

千古奇葩

北雁山人绘世界文化遗产

紫雲閣出版社

千古奇葩

北雁山人绘世界文化遗产

崇实斋出版社 北京

图书在版编目 (CIP) 数据

千古奇葩：北雁山人绘世界文化遗产/汤余铭绘.
——北京：荣宝斋出版社，2012.7
ISBN 978-7-5003-1527-8
I. ①千… II. ①汤… III. ①中国画—作品集—
中国—现代 IV. ①J222.7
中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第110847号

责任编辑：宋 涛
审 读：江金照
装帧设计：任 毅
责任印制：孙 行
毕景滨

QIANGUOQIPA BEIYANSHANREN HUI SHIJIE WENHUA YICHAN
千古奇葩——北雁山人绘世界文化遗产

出版发行：荣宝斋出版社

地 址：北京市西城区琉璃厂西街19号

邮 编：100052

制版印刷：北京燕泰美术制版印刷有限责任公司

开 本：635毫米×965毫米 1/8

印 张：17

版 次：2012年7月第1版

印 次：2012年7月第1次印刷

印 数：0001—2000

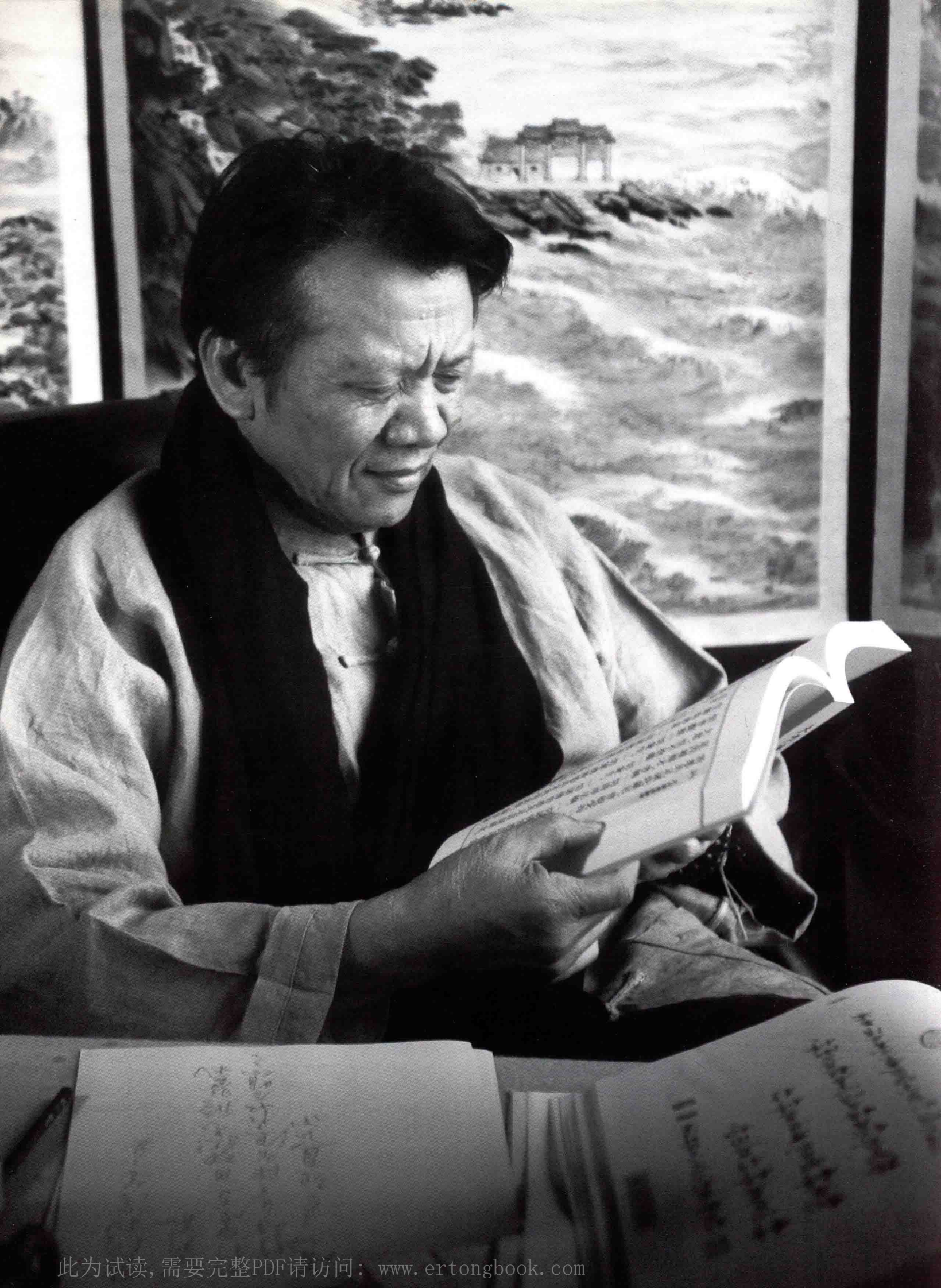
定 价：128.00元

千古奇葩

北雁山人绘世界文化遗产

崇文斋出版社 北京

简介

◎ 画家汤余铭，生于浙江乐清，画名北雁山人，就读于浙江美术学院。1967年起专职从事美术创作。现为五台山居士画家研究会会长、新华社新华书画院画家、中国佛教书画院高级院士、中国书画研究会副会长、上海建桥大学客座教授。

题北雁山人佛画

王伯敏（著名美术史论家、中国美术学院博士生导师）

2006年在桐庐请教王伯敏教授

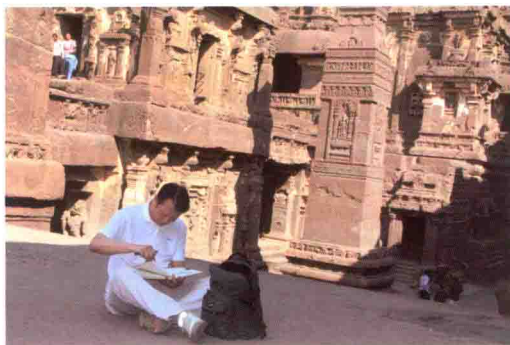
用心事佛

心仪山水

◎ 中华民族的文化源远流长，佛教美术在艺术上的创造，对中华文化的发展作出了贡献。不少石窟、寺院的雕刻、塑画，那造型的成就为民族文化在历史上增添了光彩。云冈、龙门、莫高窟、麦积山等处的佛、菩萨、天王、力士、飞天的石雕或彩塑都是世界上闻名的文化遗产，在美术史上显示着光辉的一页，值得我们保护研究并宣扬。对此，北雁山人以水墨或墨彩认真地写绘，使这些佛教美术在另一空间开拓出艺术的新境界。北雁山人以十余年时间研究，所以对石窟雕像艺术的理解较为深刻，因而他所画的石窟佛教造像，无论是尊像还是群像，都显得更生动，更有神韵。甚至对石窟岩石的质感，也表现了出来，这是至为难得的。让我们赞之曰：善哉！善哉！

二〇〇五年秋于桐庐大奇山之山麓

2012年在印度写生

记北雁山人的绘画艺术

陈传席（著名美术史论家、中国人民大学博士生导师）

向中国人民大学陈传席教授请教

请教广东深圳弘法寺本焕长老

请教原五台山佛教协会会长希钜法师

◎ 中国的绘画，在古代，是单线发展，即一条传统大河奔流而前。纵有外来的影响，如吸收了佛教艺术等，也不过是一些小流汇入大河之中，主流的传统地位从来未受到挑战。但近代以降，西风东渐，中国的文化，中国的艺术，不再是单线发展，而是多元并行的发展。有继续坚持传统者；有吸收外来艺术手法、丰富改良传统艺术者（这一派仍以传统为主体、外来艺术形式为之补而已）。有的主张“中西结合”（无主体）、有的主张“调和中西”、有的主张“折中中西”、有的主张“中西结婚”等等，而且油画、水粉、木刻、素描、水彩画等画种也都蜂拥而入，中国的艺术真是“万壑争流”，至少说也是数壑争流。

◎ 当然，传统一派，因为早已有了标准，所以优劣自然易判，也产生了黄宾虹、齐白石、傅抱石、潘天寿等很多大家。其他的派别，因在试验中，可以说还处年轻状态，还须等待历史的评判。但唯其年轻，才有未来；唯有试验，才能

出新。也许有的会失败，但新的成功也在其中。

◎ 北雁山人汤余铭先生，自幼爱画，盖出于天赋。他习画之先皆是西洋画、素描、速写、水彩、水粉、油画，从严谨的造型入手，掌握了造型后，他画什么都不成问题；然后学习色彩。1962年，他到了浙江美术学院，又系统地学习了素描、色彩，基本功更加扎实、规范。

◎ 在20世纪80年代之前，北雁山人主要学习的是西洋画技巧，他从事的创作也是宣传画、油画、水粉画等。特别是他的宣传画，二十多岁时他便有作品在全国出版发行，他创作的《庆祝中华人民共和国建立二十四周年》《保卫祖国》《毛主席视察东方红公社》《东海女民兵》等都在全国产生过巨大的作用。当然，他也偶尔画一些国画。

◎ 五十岁后，他回忆以上这些作品，尽管当时都是十分认真、十分投入的创作，但却是有意识地按照别人的要求去画，乃时代的氛围使然，这些艺术，并不属于自己，因为都不是他自己想画的。

◎ 在俗世中闯荡了五十年，他有一种失落感，甚至有些痛苦，他思考、观看、感悟，他走进佛的境地。渐渐的，他皈依了佛门，成为虔诚的佛教徒。他虽没有在寺院中出家，但认真做了居士，法名妙宇，而且成为五台山居士画家研究会会长。从此，他找到了自己的路，他从新疆克孜尔千佛洞石窟到云冈、龙门、大足石窟，从五台山到普陀山四大佛国，从汉传佛教到藏传佛教，一路上朝拜。在朝拜千千万万的佛像之同时，他惊叹古代艺术家的伟大，惊叹佛像艺术的精湛，或庄严慈祥、或端庄文静、或丰腴明艳、或雍容华贵。他决定从此投身古代佛像艺术的写生和创作。从此，他摆脱苦海，身心脱落，找到了一条属于自己的路。

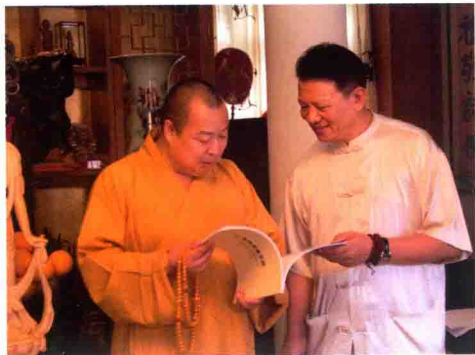
拜访广东六榕寺长老云峰大师

拜访五台山纪度老和尚

五台山佛教协会会长妙江法师指导画作

请中国佛教协会副会长印顺法师指导

香港西方寺宽运法师为画家玉树捐款
56万元颁奖

◎ 北雁山人看到很多地方的古代佛像在损毁，有的虽经保护，但仍会自然的风化，他更是忧心如焚，便决定用写实手法，真实地把这些佛像再现下来。他画龙门石窟中的佛像，画五台山的佛像，画敦煌石窟中的佛像，画大足山佛像，画杭州灵隐寺前佛像，也画寺院大殿中的佛像，当然也包括菩萨、罗汉像。因为他本身有很强的造型能力，所以，他笔下的佛像、菩萨像、罗汉像都十分的准确、真切，完全忠实于古代造像原作，形神兼备，或威严、或慈祥、或雍容、或丰满、或秀美。皆严谨中见生动，真切中见神韵。

◎ 画佛像用西洋画法，把佛像的石、土、木的质感也画了出来，而补景又用中国传统的写意法，见出他的笔墨技巧。北雁山人的画真可谓中西结合。

◎ 北雁山人也画传统式的山水画，他的山水画也画的是佛教名山，表现山水中的佛塔、佛教建筑以及佛寺的环境，同时也作为他画的佛像背景。

◎ 北雁山人这种中西结合的绘画方式，还在试验中，如前所述，唯有试验，才能创造出新的形式。

◎ 北雁山人发誓要把中国各地著名石窟、寺院中的佛教造像，都一一表现在画上，保留资料，供人欣赏。为了真实的再现对象，他必须继续用写实手法，写形传神，这是他的艺术特点。当然，他还在探索，使他笔下的佛像艺术更深刻。他说：“画家必须让自己的心更完整一些。我现在的心愿，就是把中国的石窟全都系统地画出来，把上千年前无数无名艺术家创作的文化遗产都画出来，让更多的人看到。”为达此目的，他“焚膏油以继晷，恒兀兀以穷年”，奔波全国佛教圣地，写生创作。在北雁山人心目中，佛像有损毁风化之日，以画继之。石窟寺院佛像是固定在一处的，须千里迢迢

方能至前拜观，画之于纸绢上，则可以游动，不出家门，便可欣赏，这也是他的画中佛像始终保持写实的原因之一。

⊙ 北雁山人认为：“一个人做事有三个阶段，首先要“观”，也就是要进入生活；其次要“悟”，就是坐下来思考；最后要实现自如，心里想什么就去做什么，也就是画家的自我。目前，努力创作石窟佛像，就是我的自如。”

⊙ 北雁山人如此说，也如此做。祝愿他继续努力，把天下名山佛像全部形之于画，永远流传于世。

汤唯的“老爸”是画家

记著名画家汤余铭

林宏伟（中央文史馆《中华书画家》杂志社副社长）

与林宏伟、叶华先生在一起

和女儿汤唯一起品画

◎ “我老爸对绘画艺术的热爱，可以说到了一种痴迷的程度。他可以24小时在画室里不间断地创作，也可以和人滔滔不绝地探讨书画艺术。有时候，我们看他画得太辛苦了，想让他轻松轻松，就拉他一起看看电影，聊聊天。不出半小时，画画时还精神十足的他，就会呼呼入睡。他的生活中，除了绘画，其它都是微不足道的。因此，我经常叫他‘牛爸’。”

◎ 影星汤唯这样向记者介绍她的老爸，言辞中透出一种特殊的敬爱之情，也让我们把她的老爸——著名画家汤余铭的形象，定格为一位传统勤奋的中国画家。

渔民的后代

◎ 其实早在20世纪70年代，汤余铭就是一名有成就和影响的实力派画家。

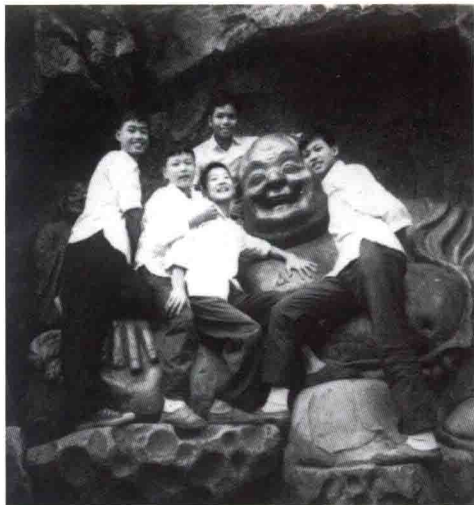
◎ 1976年，他创作的国画《毛主席视察东方红公社》曾在全

国大量发行，引起轰动。30年后有人曾出价100多万元要买他这件作品原稿。而在这前后的十来年时间里，汤余铭先后创作了《庆祝中华人民共和国成立二十四周年》《保卫祖国》《向大海要粮》《东海女民兵》《鲤鱼跳龙门》《吉庆有余》等画作，有的作品多次参加国内外美展，有的作品还被西泠印社等出版单位印刷出版，在全国新华书店大量发行，产生了广泛的影响。1985年，他在日本千叶举办了“汤余铭山水画展”，成为改革开放后最早走向国门的画家之一。

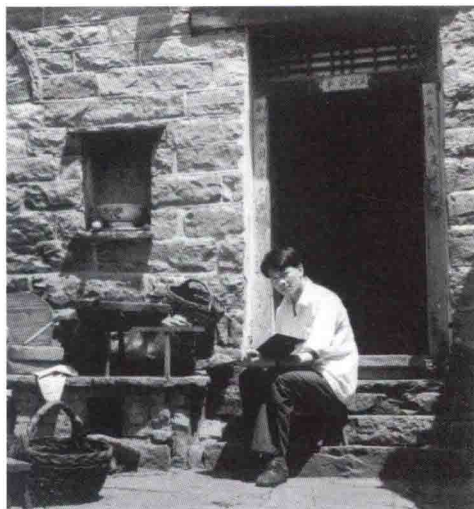
◎ 如果要探寻汤余铭的成功足迹，我们不能不说他与生俱来的发现美、表现美的艺术天赋。

◎ 20世纪40年代，汤余铭出生在浙江温州一个渔民家庭。家门口碧波连天的大海，不仅给他们一家带来了丰足的衣食保障，也给他带来了许多美好的想象和记忆，让他从小就爱上绘画。汤唯曾这样回忆自己的童年：“小时候，爸爸常常带我去看大海，教我去捕捉浪花绽放的美丽。他很喜欢画画，有时候就在潮落的海涂上嬉耍画画。他常常说，渔民的后代，能发现大海的美，表现浪花的美，特别是能体会到鹅卵石只有在海浪一次次地拍打、磨炼中，才能成就自身的美的精神。后来，我初中毕业被送到杭州五四美术学校读书，其实这也是爸爸的意愿，虽然我心里不乐意，但还是满足他的愿望。现在回想起来，他这种对美的发现和表现的教育，对我后来的成长还是有很大的影响和潜移默化的作用。”

◎ 就是这样一位热爱发现美和表现美的渔民后代，以其特有的绘画天赋，在弱冠之年考上了浙江美术学院（现中国美术学院）。1962年9月，汤余铭从温州渔村来到天堂杭州，在这所曾聚集和培养了林风眠、潘天寿、黄宾虹、刘开渠、李苦禅、李可染、董希文、吴冠中、赵无极、朱德群、罗工柳等一大批20世纪中国绘画艺术大师的艺术殿堂，接受系统的学

佛缘

1967年，在太行山下写生

院美术教育。

艺术的力量

◎ 1967年，汤余铭离开浙江美术学院，分配到杭州市文化局下属的美术公司从事专业设计和创作，他的艺术天赋和刻苦勤奋很快就赢得了领导和同行的肯定。1971年下半年，为了迎接美国总统尼克松访华，浙江省专门组织力量对杭州机场进行装修改造，在多个团队创作的设计方案评比中，汤余铭牵头创作设计的方案以“地方特色、欣赏为主、工艺美术”为特点，脱颖而出，成为最后入选方案。汤余铭也因此进入更高领导的视野。

◎ 1979年，浙江省为了进一步拓展外贸事业，需要培养工艺美术设计队伍，恰好当年负责杭州机场装修改造的领导想到了汤余铭，让他参加了建设培养全省的工艺美术设计队伍。新的岗位给了汤余铭新的施展天地。

◎ 汤唯曾多次谈起自己报考中央戏剧学院那段难忘时光，是她老爸陪伴她度过的。汤唯说：“那段日子，靠父母工薪度日的汤家并不富裕，为了让我安心学习迎考，爸爸将许多心爱之作让人收藏，得到些润笔费都给我做学习和生活费用。他用自己对艺术的虔诚追随，默默地教导我，他对绘画一丝不苟的磨炼精神，深深激励着我。我一直记得爸爸的一句话：‘年轻人要使自己成才，必须懂得磨炼自己，特别是我们搞艺术这行。’如果没有老爸当年的支撑，也就不会有我今天的成就！”

◎ 汤余铭的绘画，不仅成就了自己的事业，还深深地影响了

1985年，在日本作画

1997年，举办新春画展

1999年，在母校与同学合影

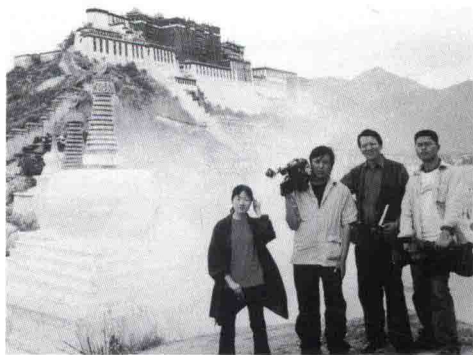
女儿的事业发展。

题材的革命

◎ 回顾总结汤余铭的艺术创作道路，我们可以清晰地看到，他的绘画作品不仅能娴熟地运用中国绘画的传统技法，还能与时俱进地把握时代脉搏，甚至以超前的眼光去捕捉与时代相适应的题材。

◎ 20世纪六七十年代，汤余铭以画红色题材出名，《毛主席视察东方红公社》《保卫祖国》《向大海要粮》是他那个时期的代表作。到了八九十年代，他侧重的是山水画的创作，1985年他去日本展出的就是中国绘画的传统题材——山水画。为了画好山水画，他分别在山西五台山和广东组建了创作室，年年根据气候在南北写生创作。他曾连续12年上五台山，足迹遍布五台山、峨眉山、九华山、普陀山，同时在新世纪后，他将目光投向中国丰富多彩的文化遗产，选择中国一千多年的石窟，以“千古奇葩”为主题进行写生创作。

◎ 甘肃敦煌石窟、山西大同云冈石窟、河南洛阳龙门石窟……在中国灿烂传统文化中，石窟佛像艺术像是一颗颗璀璨的明珠，吸引了汤余铭的眼球，震撼着他的心灵。为深入了解和学习古人的石窟艺术，汤余铭埋头学习佛理，研究佛教艺术。他踏访名山古刹，把佛教故事、佛教人物、佛教圣地的山川河流等佛教题材，都作为创作的对象。在总结学习前人以勾线手法描绘佛像的基础上，他融会中西，结合早年油画、国画、设计的创作经历，探索用水墨在宣纸上描绘立体佛像，创造三维空间效果，以别于古代的佛像画法。他所画的石窟佛像生动而有神韵，岩石肌理质感十分明显，可

2004年，在西藏采风

2011年，在印度采风

早期作品：鲜花献英雄（1984）