

梁如清 花鸟画集

中国当代艺术名家系列丛书 梁如清 著
ZHONGGUO DANGDAI YISHU MINGJIA XILIE
CONGSHU LIANG RUJIE HUANIAO HUAJI

安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

梁如洁

花鸟画集

中国当代艺术名家系列丛书 梁如洁 著

ZHONGGUO DANGDAI YISHU MINGJIA XILIE
CONGSHU LIANG RUJIE HUANIAO HUAJI

图书在版编目 (CIP) 数据

梁如洁花鸟画集 / 梁如洁著. —合肥 :

安徽美术出版社, 2012. 8

(中国当代艺术名家系列丛书)

ISBN 978-7-5398-3796-3

I. ①梁… II. ①梁… III. ①花鸟画—作品集—
中国—现代 IV. ①J222. 7

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第198770号

总 策 划 许晓生 王 艾
本书策划 马 涛
出 版 人 郑 可
主 编 黄 昱
责任编辑 赵启芳
编 辑 周小盈
助理编辑 陶美坚 杨若冰 邝慧仪
责任校对 司开江
校 对 安晓利 陶艳柯
整体设计 广州鲁逸文化
装帧设计 黄景玲
责任印制 李建森 徐海燕

中国当代艺术名家系列丛书·梁如洁花鸟画集 梁如洁 著

Zhongguo Dangdai Yishu Mingjia Xilie Congshu · Liang Rujie Huaniao Huaji

出版发行 时代出版传媒股份有限公司
安徽美术出版社 (<http://www.ahmscbs.com>)
地 址 合肥市政务文化新区翡翠路1118号出版传媒广场14层
邮政编码 230071
经 销 部 全国新华书店
印 刷 佛山市华禹彩印有限公司
营 销 部 0551-3533604 (省内) 0551-3533607 (省外)
开 本 889 mm×1194 mm 1/16
印 张 15.5
印 数 2000
版 次 2012年12月第1版 2012年12月第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-5398-3796-3
定 价 280.00元

如发现印装质量问题, 请与我社营销部联系调换。

版权所有·侵权必究

本社法律顾问: 安徽承义律师事务所 孙卫东律师

目录

梁如洁个人简介	001
---------------	-----

文论

充实之谓美

——《中国当代艺术名家系列丛书·梁如洁

花鸟画集》序 文/梁江	002
-------------------	-----

静观与激情——梁如洁的艺术世界 文/迟轲	004
----------------------------	-----

生命的变化与感动

——读梁如洁的绘画 文/李伟铭 王艾

006	涛声与沉默的鸟 文/李公明	008
-----	---------------------	-----

心如洁莲画如铁 杨之光题字	009
---------------------	-----

“境界”的超越

——中国花鸟画之我见 文/梁如洁

生命、自然、永恒的轮回是我创作的主题

——答《广东美术》报记者问

图版

清泉	017
----------	-----

涛声	019
----------	-----

桑田	021
----------	-----

新绿	023
----------	-----

木棉颂组画之一·春意盎然	025
--------------------	-----

木棉颂组画之二·夏絮绿荫	027
--------------------	-----

木棉颂组画之三·秋日之歌	029
--------------------	-----

木棉颂组画之四·告别冬季	031
--------------------	-----

故土	033
----------	-----

菩提钟声	035
------------	-----

长青中国	037
------------	-----

高怀向霁月	039
-------------	-----

神曲	040
----------	-----

润土	041
----------	-----

高秋	042
----------	-----

翔	043
---------	-----

回望岁月	044
------------	-----

风雨过后	045
------------	-----

小金鸟；东篱下	046
---------------	-----

山歌	047
----------	-----

月融融	048
-----------	-----

潮汛	049
----------	-----

逆流	050
----------	-----

春玉	051
----------	-----

庭院深深	052	春藤	072
梦土	053	红牡丹	073
春百合	054	大观国风	074
绽放	055	新春	075
春之帜	056	红帘	076
静夜；清秋	057	幽情逸韵落人间	077
春情之二；秋风	058	春讯	078
红巢鸟；红烛	059	春情	079
春融	060	菩提绿叶	080
鸣春	061	冷香	081
秋鸣	062	荷之语	082
红荔	063	岭南春	083
红牡丹	064	白牡丹	084
柳丝归	065	柳絮芽	085
童年记忆	066	明月松间照	086
外婆的猫	067	岭梅红妆	087
窗兰	068	丰色	088
华之灼	069	去却艳姿留清韵	089
春柳	070	春酣	090
夜朦胧	071	白荷深浅芙蓉面	091

槟榔果	092
山泉	093
絮落纷纷暖大千	094
春鸣	095
窗前百合	096
青青枝上果	097
银装绰约	098
娇娆紫玉盘	099
清凉地	100
春正浓	101
月夜	102
秋思	103
橘颂	104
月朦胧昙花魂归处	105
风露含香待月来	106
岭南三月木棉红	107
蜜菠萝	108
墨牡丹	109
梅岭晨曲	110
微风荡漾	111

玉树吟风披露霜	112
春晖	113
托芳盈	114
红玉兰	115
荷花四屏之破晓·微风·凉月·夏日	116
月中疏影雪中香	118
金风；玉露	119
梅·兰·菊·竹四屏	120
晨妆楚楚	122
秋山雨过	123
荷韵	124
春茶烂漫	125
荷花四屏之秋水·破晓·披露·晨光	126
春意正浓	128
春鸣	129
倚春	130
岭南三月	131
清露	132
采菊归	133
空山深谷静	134

跳舞兰	135	怡春	156
碧玉清辉	136	菊篱下	157
岭南春	137	醉星星	158
清清竹上鸣	138	山石榴	159
晨妆	139	春深	160
闹春	140	春雨点点	161
细雨春风点玉盘	141	寒心未肯随春态	162
梅影和月眠	142	石上兰	163
清荷	143	但愿人长久	164
雨后空山处	144	清清朝露水	165
荷之眠	145	春玉玲珑	166
春兰	146	秋声	167
山华	147	红棉颂	168
南国春色	148	风露摇曳泛清晖	169
春韵	149	夏荫	170
石菊图	150	春雨细点梦巢鸟	171
春露满枝黄金果	151	南风	172
伴泉兰	152	清露	173
清露	153	棕林	174
晨露	154	秋水照荷塘	175
晌午	155	晨雾金莲	176

空山松韵	177
窗前兰卉	178
彼岸	179
相约黄昏后	180
倚春碧玉	181
南国木棉红	182
淡淡花香风缠月	183
醉芳心	184
春暖	185
金柿融融	186
墨牡丹	187
娴自在	188
嫩红瓣瓣啾声里	189
朦朦树梢风缠月	190
秋酣	191
华荫缠风月影低	192
春巢融融晨光照	193
跋涉者	194
大地	196
皓月清辉	198
晨熹	199

猕猴桃树之萌春	200
丰年	201
太行高秋	202
晨露中的尼古拉鹤望兰	203
家园硕果	204
山野幽兰	205
香自在	206
太行清秋	207
澹艳黄华别傲霜	208
雨过风清堕玛瑙	209
海南晨风	210
山谷鸣禽	211
王莽柳今夕	212
醉秋	213
南国雄风	215
教学示范图录	216
写生白描图录	222
艺术年表	232
常用印章	239

梁如洁 Liang Rujie

[个人简介]

1953 年生于广州市。1975 年毕业于广州美术学院中国画系。1978 年考取广州美术学院中国画系人物画研究生，1981 年毕业，获文学硕士学位并留校任教。原为广州美术学院中国画系花鸟画教研室主任、青年教师导师。现为广州美术学院教授、硕士研究生导师，中国美术家协会会员，广东省美术家协会理事，岭南画派纪念馆学术咨询委员会委员，广东省人民政府文史研究馆馆员。

擅长中国人物画、花鸟画。其画风雍容大气、深沉、含蓄，又不失女性的婉转清逸。花鸟画善于表现人与自然、生命感悟、永恒轮回及真、善、美等主题。人物肖像画开创了一条自己全新的艺术道路。代表作《源源不尽》《涛声》《桑田》《告别冬季》《新绿》分别入选第四届、第六届、第七届、第八届、第九届全国美展。其中《涛声》《桑田》《新绿》分别获第六届、第七届、第九届全国美展铜奖、银奖、优秀奖及广东省优秀美术作品一等奖、铜奖、鲁迅文艺奖。近年创作的花鸟画“木棉颂”组画及“荷花”系列、“写生”系列极具岭南特色。在传承中国画传统笔墨与书法笔墨的内涵上，创作了有文化底蕴、地域特色、个人风格的新花鸟画。

1989 年在广州美术学院美术馆举办个人画展，同年在新加坡举办个人画展。2002 年应邀在法国巴黎国际艺术城、德国举办个人画展。2005 年在广州美术学院美术馆及大学城美术馆举办“梁如洁水墨肖像画展”。作品在中国美术馆、毛主席纪念堂、广东美术馆、广州美术学院美术馆及美国、日本、法国、德国、新加坡、澳大利亚和中国的台湾、香港、澳门等地展出并被多个收藏机构收藏。

出版的作品集有《梁如洁画集》《梁如洁水墨肖像画集》《当代名家作品研究·梁如洁书法作品集》《中国当代艺术名家系列丛书·梁如洁花鸟画集》。出版的连环画有《谢小娥智擒船上盗》《沈小霞相会出师表》《罗浮侠女》《大闹广昌隆》《杨连第》。出版的教学专著有《广州美术学院教学丛书·花鸟画教学研究》《中国高等院校美术教材·广州美术学院中国画系·花鸟画教学》。主编出版的书籍有《梁占峰白描写生花鸟画集》《梁占峰白描写生山水画集》《黎葛民诗书画集》等。

充实之谓美

——《中国当代艺术名家系列丛书·梁如洁花鸟画集》序

文 / 梁 江

女画家梁如洁教授 2013 年在中国美术馆举办个展，出版了个人作品专集。借此机会，我想表达一点早就盘桓于心的看法。

我与如洁的交往，得回溯到 40 年前广州美院的学生时代。同学、同龄、同姓，只是不同班——她是学国画的，我在油画系，其实大同小异，仍同属绘画专业。但相同的多属表层，最大的不同却在根本。如洁同学来自大都市广州，温文尔雅且绘画基本功良好，我却只是个乡下来的野小子，连油画颜料都是第一次看到。很长一段时间，我都摆脱不了这种自愧不如乃至有点自卑的心理。

但更大的不同尚在后头。广州美院三年学业结束之后，我回到粤西一个县城的文化馆谋生，如洁则是到了肇庆一家影剧院当美工，当时彼此彼此而已。但她毕竟有才，广州美院首次招收研究生便考上了，不像我几度名落孙山，迟了好些年才考取北京的学府。

我知道如洁的道路也并不平坦，在不少人眼中，毕竟算时来运转了。从研究生毕业留校，如洁一直在广美任教。期间虽不常见面，却时不时能听到她获广东一等奖、鲁迅文艺奖等，还有作品屡次入选全国美展，《涛声》《桑田》《新绿》获得铜奖、银奖、优秀奖等好消息。总而言之，她的成绩一直是让我们一帮当年的同窗艳羡且感到自豪的。

后来每提起梁如洁，行内人多知道：“哟，广州美院的花鸟画家呀！”我开头有点不太明白，怎么是花鸟画了？熟悉者大都知道，梁如洁多年搞人物画创作，最早崭露头角的是人物画，出版过多部连环画，连她的研究生学业都是人物画方向，导师是我们都很尊敬的杨之光教授。后来逐渐释然了，让她得享殊荣的作品大都属于花鸟画，而如洁也曾多年任广州美院花鸟画教研室主任的职务，说是花鸟画家并无不妥。

直至六七年前，花鸟画家梁如洁忽然举办了个人肖像画展，她凝重的风格和精准的笔法颇得行内人嘉许，杨之光、迟轲等老师看了给予其很高评价，她的人物画造诣才为更多人知晓。而让我更感意外的是，她其实还是一个优秀的书法家。书画本来相通，一个画家，尤其是从事中国画创作的画家，欠缺书法根底将可能永远成为短板，研习书法以至擅长书艺的画家并不少见。以往略知如洁年少即习书，但不曾料及她几十年来在书法一艺上用了如此心力。她研习书法由楷入碑，又从碑入篆、入隶，对于汉简、秦隶、帛书、刻石、钟鼎、金文无不孜孜以求，揣摩各种书体，融入自己的体悟与个性，

形成了沉稳朴拙、灵动舒展的书风。依我看，即以如洁的书法造诣而论，也胜出时下许多“书法家”不知多少。

梁如洁的花鸟画有很好的口碑，多年来已有人从不同的角度作过论评。我想强调的是，她的花鸟画是南方的，是具有岭南气质的新花鸟画。所谓“新”，一是意境，二是笔墨。如洁的作品大多都洋溢着当今的时代气息，一望而知可区别于岭南画坛的前辈之作。她的画面结构饱满，线、墨、色彩明朗有力。在展厅面对这样的作品，观者会感到一种强烈的视觉冲击力。若从女性艺术家的角度看，如洁可以说有点另类。她很少画太感性的东西，小品、小景之类的情调与她基本无缘。在我的印象中，她的作品虽大都起于对人生、社会、自然的触动和感悟，但进入创作后却历经反复推敲斟酌，务求意境隽永、内涵深厚。她近年所作“木棉颂”组画、“荷花”系列、“写生”系列，更明显体现了这一特色。明乎此，便可明白梁如洁的作品何以会若隐若现透着某种哲理化内蕴。

梁如洁在日常生活中为人温雅，处事低调，一直很重视多方面的文化素养，对于艺术更是体现出过人的勤奋和执著。杨之光先生论评如洁这个昔日高足，最高兴的是她继承了老师一向坚守的绘画理念：“基础要严，创作要宽”。梁如洁几十年来的艺术之路，留下了这样身体力行、坚韧不拔求索的轨迹。回想起来，若不是恪守恩师杨之光先生的绘画理念，很难设想梁如洁有出入书画多个门类，又融会贯通形成个人艺术特色的可喜成绩。

一晃，梁如洁在广州美院从教已超过30年。作为教师，她很投入，也很出色。不仅培养出了一批批学生，还出版了多种如《广州美术学院教学丛书·花鸟画教学研究》之类的教材，为广州美院教学的体系化作出了贡献。我想，如洁60年的人生，名副其实是充实的。

“充实之谓美，充实而有光辉之谓大”。这是孟子的名言，并非专门谈论艺术，但艺术一直企求这样的境界。这里，不妨借用来谈论梁如洁教授。

2012年10月22日写于北京

(梁江：中国美术馆副馆长，中国美术学院副院长、博士生导师，中国美术家协会理论委员会副主任)

静观与激情

——梁如洁的艺术世界

文 / 迟 轲

梁如洁的《涛声》和《桑田》，在两届全国美展上连续获奖，并为中国美术馆所收藏，但她却是一个淡泊名利、不喜应酬的人。她在简短的《自白》中，谈到了“孤独”的价值和对于“无常”的体验。作为一位年轻的女性，这并非“故作清高”之辞。我相信，她的话是真诚的，并且是有意义的。

古人称文章为“寂寞之道”，海明威(E.Hemingway)说过“孤独才能写出好作品”，裴多菲常在旷野上御风冥想，黄宾虹最喜欢“夜深人静独看山”。人生的战斗中当然不乏壮美的诗篇，不过同时也充斥着争权夺利、勾心斗角、尔虞我诈、患得患失的卑污与烦恼。长期沉迷在这类纠纷中，就会泯灭良知与灵性，使本应美好的人性遭受戕害，甚至腐败沉沦。艺术的作用则在于让人（哪怕是短时的）清除混乱的心绪与俗务的缠绕，获得沉思的宁静和超脱的喜悦，体验到美的永恒价值。

所以，安于“孤独”方可静观万物，察觉“无常”才能追求“永恒”。而梁如洁作为一个讴歌自然美的画家，正是在摒弃尘嚣的扰乱中，得以谛听天籁，明察秋毫，使自己的心智情感与造物融合，凝聚成为奇幻多姿的艺术品。

当然，真正的艺术创造，还必须具备坚实的技巧功力和丰富的生活阅历。梁如洁于70年代初入美院学习中国画，1981年又获硕士学位。六七年的勤奋练功和潜心研究，奠定了她坚实的绘画基础。她曾受岭南画派名匠的直接指导，又多方揣摩唐宋以来名家的技法，尤其赞赏黄宾虹苍莽深沉的笔墨。故她能描绘精细的虫翼鸟羽，也可泼洒出狂涛巨石。她的花鸟构图汲取了日本绘画饱满的装饰趣味，风景画中也时见版画艺术的单纯和力度。在用色方面她善于创造多种多样的调子，显然是借鉴了油画的艺术经验。多方面修养的汇合使她在抒发内心感受和艺术创新方面能够得心应手、举重若轻。

艺术家感受力的丰富和敏锐，既要文化传统的培育，又需大自然的滋养。梁如洁不仅谙熟珠江两岸的乡土风光，寄情于篱边窗外的一花一草，而且远涉边陲、深入荒野。她曾登临西北的黄土高原，追踪沙漠上的驼队。海南岛的蓝天使她振奋，川藏间的雪原引她沉思，而九寨沟的奇丽景色更让她坠入了神话般的世界……

她在静观中与大自然交流，感受它生生不息的运行，窥探它变幻无穷的奥秘，让自己在生活中积下的一切成败、甘苦、欢乐与忧思，净化升华为意境不同的图画。

强调情感和意境的表现，说明她领受了中国艺术传统中的最主要的精华。而为了更为充分和自由地表现特定的意境，她又常常打破传统中山水画与花鸟画的界限。她

最初学的是人物画，而后力攻山水画、花鸟画；她的山水画和花鸟画中虽然绝少人物出现，我们却时常感到人的存在，感到艺术家心灵的悸动。

从那格调迥异的意境中，抒发出丰富多样的感情：月光里绽开的木兰花，似乎散发着阵阵幽香；夕阳下沙滩上踽踽独行的海鸟在静静地思索；一枝孤独的荷花立在涟漪中央“顾影自怜”；两片落叶随流水逝去，如一对凄伤的恋人……这类作品是娴静的、幽怨的、悲悯的，显示出女性的细腻与温柔。

沉重的巨石底下、流水边萌发出两株小小的嫩芽；深秋的蜻蜓，紧抱住干枯的荷梗与寒风搏斗；汹涌的海涛上，一对鸥鸟逆风而飞；暴雨摧残之后的蝴蝶兰，依然繁花怒放……在这些作品里，艺术家赞颂了生命奋发的力量以及弱小者无畏的抗争。

梁如洁虽然生长在明媚的南国，但西部和北方辽远壮阔的景象，似乎更能引起她的兴致，更能诱发她深沉的哲思与豪放的激情。例如：颓圯的古老城堡耸立在月色里，好像在诉说着百代的兴衰；敦煌的月牙泉静卧在无边的沙原上，回忆着昔时丝绸之路上的繁华；诺尔盖寺庙的高空上旋转着云朵，闪耀出奇异的光辉；而在另一处，浓重的云层变为倾盆大雨垂直降落，与地面上的河流构成强烈的对比。画家处在这类浩瀚的景象之中，会感觉到自身的渺小，但也可以说感到了自身的巨大——因为她已经与广阔的天地融为一体了。

现代的人类愈来愈理解，人与大自然的和谐不仅不应该在文明的进程中受到忽略，反而要日益加强。生态平衡与新陈代谢所产生的无限生机，永远是人类身心健康必需的滋养。当代著名的“未来学”的学者们，都曾一致强调：在今后的信息时代中，高科技愈是发达，生产劳动力愈是规范化和标准化，人们愈需要情感的交流，愈需要与大自然接触融合，以丰富自己的情操，成为真正完善的现代人。

就这个意义上说，梁如洁的创作（以及一切美好的艺术）虽然来自作者独自的体验与感受，却完全可能唤起普遍的共鸣——那是毫无疑问的。

生命的变化与感动

——读梁如洁的绘画

文 / 李伟铭 王 艾

谈起梁如洁的绘画作品，始终令人无法忘怀的是《涛声》与《桑田》——当然，并非某些奖项的缘故。实际上，在值得怀念的上世纪80年代，这两幅画带给观者的想象性体验远远超出附着其上的那些象征性光环的意义。风景画式的构图为海国、垄间的动植物生命拓开了较之传统花鸟画更为广阔的生存空间，结构性笔墨取代了传统的书法性线条。虽然，在大多数场合，读者还是习惯于将其界定为花鸟画，但显而易见，其“另类”的写实风格实际上已涵盖了山水画、花鸟画的领域。称其为“风景画”，也许悖情，但未必越理。从这个角度来看，梁如洁这两件作品已证验了传统中国画艺术在接受西学包括东邻日本近代绘画启发的基础上，在审美品味和视觉模式方面实现新的超越的可能性。

梁如洁的中国画创作大体上都延续了以上的基本特点——将开阔的视觉场景与明确的叙事母题结合，在重现大自然中的视觉景观的同时抒发个人的生存体验，给人以生机蓬勃的感受。尽管在当下类似的叙事模式已经成为了“花鸟画”出奇制胜的手段，引领了中国美术家们在引人注目的公共空间中建功立业，但梁如洁并非“先知先觉”，其艺术语言宽广的包融性显然来自其良好的艺术教育背景。作为岭南花鸟画名家梁占峰的女儿，梁如洁自小在家庭与前辈的熏陶下接触中国画，并先后得到了黎葛民、黄志坚等先生的指导；上世纪70年代末期，又有缘成为“文革”后广州美术学院的首届研究生，师从杨之光先生攻读人物画专业。从这些经历中，我们不难解读出前辈师长给梁如洁的绘事带来的多重影响，譬如“折衷派”开放的艺术主张和“清游会”优雅的美学趣味，以及在杨之光教授那里得到的高度宏扬的写实主义精神等。

在世界美术史中，分科施教、作画并设定“万古不移”的金科玉律，可能是独享其尊的古老“中国特色”之一；尽管这种特色随着时间的推移略有变色，但“山水”“人物”抑或“花鸟”，甚至“工笔”“写意”，仍然是约束中国画家对自我角色认定的主要坐标。某些美术家甚至以掌握了某种技法或者对某种题材的表现“秘诀”而沾沾自喜。梁如洁的作品，如前文所提及的《涛声》《桑田》，以及其后创作的《新绿》《故土》等，几乎每幅都重新斟酌出了全新的视觉框架，很少因为某一画种的题材限度或传统约定俗成的用笔规律而重复自我。在一些小幅的写生和传统花鸟题材的演绎中，梁如洁亦娴熟地展示了良好的水墨操控能力以及对文人笔意的理解，甚至在人物画领域也有着一批令人赞叹不已的肖像画创作。但是，就她整个的艺术状态而言，梁如洁的画风并非遵循某种法度的结果。亦因如此，她没有成为某种流派的“传人”，也没有成为雷同题材的“特型画家”，这对将个人风格的塑造视为绘画实践终极目标的画家来说，可能并非吉兆，但在笔者看来，却是一个真正具有自我意识的艺术家的福音。

1989年，在第一本个人画集中，梁如洁如此自我阐述：“我用画笔表达了种种存在的感觉和疑惑。毕竟，生命还待我们不断地求索。画画，无非是记录了我的向往。画画，也希望能够传述一份生命的变化和感动给你们。”自我意识的觉醒以及情感的宣泄，

寻找人的价值与个体的自尊，也许是我们品味自“文革”结束以后诸多激动人心的文艺作品时所能感受到的共同特征。与其说艺术家们在20世纪80年代到90年代之间的这段时间里获得了前所未有的灵感喷发，倒不如说，曾经体验过只存在唯一至高主题时代的同道者，在巨幕撤去之后更为珍惜审视自身以及展现自我的机会。在上世纪80年代，梁如洁对绘画主题寓言式的表现，譬如《清泉》中巨石之下倔强抬头的新芽，《告别冬季》里寒冬过后大树上萌生的绿叶，《神曲》里面那只独立于天地之间的沙鸥等，从中不难看出个人对时代转变所产生的感触。厚重而略带冷感的色调，饱满至带挤压感的构图，棱角鲜明的笔触亦是这一阶段作品的特征。转入上世纪90年代之后，她作品中的色彩开始变得温暖起来，而画面的分割亦出现了更多透气的空间。《桑田》时期那种稍明显的主题指向逐渐隐退，繁华热烈花卉与四时风物更多地出现在题材的选择上。最能明显体现这种转化的是“木棉颂”这组采用统一规格、相近的视角，但在创作时间上却相隔了极长一段距离的大型作品。同一棵木棉树上，秋冬枯寂沉重的气氛，最终在春色与夏意中逐渐消融！

在“木棉颂”组画里，梁如洁是否解答了如她所言的疑惑，我们无从揣测。但我们从中可以感受到的确是关于生命的变化与感动。而在这组作品所横跨的将近20年的时间里，尤其是进入21世纪之后，不只是中国画，几乎所有的绘画都经历了某种根深蒂固的价值观念的土崩瓦解，甚至再建立又再度坍塌的过程。在思想和一切行为准则都遵循同一条准绳的时代，衡量绘画的价值反而容易了然于胸。时代转变的巨大惯性与推动力逐渐弱化乃至停滞，时尚口味的更新换代越来越快，人情世故以及人性的复杂性浮出水面，给人带来多元化价值观的同时也带来了更多的困惑。绘事不再具有巨大的现实意义，但又渴求这种意义来支撑它存在的必要性。自嘲、自我放纵乃至自我麻醉的现象成为了比想象力枯竭的绘画更耐人寻味的事情。

对比之下，梁如洁创作的可贵之处，正在于她一直忠实于对自然与生命的理解，并独立于各种风潮之外。近年来，她既有《长青中国》这种依然带着纪念碑式、追求崇高感的作品，亦有着呈现出东方哲学中和谐美感的《菩提钟声》。同时，在梅、兰、竹、菊这样的传统题材中，梁如洁亦怡然自得地探索着水墨的乐趣。明月梅花，泉畔玉兰传递出安静而淡然的气质，用笔亦日趋圆润而内敛。而日常随意为之的书法创作乃至至于随性而发的诗词创作，则从侧面说明了在教育行业、画坛耕耘多年的梁如洁教授，其艺术生涯即将进入另外一个光风霁月的阶段。在对中国画家尤其是花鸟画家的传统认知里，饶有趣味的一点是“成熟期”之后往往紧跟着一个新的“青春期”。可以肯定，梁如洁必将在她从容不迫的艺术状态中带给观者更多的感动！

2013年大寒于广州

（李伟铭：广州美术学院教授、硕士研究生导师

王艾：广州美术学院硕士研究生、《当代岭南》副主编）

涛声与沉默的鸟

文 / 李公明

长期以来，在看花鸟画时总觉得有什么憋在心里，看完之后能说点什么的情形很少，倒是“顾左右而言他”的情景居多。为什么呢？有次和一位朋友谈起来，他讷讷地说了一句：画家有时真像玩杂耍的。慢慢我也悟出了一点眉目。玩杂耍的一套又一套地抛出，实际上无非是多个圈儿或少条棍儿。有些画花鸟的人呢，一辈子的勾勒点染，抛开技法不说，在画面上也无非是多只燕儿或少只莺儿，或双飞，或单栖。有点像那位聪明的古代养猴者，朝三暮四或暮四朝三。关于现代花鸟画如何创新的讨论也并非没有过，然而一到创作中去，却又好像总有点老谱儿被不断地袭用的感觉，我们的鸟儿仍难以脱出或啼秋、或报春的使命。笔者有点想不通：以天地之大，鸟的世界就没有别的图景么？电影界同样如此，人们最常见的关于鸟的镜头之一或许是：主人公心潮澎湃，海浪冲击岩石，群鸥在水面、在空中翻飞。这是审美上习惯的惰性。

这一堆啰嗦的话，都是被梁如洁的《涛声》（第六届全国美展获铜牌奖作品）勾起的。在画中，海中的一块大石头上立着一群海鸥，四周是流动的水。观后第一个强烈的感受来自那几十只长着灰翅膀的海鸥。它们都是一样的昂头静立，几十只鸟像一群士兵。鸟是沉默的，石头固然也是沉默的，唯有急湍浪花和那一汪湛蓝、恣肆的海水去打破沉默。这群鸟儿都是雏儿，似乎在面对一个动荡、咆哮的外界时感到困惑，于是聆听，于是等待，于是载负着它们的同样是沉默的石头似乎也有了生命，同样在聆听、等待。

作者说在海边确曾见过这样的一幅图景。她认为自己只是很忠实地把那群鸟的形象记录下来。我相信这一点，而且不知为何突然在脑子里闪出了那句被人重复过一万次的话：“外师造化，中得心源”。至于有些人在看这幅画时，仍然情不自禁地想到南海石油或海峡两岸，那就是阁下的事了。

作为一幅艺术作品，它远不是完美无缺的。作者的艺术修养、功力水平也有待提高——这对每个人都应该是适用的。在花鸟画的世界中，这片涛声与沉默的鸟，却令我感到能说点什么了。

1986 年夏

（李公明：广州美术学院美术学系教授、硕士研究生导师）