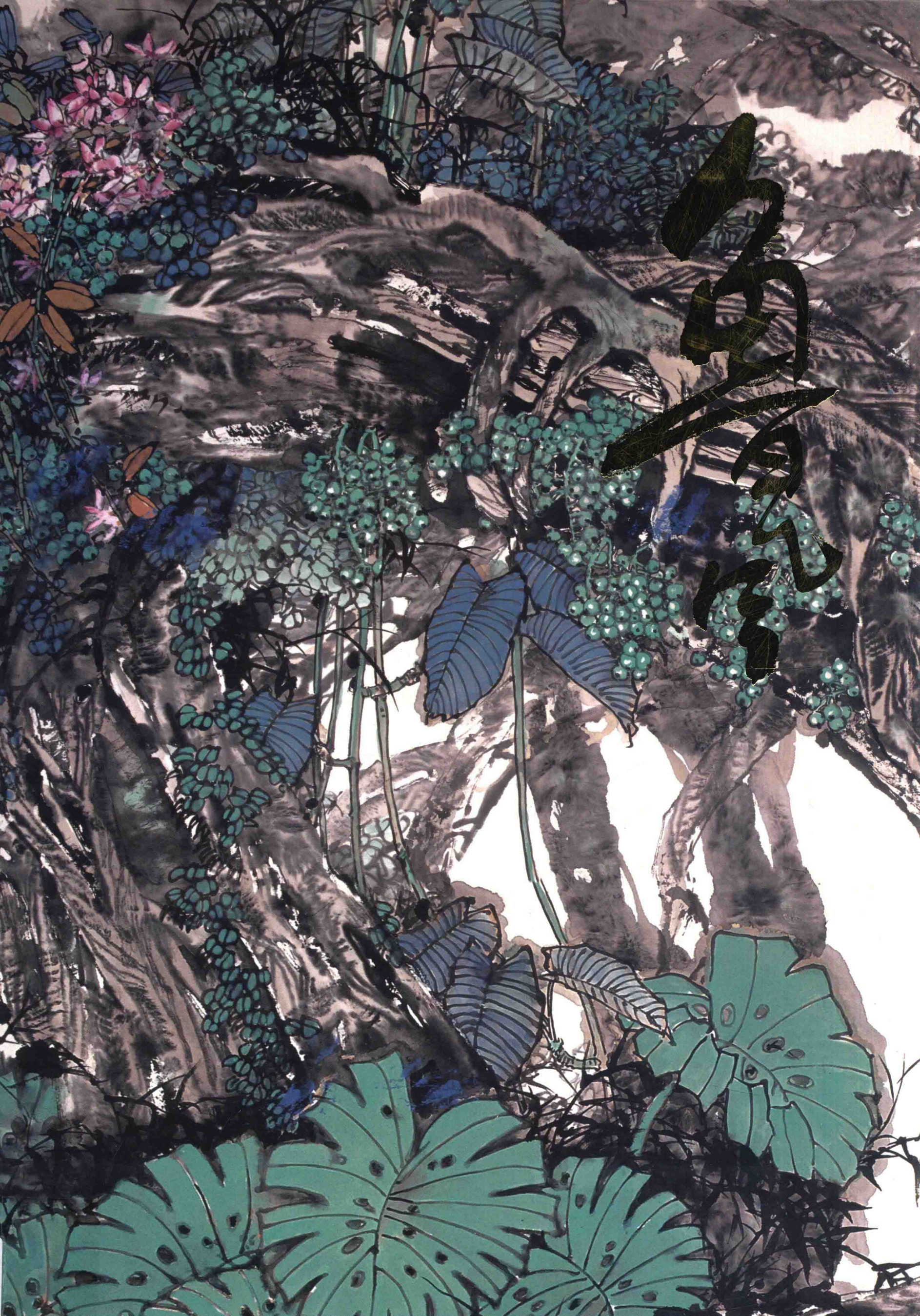

中国近现代名家画集

鲁 风

人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国近现代名家画集. 鲁风 / 鲁风著. — 北京 : 人民美术出版社, 2013.8
ISBN 978-7-102-06485-7

I. ①中… II. ①鲁… III. ①绘画-作品综合集-中国-近现代②中国画-作品集-中国-现代 IV. ①J221②J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第202674号

中国近现代名家画集

鲁 风

编辑出版 人民美术出版社

(100735 北京北总布胡同32号)

<http://www.renmei.com.cn>

发 行 部 (010) 56692190

(010) 56692181

编 辑 部 (010) 56692068

责任编辑 刘继明 潘彦任

特邀编辑 邹乐平

责任印制 文燕军

制版印刷 北京雅昌彩色印刷有限公司

经 销 新华书店总店北京发行所

2013年9月 第1版 第1次印刷

开本: 787毫米×1092毫米 1/8 印张: 27.25

印数: 0001-2300册

ISBN 978-7-102-06485-7

定价: 380.00元

版权所有 翻印必究

摄影：邹乐平

鲁 风

目 录

继往开来 独领风骚——鲁风的大写意花鸟画…… 贾德江	1
春雨濛濛	68cm × 46cm 1980年 …… 7
棕影摇曳艳山茶	136cm × 52cm 1964年 …… 8
夏 荫	136cm × 68cm 1981年 …… 9
初 晴	136cm × 68cm 1981年 …… 10
翠盖华羽	136cm × 68cm 1981年 …… 11
暗香漫盈	136cm × 68cm 1981年 …… 12
清 音	131cm × 94cm 1981年 …… 13
天际真人水际仙 (陈恒安先生题词)	
136cm × 35cm	1982年 …… 14
南国雨晴	138cm × 100cm 1982年 …… 15
啄木有声	66cm × 44cm 1982年 …… 16
朝 露	69cm × 68cm 1983年 …… 17
山 花 图	47cm × 272cm 1983年 …… 18
苗岭一隅	136cm × 68cm 1983年 …… 20
无边春色	136cm × 68cm 1984年 …… 21
艳 阳	174cm × 142cm 1984年 …… 22
乌蒙朝晖	162cm × 152cm 1984年 …… 23
迎 风 舞	87cm × 67cm 1985年 …… 24
聊将小笔写龙蛇	136cm × 68cm 1986年 …… 25
空山鸟语	68cm × 136cm 1986年 …… 26
大 雪	68cm × 46cm 1987年 …… 27
勃勃生机	136cm × 68cm 1988年 …… 28
石 雀	48cm × 44cm 1989年 …… 29
花开鸟语辄自醉	68cm × 136cm 1989年 …… 30
王 者 香	48cm × 45cm 1989年 …… 32
水中仙子	50cm × 45cm 1989年 …… 33
霜 林	68cm × 68cm 1989年 …… 34
石 雀	47cm × 44cm 1989年 …… 35

蕉 荫 下	57cm × 78cm 1989年 …… 36
觅	41cm × 34cm 1989年 …… 37
无 声	136cm × 68cm 1989年 …… 38
松 雀	68cm × 48cm 1990年 …… 39
沉 思	136cm × 68cm 1990年 …… 40
雨过天晴	100cm × 68cm 1990年 …… 41
红围绿绕夏如春	136cm × 102cm 1990年 …… 42
暗 香	136cm × 102cm 1990年 …… 43
白 露	136cm × 136cm 1991年 …… 44
秋 实	138cm × 132cm 1991年 …… 45
带雪冲寒折嫩黄	135cm × 135cm 1991年 …… 46
秋 之 赋 (中国美术馆藏)	178cm × 142cm 1991年 …… 47
秋深知气正	135cm × 102cm 1991年 …… 48
秋实青青压满枝	179cm × 95cm 1992年 …… 49
夺目霞千片	100cm × 68cm 1992年 …… 50
一 枝 香	55cm × 42cm 1992年 …… 51
天高气清	68cm × 68cm 1992年 …… 52
无 华	136cm × 136cm 1993年 …… 53
沙 渚	68cm × 68cm 1992年 …… 54
茫茫天地间	136cm × 68cm 1992年 …… 55
幽 兰	68cm × 68cm 1993年 …… 56
听 雨	51cm × 47cm 1993年 …… 57
大 树	137cm × 135cm 1994年 …… 58
恰似西施上素妆	58cm × 52cm 1995年 …… 59
清 气	136cm × 68cm 1995年 …… 60
芙 蕖	136cm × 68cm 1996年 …… 61
孤 芳	68cm × 44cm 1996年 …… 62
独立寒秋	68cm × 50cm 1996年 …… 63
清 韵	88cm × 52cm 1996年 …… 64
樱花随笔	68cm × 50cm 1996年 …… 65

乘 虬 图	136cm × 68cm	1996年	66
长征路上	121cm × 82cm	1996年	67
新 塘	52cm × 52cm	1996年	68
骄 子	68cm × 68cm	1996年	69
一枝留插鬓边霜	68cm × 68cm	1996年	70
秋 高	68cm × 68cm	1996年	71
荷 韵	68cm × 68cm	1996年	72
石 榴 歌	68cm × 68cm	1997年	73
花团锦簇 (局部)			74
花团锦簇	194cm × 178cm	1998年	75
高原情思 (局部)			76
高原情思	194cm × 191cm	1998年	77
唯大乃容 (局部)			78
唯大乃容	191cm × 177cm	1998年	79
寒春金英	136cm × 68cm	1999年	80
轻歌曼舞	102cm × 68cm	1999年	81
兰花家族	52cm × 228cm	2000年	82
四君子图	52cm × 228cm	2000年	84
花开野径清	178cm × 143cm	2001年	86
牡丹樱花相映红	136cm × 68cm	2002年	87
高 秋	136cm × 68cm	2003年	88
万里寒空	136cm × 68cm	2004年	89
天地英豪	136cm × 68cm	2004年	90
大 吉 图	136cm × 68cm	2005年	91
云贵春晓	144cm × 366cm	2005年	92
山花烂漫图	144cm × 366cm	2005年	94
荷 韵	144cm × 366cm	2005年	96
高山多佳卉	136cm × 68cm	2005年	98
根盘蛟蜃路藤萝	136cm × 68cm	2005年	99
高原春晓	144cm × 366cm	2005年	100
五月榴花	136cm × 68cm	2005年	102
大 吉 图	68cm × 544cm	2005年	103

天高香远	136cm × 68cm	2005年	107
奈 何 图	68cm × 68cm	2005年	108
白石诗意	136cm × 46cm	2005年	109
山谷清香	144cm × 366cm	2005年	110
黔山深处	144cm × 366cm	2005年	112
娇丽最宜新着雨	136cm × 68cm	2006年	114
浓 荫	136cm × 68cm	2006年	115
独照玉容秋	136cm × 68cm	2006年	116
艳丽新姿	136cm × 68cm	2006年	117
秋 韵	68cm × 68cm	2006年	118
花繁滚滚压枝低	68cm × 68cm	2006年	119
蕙 海	136cm × 68cm	2006年	120
舞 春	136cm × 68cm	2006年	121
当年爱伴映山红	136cm × 68cm	2006年	122
惟有葵花向日倾	136cm × 68cm	2006年	123
年年依样	136cm × 68cm	2006年	124
团团锦绣	136cm × 68cm	2006年	125
翠盖佳人临水立	136cm × 68cm	2006年	126
又见繁英放满枝	136cm × 68cm	2006年	127
紫 雪	136cm × 68cm	2006年	128
儿时记忆	136cm × 68cm	2006年	129
闻 香	20cm × 62cm	2006年	130
芙蕖文意 (全图)	32cm × 1000cm	2006年	131
芙蕖文意 (局部)			134
绿 荫	20cm × 62cm	2006年	135
金 英	20cm × 62cm	2006年	136
听 风	20cm × 62cm	2006年	137
香风留美人	136cm × 68cm	2006年	138
暮云千里	136cm × 68cm	2006年	139
花蔓宜阳春	136cm × 68cm	2007年	140
佳人原不借浓妆	136cm × 68cm	2007年	141
大 富 贵	136cm × 68cm	2007年	142

五月的榴花	136cm × 68cm	2007年	143
出采江南莲	136cm × 68cm	2007年	144
秋 酣	136cm × 68cm	2007年	145
春 光	136cm × 68cm	2007年	146
石 榴 红	68cm × 68cm	2007年	147
待我泛红光	136cm × 68cm	2007年	148
吉祥富贵图	136cm × 68cm	2008年	149
秋 兴	136cm × 68cm	2008年	150
美人笑隔盈盈水	136cm × 68cm	2008年	151
立 松 图	136cm × 68cm	2008年	152
天然却会报人喜	136cm × 68cm	2008年	153
竹 石 图	136cm × 68cm	2008年	154
君 子 图	136cm × 68cm	2009年	155
时时能闻啄木声	136cm × 68cm	2009年	156
馥郁盈天衢	136cm × 68cm	2009年	157
寒春玉影	136cm × 68cm	2009年	158
秋雨濛濛	136cm × 68cm	2009年	159
鼠 窃 图	136cm × 68cm	2009年	160
百里杜鹃	136cm × 68cm	2009年	161
寒 花	68cm × 68cm	2009年	162
双 鹰 图	179cm × 96cm	2009年	163
秋 水	38cm × 38cm	2010年	164
为有暗香来	38cm × 38cm	2010年	165
幽 梦	136cm × 68cm	2010年	166
明 珠	136cm × 68cm	2010年	167
独挂秋空明	136cm × 68cm	2010年	168
国 色	136cm × 68cm	2010年	169
难忘金秋瓜叶红	136cm × 68cm	2010年	170
哺 育 图	136cm × 68cm	2010年	171
时闻风露香	38cm × 38cm	2010年	172
香 绡	38cm × 38cm	2010年	173
幽谷溢清芬	136cm × 68cm	2010年	174

月晓风清欲堕时	136cm × 68cm	2010年	175
香处是梅花	67cm × 67cm	2011年	176
亭亭立幽谷	67cm × 67cm	2011年	177
更怜细叶巧凌霜	67cm × 67cm	2011年	178
此花开尽更无花	67cm × 67cm	2011年	179
秋 风 凉	67cm × 67cm	2011年	180
映 山 红	136cm × 68cm	2011年	181
秋 霜	67cm × 67cm	2011年	182
鸡 斗	67cm × 67cm	2011年	183
影落空阶初月冷	67cm × 67cm	2011年	184
大地回春	67cm × 67cm	2011年	185
八大笔意	67cm × 67cm	2011年	186
海阔天空图	67cm × 67cm	2011年	187
喜上眉梢	124cm × 243cm	2012年	188
岁 月	97cm × 179cm	2012年	190
南 国 风	179cm × 97cm	2012年	191
东方欲晓	97cm × 179cm	2012年	192
年年有余	67cm × 67cm	2012年	194
亭亭玉立	67cm × 67cm	2012年	195
竹鸡四条屏之一	180cm × 61cm	2013年	196
竹鸡四条屏之二	180cm × 61cm	2013年	197
竹鸡四条屏之三	180cm × 61cm	2013年	198
竹鸡四条屏之四	180cm × 61cm	2013年	199
花鸟四条屏之一	136cm × 35cm	2013年	200
花鸟四条屏之二	136cm × 35cm	2013年	201
花鸟四条屏之三	136cm × 35cm	2013年	202
花鸟四条屏之四	136cm × 35cm	2013年	203
似约鸳鸯并侣	100cm × 50cm	2013年	204
鲁风常用印章			205
鲁风艺术年表			207

继往开来 独领风骚

——鲁风的大写意花鸟画

贾 德 江

著名理论家王朝闻先生于1986年5月在香港召开的中国当代绘画研讨会上发言中说：“正确意义的继承，自身也是一种创造。”他还重复地强调“世上不存在没有传统的创新”，“尊重传统也就是尊重创新”，“任何令人震惊的新创造都不能和传统文化脱节”，大师之言阐述了中国画发展的本质规律，那就是传统与创新并非是完全对立的两个概念，创新不是对传统的摧毁，而恰恰是对传统的建设，只有根植于民族文化传统的创新才有生存与发展的沃土。因为一切创新不过是从传统中淌出的新流，传统正是借助这源源不绝的新流不间断地向未来蔓延，创新因而就是传统自身发展的方式，继承以往的优良传统，开辟传统未来的新领域，这应该是“继往开来”的含义，当然，这新的领域必然是时代的新文化精神所启示、现代的社会生活所提供的结果。在这个意义上，中国画的创新问题，可以归结为其审美传统的基本价值与中心观念在“现代化”的要求下如何调整和转化的问题。

作为中国画领域最具典型性、本体性和表现性艺术形式的大写意花鸟画，与山水、人物画乃至工笔花鸟画相较，在当代艺术环境中的发展并不乐观。这一悠久的绘画种类，在经历了近现代的鼎盛繁荣期之后，逐渐呈现出“式微”的态势。究其缘由，在于对传统继承的不力，造成笔墨功力弱化、文化修养不足、格调品味不高、难破前人成法、非一般化个性缺失、理论研究滞后等等问题的暴露，致使许多关注大写意花鸟画发展现状的有识之士不无忧虑地发出了大写意花鸟画后继乏人的慨叹。不可否认，当代大写意花鸟画在出现了齐白石、潘天寿、李苦禅等一代大师之后，为经典艺术薪火相传的杰出艺术家可谓寥若晨星、屈指可数。如果要找寻这些为数不多的卓越艺术家，当代的理论家和欣赏者很可能把视线投向京都名城那些活跃在中国画舞台上的人物，而忽略在边远地区甘守寂寞、默默耕耘的艺术家。我想说的是，长期生活在西南地区的花鸟画家鲁风是不可忽视的。他的作品似一朵朵芬芳四溢的奇葩绽放在贵州高原上，充满着蓬勃的生机和灵气。这位不事张扬、淡泊名利、“寂寞求道”的艺术家一洗传统花鸟的老调陈词，集南派之苍润、北派之豪放于笔下，风骨强健、气魄雄浑、格调清新，既有镂金错彩之丽，也有芙蓉出水之雅，在写意花鸟书骨、移情、表意、象征的求索上，他已走进了自己的艺术世界，步入了艺术的化境。

长期以来，他安居一隅，心静如水，矢志且潜心于大写意花鸟的画学与画法的探索，在怎样认识传统和怎样对待现代这两个方面，他都有深入的研究和独到的见解。在鲁风看来，中国画的传统当然包括笔墨技

巧，但又不仅于此，更重要的是历代中国画家对于写意花鸟画的特殊本质和特殊规律的理解和把握，即艺术观和方法论。那就是面向客观自然时强调主观意象和借物抒情，在不忽视对自然对象“再现”的同时，而着力于对自然创造之后的“表现”。表现形式富于笔情墨趣，程式结构偏于平面构成，线、点造型有着明显的抽象因素，凡此种种，构成了中国画独特的美学品格。至于写意花鸟画走向现代的正确途径，无非是这种传统在现代文化背景下的发展。当代中国画家，都应该努力培养自己的现代意识，养成自己独具的远见卓识，努力在现实生活中寻找艺术生命的光源，以求拓宽其审美领域，加深审美的感觉层次，增强把握与表现现代美的能力，更好地达到强化当代写意花鸟画的时代品格之目的。他坚持认为，中国当代花鸟画需要的不是对别人文化现象的片面认识和盲目崇拜，需要的是进入新时期文化历史的发展和人类命运思考后对民族精神表现的自觉，以求自身的发展与变革。对此，鲁风多年来不仅勤于从理论上深入探讨，而且更勇于在创作上大胆实践。这种创作实践与理论思考的互相生发，正是对画家的才情、学识、阅历和人品的全面要求。如果只止于眼前的景物观察和手上的功夫技巧，而忽视了文化学识和品质修养方面的积累磨炼，是不可能成为有创造性的大家的。历代大师巨匠的成功经验都印证了这一断言。固守以学养入画的鲁风，有了这样的继承发展观，经过长期的渐修与顿悟，必然心胸开阔、眼界高深，行诸笔墨时，必然大气、酣畅、持重、深邃而敞亮。

如果说，在20世纪80年代之前，鲁风的花鸟画处于“蓄势”阶段，立足于传统的提取、理论的研究、生活的积累和多种技法的尝试，那么，进入80年代之后，新时期肇始，拨乱反正，百废俱兴，鲁风则开始释放能量，他的花鸟画集中在两个方面进行了创造性地开垦，赋予花鸟画以两种气象：

其一是得云贵地区自然景观的“江山之助”，在茂密、葱茏、繁复中寻找出节奏、韵律和笔情墨趣之美，去寻找花、草、树、石、水、藤等有机组合之美，去寻找色彩斑斓、艳丽、强烈中的和谐之美，去寻找那蓬勃的山野之气和争芳斗艳的草木精神所焕发的神奇之美，开创了南国原始花树大景花鸟的先河。从他创作于1981年的《初晴》、《夏荫》，1982年的《南国雨晴》，1983年的《苗岭一隅》、《山花图》，1984年的《艳阳》等代表作品来看，都体现出作者较早地从视野上解放花鸟画的变革探求。在这些大幅的作品中，鲁风探索着用中国画语言去表达他对于雨林植物野、奇、繁、艳的感受，并将这种感受转换成泼墨、线条和色彩的世界，使花鸟画跳出了古人大多只画折枝的小天地，转向神清气爽的山川草木，转向大自然光彩夺目的奇花异草。作品中活力四射的阳刚大气和姹紫嫣红的生命情意是传统花鸟画中前所未有的。

其二是在固有的传统笔墨语言上开发，在适宜于大写意花鸟的题材上开掘，在笔墨与对象的互动上，在写意的气局与真实感受的并重上，倾心注力。他深知要在大写意花鸟画中做到“远观其势，近观其质”，必须大画小品兼作，甚至专门攻克小品。鲁风于八九十年代创作的《空山鸟语》、《石雀》、《霜林》、《新塘》、《天高气清》、《水中仙子》、《孤芳》、《秋高》、《荷韵》、《蕉荫下》、《石榴歌》、《一枝留插鬓边霜》等作品几乎都是小品式的创作。其特点是扩大了题材，开掘了情趣，锤炼了笔墨意象，丰富了视觉表现，广泛尝试了纸材，发挥了水墨效能，甚至在肌理表现上亦有探讨，务求简赅、苍劲、生辣与得势，突出大圆、大方、大面、大点的组织，突出大起伏与大线条的交错，强化有笔墨处和无笔墨处的整体感，突出笔踪的力度，夸大气势与张力，体现出以书入画的“写”的意味。

走向21世纪的鲁风，没有改变他20年前确立的创作取向，依然在他生活的那片土地上默默地耕耘，沉浸在他的艺术创作中享受快乐。从2005年创作的《山谷清香》大幅作品来看，气势更加博大，境界更加开阔，宏笔大墨的山石水口与山花野卉的珠光异彩交相辉映，在花卉与山水之间建构起互动的审美空间，让人们能够感受到自然之美、生态之美、艺术之美的和谐和统一。在这幅表现热带植物的大景花鸟中，打破了传统单一的表现模式，把传统勾勒、勾填、勾染、白描、没骨、晕染、点、泼墨等种种技法根据需要分别运用，或以勾勒、勾染、重彩显现细部，或以泼墨烘染背景布成体势，墨显色辉，工笔与写意结合，重彩与泼墨联姻，现代气息与传统意蕴相融，形成一种融汇性极强的美学语言，代表着千百年来花鸟画流变的最新趋势。而在另一类延续传统笔墨精神的花鸟画作品中，鲁风的画风走向气象雄浑，笔墨更加老辣、厚重、凝练、粗放，色彩更加单纯鲜活，更加注重动物的生动与传情，给人以含混无尽、苍茫浑厚之感。在他的《天地英豪》（2004年）、《五月榴花》（2005年）、《年年依样》（2006年）、《秋酣》（2007年）、《天然却会报人喜》（2008年）等作品中，在传统写意画“舍形而悦影”的基础上，他扩大了写意画的印象因素与抽象因素，自觉地追求模糊中的分明、迷离中的清晰，以及粗笔大墨中的无尽变化，布局开张而花树多姿，笔简意足而鸟禽多态，他把大气势、大气象与精微细节、动人感受结合为一，把老辣沉厚与简洁清空结合为一，更加“出新意于法度之中，寄妙理与豪放之外”，他的艺术已经实现了高度概括的综合与吞吐大荒的升华。

从鲁风的艺术氛围中可以呼吸到，他的花鸟画既有传统的淡化空间、纯化形象、强化意趣、突显格律、融入诗情并化入“书势”的苍洁高逸的一面；又有繁茂向荣、造型多姿、运笔多变、设色新艳、妙用肌理、

强化张力、引西润中的现代气息很强的一面。他勾连了传统的“刚柔相济为法，柔中寓刚为上”的阳刚阴柔老庄哲理，融合了现代观念的形式构成以及变革意识、创造意识、文化意识、开放意识、批判精神等等与时代贴近的情愫。凭此他的心灵可以延伸出去，与往昔的情怀接通，与今日之感情交流；他的每一笔线，每一点墨，每一块色不再拘囿于一花半叶的庭院之趣，而是放眼于原始花树的野逸之情和山乡田园的花鸟之丽，表现自然大景瑰伟雄强的奇情，讴歌自然生命幽深丰茂生生不息的哲理，直呈着大自然生命本源的一角。这种大花鸟景观本身给人的感受完全不是文人花鸟的萧疏和冷逸，而是繁茂和谐、生机勃勃的精神家园。

从他的画中不难看出，鲁风对民族文化有深层理解，他推崇徐渭、八大、石涛、吴昌硕、齐白石、李苦禅、郭味蕖诸大家，吮吸着民族文化的琼浆玉液；但也不难看出，他不以崇古为上，不重复古人的感情，总是踏在前人的肩上向高处登攀，其笔势、笔意、笔趣、笔性无不刻上“自我”的印记。他把中国画的力度结构与情态结构糅合在一起，把凝重浑厚与潇洒风流和谐起来，在意象造型上得之于心，应之于手，落笔形随意，点化传其心；他把心灵通向大宇宙，其气质、风骨、神韵、意境的追求，都是现代意识与传统文化的通达，是其深厚功力使然，是其学识修养使然，融前人各家之长，借古以开今，继往而开来，造就了自己写意花鸟画独有之面貌，其画风日臻鲜明。

鲁风的大写意花鸟画，无论是表现热带雨林勃勃生机的屏障巨幅，还是在发挥笔墨随机性中提升笔墨语言表现高度的斗方小品，都是生命力的展现，是天人合一的历史文脉的阐释，更是以现代审美经验对中国画传统的有效提升和积极弘扬。“在传统的基础上创新”，强调“笔墨技巧与理论学养的并重”，无疑是他的经验之谈，也是一条发展中国画的坦途；他竭力提倡把民族传统与当代精神结合起来，把中国文化精神的深度与中国花鸟画本体的高度结合起来，一直是他努力的目标。

作为艺术家来说，鲁风正值创作的盛期。他告诉我，在他继续进行大写意花鸟画创作实践的同时，还准备写一两本书，希冀通过自己的经验从理论上对中国花鸟画的过去、现在和将来加以梳理和总结，为中国写意花鸟画的现代理论建设作出自己的贡献。他不能容忍那些忽视和轻视传统中国画的语言和行为，他会始终如一地坚持自己的信念和主张，他不会满足他已取得的艺术成就，他还会在宁静致远的勤奋探索中向社会、向人民奉献出新的成果。“继往开来，独领风骚”是他艺术的追求，也是他艺术历程和风格的写照。

2009年7月28日完稿于北京王府花园

图 版

春雨濛濛 68cm×46cm 1980年

棕影摇曳艳山茶

一九六四年九月上旬
守森寫生
斯時正值毕业前夕
作於花溪河畔

棕影摇曳艳山茶 136cm x 52cm 1964年

夏 荫 136cm × 68cm 1981年

初 晴 136cm × 68cm 1981年