

中国写意花鸟画金陵组合作品集

ZHONG GUO XIE YI HUA NIAO HUA JIN LING ZU HE ZUO PIN JI

古吴轩出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国写意花鸟画金陵组合作品集 / 陈培光等著. —
苏州:古吴轩出版社, 2011.12
ISBN 978-7-80733-756-0

I. ①中… II. ①陈… III. ①写意画: 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(2011)第265348号

编委: 陈培光 李 罗 施永成 何 鸣 孙元亮
冯 智 张少武 赵治平 姚 亮 忆 君
总 编: 陈培光
主 编: 何 鸣 孙元亮
执行主编: 忆 君
责任编辑: 陆月星
装帧设计: 忆 君

书 名: 中国写意花鸟画金陵组合作品集

著 者: 陈培光等

出版发行: 古吴轩出版社

地址: 苏州市十梓街458号 邮编: 215006
Http://www.guwuxuancbs.com E-mail: gwxchs@126.com
电话: 0512-65233679 传真: 0512-65220750

制 版: 南京新华丰制版有限公司

印 刷: 南京凯德印刷有限公司

开 本: 787×1092 1/8

印 张: 20

版 次: 2011年12月第1版 第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-80733-756-0

定 价: 388.00元

如有印装质量问题, 请与印刷厂联系。

中国写意花鸟画金陵组合作品集

ZHONG GUO XIE YI HUA NIAO HUA JIN LING ZU HE ZUO PIN JI

古吴轩出版社

J222.7
201222/

陈培光
Chen Peiguang

李 罗
Li Luo

施永成
Shi Yongcheng

何 鸣
He Ming

孙元亮
Sun Yuanliang

冯 智
Feng Zhi

张少武
Zhang Shaowu

赵治平
Zhao Zhiping

姚 亮
Yao Liang

忆 君
Yi Jun

序

■ 王慧芬

江苏文化积淀深厚，源远流长。在诸多艺术中，江苏的中国画在全国有着重要的地位和影响。近半个多世纪以来，以傅抱石先生为代表的新金陵画派名冠华夏，由陈之佛、喻继高先生相继领军的工笔花鸟画也闻名遐迩。江苏写意花鸟画界不乏一大批传统功力深厚又兼融合中西之长的优秀画家，但由于诸多因素，江苏写意花鸟画和全国写意花鸟画一样，发展相对缓慢，亟待振兴。

中国写意花鸟画是我国绘画发展到一定阶段自然出现的文化产物，在中国绘画史中占有重要的地位。它集诗、书、画、印于一身，有着丰富的文化内涵和形式美感，拥有很高的文化品位，是中国传统文化中的一枝艳丽奇葩。

为推动江苏花鸟画的发展，1987年，江苏成立了省花鸟画研究会。20多年来，江苏花鸟画研究会团结广大花鸟画家，通过不断举办花鸟画展和理论研讨会，出版论文集和《花鸟画研究》杂志，积极推动江苏花鸟画的繁荣发展。他们经常相聚笔会，合作大画，切磋技术，为后来的“组合”打下了坚实的基础。

2009年，江苏花鸟画研究会10位画家为庆祝中华人民共和国成立60周年合作的大画《盛世春光》受到广泛好评。同年10月，江苏省文联大楼搬迁新址，他们在喻继高先生的带领下，重新创作的10m×4.5m的巨幅花鸟画《盛世春光》，被布置在省文联二楼大厅。这次成功的集体创作活动，引起江苏绘画界和理论界的密切关注，由著名理论家马鸿增提议，这一创作团体正式被命名为中国写意花鸟画“金陵组合”。

近两年，他们先后举办了“祥泰墨花 湿地情怀——江苏花鸟画邀请展”和庆祝中国共产党成立90周年“芳华颂——中国写意花鸟画金陵组合作品巡展”等，受到了广泛欢迎和高度评价。

在“金陵组合”这种艺术创作形式中，充分集中众人的智慧并注重发挥个人的特长，实现优势互补，各展所长，通过集体创作大画的这种形式，不断探索写意花鸟画发展的新途径，寻求新突破。为了保证组合的稳定与和谐统一，“金陵组合”的画家注重加强艺术修养，注重贴近生活，回归自然，寄情笔墨，讴歌盛世。同时画家在独自创作时又充分显现自身创作风格。这种聚则求同、分则求异的创作方法，使画家们练就了开放多元的思维模式和丰富多变的艺术手法，使得这一团队在艺术表现上具有较大的开拓潜力和较强的应变能力，成为江苏写意花鸟画创作中的一道亮丽风景。

盛世丹青，汉风吴韵。我们期待着“金陵组合”创作出更好、更多、更美的精品佳作。

作者系江苏省文联党组书记、常务副主席

大气象·大生态·大家园

——“金陵组合”追求的审美境界

■ 尚 辉

“金陵组合”是近年出现在江苏以写意花鸟画为主要表现方式的画家创作群体，它以相对固定的画家组合而展开的超大型主题性的写意花鸟画创作，不仅开辟了中国画创作的新模式，而且在当下写意中国画不断式微的境遇中起到了振兴与弘扬的作用。

就江苏中国画的发展而言，彪炳20世纪以来中国美术史篇章的，无疑体现在山水画与工笔花鸟画两个领域。前者，有傅抱石开创的新金陵画派在上世纪五六十年代中国画的现代性转型中起到了示范性的开拓作用；后者，则有陈之佛对于沉寂已久的工笔花鸟画的承前启后而引领了新中国工笔花鸟画的全面复兴与繁盛。写意花鸟画在江苏不乏深厚的传统底蕴，而且从事者基数庞大，欣赏受众面宽广，但相对而言，江苏写意花鸟画的创作水准具有高原特征，而缺乏学术探索的高峰或巨峰。这在很大程度上，也减弱了江苏写意花鸟画在全国中国画创作方面的影响力。而“金陵组合”则试图通过创作团队的构建，整合主体资源，调整创作路向，探索表现方式，以组合的个性面貌凸显江苏写意花鸟画的当代成就，刷新人们对于江苏写意花鸟画较为温和的认知。

既和中国画创作那种传统的雅集不同，也与现代为单幅创作而开展的合作相异，“金陵组合”以相对固定的10位花鸟画家为其组合群体，他们不是即兴式的雅集，也不是为单幅创作而进行的一次性合作，而是以稳定的创作成员的明确分工，形成一个不可拆分的主体而进行的长期群体性创作。他们倡导每位画家都有各自鲜明的艺术追求，但“金陵组合”的目的更在于这种组合的整体性面貌，并力图创作完成个体创作难以胜任的主题性花鸟表现与超大尺度的画面创作。

以著名写意花鸟画家陈培光、李罗、施永成、何鸣、孙元亮、冯智、张少武、赵治平、姚亮和忆君为成员的“金陵组合”，强强联手形成了鲜明的创作风貌与艺术特征。这主要表现为画面气象阔大高远、花木生态自然丰富、飞禽走兽生动多样以及融北碑南帖笔法于一体而形成的灵秀雄浑的语言风貌。画面气象阔大高远，不仅指画幅因超大厅堂建筑而需要超大尺寸的画面，而且指这种超大尺寸画面所营造的气象境界恢弘壮阔。这些作品往往把传统一隅的折枝花卉扩展为大生态的花木描绘，以大开大合的构图搭建超大画面的空间，并追求气韵的贯通与飞动而注入画面以辽阔高远的境界。花木生态自然丰富，是指作品中表现的花木品种繁多、花形姿态婀娜和花草树木丰盛。显然，因为群体组合而能使每位艺术家擅长的不同花木都能获得充分表现，从而克服了单体表现花木的局限性。飞禽走兽生动多样，也来自于组合群体中各自不同的绝技，他们或擅长飞禽、或长于走兽、或工于草虫，他们通过符合视觉审美的生态时空而将各自精擅的飞禽走兽融入一个主题的画面，真正做到了取长补短。而他们的艺术个性更多地还体现在对于传统笔墨的不同承传路径的选择上，或从帖学入书，以徐渭、华嵒、陈淳等灵秀洒脱的笔法强化作品的书卷气，或从碑书入画，以赵之谦、吴昌硕、陈大羽等钝刀入石的金石味赋予作品以浑厚苍茫的意味。在笔墨语言上，“金陵组合”因画学道路和承传路径的不同而形成了碑帖、南北的融合，但“金陵组合”的意态为“南相”，以灵巧、秀润、雅逸为主体，而“北相”只是作为强其骨的补充，是柔韧平和之中的刚健与苍劲。从这个角度，“金陵组合”不是风格杂烩或个性削弱，而是最大限度地发挥各自特长，形成群体优势与群体个性。

总体而言，当代花鸟画创作趋向于综合，这种综合不仅体现在笔墨传承路径上的南北整合、碑帖相揉，而且体现在对于花鸟画审美精神从文化、操守的寄寓性转向对于花鸟生命的赞美与歌颂，从折枝花鸟的意写转向自然生态的表现。而“金陵组合”在审美品格的追求上正体现了当代花鸟画的这种转向，并从生态平衡的描绘呈现出对于当代人类精神家园的探索。

2011年12月7日于北京22院街艺术区

作者系中国美协理事、中国美协理论委员会常务副主任、《美术》杂志执行主编

笔墨春秋 湿地情怀

观“写意花鸟画金陵组合”新作

■ 马鸿增

江苏地区天人相宜的自然条件和水乡文化传统，是中国写意花鸟画形成和发展的沃土。自南唐徐熙在金陵开创水墨“野逸”画风，江苏便成为写意花鸟画的发源地。此后，宋元文人的理论建构，明清大写意形态的成熟，直至近现代借古开今型和融西入中型的发祥，无不与江苏息息相关。正是传统中包孕的深厚文化精神和笔墨魅力，滋养着，激励着当代画家们继续探索前进。

由江苏省花鸟画研究会负责人和工作班子构成的十人组合——我想称之为“写意花鸟画金陵组合”——就是当今花鸟画坛的一支重要力量。这十位画家是：陈培光、李罗、施永成、何鸣、孙元亮、冯智、张少武、赵治平、姚亮、忆君。他们各自有专长，成就不一，却是一个精诚合作、携手共进的艺术团队。观赏他们以“湿地情怀”为主旨的一批新作，觉得有三点特色。

其一，团结和谐的新型组合式创作。展品中有十一幅大画，特别引人注目。其中《盛世长春》《盛世金秋》是全体合作，其余则是灵活的自由组合，或2人，或3人，或4人，或6人。这批作品不仅篇幅巨大，更重要的是在艺术上有所突破，体现出创作组合的优越性。

集体创作的方式，古已有之，谓之“文人雅集”。画家们的聚会，兴之所至，联手作画，痛快淋漓，但时或缺少统筹而有拼凑感。20世纪至60年代，流行的集体创作，强调为政治服务。往往是领导出题目，画家遵命为之，小心翼翼，难展所长。当今这十位画家的合作却大不一样。首先，他们是心甘情愿地、自觉地希望合作，以实现个人难以胜任的突破；其次，在合作过程中，调动集体智慧，充分讨论研究，发挥各自优势。一般先是多人提供草图，集体评议，择优推敲完善，这才确定正稿，分工执笔。自然形成的“总协调”施永成最后统一收拾。如此求同存异，相互启发，配合默契，故而效果甚佳。这些年他们已积累不少经验。2008年为汶川抗震救灾曾合作5幅大画义卖。2009年为省文联新大厦合作长10米、高4.5米的巨幅《盛世春光》，被喻继高先生誉为“江苏省最好的写意花鸟大画，也是最大的好画”。此次新作10幅大画，又一次显示出“写意花鸟画金陵组合”的创作活力。

其二，天人和谐与笔墨生命的交响。花鸟画在传统中被称为“写生”，究其内在涵义有三：既要求画家深入大自然观察体悟花鸟生物的形神，绘写出花鸟生命；又要迁想妙得，移情花鸟，倾泻出花鸟画家自我生命；而归根结底又须通过画家所掌握的笔墨语言诸元素的组合表现，才能完成。即彰显笔墨本体生命价值，十人组合正是循此规律，专程赴泰州溱湖国家湿地公园，畅游于水网交织、绿岛错落之境，尽览荷叶田田、蒹葭苍茫、鹿鸣鹤舞、鸟语花香。画家们心旷神怡，不由大有所感——由感觉、感动而感悟、感激，欣然进入创作状态。相互共鸣既多，彼此又多了解，合作中易于沟通，各有所长，艺术水平自有提升。《盛世长春》璀璨如笑，《盛世金秋》明净如妆，《胜似牡丹赖东风》繁花似锦，都处理得繁而不乱，雅俗共赏，焕发时代气息，洋溢勃勃生机，一派盛世风光。这正是画家们恭逢盛世的真情流露。再如，《麋鹿家园》意象并重，淡墨轻岚，写出灭绝千年的珍稀动物重返故土繁衍生息的诗情画意；《湿地银羽》气韵生动，笔墨老辣，写出苇林交错、芦花茫茫、白鹭栖翔的和谐景象；《来自太空的种子》章法新奇，笔墨厚实，写出肥硕超常的“太空南瓜”；《清风十里弄清晖》绘常见之荷鸭，却大不同于往昔荷塘一隅的情趣，而突显壮观宏大的境界；《锦绣江南》雍容华贵，《飞鸿踏雪》淡雅清新，《锦绣前程》富丽堂皇，《九和泰兴》浑然苍茫，也都具有“一切景语皆情语”的品格。

其三，和而不同的艺术风貌。十位画家创作有合有分，在原有个人风貌基础上，不乏探索追求。陈培光原以牡丹名世，新作却多写湿地特有的瓜果，空中地瓜、椅大南瓜、塑形西瓜等，情趣幽默，构思新奇，表现出思维敏捷、青春常驻的创作力。施永成艺术感觉超常，善于统筹全局，构图严谨，造型扎实，尤善画虎，创出“人化”亲和之虎的独特境界。李罗为陈大羽高足，书画即兼擅，画风浑朴刚健，泼辣豪放，不愧巾帼雄强，然内含秀骨柔情。何鸣笔墨老辣，墨彩交融，构思常见新意，气势韵味兼之。孙元亮素养全面，重视理论，画风清新典雅，法度森然。冯智立根传统，追求现代，放中有收，墨彩酣畅。张少武重空间实感，层次丰富，意境开阔，中西融合。赵治平多天然野趣，构图饱满，墨彩交辉，造型夸张。姚亮亦大羽弟子，笔墨豪放，结构有致，有装饰美感。忆君清新灵动，画有禅意，专攻银杏，有开拓精神。

综观“写意花鸟画金陵组合”新作，传承了讲究文气、大气、笔情墨韵的文化传统，融入了人与自然和谐相处的现代理念，正是笔墨春秋，湿地情怀。现代中国写意花鸟画正处于“爬坡”时期，创新不易，尤需勇者、智者。愿十位画家进一步总结组合经验，开视野，强学养，锻笔墨，建个性，在推动写意花鸟画发展的历史的进程中，发挥更大的作用。

作者系中国美术家协会理论委员会副主任、江苏省美术馆研究员

配合默契各呈长 推陈出新意韵足

——中国写意花鸟画金陵组合展观感

■ 张继馨

庆祝中国共产党成立九十周年“芳华颂”中国写意花鸟画金陵组合作品巡回展，6月25日在苏州高风堂美术馆展出，这是继宜兴、马鞍山展出后的第三站。展出的作品大部分是合作的巨幅写意花鸟画，所作阳刚大气、笔墨流畅、构图新奇、繁而不乱而浑然一体，使来宾久观不厌，耐人寻味。

我也在展品前来回反复观赏，有时还和几位作者探讨切磋，我觉得对苏州花鸟画很有借鉴和启示作用。因合作大幅花鸟画，往往难以达到理想的完美程度，不是出现程式化的惯性，就是杂乱无章而失序，这是在合作中常见的弊病。而这次组合展的作品，却突破了这一症结，在合作中以新的概念和组织形式，团结和谐及精诚合作中完成展品创作。

从我的分析和交流中，体会到他们这次的组合创作，有与众不同之处，值得大家学习的。一是他们平时和睦相处，相互尊重不分彼此，谦逊好学而能习人之长，并常在一起探究艺术奥秘，不断增进每个人的学识和技艺；二是在合作前能共同协商，推敲题材和内容，有时还构出草图，进一步琢磨商讨，使每个参与者心领神会，胸有成竹；三是作者平时深入生活，领略自然，故在合作中能随机应变、纵横自如，对所表现的事物，均无生疏感；四是每个人有一定的传统基础和笔墨功力，在技艺上反差不大，所作能如出一人之手；五是发挥各人技艺特长，使作品能更加完美；六是在合作中，能听取同道的建议和意见，随时修正添补所作；七是有作品以山水和花鸟相结合，用烟云泉石巧妙地穿插其间，使境界宽广，形式多变，增添一种野趣和新意；八是落笔中不怕失败，心无顾忌而笔无拘谨，即使没有达到理想的效果，在重新合作中，更有共同进取成功的决心；九是最后有人专司其事来掌握统一修饰完善工作，这是常说作画要大胆落笔，细心收拾，才能在整体和每一细节上恰到好处；十是每次作品完成，大家能总结心得，便于下一次合作中作参考和改正。由于在组合和创作中，体现着种种新元素，所以有令人叹服的成果。

后据了解，确实他们十年来经常雅集在一起，深入研讨创作心得和技巧等问题，经过良性磨合逐渐形成独具魅力的最佳艺术组合，尤其在巨幅画的集体创作中，他们显现着精诚合作的精神和品质。

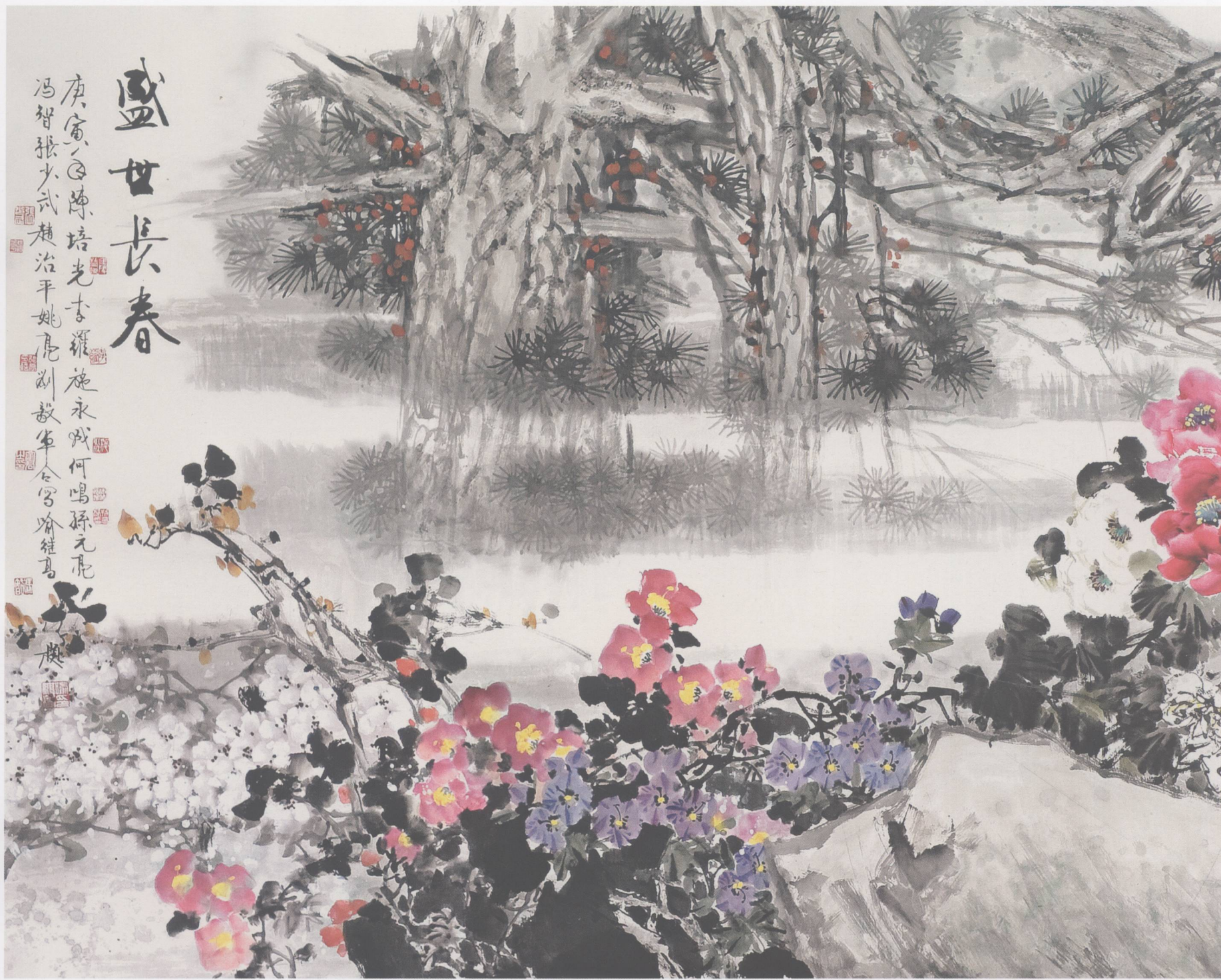
在绘画艺术上，应继往开来，与日俱进，要以扎实的传统技法为基础，又要以现实生活为依托。因中国画是门综合性艺术，笔墨又是精髓所在，它是中国传统文化的缩影，文化深度决定着艺术的高度。在传统的基础上，要靠丰富的生活积累，以再现来创造人们欢迎的美。既要与时代合拍，又要超越时人之上的距离，才能出乎意外之美和昂扬区域性新画风，否则难免流入作品一般化或是毫无特色的大杂烩。所以，这次的中国画写意花鸟画金陵组合巡回展，提供了一个让人借鉴学习的模式，对江苏花鸟画的发展起到了推动作用。

作者系江苏省花鸟画研究会顾问、苏州花鸟画研究会会长

目 录

序 文 / 王慧芬	4
大气象·大生态·大家园 文 / 尚 辉	5
观“写意花鸟画金陵组合”新作 文 / 马鸿增	6
配合默契各呈长 推陈出新意韵足 文 / 张继馨	7
盛世长春 金陵组合创作	10
金陵春 金陵组合创作	12
和平之春 金陵组合创作	14
盛世金秋 金陵组合创作	16
湿地银羽 金陵组合创作	18
花团锦簇聚丹青 笔墨挥写寄友情 文 / 胡宁娜	18
种瓜得瓜 种豆得豆 金陵组合创作	20
中华国宝图 金陵组合创作	21
朝晖万里 瑞鹤长春 金陵组合创作	22
麋鹿家园 金陵组合创作	24
山野留韵 金陵组合合作	26
建树江苏写意花鸟画派 文 / 左庄伟	26
胜似牡丹赖东风 金陵组合创作	28
春消息 金陵组合创作	30
紫气东来 金陵组合创作	32
粉翎彩绣 祥和致美 金陵组合创作	33
春满神州 金陵组合创作	34
青花古韵图 金陵组合创作	36
中华国宝 祥和乐园 金陵组合创作	38
万紫千红总是春 金陵组合创作	40
画笔交响的张力 文 / 丁 涛	40
九和泰兴 金陵组合创作	42
九喜久禧 金陵组合创作	44
锦绣天地 金陵组合创作	46
“花鸟画金陵组合”的成功及其意义 文 / 许祖良	46
来自太空的种子 金陵组合创作	48
锦绣前程 金陵组合创作	50

吉瑞祥和 金陵组合创作	52
春风贺喜花争发 满园芳菲艳似锦 文 / 黄鸿仪	52
秦淮晓月 金陵组合创作	54
君子之风 金陵组合创作	56
观“写意花鸟画金陵组合”有感 文 / 孔六庆	56
春韵流香 金陵组合创作	58
清风十里弄晴晖 金陵组合创作	60
繁花似锦 美哉江苏 金陵组合创作	62
后工业时代语境中的当代写意花鸟画创作 文 / 袁 牧	62
春和景明 金陵组合创作	64
飞鸿踏雪 金陵组合创作	66
盛世春光 金陵组合创作	68
锦绣江南 金陵组合创作	70
骄阳 金陵组合创作	72
中国写意花鸟画金陵组合作品南京观摩 座谈纪要	73
中国写意花鸟画金陵组合巡回展 苏州座谈会纪要	73
陈培光作品选	74
李罗作品选	82
施永成作品选	90
何鸣作品选	98
孙元亮作品选	106
冯智作品选	114
张少武作品选	122
赵治平作品选	130
姚亮作品选	138
忆君作品选	146
金陵组合作品观摩会在南京举行	154
庆祝中国共产党成立九十周年画展活动	156
同心协力绘制江苏最大的写意花鸟画《盛世春光》	157
时代呼唤团队与个性的契合 文 / 陈培光	160

盛世长春 陈培光 李 罗 施永成 何 鸣 孙元亮 冯 智 张少武 赵治平 姚 亮 忆 君 合作 喻继高题 154cm×360cm 2010年

金陵春 施永成 冯 智 何 鸣 李 罗 陈培光 孙元亮 张少武 赵治平 姚 亮 忆 君 合作 120cm×360cm 2011年

和平之春 喻继高 陈培光 李 罗 施永成 何 鸣 孙元亮 冯 智 张少武 姚 亮 忆 君 合作 喻继高题 194cm×560cm 2010年 中国扬州鉴真书画院收藏

