

名家逸品

第一卷

主编 岳增光

孟祥顺

四川出版集团
四川美术出版社

名家逸品

王祥顺

江苏工业学院图书馆

藏书章

主编：岳增光

孟祥顺艺术简历

孟祥顺(顺者)啸林山房主人。祖籍山东蓬莱,1956年出生,1984年进修于中央美术学院国画系。现为中国艺术研究院专业画家,中国美术家协会会员,天津大学艺术中心特聘教授。曾赴十二个国家举办个人画展并考察。

近年来,孟祥顺在原有的艺术手法和理念上,作了进一步的挖掘和拓展。他由画虎的形貌、神气进而以“虎”这一特定文化意象为原点,深入考察民族文化的精神内核。由文学、历史到造型艺术等多个角度切入,对艺术的现状和未来作了深刻的反思,同时,他以前所未有的超写实艺术手法,创作了一批巨幅狮虎、人物肖像,以其极具视觉冲击力的震撼人心的艺术效果和深厚的文化内涵,确立了自己卓意前人的独特绘画风格和艺术语言,从而在当今画坛获得画虎国手美誉(见王朝闻、范曾、文怀沙、冯远等先生评语)。在高手如林的中国当代画坛形成了颇具影响的“孟祥顺现象”。作品多次参加全国美协展览。五次获奖,深受美术界、收藏家所关注,人民美术出版社出版了《孟祥顺画集》《孟祥顺研究》《近现代名家孟祥顺精品选》《孟祥顺画虎》《孟祥顺精品集》《孟祥顺画虎技法》《孟祥顺书法集》等十余本书。近百件作品被香港苏富比、北京荣宝斋、嘉德、瀚海、华辰等拍卖公司拍卖和海内外美术馆、收藏家收藏。

图书在版编目(CIP)数据

名家逸品. 1/ 岳增光编. —成都: 四川美术出版社, 2005.4

ISBN 7-5410-2553-4

I. 名... II. 岳... 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(2005)第 024362 号

名家逸品·孟祥顺

(第一卷)

主 编: 岳增光

责任编辑: 张大川 王富第

责任校对: 李成

出版发行: 四川美术出版社(成都盐道街3号)

邮政编码: 610012

经 销: 新华书店

印 刷: 北京佳诚信缘彩印有限公司

开 本: 210 × 210 毫米

印 张: 3

版 次: 2005年9月第1版

印 次: 2005年9月第1次印刷

印 数: 1-3000册

书 号: ISBN7-5410-2553-4/J·1893

定 价: 28.00 元

语言通俗原文字 艺事传神见画图

——为孟祥顺画虎写的文字

■ 徐聚一

听说“孟加拉虎”这个词之后，就一直记住了。这大概是音节、语感都到位的原因吧？听着就是顺耳。可是我好像从来没有见过“孟加拉虎”，哪怕仅是一张图片。

现在有人称孟祥顺画的老虎是“孟家虎”，听着也很顺耳。而孟祥顺画的老虎我是见过不少的，特别是他画的虎头，应该可以说是“只此一家”，所以“孟家虎”一词倒真是名符其实，并不仅是一个空泛的说法而已。

“画如其人”虽是老生常谈，却仍是不乏道理。孟祥顺画中之虎的阳刚威猛，还可与孟祥顺的为人性格发生重叠，这可谓“虎如其人”。

老虎这一画题，已不仅仅关乎艺术，它一跃而在民俗文化中占有重要位置，成为民俗文化中一个特殊的符号。在民俗文化之中，可说有一“虎文化”的存在，从最早新石器时期的良渚玉虎璜，到战国的青铜虎符，直到今日民间的虎头鞋虎头帽，“虎文化”堪称源远流长。

十二生肖中，寅虎位居第三。不说文化心理，即从平常心而论，属虎之人，基本上不会排斥“老虎”这个符号，他们对图像的老虎更不会讨厌。有财力的属虎者，如果有买一张“虎画”的机会，肯定不会拒绝的吧？

当然喜欢孟祥顺画中之虎的，也并不全是生肖属虎，这倒证明了一种由来已久的人虎之间的文化关系。而这种人虎之间的文化关系也自然影响到了“虎画”中的画法以及审美取向等诸多的问题。

在一个民俗文化背景之下，画中之虎首先被要求“形象逼真”，“画虎不成反类犬”这一句成语，从另一角度说明了画虎“形象逼真”的重要性。而传统文人画的画法几乎在“虎画”中无可舒展。张善孖在以往的画虎名家中堪称文雅之士，他甚至将《西厢记》里描写莺莺小姐的文字题在了自己的“虎画”上。但张氏的“虎画”，最终也仍然要恪守民俗文化的范围，倘若在画中一味地掺入文人画那一套，则必定更加私化小众而与“虎画”原本的民俗文化相悖。这仅是自玩倒也无所谓，但作为职业画家所面对的市场就免谈了。用文人画那一套来画老虎，笔墨之趣或可略得一二，但画中之虎的阳刚威猛之气必将减弱，其民俗文化的含意便也将无所承载。

■ 长白山写生

■ 野生动物园写生

难免有一些其实也是俗人却自命风雅清高的人，瞧不起“虎画”，并以其伪风雅假清高来做人。孟祥顺对“虎画”与民俗文化之间的渊源关系似乎早有感觉，他偏不买“风雅清高”的账——更何况还是伪的假的。初识孟祥顺，就听到他坦白的掷地有声的几乎像宣言般的言说：我不要假清高。

画虎，最终还是要论其能否得虎之神，如此说法听听好像

■与老师范曾先生及师母楠莉女士合影

■全家福(4岁时)

■在家中作画

很是潇洒超然。但画虎之技，特别是工笔虎画法，必须是小心翼翼、耐着性子、沉稳安静地进行，这与虎的阳刚威猛及兽王大度却看似矛盾，于是“假清高”便在一旁冷言冷语地讥讽说这是制作小道。这种论调未免轻率不知内里。其实，兽王狩猎，其小心翼翼、耐着性子、沉稳安静的情形一如孟祥顺画工笔虎时的情形。

孟祥顺反对“假清高”，并不证明他只满足在“形象逼真”或者虎毛的画法等等的“末技”之上。他因此还画了不少写意的人物画，这或许正是对“假清高”轻率之言的一种回应？而近年他还画起了写意虎，不知是否又是另一个回应？

我也属虎，但我并不对虎有特别的文化寄寓，而工笔虎也很难打动我的审美神经。由于我可能也是向往“清高”者，喜欢董其昌、王原祁、黄宾虹以及塞尚、凡高、毕加索，还有当今的基弗、巴萨利茨、舒拿宝和吴藕汀，所以如果我说喜欢工笔虎，肯定是假。但这并不影响更多的人喜欢“虎画”，张挂虎画，镇宅避邪云云。黄宾虹当年书赠一画虎名家的金文联，我大受启发：“语言通俗原文字，艺事传神见画图”。可见个人喜好并不能替代中肯的学术的评价。也是循此观点，我才会看到“虎画”在艺术范围的背后还有更大的民俗文化的范围！

我本人可能对孟祥顺的写意虎头更感兴趣，只是这一路他目下肯定尚未老成，而写意一路终得“人书俱老”而后才可耐得看吧？到那时形象早已了然于胸不必着意，笔墨之道便可突显而出，那几根虎须如果能得黄宾虹金文线条一般的意趣，便大家可期焉。

当然现在一味“写意”也未必好事，好得孟祥顺有对“假清高”的警惕，不然，沉浸在“写意”的“艺术”里，致使买画的人少了，可千万不要怪我。

2005年元夜

画虎之余的文字之一

■ 孟祥顺

2004年第一场雪过后，我赶着去八达岭野生动物园看老虎。结果只看到了白虎，没有看见黄虎——东北虎。

2004年的最后一天——12月31日。因为中央台录制我的专题节目。我又开着自己的“大奔”赶到了野生动物园。由于一直天冷所以山上的雪就一直没有化过，山是被封不允许上去的，我左说右说，范总终于答应放行。这一次冒险上山终于看见了黄虎，我家乡的“东北虎”，十几头。

总是要离开的，走的时候，几只老虎拦在车的前后不让车走。其实我也不愿意离开，但是天色已晚，工作人员要下班了。有几只老虎与我只隔了一层车窗玻璃，它们定睛地看着我，足足有几十秒钟。那种眼神，让我为之动容。谁说老虎仅是猛兽而已，分明与人有着一情感交流。人目虎目两相对视的时候，我只觉得很有一种内容，但是一时也真的难以用言语来表达。只觉得有泪下的激动。

小时候在东北长大，那种冰天雪地里人与动物之间关系，可能一直影响着我。而我历年来与虎频繁的接触，也不仅仅是“深入生活”这么简单一说。“深入生活”的结果不仅仅是画几张写生，拍几张照片，更大的收获是让我的目光进入到老虎的神情之中。而这种进入又反过来影响了我画虎时的精神状态。老虎的步势动作；老虎的纹理毛色；老虎的表情神态；虎头、虎尾、虎牙、虎须、虎额、虎爪，老虎身上几乎处处有美感，它比其它的猛兽美得多了。称老虎为“百兽之王”也真是名符其实。想古人也是综合了以上众多的因素才得出如此结论的。所以说，我孟祥顺对老虎有一份特殊的情感，可不是矫情。

徐聚一先生说“虎画”已不仅只属于一个艺术范围，它更属于一个更大的民俗文化的范围，这不无道理。古代文物与民间艺术中的老虎，都各有意趣，但这种意趣如果都引入“虎画”中来，并且以文人画之法来加以表达，或许颇可讨一小撮文人的好，但“虎画”本该承载的民俗文化含意则将荡然无存。“虎虎生威”又将如何表达？去邪避灾之意又将如何使人信服？

“虎画”首先做到位的是要能得虎之神情，将老虎发威时的兽王雄强之势与嬉闹时的猫科柔美之态，逼真地表达出来。

设一个文人画的标准，然后再来分画的高下，这个前提首先是不可靠的。照文人画的标准，黄宾虹的山水画肯定是高过张善孖的“虎画”的，即便张善孖画得再好，笔墨上有与黄宾虹一样的高度，画老虎总比不了画山水来得“雅”。这里边实在有一个很大的问题，值得搞史论的专家们，将之展开来加以深广全面的讨论与研究。

■ 戏虎

□ 王者雄风 / 96cm × 97cm

□ 此君尽无声 / 68cm × 68cm

猛志常在

無憾矣
此畫
神
子
不
文
夫
知
與
風
狂
雷
者
回
眸
時
亦
小
於
蒼
蒼
者也先生白
清
水
山
房
以
看

□ 神青 / 68cm × 68cm

□ 山林遇逢奇景 / 68cm × 137cm

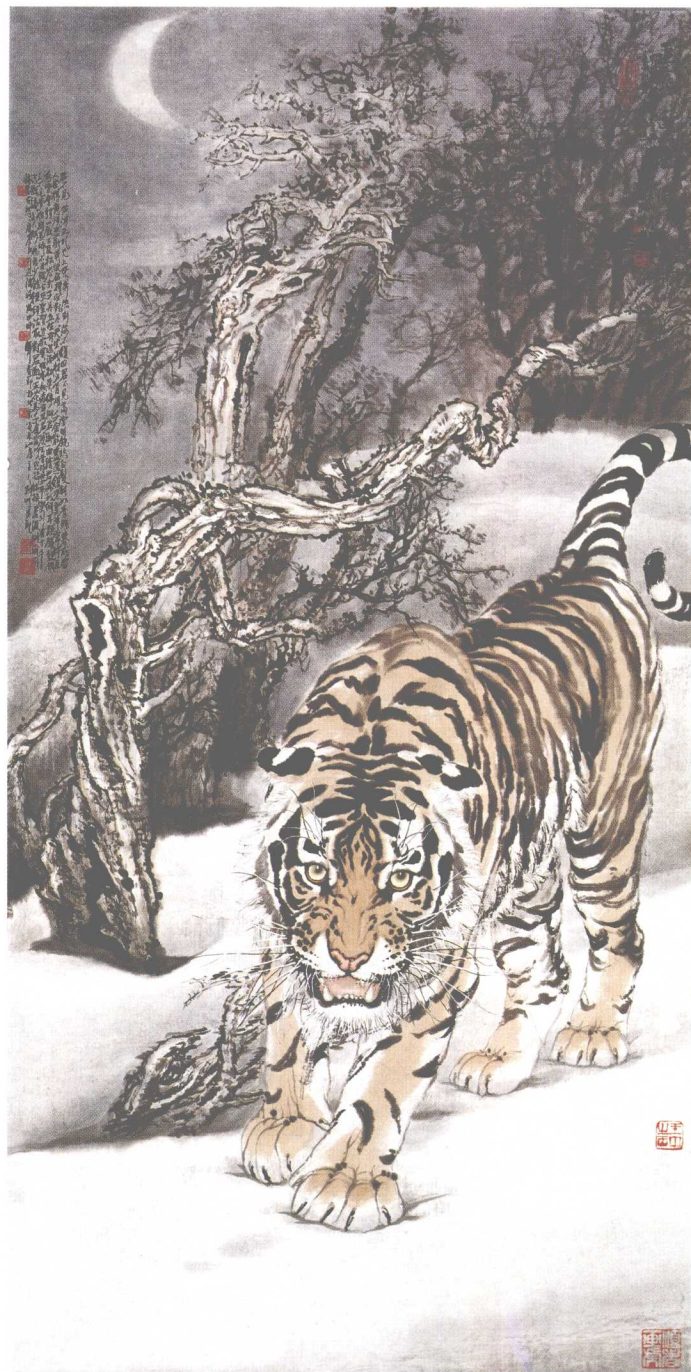
□ 神女伏虎 / 68cm × 137cm

□ 威震大千 / 33.5cm × 44cm

□ 乡梦 / 33.5cm × 44cm

□ 追风逐云图 / 147cm × 68cm

□ 木落空山秋气高 / 95cm × 59cm

□ 听泉图 / 91cm × 59cm

□ 八面威风 / 68cm × 280cm

□ 林山春望 / 59cm × 95cm

□ 惊天动地 / 68cm × 280cm

□ 回眸时看小于菟 / 68cm × 137cm

□ 长啸惊天 / 96cm × 97cm