

名

家

老

圃

菜 / 园 / 子 / 散 / 记

——主编 贾德江——

名

画

图书在版编目 (CIP)数据

名家名画·④ / 贾德江主编. — 北京: 中国工人出版社, 2004.12

ISBN 7-5008-3396-2

I. 名… II. 贾… 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 (2004) 第 091872 号

封面 / 菜园子 2004 年 纸本 60cm × 40cm

封底 / 荷叶莲香 2004 年 纸本 30cm × 40cm

书 名: 名家名画·老圃菜园子散记

绘 画: 老 圃

主 编: 贾德江

策 划: 董 民

责任编辑: 杜 予

装帧设计: 王 珊

出版发行: 中国工人出版社

地 址: 北京市东城区鼓楼外大街 45 号

邮政编码: 100011

制 版: 北京秋韵图文制作有限责任公司

印 刷: 北京盛通彩色印刷有限公司

版 本: 2004 年 12 月第 1 版 2004 年 12 月第 1 次印刷

开 本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/30

印 数: 3000

书 号: ISBN 7-5008-3396-2/J · 284

定 价: 20.00 元

名家简介

老圃 1955年生，北京人。
1982年毕业于中央美术学院中国画系；
2004年毕业于中央美术学院首届中国画专业博士
课程研修班。

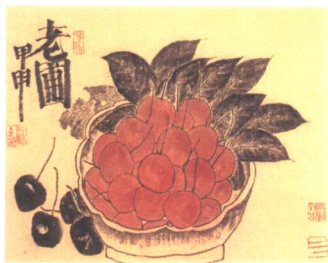
步入乡间 菜园子

——读老圃的菜园散记

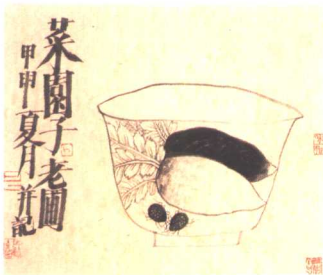
◆ 贾德江

看老圃的画，犹如步入乡间菜园子，清新质朴之气迎面扑来。不知是画中主体所散发的墨香，还是生活中的五谷蔬果的清淡，抑或是仿古宣纸上的水墨韵味，使他的作品透出一种至清、至淡、至纯的气息。那些刚采摘下来的青菜、萝卜、茄子、豇豆、山药、榛子、冬瓜、南瓜、葱蒜、西红柿以及莲藕、樱桃、柚子等等新鲜蔬果，在他的画中应有尽有。不难看出，画家在描绘它们的时候是那样的纯净，那样的安宁，那样的不紧不慢，如数家珍。

中国的文人画基本艺术精神是直抒胸臆，为求意足，重神轻形。但老圃的菜园子系列却是以更直接、更真实、更朴素、更单纯的技法，在写实中强调表现性。因此，在他的菜园中不仅以心写物，更以多种笔墨法去表现各种蔬果的不同的形状甚至质感，但又不是自然的模拟，而是经过高度提炼、概括的典型特征的描绘。他把构成自然物象的点线面加以强化，加大了墨色之间的干湿对比，加大了中国画的视觉强度，使画面更单纯、更简洁，更有张力。这就构成了带有画家情感及主观意态的形象。在这些形象之中，画家因物、因时、因地、因境的不同，赋予了不同的内涵，使画中有限的形象包含了无限的文化含量。老圃在他的菜园子里不只是在画画，而是把他的自然之情、乡情和性情赋予形象之中，并使自己美的理想、象形画意的创造能力与生命的体验“神遇”而“迹化”，是高层次的艺术复合。既有可视的外在形象，又不失固有的精神气度，既要生动，又不落刻凿的痕迹，既简练又饱满，既强调传统法度、合乎物理，又能出入规矩达到笔墨

菜園子 2004年 紙本 30cm × 40cm

菜園子 2004年 紙本 30cm × 40cm

菜園子 2004年 紙本 30cm × 40cm

自然。笔墨既是形，同时又充当着感情与思想的载体。

老圃在画中表现的自然之情是乡情式的，他所描绘的蔬菜瓜果等自然生灵既是他儿时所生活的农村自然的组成部分，也是他在都市生活所常见的。他不喜欢城市的繁杂和鱼肉的富贵，他更喜欢蔬菜的清淡、洁净。正是这种高洁的情怀和朴素的理想追求，使得老圃的花鸟画在选择题材和如何描绘题材上显示出与一般花鸟画家有很大的不同。在这些农村和城市都常见的寻常之物中，画家描绘的不仅是他们的自然属性，更强调他们的质朴、清纯的精神品格，散发着浓浓的乡土气息。

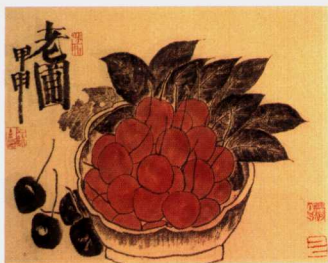
能将自然之情、乡情融化为一个独特的艺术审美世界，是老圃的个人性情所致。毕业于中央美术学院中国画系的老圃谦和而不躁，和他谈天，声音低低，但又认真而深刻，见解朴实中不乏精辟，谦和里透着深沉，像他画幅中那纯净、清淡的青菜、萝卜，有一股淡淡的清香。老圃的个性既有个人与生俱来的天然成分，也有不可超越的现实生活对他的影响。他希望远离喧闹，远离纷争，过着他那淡泊、宁静、清心寡欲的生活，为此，他在这块菜园子里倾注了自己的全部感情，精心打造他的绿色世界。他不追求那种气势夺人的阳刚之美，他也不欣赏那种孤寂愁悲的苍凉之境，既无故作文人高雅之态，又无矜持造作媚俗之感，他的画如其人，崇尚简淡中和之道。正像唐人司空图在著名的《诗品》中所指出的“冲淡”、“典雅”、“自然”、“清奇”诸品其意旨都体现在他的作品中。如果我们用平常心、细致心、静默心去看，是不难进入老圃菜园子里的平淡清逸、柔雅玄思的审美境界的，也会体会到他的“落花无言，人淡如菊”和“素处以墨，妙机其微”的感受与乐境。

菜園子

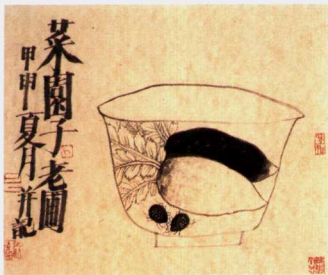
甲申
老圃

味相

菜園子 2004年 紙本 30cm × 40cm

菜園子 2004年 紙本 30cm × 40cm

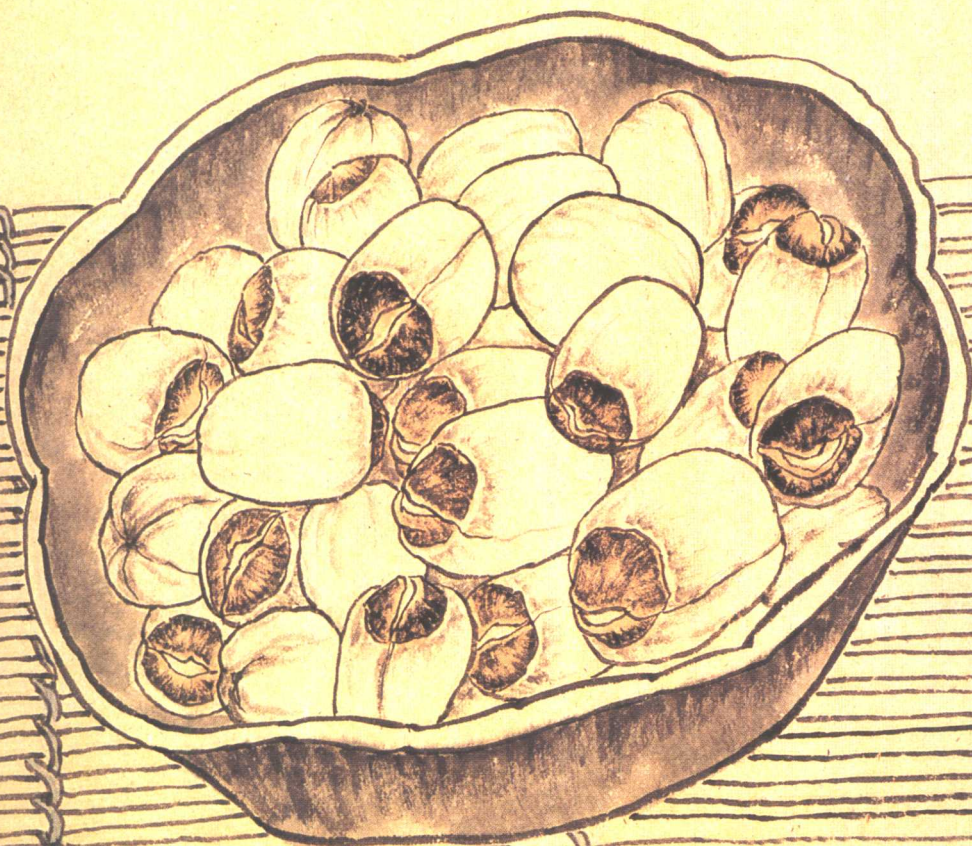
菜園子 2004年 紙本 30cm × 40cm

自然。笔墨既是形，同时又充当着感情与思想的载体。

老圃在画中表现的自然之情是乡情式的，他所描绘的蔬菜瓜果等自然生灵既是他儿时所生活的农村自然的组成部分，也是他在都市生活所常见的。他不喜欢城市的繁杂和鱼肉的富贵，他更喜欢蔬菜的清淡、洁净。正是这种高洁的情怀和朴素的理想追求，使得老圃的花鸟画在选择题材和如何描绘题材上显示出与一般花鸟画家有很大的不同。在这些农村和城市都常见的寻常之物中，画家描绘的不仅是他们的自然属性，更强调他们的质朴、清纯的精神品格，散发着浓浓的乡土气息。

能将自然之情、乡情融化为一个独特的艺术审美世界，是老圃的个人性情所致。毕业于中央美术学院中国画系的老圃谦和而不躁，和他谈天，声音低低，但又认真而深刻，见解朴实中不乏精辟，谦和里透着深沉，像他画幅中那纯净、清淡的青菜、萝卜，有一股淡淡的清香。老圃的个性既有个人与生俱来的天然成分，也有不可超越的现实生活对他的影响。他希望远离喧闹，远离纷争，过着他那淡泊、宁静、清心寡欲的生活，为此，他在这块菜园子里倾注了自己的全部感情，精心打造他的绿色世界。他不追求那种气势夺人的阳刚之美，他也不欣赏那种孤寂悲愁的苍凉之境，既无故作文人高雅之态，又无矜持造作媚俗之感，他的画如其人，崇尚简淡中和之道。正像唐人司空图在著名的《诗品》中所指出的“冲淡”、“典雅”、“自然”、“清奇”诸品其意旨都体现在他的作品中。如果我们用平常心、细致心、静默心去看，是不难进入老圃菜园子里的平淡清逸、柔雅玄思的审美境界的，也会体会到他的“落花无言，人淡如菊”和“素处以墨，妙机其微”的感受与乐境。

豆腐
白

要把中国画画得纯正、地道，要害处在于“讲究”。像茶道，讲究品类、产地、环境、气候、水质、采摘、煮法、器皿、饮法，甚至饮者本身，一直讲究到底，无一松懈处。不讲究难以成道。茶道亦然，画道亦然，然在众多讲究当中，更要避免一个问题，就是概念化。

老圃

菜园子 2004 年 纸本

30cm × 40cm

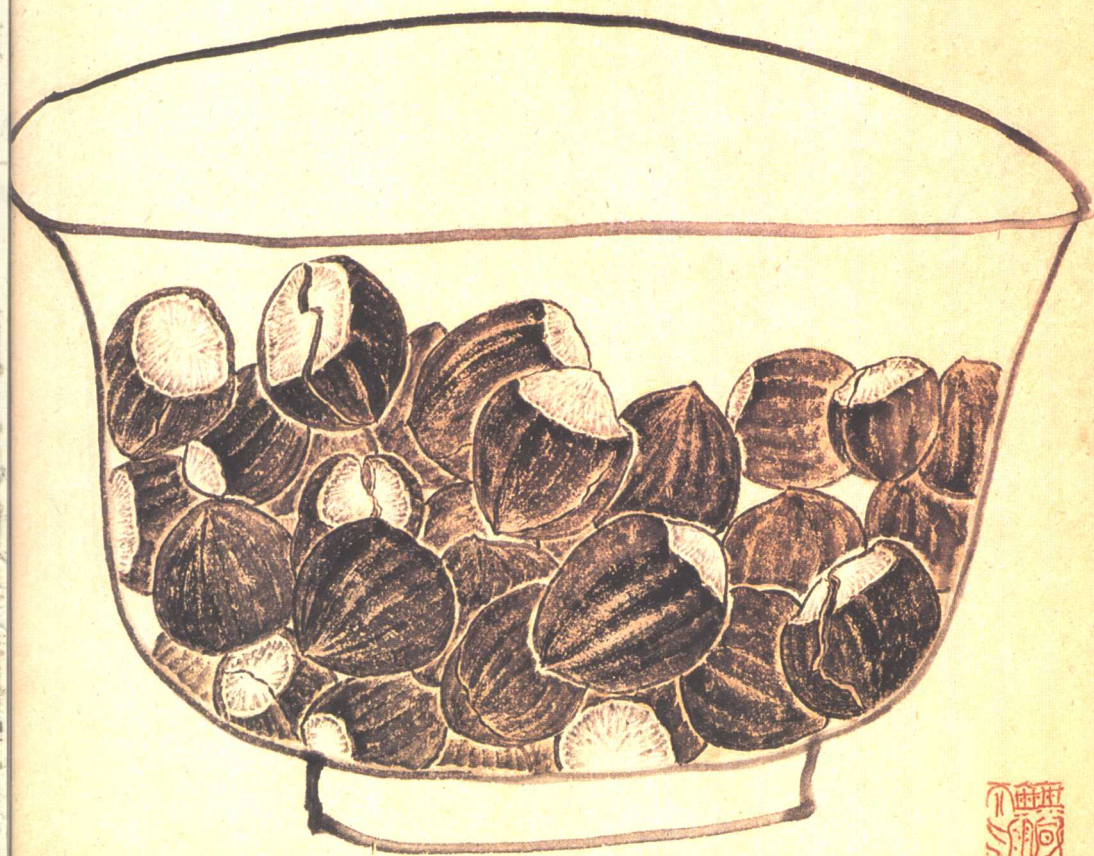
比如我画蔬果，必须针对每一个蔬果去研究它，找到表现这个蔬果独特的方法。如果没有方法，尤其是没有自己的方法，在表现它的时候，不是自然主义的，就是抄袭前人的。这样是画不出好画的。

莲藕豆荚 2003年 纸本

60cm × 40cm

老圃手記

如果能够在物象身上发现独特的方法，作品永远不会概念。传统的笔墨规律，像各种皴法、勾法、点法，各种各样的法，都是古人从自然物象和自然中发现、提炼出来的，后来才形成了一种规范。

榛子 2004 年 纸本

30cm × 40cm

中国画创作，细节非常重要。一幅画没有细节或者细节处理不讲究，就挫败了。细节是生命，一幅画的魅力是靠细节来打动人的，所以细节微妙不微妙，讲究不讲究，是一个很重要的判断标准。

The image shows two large, bold Chinese characters, '老圃' (Lǎo Pǔ), written in a traditional calligraphic style. The characters are black and have a textured, slightly grainy appearance, suggesting they were created with ink on paper. The first character, '老' (lǎo), is on the left and the second, '圃' (pǔ), is on the right. They are both written in a very expressive, almost abstract manner, with thick strokes and some internal texture visible.

蔬香 2003 年 纸本

60cm × 40cm

老圃甲申

好的细节从那里来？一是对物象细致入微的观察，从中找到独特的方法，再就是认真研究传统的笔墨规律，尤其是那些大师的经典作品，从中体会笔墨的微妙变化。只有通过这种长期的积累和修炼，才能画出纯粹的、地道的，又有生命力的中国画作品。

蔬果 2004 年 纸本

30cm × 40cm