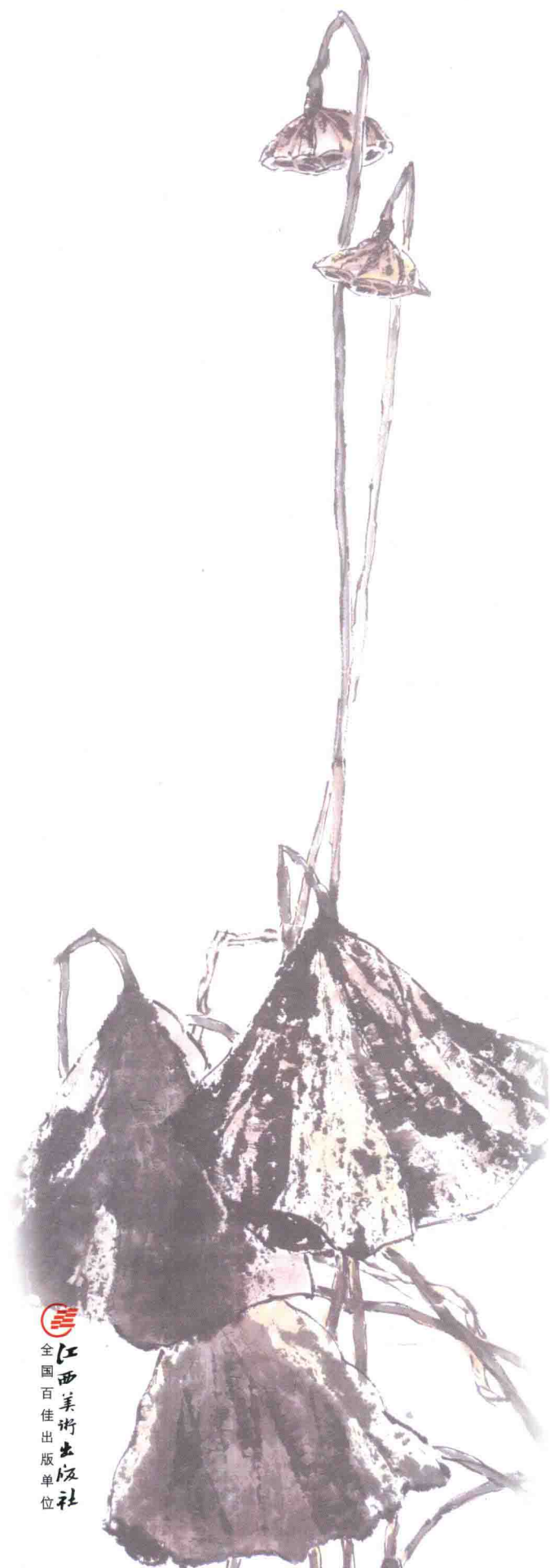

画与话

画与话·熊钢如作品集
主 编 高 俊

邵

畫上話

熊鋼如

熊鋼如作品集

江西美術出版社
全國百佳出版單位

國畫

高俊

主編 高俊

熊钢如先生笔下的鸡英姿飒爽，

线条与色块的巧妙运用，

简明而随性。

随心随性是画家创作大写意作品时必须保持的创作状态，

正是这样，熊先生的作品才显其独特的灵动性。

他的《百鸡图》，

鸡的神态、动作和羽尾各异，

每只鸡皆被赋予了人性的美，

毫不为过地说，熊钢如《百鸡图》其实正是一幅寓意更深的《清明上河图》。

中国美术家协会书记处书记

中国美协理论委员会主任委员

2013年3月于北京

熊钢如

摘自雅昌艺术服务机构出版的《昌南艺术》

序 一

教授、
中国工艺美术大师
李菊生

辛弃疾有词云：众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在，灯火阑珊处。春在何处，美在何处。道不远人，道在心中。常言道：丘壑成于心中既寤发于笔墨。因此观熊钢如之笔墨，应先知其心性。

熊先生钢如，心性一如其名。钢者，刚也；如者，柔也。钢如并合则柔中有刚矣。钢如阅历丰富，艺术功底厚实，兴趣广博，诗文、国画、雕塑、陶瓷彩绘等领域均有涉猎。俗话说：厚积才能薄发。中国艺术最根本的核心是对文化的关注与人品的陶冶。听熊先生谈吐，能领略到他的满腹经纶。丰厚的积累是艺术生命的源泉，丰富的人生经历和厚实的学识造就了钢如的儒雅风度。他懂得生活，热爱生活，寄情花鸟。他敏感于春华秋实、草木枯荣中的生活美，并发而为艺术美，在他家的庭院中，花木犬猫禽鱼，无所不有。古人云：未作画之前，全在养性。或睹云泉，或观花鸟，或散步清吟，或焚香啜茗，后胸中有得，技痒性发，即伸纸舒笔兴尽斯止，至有兴时续成之。这简直就是钢如心性之写照，他善画雄鸡，钢嘴铁爪威猛雄强，是他崇尚阳刚之美的内心流露。他善画芙蓉、月季、茶花、菊花、牡丹等，此为其崇尚柔和之美的审美品格的再现。画品即人品，画格即人格。“尽日寻春不见春，春在枝头已十分”。

匆匆随笔，谬误之处贻笑大方。

2004年4月21日

序

一

艺术，
惟在气象

——熊钢如大写意画鸡的气度和生机

曾立平

艺术，惟在气象！这气象是作者创造力所蕴含的气度，这气象是作品表现力所勃发的生机。艺术离不开世俗生活，因循前人旧习，虽轻车熟路，难免流于俗。只有根基扎实，另辟蹊径，才能远离匠气、超凡脱俗，成自家面目，呈万千气象。这是我看熊钢如大写意画鸡作品时所想到的。

以鸡为题材的绘画至少有三千年历史，属花鸟画的翎毛类，蕴含丰富的文化内容，从消灾驱鬼的宗教作用，到政治上的礼教作用，再到艺术上的审美作用，无所不有。早在周代，先民就画鸡驱邪。汉代每年正月初一贴门画，三国魏董勋《问礼俗》曰：“正月一日为鸡日……正旦画鸡於门。”一年之初始于鸡，鸡鸣唤来光明，表达古人对丰衣足食的祈望。西汉韩婴《韩诗外传》认为“鸡有五德”，将鸡所具有的动物本能赋予了人类的五种社会属性：文（花纹）、武（英姿）、勇（勇猛）、仁（护雏）、信（报晓）。故六朝以降，鸡成了文人画的重要题材，如顾宝光《斗鸡图》、张僧繇《梁官人射雉图》等，五代画家开始精细入微地刻画鸡的外部特征和好斗特性。宋人画母鸡护小鸡，寄寓了“仁”的道德观念。近代画家任伯年以水墨写意画鸡，笔墨放逸而不失灵秀。徐悲鸿大写意雄鸡，在风雨萧瑟中鸣唱，呼唤自由民主新世界。齐白石水墨淋漓的没骨鸡雏，展现了新生命的勃勃生机。齐白石弟子陈大羽则以夸张的造型和雄浑的笔墨，挥洒出雄鹳天下、睥睨万物的大公鸡。画家们从这些寻常所见的弱小生命里，感悟到许多人生哲理、道德品性、生活理念、艺术情趣。画鸡题材给我们的审美感受是激情与奋进、安详与平和，蕴含深厚的文化内涵和人文精神。

纵观历代鸡画，南唐母成之“善画鸡，其毛色明润，瞻视清爽，大有生意”；西蜀黄筌作画线条均细轻柔，造型准确，注重色彩渲染，不仅形态毕肖，而且画出了内在生命力，骨气丰满，谓之写生；北宋崔白及宣和画院高手追求生动活泼、情趣自然，追求动物之间、动植物之间有机联系的艺术效果；元人全凭水墨皴擦、勾染，形成兼工带写的墨笔画鸡手法，透露出儒雅淡泊、清新恬淡的文人品格；明代画鸡名家吕纪、周全等的作品有着精丽华贵的工笔画风；清代周之冕的小写意以及近现代画家大开大合的大写意，都是传统笔墨，都是以线为造型骨架，或水墨细笔，线条皆以中锋细笔勾成，劲挺刚直，精雅柔丽，工整繁

密；或大写意，常以大笔挥就，尽显公鸡羽翼的苍劲，甚至笔墨趣味全在鸡尾，把劲挺高竖的尾部夸张到了极致。至于当代，只要到网上搜一搜，就会发现诸多“全国画鸡第一人”“中国画鸡名家”……。但若看他们的作品，就会发现，尽管他们“师古不泥古，入古而出新”，繁简不一，千姿百态，却同样是以线条取胜，始终是以线的形象塑造为第一要义。

熊钢如不一样，他的绘画语言独到，是用块面来构建雄鸡形象，线条的勾勒已经退居其次，笔墨简约，大巧若拙，不求形似，但求神采。他的《太极图》写神不写形，几块墨色，略加干湿浓淡晕染，画出斜欹的身形；大红鸡冠下，睿眼气定神闲，两爪伸张，从容不迫地闪转腾挪，太极架势跃然纸上。《唤出太阳》用几块浓淡墨色，画出引吭高歌的身形；圆睁大眼，奋张大喙，鸡鸣声声，呼唤光明，使人联想起朱元璋登基时的《咏鸡诗》雄视天下的豪迈气概：“鸡叫一声撇一撇，鸡叫两声撇两撇。三声唤出扶桑日，扫退残星与晓月。”《大吉图》摒弃了传统绘画的构图方式，一只红冠金爪大公鸡立于大石上作昂首挺胸状，用泼墨画出卷曲的身形，引颈回眸，顾盼生辉。《春讯》表现烂漫春花下，雄鸡奋力舒张蛰伏一冬的羽毛，抖擞精神，喜迎新春。《气雄劲健还是鸡》则是雄鸡的正面形象，几个墨块就画出雄劲的鸡胸、健壮的鸡腿，而方头、倒八字眉、八字眼、极富装饰性，雄赳赳，气昂昂，大有唯我独尊、舍我其谁的雄鹳气度，落墨处却在“还是鸡”，表现了对人性弱点的调侃和对人生的思考。

熊钢如笔下的母鸡，笔触更大，造型更概括，只突出重点，浑然忘却了细节描写，往往于险中求胜，且特别注重营造母鸡与雏鸡的亲子关系，但不画任何背景，犹如中国古典戏剧的表现手法，如折子戏《秋江》《拾玉镯》那样，在虚拟的布景中，完全是以人物的表演营造动人场景和情感氛围。丁丑年作《世上只有妈妈好》取母鸡背面，尾部留白，不做渲染，着墨在回头俯视小鸡的亲情关爱。《天地间为母独尊》亦取背面，尾部留白，大笔触几乎没有细节，雏鸡也就是几块墨色，但母鸡护雏的当仁不让和高度戒备的心理，却形神毕出。《教子图》母鸡为正面，胸背留白，妙在“恨铁不成钢”的神态描绘上。庚寅年作《世上只有妈妈好》母鸡则夸张、变形，简洁到了极致，而任由背上小鸡嬉闹的慈爱神情，则淋漓尽致地表现了母性的光辉，画面虽有闲章“随心”，却非随意，而是“艺高人胆大”的精心之作。

熊钢如画鸡，植根平民意识，表现草野百姓的理念和意愿，平和雅淡、诙

谐风趣。《雄为天雌为地》表现的是传统伦理，构图上，雄起于上，雌伏于下；笔墨上，雄鸡淡墨了了显出躁动，母鸡浓墨重重显出沉稳；姿态上，雄鸡趾高气昂，母鸡温顺内敛；蕴含阴阳和合，却在褒贬之间。

《小憩图》却是母鸡在左，依偎在公鸡背后安详地闭目养神；公鸡警觉地护卫着伴侣，承担起家庭的责任；虽笔墨寥寥，却营造出相濡以沫的夫妇情意。更显另类的是《并非鸵鸟何必埋头》，构图上，卷曲成一团；笔墨上，只有颈、身、翅、尾几块墨色加一抹红冠；姿态上，埋首匍匐；点睛却在题款，这是我所见鸡画中的唯一，是前人没有表现过的题材，尽管“有损”鸡的形象，却是作者的人生感悟，意在启蒙，有当头棒喝之妙。《九秋图》构图险峻，中间横抹枯墨，把小鸡置顶，下部几乎空白，题款与横墨浑然一体，以一缕下垂的枝叶稍稍打破构图的失衡。两只羽翼未丰的小鸡，一攻一守，似在赌狠斗气，似在激辩“天下合久必分，分久必合”，全然不觉九秋的萧索，不顾严冬的将临。

熊钢如画鸡，还画禽鸟，如《一杆苍翠》以一杆墨竹打破圆形构图，《步似游仙》以横抹淡墨与直立滑稽学步雏鸭平衡，《春江水暖》意在言外之妙，《图鹰》以背示人的落寞……都别出心裁。纵观熊钢如的花鸟画，有时看似不合法度，却于简洁中出神入化，充满笔墨趣味和生活情趣。

花鸟画，繁则易杂，简则易陋。而熊钢如以简取胜，简而有极强的概括力，简而有无限的空间感，简而有厚重的气度，简而有灵动的生机。在构图上虽然有一些八大简笔的影子，笔墨上却是全新的，造型上有雕塑感，大块文章而无意于琐屑的雕琢，绝缘了熟俗，远离了平庸。更因钢如其人学识渊博、修养深厚、目光敏锐、勤于思考、讲求创意、注重内涵，故其画能以简化新、气韵生动，具有文人画的气质，带有较强的个人风格，显示出不傍人门户的独特风貌。由此，我认为熊钢如画鸡，已有“熊家样”的格局和气象。元人耶律楚材诗曰：“文章气象难形容，腾龙翥凤游秋空。”愿“熊家样”在水墨与陶瓷间，任意纵横，做“抟扶摇而上”的“逍遥游”！

2011年岁杪于南京雨花台畔花神湖边翠竹园里危楼之上

前言

熊钢如

在景德镇陶瓷学院读书时，是胡献雅老师教我们中国画。因为我们是雕塑专业，国画的课时安排得很少，只有一个单元两周的课，然后画一张作业交上去。当年很困难，买不起宣纸，市面上也没有好宣纸卖，只能用毛边纸画国画。记得我的作业画的是学院附近农村的一棵树，树下有老旧的茅草屋，整幅作业有点像西方的风景画。胡老师给了我一个体面的分数，让我过关。老先生对人宽厚和蔼，毕业时还让我到他家挑幅画留作纪念。去时只见画桌上放了十几幅四尺六开的小品，供同学们挑

山松五秋九玩如熊
珠夏三存鋼

选。我选了一幅，先生夸我好眼力并题了上款。这幅画我一直珍藏至今，每次看到这幅画都不禁回想起先生当年的风貌。只是修完了先生的国画课后，我便与国画渐行渐远。此后既没有读过画论，也没有临摹过古画，更没有登堂入室跟哪位名师学过一年半载。后来由于工作变动才又拿起画笔，信手涂鸦，自娱自乐，尽管有点个人色彩但始终不成门户，只能算草根一个。

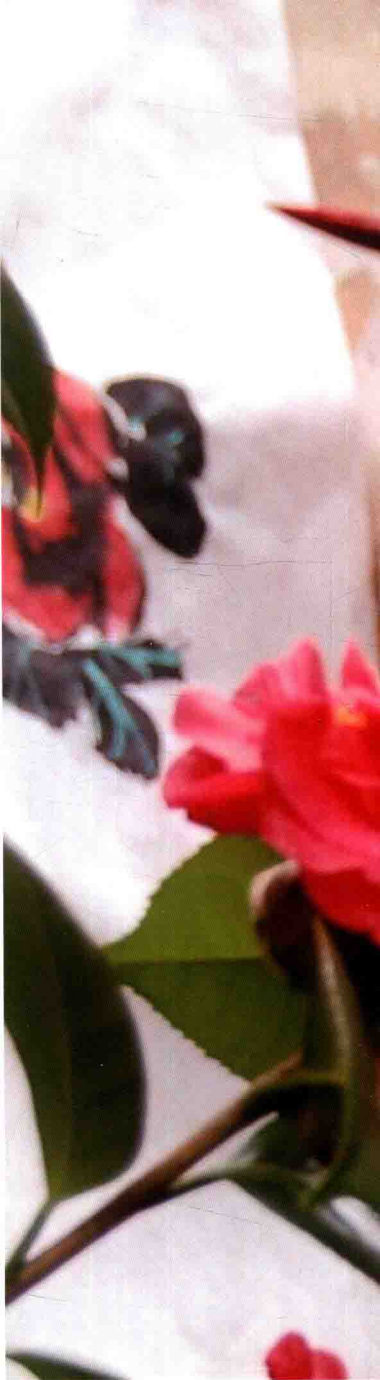
一九八六年三月，我从景德镇雕塑瓷厂调到江西省陶瓷工业公司

工作。至此，利用业余时间做雕塑的条件就没有了。为了把零星的时间收拾起来，为了练手、练心，也为了退休后有个打发时间的嗜好，或许也是为今后有可能画瓷器找点感觉，我便开始学习画国画。当初确实没想太多，因为在景德镇想当国画家，想以国画去换面包恐怕是没门儿的，但我一直坚持着。好在画国画成本不高，过程也简单，提笔就画，搁笔即成。作品的好坏自然要另说，所幸有时也能出点感觉。到二十世纪九十年代初，我又有机会接近彭友善先生、张志安先生、张宝珠先生和裴士戎先生，与他们的交流对我学习国画起了十分重要的作用。

现在我把平时做的练习集成册子，算是一份作业，权当向老师做一个汇报。至于可否得到一个体面的分数、能不能过关，已经不重要了。

2015年5月12日

熊钢如

一九四一年二月生于江西省丰城县（市）太阳庙村

一九六四年八月毕业于景德镇陶瓷学院美术系雕塑专业

一九九四年十二月江西省人民政府授予『江西省工艺美术大师』称号

一九九五年十月享受国务院颁发政府特殊津贴

一九九六年由中国轻工总会授予『中国工艺美术大师』称号

一九九七年七月由江西省职称改革领导小组评审为陶瓷科研研究员任职资格

二〇〇一年任江西省美术家协会首届陶瓷艺委会主任委员

二〇〇三年四月被聘为首届中国陶瓷艺术大师评审委员，并授予『中国陶瓷艺术大师』荣誉称号

二〇〇四年五月被景德镇陶瓷学院聘为客座教授、硕士研究生导师

二〇〇六年八月被聘为第五届中国工艺美术大师评委

二〇一三年十二月由中国陶瓷工业协会授予『中国陶瓷艺术、设计、教育终身成就奖』

曾任景德镇市雕塑瓷厂厂长、景德镇陶瓷馆馆长、景德镇市陶瓷研究所所长、江西省陶瓷工业公司副经理

系中国美术家协会江西分会会员、中国工艺美术学会会员

曾任中国陶瓷协会理事兼陈设艺术陶瓷专业委员会主任委员

江西省工艺美术学会副理事长

景德镇市美术家协会副主席

目 录

序一

序二

前言

国画作品

1

群雄闹春

3

梅鹤图

4

戏莲

5

仙人掌

6

大吉图

8

牡丹乘春芳

9

鹤韵

10

秋沙相倚

11

和为贵

12

休闲图

13

黄叶地

15

菊

16

花开时节

17

图鹰

18

世上只有妈妈好

19

群生守口

20

醉菊图

21

蝴蝶兰

22

醉梦闻香

23

度暗香

24

荷花

25

远瞩

26

赏梅

27

芙蓉国里

28

素香玉魂

30

秋色落晖

31

芙蓉国里尽朝晖

32

听松

33

藤下

34

小憩

35

秋来山野作光辉

36

无猜

37

太极图

39

玉佩红冠

40

相依

41

醉芙蓉

42

枯香折池

43

暗香

44

园中茶花胜丹霞

45

悠悠

46

九秋

47

记忆中的阳朔

48

气雄劲健还是鸡

50

迎得春光

51

虎

52

寒英

53

守望	54	仁者寿	82
世上只有妈妈好	55	天地间为母独尊	83
生死恋	56	蟹肥图	84
笑开锦囊	57	香满园	85
使者	58	永远牵着不放松	86
赏梅图	59	雄为天雌为地	87
安居	60	静思	88
柿柿如玉	61	秋	89
艳韵	62	掌上有刺何为仙人	90
清香不让梅	63	姐妹花	91
清品	64	故乡情趣今可在	92
鸡冠花	65	石上倒挂菊，石下卧清香	93
家有孔雀无靛尾	66	心相印	94
丝丝情	67	思春华	95
此物妖娆	68	枇杷熟了	96
情趣	69	清池荷香	97
南国三月红胜火	70	吐香	98
生机	71	教子图	99
花房数不尽，蜜蜂可知情	72	梅	100
只见硕果一串，不知多少绿叶	73	兰	101
芙蓉面是人间美	74	竹	102
朱弹天星	75	菊	103
绛罗不胜春，无情亦动人	76	雄立秋霜	105
步似游仙	77	秋山晚霞万树红	106
岭南美味	79	紫绶金章	107
玉珠	80	艳紫	108
一杆苍翠	81	鹰击摩天	109

觅鹤	110	秋实	148
春暖眠沙	111	喜上眉梢	150
花开富贵	112	知深浅	151
随春归	115	比翼	152
醉秋	117	春风试芳	153
坚翻闪电	118	浓芳丹砂	154
无忧无虑	119	柿柿如玉	156
瓜绿长蔓	121	窥观	157
铁骨冰魂	123	安栖	158
牡丹富贵红胜霞	124	晓霞	159
苍鹰	125	归林	160
荷香十里	127	和声	161
花开一曲奏阳春	129	故园情	162
半空鳞甲舞蛟龙	131	幽香清风里	163
春正浓	133	田家清静	164
无忧图	135	柔情	165
含香带露春风无限	137	家在江南	166
偷得篱边菊，陶令岂可知	138	清香	167
秋水落霞	139	观花海	168
青子回甘	140	硕寿图	169
芦花秋栖	141	芙蓉国里	171
夜巡老鼠昼伏画案	142	畅游	173
仙客	143	玉堂佳音	174
大贵图	144	喜到妆台	175
春曲	145	素香风柔	177
弄花	146		
春暖鸟相觅	147	常用印	178

国画作品

Painting Works