

中国近现代名家画集

黄 长 虹

人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国近现代名家画集. 黄长虹 / 黄长虹绘. — 北京:
人民美术出版社, 2013.1
ISBN 978-7-102-06288-4

I. ①中… II. ①黄… III. ①绘画—作品集—中国—近现代
—中国—近现代 ②中国画—作品集—中国—现代
IV. ①J221 ②J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第012441号

中国近现代名家画集

黄长虹

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>

责任编辑 刘继明 张 舒

特约编辑 于瀛波

摄 影 林跃隆

责任印制 文燕军

制版印刷 深圳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1月 第1版 第1次印刷

开本: 787毫米×1092毫米 1/8 印张: 27

印数: 0001—1300

ISBN 978-7-102-06288-4

定价: 350.00元

版权所有 翻版必究

黄长虹，1933年生，广东省潮州市人，1957年毕业于沈阳师范学院美术系，长期从事美术教学工作。现为中国美术家协会会员，中国版画家协会会员，汕头画院画师。多件作品入选全国版画展、全国美展等各级大型展览。部分作品被选送日本、法国、英国、新西兰、塞浦路斯、加拿大、澳大利亚、新加坡、中国台湾、香港等地展出。教学之余，一直坚持美术创作，前期以版画为主，1980年后转为中国山水画创作。

1986年由广东省美术家协会主办的“黄长虹山水画展”在汕头市展出；1987年与画家李颖应邀前往日本，在京都承天阁美术馆举办中国画二人展；1988、1989年先后在日本东京、大阪举办个人山水画展；1991年在美国洛杉矶举办个展，展出山水画作品40件；1992年应邀前往泰国举办画展，被泰国泰华艺术协会聘请为顾问；1994年应邀前往新加坡举办山水画个展并进行讲学；1996年应邀前往台湾参加海峡两岸文化交流活动，举办个人山水画展。出版有《黄长虹山水画选集》《黄长虹山水》等画册。

诗情笔墨山水画

——黄长虹的艺术创作

邵大箴

读过林风眠先生的不少文章，其中有一篇短文是写杰出油画家席德进的，给我留下很深的印象。他说席德进“不模仿抄袭，也不追求时髦，始终是老老实实做人，诚诚恳恳画画，是一个真正的艺术家。”他还把“老老实实做人，诚诚恳恳画画”作为文章的标题。最近，当我有机会接触黄长虹先生和欣赏他的山水画作品时，林风眠评人评画的这一标准又不断在我的脑海中涌现。因为，在与黄长虹不多的交往特别是在他的作品中，我得到的最鲜明感觉，便是他为人老实，作画诚恳。

一个人的老实与否，可见于他的言行举止和待人接物，而作画诚恳以什么作为评定的标准呢？林风眠说了他认为重要的两点：不模仿抄袭，也不追求时髦。模仿抄袭是指画家不画自己的真实感受，眼睛盯着古人、他人，以仿效别人的风格代替自己的创造；追求时髦呢，就是没有自己的艺术理想和主张，跟着画坛流行的风气走，追随时尚。我在黄长虹的作品中，既看不到丝毫模仿抄袭的痕迹，更看不到他追求时髦的任何表现。

黄长虹1933年出生于广东省潮州市，1957年毕业于沈阳师范学院美术系，长期从事美术教育工作，曾任汕头工艺美术学校副校长。从上个世纪50年代末起，他便有版画、连环画作品参加各类美术展览或公开发表。60年代他已成为一名知名的版画家，作品常出现在全国性展览会和在国外展出。他的版画作品以风格清新、感情质朴和生活气息浓而受到业内人士的赞扬和广大观众的喜爱。尤其他用版画语言描写潮汕地区特殊人文风情和大自然景色的作品，在潮汕文化和艺术史上占有自己的位置。

黄长虹一直对传统水墨画抱有浓厚的兴趣。其实，版画与水墨画虽工具、质材不同，表现语言有异，但基本创作原理是相通的。除了都要从生活出发，写自己真切的情感之外，版画与水墨画的章法、画面结构、黑白灰以及色彩之间的呼应关系，与水墨画相近，只是一用刀法，一用笔墨；一以刻线刚直有力见长，一以笔墨情趣取胜。事实上，我国许多从事版画创作的艺术家的在自己的创作中常常借鉴水墨画的技巧，尤其受传统国画写意观念的影响，注重版画表现语言的意象性。至于版家用笔墨在宣纸上探寻水墨的奥秘，更是普遍的现象。

黄长虹于1973年赴敦煌莫高窟学习和临摹壁画，进一步唤起早已埋藏在他心底的中国画热情。经过十

多年的磨练和钻研，他在山水画领域取得了令人瞩目的成绩，1986年，广东省美术家协会在汕头为他举办了个人山水画展，同年国画作品《山村》参加广东省画家作品展并被送往澳大利亚展出，标志着他成功地跻入国画家的行列。从那时起二十多年来，他的足迹遍及祖国名山大川，观察和体验大江南北山水之雄健和秀美，认真写生和观摩古今名家经典，完善自己的笔墨技巧，个人的风格面貌也越来越鲜明。他的山水画除在国内享有声誉外，还先后在日本、新加坡、泰国、美国和中国台湾等地举办个展和进行艺术交流。作品因其特有的艺术品质受到业界和观众的赞赏。例如，他和日本名家东山魁夷、平山郁夫等共同参加日本宇都宫市立雀宫的一次展览，作品被日本评论界誉为“黄长虹世界”、“五彩的水墨诗人”；他还被泰国泰华艺术协会聘请为顾问。俗语说：“艺高人胆大，胆大才艺高。”由于生活和艺术经验的丰厚积累，视野和胸襟的不断开阔，他的艺术创作也进入新的境界，语言更为丰富、精炼，格调更为纯正、清新。

黄长虹虔诚地对待大自然，他始终坚持在深入观察和研究自然山水的基础上，进行艺术创造。传统中国画一直强调画家需要通过“师古人”和“师造化”的途径步入艺术堂奥。程式化的国画的语言，其章法和笔墨经过历史长河的沉淀和积累，后人需从模仿前人的章法和笔墨入手，掌握其要领再逐渐转入面对自然写生，开始走向创作。因为前人经典作品林立，如一座座丰碑，往往给后学者造成错觉。似乎只有对前人顶礼膜拜，亦步亦趋地跟随古人方能有出头之日。由此形成中国画界的不良习气：以作品面貌和笔墨技法酷似古人而自豪，不思另辟蹊径。由于黄长虹转入水墨山水创作时，已经是一位知名的版画家，谙熟艺术创作之源泉在于生活之理。他一面虚心学习古人经验，苦练笔墨，细心体会中国画的意境；一面深入生活，面对大自然，通过山水写生，搜集素材。他的山水画都是有感而发，有自己对客观自然真切的体会和亲切的感情。他的作品以真山水为依据，经过自己的提炼、概括和艺术加工创作而成。他运用了前人的笔法墨法，熟练地运用勾、勒、点、擦、皴、染，但作品面貌却刻有自己的鲜明印记。他不回避用写实手法，注意客观物象形的描写，但他用写意精神统率画面的整体结构，他在写境，也在造境，具体物象的描写服从整体境界的创造。在这一点上，他与李可染先生采用的“写生—创作”法相似。他写生，但不是把

客观景物直接描写在画面上，而是赋予写生以创作的意味。还与李可染山水画有相似之处的是，黄长虹的作品吸收了西画的形、光、色一些元素，并多用满构图，由于巧妙地运用虚白，使饱满而有张力的画面透气而产生灵动感，这显然是受当代西画和版画的影响，或许也多少受元人绘画的启发。

画有在奇中求奇和在平中求奇两种类型。前者可能使人乍一看为其奇特所吸引，但经不起观赏者的细细琢磨和推敲；而后者即在平中求细微变化，往往耐得住观赏者的品尝与鉴赏。黄长虹的画属于后者，他平实地写来，云雾、山峦、水流，树木、房舍……均为我们常见的景色，但他不仅把这些物象巧妙地安排，组合成有诗意和韵律感的画面，而且把自己的感情寄寓其中，借景抒情，画面情景交融。山水画《幽》(2006年)，天茫茫地茫茫的景象，使人不由忆起“念思古之幽情”的诗句；《云山图》(2010年)，犹如一篇宏伟的散文诗，结构严谨，但不失活泼、生动，黑白、虚实变化微妙而有整体感，笔墨语言丰厚而有韵味，在法度中又参入了版画的力度。《苍山落照》(1996)、《新雨后》(2007)、《夜韵》(2010)等，构思精妙，笔墨灵动，气象清新。他也善于用彩，以彩当墨和彩墨结合的佳作有《蓝色海洋》《秋韵》等。从艺术气度上说，黄长虹的山水创作兼有南派画风之秀美和北派画风之刚毅，这和他出生在南方又在北方接受艺术教育有关；还与他把版画艺术元素融入到水墨使其产生异彩不无联系。

中国画创作的要旨在于虚静，画家只有心无旁骛地专注于艺术，方能体验自然内在之美，方能从内心散发出真切之情，方能在笔端飞翔自己的想象。近十多年来，黄长虹山水画艺术之所以愈来愈有艺术魅力，主要是因为他沉潜在平和、淡定和虚静的心境中作画。最近，在给我的一封信中他坦诚地写道“人老了，别无所求”。这是他心情的真实写照，是老实人说的老实话。不过，自然界有自己的规律，不求名利而诚实、勤奋作画的人，一定会有丰厚的回报，这就是人们常说的“天道酬勤”的道理。

如今，黄长虹正在收获他艺术上的累累硕果！

2012年4月

苍润朴茂 山水清华

——阅读黄长虹的中国山水画作品

黄亦生

大约是三十多年前，我们经常会在中国版画艺术画坛上发现黄长虹的作品。作为版画家的黄长虹，他的版画作品以其充盈着浓郁生活气息和生命热情并具有形式美质、精致的黑白安排、刻印精良的艺术品质打动我们的心，留下了难于忘怀的印象。

或者是中国画艺术的感染力太强大了，或者是具有笔墨抒写奔放自由的感觉太诱人了，版画界一些功成名就的画家，放下刚健锋利的木刻刀，拿起一管柔软婀娜的毛笔，在洁白的宣纸上驰骋，左奔右突，挥毫泼墨，借助着他们在版画艺术创作上的经验，糅进新的技法、意念、形式，而使他们在中国画的创作上别具新意。他们的作品更具有有一种发人鲠醒的感人力量。

黄长虹他不事喧哗，执著地思索着、体悟着，是一个沉得住气的艺术家，他恬退近乎平淡，深思着中国画的艺术形式，对笔墨传统进行深入的探讨研究，实践并试验着，印证了形式传神始乎情而至于理的画理。当然，时下的“写生”是画家人人皆能为之的画技，重要的是，黄长虹让他的画注入了新的意念。

显然，黄长虹一直把创作的“根”，特别是中国画转型下的当前之际，寻求中国传统精神与现代意识相结合的艺术观念，他用极大的精力出入于传统笔墨和对当代中国画艺术大家笔法的探究，用以充实自己，更加着力在生活的情境中汲取可以并愿意表现的山川河流、鸣泉飞瀑、虬松竹树、村舍晨岚，远山夕照的大自然等一切能够扣动心弦的图景凝聚于笔端。“艺术创作是心灵的闪光，是内气的勃发，是超常灵魂的力量，人格力量和情感力量的聚合，是画家笔下人格品质、文化修为糅合再生的‘儿子’，是画家精神生命的表征。”所以，他的山水画创作一落笔便有了线与面、色与墨、点与块、擦与皴、浓与淡、干与湿的交融汇合，在构图的体势、线条的运势、点线的漫势集合中演绎出苍茂浑厚、恢宏博大的资质。他的画作明快灵动中透露出沉郁开张的韵味。

我们在回望中国绘画史的时候，便会发现中国山水画的发展，自隋唐五代北宋以降，已臻成熟而成为一个后人难以逾越的高峰。勇于攀登山水画高峰的一代又一代画家，用加倍的勤奋与努力，继续着山水画创作的探索研究，他们创作的新成就，为中国画史增加了更加厚重的一页。

画家黄长虹，是一位在山水画创作上竭尽功力作画和做学问的探索者。正如林风眠、李可染、刘海粟等许多中国画大家的艺术步履一样，黄长虹早期接受西方绘画艺术造型和创作观念的熏染并涉足在油画、

版画、水彩等画种的创作中获得成果。显然，西方绘画的学术观和严格的创作观为其后来中国画创作打下了深厚扎实的基础。然而，中国画艺术的博大精深和深奥诡秘的神韵境界，对他是一个必须面对的新的艺术创作课题。他重新理解中国画创作的精神内涵，注重写生，以形成自己山水画的创作观。他认为数百年来中国画坛的陈陈相因“师古人、师临摹、师传统”已经使得山水画艺术濒临了无生气的境地，而更加认定只有“写生”，到大山大水、峻岭崇山中去聆听天籁之声，观察自然之形，体会山水之神，方可令手中笔墨有所感悟，“外师造化”已成为他作画的信念。“废物象而取其真”则是他行万里路、画万里画的精神依托。所以，我们阅读他的作品，总会有一种跟着他的足迹跋山涉水走遍名山大川的感受，壮丽山河、乡村一隅的感觉。所有这些，都是画家笔下洋溢着“夺造化而移精神遐想”。我们会从他的画中有所感悟，有所体会。

我们注意到黄长虹年轻时曾经在祖国的东北求学。生命即是环境的重塑和文化精神的修为的经历决定了他的行为意识。北方广袤的大地和崇山峻岭，山川伟岸、河流壮阔使他浸染着一种崇高峻伟、朴茂厚重的审美取向。同时，北方文化底蕴和北方山水画派的画家，即如黄宾虹、傅抱石、李可染、张步、李宝林等人的山水画创作风格和美学追求，人格的省修都以大气蓬勃的精神重塑着他的艺术意念。尽管他的笔下更多的描绘的是南方的绿水青山、湖光山色，我们却依然能从他的笔墨经营中体会到其迥异于岭南的纤秀明丽、温润轻薄的趣味，而具有一种朴茂雄浑、厚重爽正的北派风范。

这是一种艺术情趣的“美学杂交”。由于他在艺术道路上的阅历，使得他的作品在岭南画风的轻柔秀美、水韵灵动的笔墨画风中，仍然泛出他骨子里那种沉雄浑厚的美学追求，从而使他的作品另有一种似此亦彼的美感。

当然，广采博纳的黄长虹的取材视野，大体还是囿于丰茂树木、绿水青山，他审美的精神内核仍然逃不出茂盛山野、诗意流水的美的视觉感受。他更多地取中景构图，近乎中庸平和的图式更接近他的心境。似乎，这样的景境为其画作浸淫是生命的气息而使其兴奋不已，笔下墨色交融，线条更加纵横恣肆而饱含热情颤动的脉搏。或者，我们能看到活跃的笔触似乎诉说着写意的抒情是生命的律动，是诗的轻轻行吟。他的画迥异于僵死的套路，抑或是狼奔豕突的粗粝狰狞的画作，山水云石、树木村舍，他给它们生命，他

给它们灵魂，他给它们传递着山河的通灵之气。

他的作品《黄昏》让你隐约闻到竹乡傍晚蒙眬之中那种丝丝的氤氲。这种在写生的图像中，注入了画家本心的意趣而形成的墨色线条的美，构图形式的精心安排，使他的作品更呈饱满充盈，似乎溢出画外的诗意神彩，便有更加动人的美妙韵致。

我们已经注意到，长虹先生的画作，意匠的经营和诗情的注入，是他创作山水画的特殊表征。“诗人六义，多成于鸟兽草木之名，而律历四时，亦记其枯荣语默之候。所以，绘画之妙，与诗人相表里。”就山水境况而言，那种旧日的诗意或者已经在时间长河中湮逝远去，成了岁月的遗响。然而，黄长虹恰恰正在寻觅的便是即如斯逝去的魂灵，深远的疏朗而宁静的山河对话，便会使心在静穆中反省一如禅的境界，澄明而悠远。即使如《静夜》中的远山如黛，以黑与白为写实的意境，云彩流动，河水泛着银光，小舟自横，静夜生凉的意境，是对心的洗涤。《蓝色海洋》中，画家汲取西方画理的意念，在宣纸上演绎墨色交融的篇章。这是画家在中国画的语言传承上有了新的构想和突破，使中国画艺术家能够得以笔墨耕耘的疆土，得到开拓与延伸而作出的既平常又非凡的努力所取得的成果。

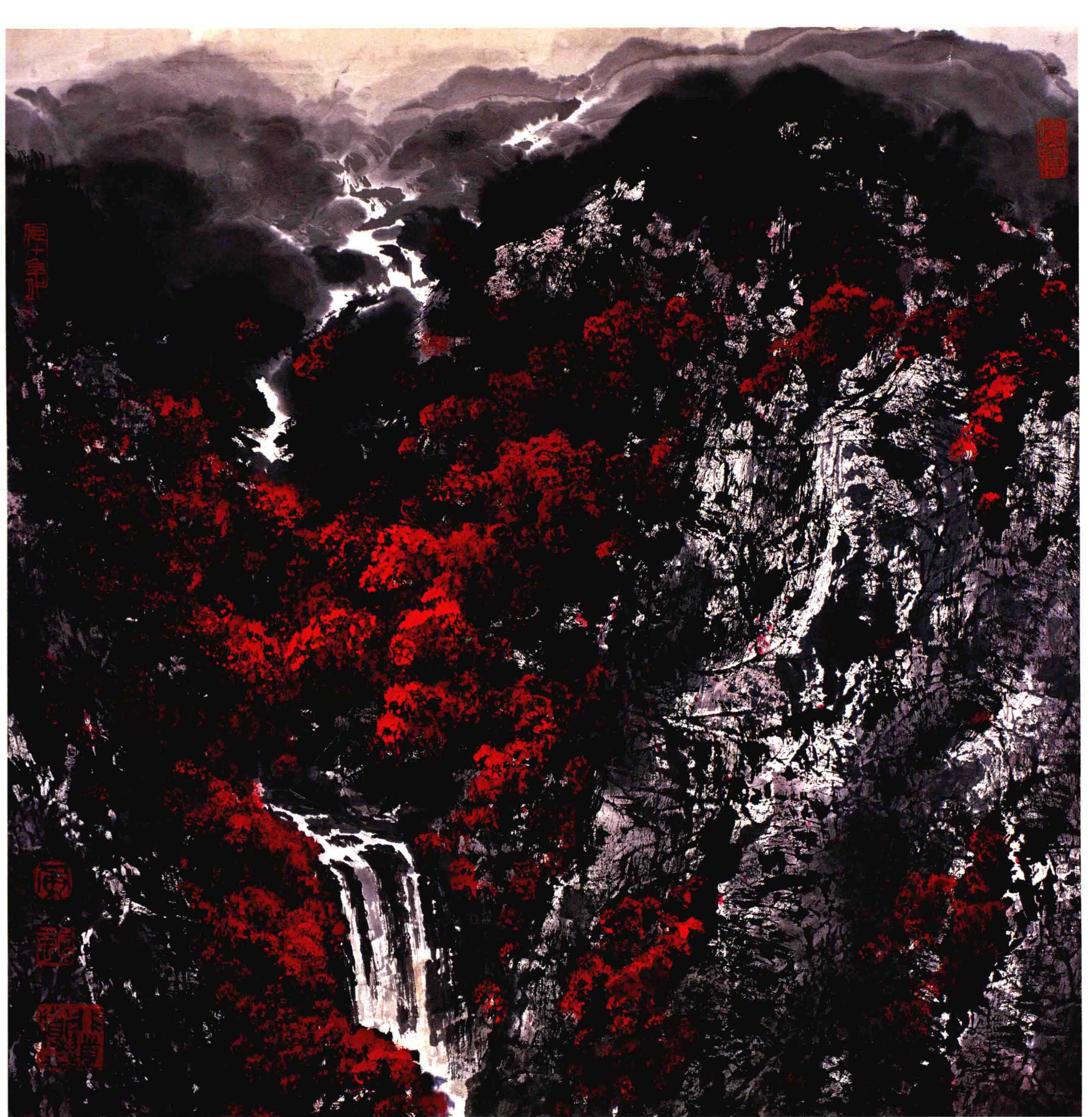
阅读黄长虹的山水画，庆幸的是，他的作品没有掺进某种时下流行的画风陋习。他沉得住气，偏安于岭南一隅，不事喧哗，不求闻达，自修反省，反躬体悟，在宣纸上长期对笔墨实践，画技的不断探索形成了独特的创作审美意趣。当今画坛多出一些这样的画家，真大幸事也。

“峰高无坦途”这是昭示着致力于艺术创作的艺术家的哲理。画家黄长虹，矢志于山水画创作数十寒暑，他不知老之将至，仍然背着画夹，行走在崇山峻岭、偏僻乡村，去体会感受山河的伟岸峻美，汲取山川草木的精神元气。他的画作不仅没有雷同，避开了“千人一面，千面一画”重复的无奈，而且一扫时下有些画家一味的程式笔墨再现前人画面架构的恶俗习气，而使得画作焕然一新。这是令他快乐的。

八十春秋，过眼云烟，可以为他欣喜的是画家黄长虹，不说岁月已暮人将老，他一卷卷丰硕的画作，展示着生命的价值和学术追求，百炼成钢的光辉而使他的艺术生命永放光芒。

2012年3月22日于广州

图 版

霜 红

秋 韵

蓝色海洋

沙漠明珠