的地位和影响。八十年代他提出的有关艺术创作学说，成为新时代艺术革新的重要理论依据。他为推动我国文化艺术事业的发展做出了贡献，成为二十世纪绘画艺术界理论与实践相结合，走开拓创新之路的光辉典范。

1999年10月24日

浑厚恣肆 高古丰茂

——乍启典的花鸟画

砚边絮语

5

乍启典先生，一九二二年出生于山东省高青县高城镇，现为滨州市艺术馆国家一级美术师，中国美术家协会会员，山东文史研究馆馆员，山东画院顾问。先生一生勤奋好学，孜孜求索，师法名家，博取广收，深得吴昌硕、齐白石之精髓，凭借其过人的天赋和锲而不舍的精神，在绘画艺术上取得了令人瞩目的成就。今年四月，“乍启典画展”在中国美术馆展出，轰动了京城，赢得首都美术界的高度评价。著名学者、书法家欧阳中石先生观看了展览后说：“我一生看展览激动过两次，一次是齐白石画展，再就是乍先生的展览。”

气势浑厚、笔墨酣畅是乍启典绘画艺术所具有的突出特色。先生是从黄河入海口鲁北平原的乡间走出来的画家。他，既有中国农民的勤劳与朴实，又具山东大汉的豪爽和侠义；他的画既表达了画家内心激越、丰富的情怀，又表现了中国文人刚直不阿、至尊至贤的浩然之气。先生作画率性而行，直抒胸臆，大笔大墨，挥洒自如。在他的笔下，无论是历经沧桑、盘曲萦回的古藤老干，还是细蔓轻绕、悬垂累累的葫芦丝瓜，无不表现得浑厚、丰茂和自然。如《暗香浮动》，以整幅傲雪老梅入画，画面上老梅枝繁叶茂、迎风斗雪、昂首挺立，苍劲的笔墨出神入化地表现出老梅不屈不挠、倔强向上的品格和精神，昭示出画家的品格境界。先生作品的构图注重多变和突破传统。他善于采用舞台、宽银幕式接近人的现实视野的全景构图，以强化表现物象画面的现实感和空间感，这使他的作品极具张力。如丈六宣的《紫气东来》、《芭

蕉图》等巨制，笔墨酣畅，构图开阔，苍劲郁勃，气势恢弘，既揭示了大自然富有不竭生命力的永恒、博大之神韵，又体现出画家激情澎湃、气宇轩昂的审美追求。

布局简括、以“少”取胜是乍启典艺术的又一特色。先生作画在布局上注重情势、意趣和呼应，敢于大胆剪裁，去芜取精，

芦湖天趣

以小笔墨绘大画作，看似随意，实则用心良苦，一笔一画都蕴藏深邃的立意和丰富的内涵。因而，先生笔下的花鸟已不是简单地描摹表象，而是客观物象与自我精神融合，物我合一的艺术形象。如六尺的《松龄鹤寿图》，画面上，一只白鹤挺立于劲松之下，松枝交叉而生，松针七八根，四周空荡无边，山谷、云雾隐现在空白之中。作品寥寥数笔，却以少胜多，把延年益寿的内涵拓展得深刻而又丰富。又如《松鹰图》，先生将书法笔意、金石韵味熔铸入画，以大手笔泼墨法，把傲然矗立于松干之上的老鹰

警觉地凝视远方的神态惟妙惟肖地写了出来，寥寥几笔之下的苍松、劲风，更衬托出雄鹰的矫健、勇猛和机警。乍老的作品，无论是巨幅大作，还是盈尺小品，都可以从中感受到其以“少”取胜的良苦用心和独特魅力。

具有浓郁的生活气息和鲜明的时代精神是乍启典艺术的又一显著特色。家乡广袤的土地哺育了先生的肌体，丰富的民俗文化滋养了先生的创作灵感。乍老热爱生活，珍视生命，拥抱自然，他的足迹踏遍鲁北平原的沟沟坎坎，遍布祖国各地的名山

大川。他从千姿百态的草木生灵和天地造化的自然景观之中感悟生活，感悟人生；生活、人生赋予了他创作的灵感、激情和才智。他认为时代精神离不开生活，花鸟画的现代感不是画面上的生硬嫁接，而是现代人的生活体验、艺术修养和精神情操的自然流露。乍老的作品正是他站在崭新的时代高度，与人民大众有着同样生活体验的情感表达。作为一名老画家，乍老始终以对祖国和人民

小市买得鲰鱼归

的一腔忠诚和热爱，用自己手中的画笔，忠实地讴歌中华民族意气风发、日益昌盛的新气象和新面貌。正是因为乍老将自己的思想感情融入了时代的大潮，才赋予生活中那些平凡的素材、描写物象以旺盛的艺术生命力和鲜明的时代特征。你看，作品中那引吭高歌、色彩斑斓的雄鸡，那振翅翱翔、一往无前的雄鹰，那艳而不俗、丰满华彩的牡丹，那长短曲直、呼应有情的丝瓜，以及枝繁叶茂的墨竹、亭亭玉立的夏荷等等，每景，每物，无不充满浓郁的生活气息，无不鲜明地展现出意气风发的时代风采。

乍老性情平和，学养深厚，人品高尚。他以特有的绘画手法创立了自己富有个性的艺术特色，继承并发展了文人画的优秀传统，拓展了绘画的语言表现。作画，是先生一生的挚爱；画作，是先生品格和追求的最好体现。乍老虽已八十高龄，却能在二十多分钟内完成丈八巨幅《芭蕉图》，我不禁赞叹：乍老不老，乍老正当年！

2001年6月24日