

尚 涛

当代名家精品之二 ②

 华艺廊丛书
HUA YI GALLERY COLLECTION

 岭南美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

尚涛 / 广州市华艺文化有限公司:
美术出版社, 2004. 6
(当代名家精品)
ISBN 7-5362-2803-1

I. 尚... II. 广... 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047097号

主 编: 李亦非

责任编辑: 阎义春

装帧设计: 华艺文化工作室

监 制: 张达人

当代名家精品——尚涛

华艺廊 编

出版、总发行: 岭南美术出版社
(广州市水荫路11号9、10楼 邮编: 510075)

经 销: 全国新华书店

印 刷: 清远建北(集团)股份有限公司
广州开发区印务分公司

版 次: 2004年6月第一版

2004年6月第一次印刷

开 本: 889mmX1194mm 1/16 印张: 6

ISBN 7-5362-2803-1

定价: 490.00元 (全套共五册)

目

录

尚涛常用印谱

93

话说常涛

陈万三
8

图版目录

5

画家年表

4

沉厚雄健 意趣高格

梅云
3

尚涛艺术简析

迟轲
2

弁言

迟轲
1

中华民族拥有延续数千年艺术文化的传统，是一笔十分珍贵的财富。

本世纪初，鲁迅、蔡元培，倡导“美育”，使艺术珍宝不再限于为少数帝王贵族所享用，而走向社会，提高国民的精神情操，服务于广大人民。同时考察西方美术，引进并借鉴外来的技法风格，增加了我国美术的品类，并使固有的传统得到新的滋养，为现代中国美术的发展，奠定了基础。

新中国建立后，各门类的美术均得到长足的发展；半个世纪中，培养出相当一批具有坚实基础，重视生活与自然蒙养，显示出独创精神的优秀美术家。不过，很长时期里，美术作品主要是在展览会上和观众“见面”，还不能更普遍深入地进入人们的生活。

西方自十七世纪开始，有了绘画作品的商业交易，至今建立起许多有实力有影响的画廊。它们推动了美术事业的发展，保障了美术家的生活。中国自十八世纪起，虽有“扬州画派”率先卖画，但主要限于私人之间的交易，从未能形成大的格局。

只是改革开放后的近一、二十年，拍卖行博览会的出现，使美术作品以商品形式在社会上流通，使美术家获得更多的自由。这是与现代民主社会的体制相符合的。正是在这一基础上，广州市华艺文化有限公司组建了“华艺廊”。

“华艺廊”的宗旨是明确的：主要推介有实力的当代优秀的中、青年美术家，既能展示长远的创作潜力，又可免除“真伪”之争。既可拓展国内的市场，又可将中华艺术推向国际。

“华艺廊”的运作，给美术家以充分的创作自由。不必随波逐流，追赶“时髦”，从而保持自己独有的艺术风格，促进“百花齐放”的局面。

我很赞赏他们以小幅精品为主的原则。艺术总是“以小见大”、“寓无限于有限”。近些年，“求大”而“不求精”之风时有所见，是不利于艺术的发展和普及的。鸿篇巨制的作品只能置于专用的公共建筑或大型博物馆中，故不可多有。而中小型的作品更易于进入收藏家、鉴赏家和艺术爱好者之手。故更能传世。吴道子《嘉陵江三百里》的巨制，虽曾得到唐玄宗的赞赏，而今只剩下文字的记载，人们已无从想见其神采。

“华艺廊”的创建，不但有利于现实的艺术发展，也是具有历史意义的。

1998年6月 广州

（迟轲，广州美术学院教授，广东美学学会主席。）

一九八五年，一个自名为“半截子画展”的美术展览轰动了京华。十位中年美术家里，尚涛是中国画方面的代表。取名“半截子”，略含自嘲之意。其实，恰是在这一批中年画家中，显示了当代中国美术的中坚力量。他们不但对传统文化具备丰厚的基础，同时视野宽阔，敢于汲取外来的滋养。而且，如他们自己所言，大多体验了人生的“苦辣酸甜”。

对传统文化中的某种优秀技艺，全盘继承照样再现，固然也具有一定的价值（事实上人类的智能和气质的许多方面，都不可能完全回复到过去）。不过，艺术的本性在于创造。纵观近百年来中国画的发展，凡是有代表性的画家，都是在传统与外来文化的借鉴取捨融汇的探索中，迂回前进，寻求新途。当然，这是一条艰辛的道路。

自尚涛于五十年代入学中央美术学院始，至今的三十余年，正是中国画经历了几次大变异的时期。近十年来更是各种实验和思潮，此起彼伏，竞相涌现。不过，冷静地加以考察之后，我们可以客观地说，在花鸟画创新的领域中，像尚涛教授这样，对艺术始终怀着献身精神，步履坚实，追索不懈，确立了鲜明的个人风格并取得卓越成果的人，又是极为难能可贵，甚至是屈指可数的。

尚涛曾师蒋兆和学习素描及人物画，掌握了精严的写实技巧。又师李苦禅习花鸟，对于墨色的精妙变化和笔法的刚劲雄放，深有心得。前人形容宣纸上作水墨写意，如“脱鞍骑骏马，赤手提毒蛇”。笔墨这道岂可轻易得之？

或许，使尚涛得益更多的，是他还曾师一代宗师李可染学习山水。他所得到的益处不在于章法笔墨上的摹仿，而在于艺术的精神和作风的陶冶。李可染曾说自己从齐白石老师学得一个“慢字”。“慢”不仅显示了严肃与深思，而且体现了用笔的沉着与从容，扫除浮华与轻率，故云“笔意贵留”，“慢”与“留”，尚能获致更高的审美效果——含蓄与隽永。李可染又称自己是“困而知之”的“苦学派”，以勤后学。天资的高低当然影响成就的大小，便急功近利或恃才傲物又常令天资断送。尚涛的资质优厚而悟性敏捷，但更重要的是他的勤学多思，锲而不舍和虚怀若谷的探索精神。

尚涛广微博探的诸多源流中，有三个方面是较为突出的：一是中国古代的书法和绘画（尤其是八大山人学派）；二是中外的民间艺术（玩具、

陶瓷等）；三是西方现代艺术（油画、版画等）。“吃透”了这些东西已经不易，更难的是使它们融解以后铸造出一种新的艺术语言。这语言具有突出的个性而又保持自己内在的和谐与统一。

尚涛在书法的探讨方面远攀秦汉，受石鼓文的启迪创造了一种寓方于圆，寓刚劲于浑厚的笔法。又融合篆、隶、狂草于一炉，形成自己独具一格的书体。他的绘画，依对象与情趣的需要，笔法更为丰富多变：或如镌石、或如雕版、或如锥画沙、或如屋漏痕，但又总是能够与书法的风格相一致。

他在用墨方面也有很多创造。有时流动如浓烟，有时凝定如剪绒，有时在晶莹的淡墨上擦几笔漆黑和宿墨，焕发出琉璃般的光彩。水墨写意画上的用色，历来是一个难题。而要突破吴昌硕、齐白石创造的格局，尤其不易。尚涛深知“色不碍墨”的重要性，因为宣纸水墨的无穷变化，乃是写意画的精魂，是中国文化遗产中特有的宝藏。但大自然显现的色彩美的确又是透人的，观众对此的审美需要也是不可忽视的。尚涛在色彩运用方面的创造性，至少有三点是可以注意的。第一是含蓄。他画中的色彩大多清雅沉着，而避免生硬火爆。尤善于在水墨中略混色彩，于若有若无之中构成画面统一的色调。第二是别致。他所运作的色相常能越出传统的花青赭石藤黄洋红之类的固定程式。如藤花上的粉蓝，枯叶上的赭黄，荷叶上的淡紫，都因其色相的别致而增添了新鲜的生气。第三是精炼。常言“惜墨如金”，尚涛的绘画可说是“惜色如金”。他很少在同一幅画上施用多种色彩，而每用一两种，也都是面积很小或纯度很低。惟其精炼，反而倍觉精彩。

融合各种绘画因素完成一种独特的风格技巧，固然是一件艰难的业绩。但还要能创造出新的情趣新的境界，才称得上是“自成一家”。意境的创新乃是绘画艺术的生命之所系。

尚涛的花鸟画的魅力，也恰在于意境的新颖不落窠臼，创造出属于他所特有的艺术天地。八大山人作品的简洁奇突，当然给他以启发，不过在他的画面上却没有（或说很少）八大艺术中那种孤愤与悲凉。他的画大多是充实的、茁壮的，洋溢着温馨的情感。形态各异的兰科植物陈列在一起，好像是亲戚们聚会，大天鹅和幼禽嬉戏，令人想起两代人之间的关系，一对鸽子悚神谛听，更显得山野的宁静……。

他的画里还时时流露出天真和幽默。无论对于人或对于艺术说，幽默都是一项难得的品格，因为它不仅需要聪明机智，还需要仁爱与真诚。

不久前，“第二届全国画院双年展”在广东美术馆举行。参展的约400件作品，是从全国31家省级画院选送的近600件作品中挑选出来的，最后，又评选出获“学术奖”的10件精品。这其中，广东画院尚涛的《自在》榜上有名。

笔者曾在展厅面对《自在》久久揣摩，对比众多高质量的画作，思忖和寻找《自在》获奖的原因、意义和奥秘所在。并不复杂的竖构图画面，一群活泼的游鱼，正悠然地游弋于崇山峻岭的河川间。不必整脚地去解说画家向我们传达了什么主题——因为不同的观者站在这幅画前会有不同的联想。我对此作有一个强烈的感受，就是这幅画不署上“尚涛”这名字，许多人也能一眼就认出是尚涛的作品。那充满象征意味的红颜色游鱼；占据了宣纸上下部位的大面积积墨山崖；中间留白的江水，组成了一个高洁清静和悠然自得的境界。山的沉厚雄健，鱼的憨拙之态，画面色彩对比的大黑大白，构成鲜明的形式美感，大大丰富了传统国画的表现力，增强了作品的意趣。

这是一幅充分体现尚涛风格和尚涛审美意味的作品。尚涛上世纪60年代毕业于中央美术学院国画系，吸收了丰厚的美术素养，打下了扎实的造型基础。在这座中国美术界的最高学府里，那些一流教师以及浓厚的艺术氛围，都给了他潜移默化的影响。而李可染的山水，李苦禅的花鸟，对尚涛的教化更大。1964年毕业后，他被分配到广东省文化馆，四清、文革、干校，“左”的政治折腾，浪费了他许多青春时光。直至1978年调进广州美院国画系，才使他真正重新进入了寻求自己的路的艺术新天地。

沉思在尚涛的水墨画前，我首先会想到其画作与书法的关联。书法与国画是中华传统艺术中的一对姐妹。不说古人，就近现代的国画家中，书画齐头并进甚至先书后画的大有人在，如吴昌硕强调以书入画，徐悲鸿影响最大的何止是雄鸡、奔马，他那奔放隽秀的行书草书，令人“读来如泣如诉”，连大书法家康有为也收了他为弟子。当代美术家分工的细化和许多画家书法素养的退化，引来一些人对古人“书画同源”之说不时提出质疑。当然，我们不能要求每个画家都必须是书法家。西洋美术技巧的训练似乎也可以培养出美术人才，但是，以水墨毛笔为工具的国画家如果具有书法的素养，其作品绝对会有不同的面目。著名人物画家杨之光多次讲到，石鲁生前不断呼呈要将书法列为美术教育的必修课，道理就在于此。眼下我们论列的尚涛的艺术实践，也是有力的说明。尚涛从读中央美院起，就与书法结下了不解之缘。他临习的书法远追汉魏、于石门、礼器、张迁、郑文公、钟鼎、八大山人……都下过长期的苦功。书法是几千年的文化积淀，学书是对古代美的欣赏。长期的书课陶冶了尚涛的文化气质，而这种气质又潜移默化进入他的画中。就像蜜蜂采了花，自然会酿成蜜那样。石鼓文的韵味，汉碑北碑的浑圆沉厚，都成为艺术的纤维，吸引进他画的经纬中，浑然融合成大气高古和充满意趣的品格。

在尚涛的画中，他熟悉的线条技巧已常常被推到了次要位置上。他入画最多的如荷如兰如芭蕉，大多不依靠线条的勾勒而靠厚重的积墨铺染而成。他画幅中的物象变形着，于变形中显出拙味，充满意趣。拙，是尚涛的天性。尚涛谦称自己不是一个灵巧的人潇洒的人。尚涛是因拙而好古，还是因为入古而锤炼了拙？我们大可不必去深究。因为这是宛如“先有鸡还是先有蛋”这样紧密相连而又不好回答的问题。

尚涛的作品为什么能在高手如林的全国许多重大展览中获奖？问题似乎已经有了答案：扎实的基本功；传统文化根源长期的滋养；区别于古人和今人的既能表现自我又有独特审美意趣的风格。

今日祝贺尚涛，当然有理由相信他能取得更大的成功。

画
家
年
表

1938年	生于北京
1957年	毕业于北京中央美术学院附中
1964年	毕业于北京中央美术学院中国画系
1984年	“第六届全国美展”
1985年	“半截子美展”
1988年	“88国际水墨画大展”
1989年	“第七届全国美展”
1990年	多伦多“尚涛水墨画展”
1992年	旧金山“尚涛水墨画作品展”
1993年	“全国首届中国画大展”铜奖
1994年	“第八届全国美展优秀作品展”展览会奖
1995年	“中日水墨画交流展”金奖
1999年	“第九届全国美展”铜奖
2003年	“全国花鸟画展”
2003年	“第二届中国画展”
2003年	“北京国际美术双年展”
2003年	“第二届全国画院双年展”学术奖
2004年6月	广州华艺廊举办《尚涛画展》，同期由岭南美术出版社出版个人画集《当代名家精品—尚涛》

图 版 目 录

01. 龙尊	6	45. 泽畔	52
02. 水乡	8	46. 自由自在	53
03. 极地之雄	9	47. 水宿鸟相呼	54
04. 长无绝兮终古	10	48. 极地之雄	55
05. 春光秋色	11	49. 海天	56
06. 昨夜西风吹入画	12	50. 双馨图	57
07. 朗日	13	51. 芳泽	58
08. 悠然	14	52. 蕉下客	59
09. 金秋	15	53. 龙尊	60
10. 五月熏风	16	54. 月色	61
11. 春酣	17	55. 水宿鸟相呼	62
12. 江村一望	18	56. 水国	63
13. 赏秋图	19	57. 傲立	64
14. 留连	20	58. 长夏	65
15. 无言	21	59. 秋酣	66
16. 百草园一隅	22	60. 潮汕记事	67
17. 龙宫	23	61. 无穷碧	68
18. 荷花	24	62. 过了龙门	69
19. 自在天	25	63. 二月之火	70
20. 长天	26	64. 春兰秋菊	71
21. 千岁	27	65. 鹤鸣于九皋	72
22. 鸱鸃	28	66. 秋艳	73
23. 谐趣	29	67. 水汴	74
24. 红荔绿蕉	30	68. 长留天地间	75
25. 回眸	31	69. 罡风	76
26. 清白世家	32	70. 莲界三千	78
27. 有朋	33	71. 四海之游	79
28. 北渚	34	72. 玉龙	80
29. 花间	35	73. 南溟	81
30. 阳台	36	74. 金玉之质	82
31. 水乡逸事	37	75. 逍遥岁月	83
32. 眉寿长和	38	76. 极地之雄图	84
33. 和煦春风	39	77. 南溟深	85
34. 朝朝暮暮	40	78. 金菊	86
35. 西岩	41	79. 蟾宫	87
36. 青鸟	42	80. 水云乡	88
37. 霞光	43	81. 书法	89
38. 和风	44	82. 风月无边	90
39. 静观	45	83. 快然自足	90
40. 天地之心	46	84. 物华天宝	90
41. 秋赋	47	85. 风生水起	91
42. 花朦胧, 鸟朦胧	48	86. 君临天下, 威震四海	91
43. 永日	49	87. 李白《自遣诗》	92
44. 存心	50		

我们可以客观地说，在花鸟画创新的领域中，像尚涛教授这样，对艺术始终怀着献身精神，步履坚实，追索不懈，确立了鲜明的个人风格并取得卓越成果的人，又是极为难能可贵，甚至是屈指可数的。

龍隱水月清華喻彼升龍龍行之際
壬午年夏月
白鶴於仙家

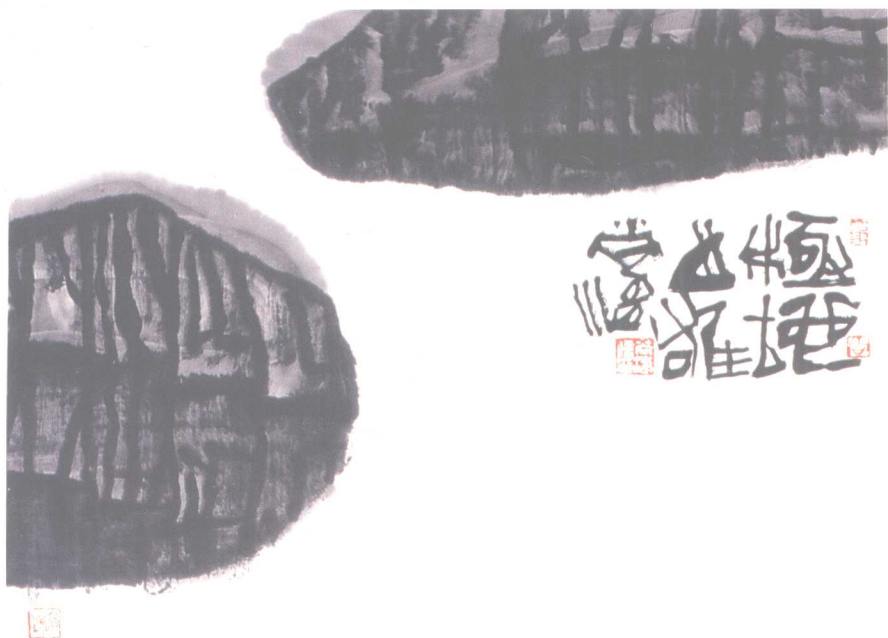

话说尚涛

陈万三

尚涛在中央美院学习近十年。他1957年毕业于中央美院附中，1964年毕业于中央美院国画系，曾跟随蒋兆和老老师学习素描和人物画，打下了扎实的基本功，后又跟随李苦禅老师学花鸟画，深谙水墨笔法，特别是跟随一代宗师李可染学山水画，笔墨从此升华。尚涛有天份，这是他得天独厚之处：

水 乡
138×70cm

更重要的是，尚涛很勤奋。他推崇李可染，不但从李可染处学得了用墨运笔技巧，而且也学到了“困而知之”的“苦学派”的自学精神以及孜孜不倦探索艺术的严谨作风。他学花鸟时，在一个时期里，房间桌上、床上，就连洗手间台面上，都摆满了八大山人和石涛等各类名家的作品，成天把自己关在屋内，逐一比较探索；他学习书法时，就把古代各种碑帖摆满屋子，俯仰所观都是

极地之雄
137×70cm

名家，睁眼闭目全是圣贤，而且长期坚持反复研习，在花鸟画及书法风格上终成一家。尚涛没有特殊情况，天天画画，没有节假日之说，而且对自己的作品很苛刻，一位熟知他的友人说，尚涛创作出一幅作品时，已有八、九幅被他自己撕弃；不满意的作品他不愿意出手，友人心痛也不行。→尚涛为人很诚、很真，不说虚伪的话，不说过头的话，对朋友

長無絕今終古
尚涛

长无绝今终古
138×70cm

很有几分侠气，不提非分要求，敏于行讷于言。初见其人，国字脸，眯眯眼，留一撮小胡须，戴副近视眼镜，既显学者风范，又似乎有些“愚”。尚涛的“愚”，是大智若“愚”，不像有的人是大愚若智。他的作品，重墨大墨浓墨，时有所见；较少用色，惜色如金；谋篇构图，简约凝重。乍一看，似乎美艳不足，拙气有余，但这个拙正是尚涛的可贵之处，

春光秋色
138×70cm

昨夜西風吹入畫
花葉盡成秋
尚

尚
辛巳

过人之处。可以说拙是尚涛书画艺术灵魂之所在。有人这样评价尚涛：“如果把其他花鸟画家作品和尚涛的作品摆在一起，尚涛的作品是十八般大锤砸不烂，而其他作品则纤弱自现。”还有人说：“尚涛学在北方，任教、创作在岭南，融会了南北诸家长；注重借鉴西画风格，作品蕴有版画、油画精神；从国画笔墨来说尚涛是最传统的，而欣赏起来给

昨夜西风吹入画
138 × 70 cm

朗日辛巳年秋尚涛画

人的感觉却是最现代的。”
 →尚涛画画勤，出手严，因此作品并不多，但精品多，参加展览多，获奖多，作品被收藏也多。尚涛的作品先后参加了全国第六、七、八、九届美展，还参加了“半截子”美展和国际水墨画大展、全国首届中国画大展、中日水墨画交流展。先后在加拿大多伦多、美国旧金山、法国巴黎等地举办了尚涛水墨画作品展。→作品

朗 日
 137×69cm

《盛夏》87年在阿尔及利亚《世界文化荟萃》展出，获特别金奖；《国色》在95年中日水墨画交流中获金奖……他的《群峰之上》被中华人民共和国国务院收藏，并陈列于中南海紫光阁，《南溟》被澳大利亚美术馆收藏。

悠 然
136.5×68.5cm