

The background of the cover is a large-scale Chinese ink and wash painting. It features a dark, moody landscape with a prominent horizontal band of white mist or clouds across the upper third. Below this, the composition is filled with dark, textured brushstrokes in shades of black, grey, and brown, suggesting a rugged terrain or dense foliage. Interspersed within these dark areas are numerous small, vibrant red spots and streaks, which could represent flowers, autumn leaves, or perhaps a reflection of light on water. The overall style is expressive and atmospheric, characteristic of traditional Chinese literati painting.

A Collection of Qiu Hanqiao's Paintings

橋漢卿印

图书在版编目(CIP)数据

邱汉桥画集/邱汉桥著. —上海: 上海人民美术出版社, 2006

ISBN 7-5322-4955-7

I. 邱... II. 邱... 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(2006)第096823号

邱汉桥画集

著 者: 邱汉桥

责任编辑: 林伟光 赵 麟

编 辑: 沈依群

装帧设计: 沈依群

出版发行: 上海人民美术出版社

地 址: 长乐路672弄33号

印 刷: 上海中华印刷有限公司

开 本: 787 × 1092 1/8

印 张: 26

版 次: 2006年9月第1版 2006年9月第1次印刷

印 数: 0001—2000

书 号: ISBN7-5322-4955-7/J. 4396

定 价: 380.00 元

邱汉桥画集

A Collection of Qiu Hanqiao's Paintings

上海人民美術出版社

記平作橋康郊西四 作研室余大民人吳 畫於春山香院A669留心

所無

秋金

目录

9	含古接今——“点”中——邱汉桥山水画读后	郎绍君
10	MÊLER TRADITION ET MODERNITÉ	Lang Shaojun
11	INTEGRATING ANCIENT WITH MODERN TIMES —— About Qiu Hanqiao's Landscape	Lang Shaojun
13	邱汉桥的水墨世界	水天中
14	A L'ENCRE DE QIU HANQIAO	Shui Tian Zhong
15	QIU HANQIAO'S INK WORLD	Shui Tian Zhong
17	墨色的诱惑——观邱汉桥水墨画有感	夏忠宪
20	LA TENTATION DE L'ENCRE —— Impressions sur les peintures à l'encre de Qiu Hanqiao	Xia Zhongxian
24	INK'S TEMPTATION —— Impression about Qiu Hanqiao's Ink Painting	Xia Zhongxian
29	红的壮丽与黑的崇高——邱汉桥的山水画境界	王镛
31	LA SPLENDEUR DU ROUGE ET LE SUBLIME DU NOIR —— Les paysages de Qiu Hanqiao	Wang Yong
35	RED GLORY & BLACK SUBLIMITY —— Realm of Qiu Hanqiao's Landscape	Wang Yong
198	个人艺术简介	
200	BREVE PRESENTATION DE L'ARTISTE	
202	BRIEF INTRODUCTION OF PERSONAL ART	

含古接今一“点”中——邱汉桥山水画读后

传统与现代如何衔接，是中国画发展的一大难题。唯求似古则陈旧，唯务新奇则不似，两者相加则貌合神离。衔接好，需要传统的功底，现代的观念、语言的蜕变与创造，学力与才情的相辅相成，最后还要诸种因素的协调与恰到好处。做到这些，也许要花费多年乃至几十年的光阴。

邱汉桥是武警总部的专职画家，经过多年的研究，终于突破了这一难关，实在不易。他的山水画清新、沉静、含古接今，自成一格。他在无限丰富的笔墨技巧库中，单取“点”画——大大小小的椭圆墨点，由点成线，成画、成形。当今不乏用点成画者，但大多流于圆而乏力，有点无形，点而无格。邱汉桥能“点”出自家面貌，一是他在选择以点作为基本笔墨语汇的同时，简化了形体。山、树、居室和什物都取大形、大关系、大块面，结构单纯，层次单纯，黑、白、灰明晰。无论多少点，都不破坏形体与结构，而不象一些人那样点无伦次，以点毁形，混成一团。汉桥用点，重视节奏，形的简化与节奏把握分寸得当，并不类同装饰画。二是他注意点排列中的虚实与“破墨”。排列墨点太实易板，过虚又易混沌。他的方法基本是在黑白对比的基调上求虚中实，离浓于淡，离淡于浓，离力度于妩媚，并以点破点，以反复的积墨法破除过分显明的边界线和结构关系，既避免了板结，也加强了笔墨的变化。三是点与线面的恰当组合。他在用点的同时，间用直线（如画苇塘、松林）、斜线（如勾房舍）、个字点（如画竹）等，使画面不致因过分夸张点的节奏而单调化。但这些非点式语言并不喧宾夺主，从而保证了画面风格的一致性。绘画语言的使用是一种组合，这种组合牵连着形体、风格的韵味，也关系着艺术个性和艺术气质。它和画家的理性有较多联系，但这应当是感性化了的理性、或曰理性直觉。这种能力与修养、功力有关，也与才情和素质有关，不是可以完全强求的。

从总体看，邱汉桥的山水洋溢着现代气质，又来自传统。恢宏而不小巧，境界沉静而生机郁勃。在他的作品中，可以明显看出龚贤的影响。也有他的老师贾又福的影子，但又自成格局，更富现代意味。邱汉桥是湖北人，自小接触的是江汉流域的景色，后来又多次到南方写生，因此他的画来自对茂密苍翠的南国风光的印象。但在气质上，他近于厚朴方刚的北方人。部队的生活，从不同的侧面培养锻炼了他的思想和性格。他自己说，在香山“静养”“修炼”近七年里，他在艺术观念上产生了飞跃。我相信这是真心话。精神上的觉醒和由此而生出的自由创造状态，不仅是邱汉桥，也是近十年大批才华横溢的青年艺术家破土而出的根。

郎绍君
中国艺术研究院教授

MÊLER TRADITION ET MODERNITÉ

Faire le lien entre tradition et modernité est l'une des difficultés que rencontre la peinture traditionnelle chinoise dans son évolution. Chercher à reproduire ce qui a déjà été fait serait vide de sens, être à la poursuite de la nouveauté absolue ne le serait pas plus. Le mélange pur et simple des deux temporalités donnerait, sans doute, un résultat harmonieux esthétiquement mais difficilement cohérent intellectuellement. Le passage de flambeau doit donc s'effectuer non seulement dans le respect de ce qui constitue l'essence de la tradition mais aussi par l'ajout d'éléments de modernité : tant dans les concepts, le langage, le style que la technique. Pour parvenir à cela, il faut de très nombreuses années de travail.

Qiu Hanqiu, peintre titulaire du Quartier Général de la Police Armée, a réussi à franchir tous ces obstacles après de longues années d'étude. Frais et empreints de sérénité, ses paysages héritent de la tradition et s'adaptent parfaitement aux temps modernes ce qui leur confère leur spécificité. Parmi la profusion de symboles qu'il aurait pu choisir pour s'exprimer, l'artiste a choisi le point. Des points à l'encre, ovales, de toutes les tailles qui finissent par produire une ligne, une œuvre, une image. Les peintres ayant choisi le point pour s'exprimer ne manquent pas, mais la plupart d'entre eux peignent des points sans force, sans forme, et sans style. Qiu Hanqiao pourrait reproduire son portrait en pointillés. La raison est qu'il simplifie l'image à reproduire. Il n'en retient que l'impression générale et utilise des structures très simples, il applique la peinture sobrement, et choisit des couleurs partagées entre le noir, le blanc et le gris. Peu importe la quantité de points, ils ne sauraient être trop nombreux ou abîmer l'harmonie, structure de la pièce. En utilisant le point, Qiu Hanqiao fait attention au rythme de l'image qu'il tente de produire, en évitant l'effet « décoration ». L'autre raison de son succès est qu'il est soucieux de l'équilibre de son travail et à la nuance de l'encre qu'il utilise. Trop d'encre donne un aspect rigide, trop peu une impression de vide. Sa méthode cherche à donner de la profondeur à ses toiles tout en jouant sur leur dépouillement, sur le contraste du noir et blanc, de l'épais et du fluide, de la force et du charme. La troisième raison est la combinaison intelligente du point, de la ligne et de la surface. Bien que l'artiste utilise le point, il utilise également, occasionnellement, des lignes droites (pour peindre une forêt de pins ou de roseaux), d'obliques (pour peindre une maison) et bien d'autres formes encore, pour éviter toute monotonie. Cependant le point reste le maître de la toile, lui garantissant sa cohérence. Le langage de la peinture est un ensemble de combinaisons, une combinaison de l'image, du style, de l'individualité artistique du peintre et ses qualités propres. C'est un langage qui se concentre essentiellement sur la rationalité du peintre, ou plutôt sur ce que l'on pourrait appeler sa rationalité perceptuelle ou son intuition rationnelle. Cette caractéristique est autant liée à sa culture qu'à sa technique, son talent et son accomplissement. Elle ne saurait lui être imposée.

Les paysages de Qiu Hanqiao sont empreints d'un esprit de modernité, tout en sachant rendre hommage à la tradition. Superbes et délicats, sereins et pleins de vie, ses toiles sont très clairement influencées par Gong Xian, et quelque peu marquées par son professeur Jia Youfu. Elles savent toutefois trouver leur unicité et modernité. Né dans la province du Hebei, Qiu Hanqiao a grandi proche des paysages de la vallée du Jiangnan. Plus tard, il s'est rendu dans le sud du pays à de nombreuses reprises pour réaliser des croquis. D'où l'empreinte de ce sud flamboyant dans ses diverses compositions même si le tempérament de l'artiste est plus proche de la simplicité des gens du Nord. La vie militaire lui a permis de cultiver son idéologie et sa personnalité sous bien des aspects. Il a révélé au sujet des sept années qu'il a passé à se « reposer » et à « s'entraîner » à Fragrant Hill, que celles-ci ont eu un effet extrêmement bénéfique sur son art. Je le pense également. L'éveil spirituel et la liberté de création dans lesquels il a été immergé ne sont pas l'apanage de Qiu Hanqiao, ce sont désormais les racines d'où se sont élevés de nombreux jeunes artistes au cours de ces dix dernières années.

Lang Shaojun

Professeur à l'Institut de Recherche sur l'Art Chinois

INTEGRATING ANCIENT WITH MODERN TIMES——About Qiu Hanqiao's Landscape

How to link up the traditional with the modern is a difficult problem in the development of traditional Chinese painting. Just seeking for being like the ancient would be too obsolete, only pursuing novelty would be unlike, and adding these two up would be seemingly in harmony but actually at variance. Linking up well needs traditional essentials of basic training, modern concept, language's transmutation and creation, complementation of knowledge and talent, and finally the appropriate coordination of various elements. To achieve this would cost some years even several decades.

As a professional painter in Armed Police Headquarters, Qiu Hanqiao finally overcame this difficulty after many years of research. Refreshing and serene, his landscape inherits the ancient times and fits the modern times to form his individuality. From the infinitely profuse warehouse of brushstroke skills, he only selects dot painting, consisted of oval ink dots of different sizes to form line, to form painting, to form image. There is no lack of dot painters, but most of them paint dots round without strength, dots without shape, or dots without style. Qiu Hanqiao could "dot" out his own appearance, one reason is that he simplifies the image when choosing dot as basic language of brushstroke. He only takes the general image, general relationship and general blocks from mountain, tree, house and other things, with simple structure, simple layers, and clear colors of black, white and gray. No matter how many dots would not ruin the image or structure, unlike some others dot without consequence, ruining the image into a mess. When using dots, Qiu Hanqiao pays attention to rhythm, properly coordinated with the simplification of images, unlike decorating pictures. The second reason is that he pays attention to the balancing and broken-ink in dot's arrangement. Arranging too many ink dots seems rigid, otherwise seems too void. His method is mainly seeking for solidity in emptiness on the base of black-and-white contrast, implying thickness with lightness, implying lightness with thickness, implying strength with charm. And he breaks the apparent relationship between boundary and structure in the way of repeated accumulate-ink method, to avoid stiffness and also to strengthen the alteration of brushstrokes. The third reason is appropriate combination of dot, line and surface. When he is using dots, he would occasionally applies straight line (for instance when painting reed pond or pine forest), oblique line (for instance when painting house), gezidian (for instance when painting bamboo), and etc, to avoid monotony for over exaggerating dot's rhythm. However the non-dot language never usurps dot's leading role, then guarantees the uniformity of the picture's style. Usage of painting's language is a kind of combination, which involves the aroma of image and style, also artistic individuality and artistic disposition. It is more concerned with painter's rationality, which should be perceptual rationality or be called rational intuition. This capability is related to cultivation and training, also with talent and accomplishment, and could not be imposed.

In general, Qiu Hanqiao's landscape is full of modern spirit, and also originates from the traditional. Magnificent and also delicate, serene and also vital. His works are obviously influenced by Gong Xian. And his works are also somewhat marked by his teacher Jia Youfu, but still form his own style with more modernity. Born in Hubei province, Qiu Hanqiao was familiar with scenery of Jiangnan Valley, later he went to sketch in the South for many times, therefore his paintings are created through impression of the flourishing scenery in the South. However, in temperament, he is closer to unsophisticated and straightforward Northerner. Army life cultivated his ideology and personality in different aspects. He said, about seven years of "rest" and "practice" in the Fragrant Hill produced great improvement in his art. I believe this. Spiritual awakening and the following state of free creation don't only happen to Qiu Hanqiao, but also are the ground-breaking root of many talented young artists in the recent decade.

Lang Shaojun
Professor of Chinese Art Research Institute

邱汉桥的水墨世界

1989年8月，我从中国美术馆的底层大厅登上二楼，从热闹的展厅里来到邱汉桥画展的展室，便进入一个宁静、清凉的世界。我漫无目标地观看墙壁上的作品，渐渐被那些质朴无华的水墨山水所吸引。可以看出，邱汉桥作画时是沉醉于宁静幽深的自然和单纯而又多变的水墨里的。也许正是这种创作态度，使他的作品很从容地传达中国诗人吟咏千载的那种心物交融之美。

对于生长在西北高原的我来说，邱汉桥笔下的自然是既熟悉又新鲜的。它勾起我许多旅行中获得的片断记忆，使我对《大野无声》《幕霭》《幽居》如此迷恋。但我在前面所说的对他笔下自然的“熟悉”，更主要的是来自中国传统文化在我身上种下的有关宁静田园生活的情结。那是许许多多与此有关的忘却和记忆之中的感情、思想的积累。邱汉桥的没有鲜明清晰形、色的水墨画，以它们幽远、朦胧的情调，使我们心中的田园生活情结与之共鸣。因此，不论画家还是观众，要表现和陶醉于幽静的艺术境界，现实经验和文化素养同样重要。缺少前者，艺术将失之空泛、雷同；缺少后者，艺术便少之回味无穷的精神境界。

邱汉桥的画显得浑厚和单纯。他用饱满的墨色画大片幽暗的草木，逆光的山岭，深遂的夜空，在所剩不多的空白处轻轻勾画那些飘动的枝叶、水面的涟漪，小鸟和小船的侧影。这些又小心又随意的笔迹，就像一个孩子聚精会神地玩弄水上的波纹，或者蹑足摇落枝头的积雪一样，包含着探究自然的生命和欣赏自己的行动时的专注和惊喜。当然，他的许多画面在大块黑、白、皴、点的组合穿插上，又是很讲究平面构成规律的。

水天中
中国艺术研究院教授

A L'ENCRE DE QIU HANQIAO

En août 1989, je me suis rendu au deuxième étage du Musée National des Beaux Arts de Chine. En entrant dans l'exposition consacrée à Qiu Hanqiao, j'ai cru entrer dans un monde de sérénité et de chaleur. J'ai erré sans but parmi les œuvres accrochées au mur, et j'ai senti, à mesure que j'avancais, mon intérêt croître pour ces paysages simples et sans prétention. J'en suis venu à la conclusion que Qiu Hanqiao était non seulement absorbé à capturer la nature, sa profondeur, sa sérénité, mais aussi la pureté et la versatilité de l'encre. Peut-être que cette approche est ce qui lui permet de retranscrire aussi parfaitement l'harmonie entre l'esprit et la matière théorisée par les philosophes chinois depuis des millénaires.

Pour moi, qui ai grandi sur les plateaux du Nord, les paysages qui naissent sous le pinceau de Qiu Hanqiao sont familiers et un réel ravissement. Ils me rappellent de nombreux souvenirs de voyage, et je suis pour cette raison absolument fasciné par *Great Wildness*, *Evening Mist*, *Peaceful Dwelling Place*. C'est un enchevêtrement de sentiments, de pensées et réflexions sur l'oubli et le souvenir qui me transportent. Les encres de cet artiste, sans couleur ou image criarde, sont en parfaite résonance avec les atmosphères rurales, floues, prenantes et si éloignées de nous. Peu importe le peintre, peu importe le public, pour offrir une œuvre sincère il faut avoir un vécu et un bagage artistique de la même sincérité. Sans le passé, l'art ne serait que reproduction vide de sens. Il lui manquerait ce goût d'éternité.

Les peintures de Qiu Hanqiao sont simples et exultent de vigueur. L'artiste utilise un noir profond pour donner vie à ces « draps de verdure », les montagnes sont pâles, le ciel est nuit noire. Il souligne subtilement ces cours d'eaux et ruisseaux qui traversent la toile, des formes d'oiseaux et de bateaux apparaissent ci et là dans les recoins. Ces touches ont l'air anodin et pourtant comme elles sont sagement étudiées. Elles sont comme un enfant jouant aux ricochets, ou secouant furtivement les branches d'un arbre. Elles requièrent à la fois la concentration et le hasard inhérents à la vie et que toute personne qui aime ce à quoi elle se dédie est en mesure d'apprécier. Assurément, nombre des peintures de Qiu Hanqiao sont soucieuses à l'extrême du respect du principe constitutif de la surface dans l'art de la composition : le mariage et l'alternance de grands espaces de noir, de blanc, d'ombre et de points.

Shui Tian Zhong

Professeur à l'Institut de Recherche sur l'Art Chinois

QIU HANQIAO'S INK WORLD

In August of 1989, I climbed up to the second floor from the ground hall in China National Museum of Fine Arts, from the lively exhibition hall to Qiu Hanqiao's exhibition room, feeling like entering a serene and cool world. I aimlessly watched the works hung on the wall, and gradually became attracted by those simple and unpretentious landscapes. It may be concluded that, when creating works, Qiu Hanqiao is absorbed in the deep and serene nature and pure and changeable ink. Maybe just this attitude enables his works to unhurriedly deliver the beauty of integration between spirit and material eulogized by Chinese poets for thousands of years.

For me, who grew up on the northwest plateau, the scenery under Qiu Hanqiao's paintbrush is both familiar and fresh. It reminds me of many snapshots of memory during traveling, therefore I am fascinated by Great Wildness, Evening Mist, Peaceful Dwelling Place. However, my familiarity with the nature under his paintbrush as mentioned before is more concerned with my complex about serene rurality planted by traditional Chinese culture. That's the accumulation of numerous feelings and thoughts about oblivion and memory related with this. Qiu Hanqiao's ink painting without vivid and clear images or colors resounds with our complex of rurality with their deep, remote and indistinct atmosphere. Thus, no matter the painter or the audience, if one wants to present or revel in serene art realm, real experience and cultural accomplishment are equally important. Without the former, art would be empty and duplicate; without the latter, art would lack the spiritual realm of endless aftertaste.

Qiu Hanqiao's painting seems to be simple and vigorous. He applies full black to paint sheets of gloomy grass and trees, back-lighted mountain ridges, deep night sky, and lightly outlines those drifting twigs, ripples on water surface, silhouettes of little birds and boats in the small space left in the painting. Those careful and casual touches are like a kid whole-heartedly playing with ripples on water surface, or furtively shaking snow off branches, which contains the concentration and surprise of probing into natural life and appreciating his own activities. Certainly, many of his paintings pay attention to the constitutive principle of surface in the combination and alternation of big blocks of black, white, shading and dot.

Shui Tianzhong
Professor of Chinese Art Research Institute