

四川出版集团 四川美术出版社 painting style 2007 · 卷5

策划·张修竹 主编·怀一 执行主编·子游

畫風

來自中國的擁抱

李津於德國

霍春阳作品

四川出版集团
四川美术出版社

J212.05

40

(5)

painting style 2007·春 5

畫風

策划/张修竹 主编/怀一 执行主编/子游

图书在版编目(CIP)数据

画风. 卷5 / 怀一主编. —成都: 四川美术出版社, 2007. 3
ISBN 978-7-5410-3238-7

I. 画... II. 怀... III. 美术—中国—丛刊
IV. J12-55

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第026731号

[画风]

策 划 张修竹
主 编 怀 一
执行主编 子 游

责任编辑 李咏玫
装帧设计 二月书坊
责任校对 培 贵 倪 瑶
图文编辑 刘挽云 丁文卿

出版发行 四川出版集团 四川美术出版社
地 址 成都三洞桥路12号 邮政编码: 610031
经 销 新华书店
印 刷 北京翔利印刷有限公司
开 本 787 × 1092 毫米 1 / 16
印 张 13.75
图 片 223 幅
字 数 150 千字
版 次 2007年3月第1版
印 次 2007年3月第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-5410-3238-7
定 价 46.00 元

■ 著作权所有·违者必究

本书若出现印装质量问题, 请与工厂联系调换

电话: 010-68100057

封面／樊圻作品(局部)

封二／李津作品

封三／霍春阳作品

封底／陆逸作品

「画廊推荐」

杨春华作品／005

韩羽作品／007

「画风综述」

草木为人 花鸟春阳

霍春阳画展研讨会全记录／008

丁立人的意义

丁立人画展研讨会全记录／038

「艺术市场」

泉是泉，鹰是鹰

吴悦石与朱新建对话／044

「画之家」

范家模样

范扬 潘金玲 范立作品／052

「探访画家」

油画也就是那回事

朱新建油画作品／062

水墨苍苍山寒漠

张伟平作品／096

你看青山多妩媚

杨春华山水作品／112

饭店员工

武艺油画作品／128

能使笔墨化乾坤

李津画德国／144

古意新意即我意

赵跃鹏作品／164

「国画中坚」

门外春秋

高英柱作品／180

云山满眼不知路

张建心作品／190

魏晋入梦

马骏作品／200

「国画文库」

钱选 冷逸的文人画／高木森／210

「画人笔记」

旅欧散记／于水／212

黄山前海纪游／黄宾虹／213

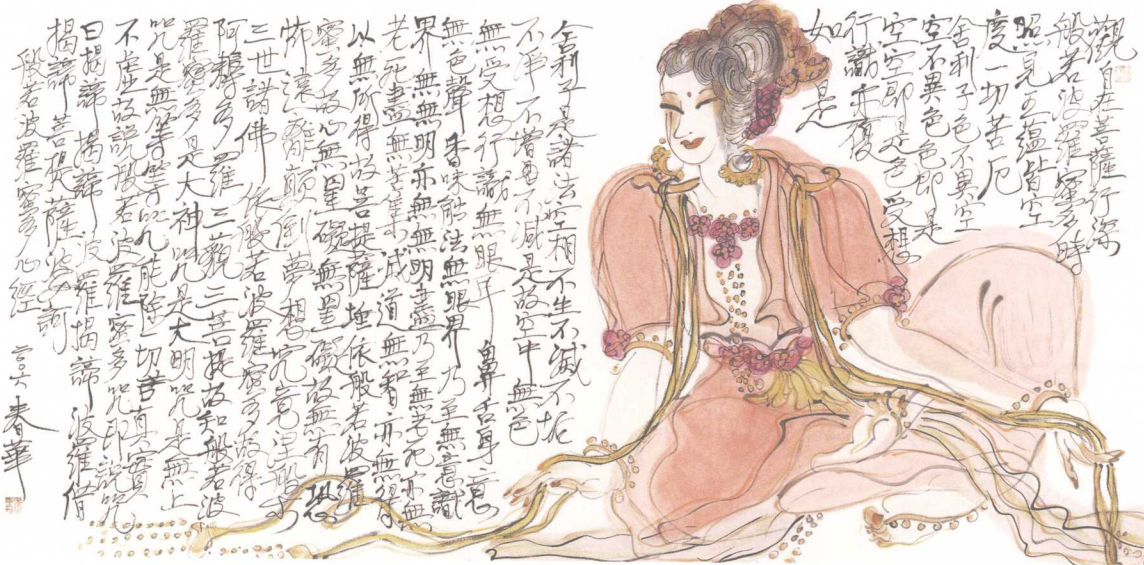
「插图」

朱振庚／猪将军／004

藏画早报／215

讀者諸君 丁亥大吉

杨春华作品

「二月画坊」推荐画家
电话：010-84832923

觀自在菩薩行深般若波羅蜜多時照見五蘊皆空度一切苦厄舍利子色不異空空不異色色即是空空即是色受想行識亦復如是舍利子是諸法空相不生不滅不垢不淨不增不減是故空中無色無受想行識無眼耳鼻舌身意無色聲香味觸法無眼界乃至無意識界無無明亦無無明盡乃至無老死亦無老死盡無苦集滅道無智亦無得以無所得故菩提薩埵依般若波羅蜜多故心無罣礙無罣礙故無有恐怖遠離顛倒夢想究竟涅槃三世諸佛依般若波羅蜜多故得阿耨多羅三藐三菩提故知般若波羅蜜多是大神咒是大明咒是無上咒是無等等咒能除一切苦真實不虛故說般若波羅蜜多咒即說咒曰揭諦揭諦波羅揭諦波羅僧揭諦菩薩摩訶薩

般若波羅蜜多心經
二〇〇六年 金陵春華

杨春华作品

二月画坊 推荐画家
电话：010-84832923

小
版
平

韩羽
羽

韩羽作品

二月画坊 推荐画家
电话：010-84832923

painting style [画风综述]

草木为人 花鸟春阳 ——霍春阳画展研讨会全记录

地点：中国美术馆学术研讨厅

时间：2006年10月31日

主持：薛永年

文字整理：刘挽云

薛永年：此次霍春阳的画展很成功，走进这个画展之后感觉有清风、有明月。我看霍春阳的画有点像元朝赵孟頫的风格。他的画画得很简略，但是作为一个实力派画家，不只注重于笔墨，更在于一种格调，一种境界，而这种格调、境界是可以和古人进行对话的，可以使人安静下来。当然我们对中国古代文化的继承有很多方面，民间的要继承，文人的也要继承，主流的要继承，非主流的也要继承。后人在这方面如何更好地继承传统，是特别不容易的，在这方面霍先生做了长年而有效地探索，从他的画是可以看出来的。

霍先生最早是猎迹于“新文人画”中，可以一起总结一些经验。画不只是需要一种面孔，如何让我们的画在

当前起到应有的作用，霍先生的画是通过精神超越的，精神的净化起到了作用，这是我的想法，大家可以展开热烈的讨论。

邵大箴：霍春阳先生是很早认识的，是在上世纪80年代中期成名的画家，其名响遍大江南北。在1985、1986年，那时候还是花鸟画，表现的是那个时代的精神。看霍春阳的画，有很多感触。第一，心很静。中国画非常讲究心静，这个不容易。心静下来不是为了功利目的，若是符合市场需要，让人人都喜欢，那个心境就会是另外一种，就是一种流行的画风。但是霍春阳的画展进去以后就感到宁静的气氛，这种心静是当前的部分画家所缺少的。如果说改革开放之前是艺术为政治服

务，影响了绘画的健康发展，那么近20年以来，尤其是近十多年，市场经济既推动了中国画的繁荣，也影响了中国画的健康发展，这就是市场经济，是浮躁，普遍感觉到画家的心态比较浮躁。所以我认为霍春阳的心是非常静的，这在当下很难得。第二，感情很真。不管是画复古的风格，还是创新的风格，都必须是真实的感情，而不是做作的。霍先生的画感情是非常真实的。第三，他的画非常讲究趣味、格调。中国画的格调和趣味包括很多方面，章法、笔墨，从题材内容到形式语言，都可以反映出来，格调可以体现在各个方面。霍先生在这方面的格调非常纯正，这是一种传统的精神，一种传统的艺术格调，没有浮躁的气息，没有霸气，没有恶劣的习气，也没有把别人和古代的东西拿来。他的笔墨非常讲究，画面上的东西越多、越复杂就越难画，而画面非常简洁就更难画，霍先生的画内容很少，但是画面却非常充实。

最后我说的是小画，现在也需要有大画，因为某种环境下需要大画撑场面，但是小画画得好就很不容易，不能为了画大画而画，也不能为了展览的场地而画，没有客观的需要就没有画大画的基础。如果没有真实的感情，画虽很大，但不真实，也是索然无味的。所以我觉得他的小画画得非常好。春阳的此次展览中只有一幅大画，其他的都是小画，非常精炼，有古意，也有现代感，他追求一种宁静的气氛，这种气氛是通过古人的方式来表达的。看他的画与古人有很多相近的地方，但又看不出是古人画的，一看就知道是现代人画的，是现代人追求古意，追求古代的气氛。我之前看过一些霍先生的画，但这是第一次看他的展览，展示的都是他近十多年的新作。以前只觉得他是花鸟画非常有名的画家，但在看了这个展览之后感觉就更真实，更能理解了，我在这里祝愿他展览成功。

郎绍君(发言稿)：霍春阳的花鸟在国内独树一帜，其特点是高雅清逸，令人有耳目一新之感。霍春阳的画多大量花卉，对传统花鸟画下过很大的功夫，较为深入地对花鸟画的追求和研究，这是多数花鸟画家比较缺乏的。他对笔墨有较深入的意识，知道其是精神的载体，是目的和意义的一部分，他的梅、兰、竹等等，既是笔墨意趣的表现，也赢得了笔墨的表现力，不像当下许多画家所得到的只是笔墨的惩罚。霍春阳创造了自己的写意风格，但是没有流于风格化，寓意深厚。

程大利：霍先生有两本画册是我们出版的，在出书

的时候我就学习了很多。这两年我不但注意到他的作品，也注意到他的谈话，接待记者的话，还有他自己写的文章等等，了解到他的艺术观点。霍先生的艺术观点我很欣赏，我觉得他的画很有理趣，当代中国画进入现在这个时代，是一个多元的存在。“五四”以来开始的新学涌进，这些观念有很多是西方的，对于我们当时国力比较贫弱的国家，确实起到了非常大的震撼作用。马克思主义也是西方的，科学与民主的口号也进来了，这里面包括科学救国、服务社会等等，是从上个世纪初开始的，应该说这是好事。但是也有负面的东西，比如使中国相当大的一批传统文化精髓受到了冲击，而且搞乱了一些人的思想，甚至年轻的康有为、陈独秀、鲁迅、胡适等等。王国维死的时候是50多岁，他很痛心中国传统文化受到那么大的摧残，他在那个时候跳湖自尽，表达了一种对传统文化的态度。传统文化在20世纪受到了很大的冲击，传统文化里优秀的东西真正被拿出来肯定也是最近几年的事情，中央提出建和谐社会，这恰恰是最传统的，这本来是马克思主义一脉相通的。和谐恰恰是中国文化最传统的东西，如果保留和谐，那中国书法、中国绘画应该是最重要的文化表现形式，而这种文化形式近一百年来受到了种种的冲击，这种冲击好不好，它的进步与局限性都是很大的学术课题，不能做单一的结论。比如说引进好不好，忠实于大自然好不好，中国画要不要发展，要不要核心，这些话题本身应该是没有错的，但是最重要的一个问题是我们在探讨这些问题的时候往往不自觉地动摇了中国文化的根基，这是需要警惕的。当一个民族没有根基的时候，这个民族的文化就要受到影响，这是个很严肃的问题。

中国画与西洋画不同，它是精神习性很强的艺术。石涛的笔墨有个性，他是不是比白阳高，谁都不能做这个结论。回到一个很古老的命题，笔墨可以随时代，也可以不随时代，随时代是好的，不随时代也不能说是不好的。毕加索说他看到非洲的原始美术还在激动，而我们今天看到中国的彩陶依然是很激动的。新旧只是历史的过程，美才是永恒的东西。

看春阳的画，确实是继承了传统绘画里很好的东西，是求一种精神的含量，求画外的东西，他是通过求淡、求简、求浓缩的绘画语言追求一种寓意。画外的东西更多，能给人启迪的东西更多，是非文人而不能为的，文人对中国传统文化理解得更深刻一些，表现的语言更丰富一些，这种丰富是通过简单的形式表现出来

霍春阳画展影像

的，是思想内容的丰富，我觉得这一点非常可贵，确实这个时代需要有一批人来传承，而且需要扎扎实实地研究传统。研究传统的同时还需要把中国传统的文章温习一遍。我觉得在美术界要提倡一种读书、学习和思考的风气，现在一些人读书不求深度，都说没有时间，难道中国画就不发展了么。很多前辈提供给我们的经验，就是修养，就是学问。

我祝贺春阳的画展，当然也提一点意见。虚静是很难得的境界，虚静中出严谨是更高的境界。还有就是笔墨，我们现在必须要谈笔墨了，在中国古代一千多年来笔墨都不是画的目的，在精神追求上还可以更高远一些。

薛永年：刚才三位口头和书面的发言，一方面说出了霍春阳先生画的特点和成就，比如说虚静、清真、纯正、清新，另外一方面也密切地结合了当前国画创作和国画的思考，结合如何看待、继承和发展传统，以至于画界要培养一种读书思考的精神。当然也给春阳的发展提出了宝贵的建议。程先生也提到在含义上有所扩展。

刘曦林：今天看了春阳的画展后受益匪浅，好像在和一个愿意学画的人一起聊画，很有感受。上午看了李宝林的山水画，下午又看了你的花鸟，也觉得很难。感觉比较多的是花鸟画界比山水画界更喜欢写意，我原来很担心用烂了，有很多人提出大写意，甚至有很多糊涂的做法，没有根基。这样就产生一些浮躁的艺术家。这些艺术家能成功，是对个性化追求的片面理解，这种风气是值得警惕的。在这里面难得看出春阳的画，这么清，这么雅，这么虚，这么灵，是一种格调，丝毫不张扬，难得他比较早地悟到这一点。1985年还是属于简笔的，后来回归了一下小写意，有各种不同的说法，这个回归是一种心静的回归，是一个灵魂的回归、态度的回归，这个态度是有一颗平常心，很静、很稳的态度，他不会和别人打架，也不会争强斗勇，从他的画中看，他是以平常心看待平常事。本来是没味的东西，一株花、一棵草经他这么一画就有了味道，成为我们审美的对象，这个对象里面又有了品格。中国花鸟画有一个文脉和传统，向来把花鸟、草木当作人，从诗经来看，有人统计三百篇里面有二百篇是写花鸟的。我想我看了他的画以后深刻地体会到草木和人之间的感情，是可以通过鲜花、野草来体现的。看了他的画有一种沉静的心态，好像听了一段古琴，好像知道一点什么是道家，从中受到一种文气的感染，这是他的心态，有这样一种心态才能获得一种修为，才能与中国古代的哲学与文化精髓相通。这一点不是这个性格的人是学不来的，没有这个静心和修养的心态更是学不来的。所以这点是不能学的，我想学也学不来。只能尽量地学点技法，怎么用墨，我每次看画都是学习的过程，是了解画家的过程。

从技法上，一种是兼工带写、微调的装饰，还有一点是很少用颜色，重视墨的含量和程度，这很有特点。以笔墨为主，且其质量是经得起推敲、经得起考验的，就像郎绍君说的有古意，这一点非常可贵。还有就是柔中有刚，他的画意味很大，他是小生、是青衣，但并非柔弱，而是柔中有刚，从笔法中都可以看得出来。还有一点就是舒展自如，不刻意经营，是自然而然完成的。比如齐白石画三只小鸡，上面画一个条案，这就是三个点和一条线的构成关系，是点线面的结合，这个经营很舒服，不是刻意构成一个关系，是在了解自然物象的过程中当中产生的一种舒展自如的方法，感觉比较轻松。可能我自己有时候感到紧了一点，放不开，有些人说你怎么画得这么紧、这么拘束，是不是邵大箴老师教的，写文章写的一个句号一个标点都要注意不出错，其实是天性不足，总是带有各种各样的问题看了以后感觉很松，很难得。值得学习的地方很多，值得称颂的地方也很多也有建议，仅供参考。一个是坚持随心，特别是在当前市场经济条件下，我们的画确实是从心的，你的心境随着21世纪的到来，使你的画随着心情的不同可以即兴发挥。现代人怎么认识古意，古代人和现代人有什么差别，君子追求洁身自好，和目前的贪官污吏有什么关系，人世间发牢骚的东西很多，如果有感受可以，没有感受也不强求。如果现在有人坚持每天只弹古琴，其他什么也不研究，只研究古琴，他也是非常伟大的艺术家，我们现在丢了和传统之间的关系，在当前纷纷把文化视作产业的情况下，艺术尤其要坚持从心，不要把艺术创作也作为一种产业。我对这个事始终有一种警惕，市场上也有越来越多的问题。第二点对霍先生的画我提出了这么一个问题，一个文化思考，在21世纪我们中国人的心还能这么静吗，中国的审美心态还是这么雅吗，对于我和霍先生都是一个考验。

薛永年：刚才刘曦林先生的发言，有一些赏析，也提出了一些建议，我记得有一个问题，就是21世纪的现代性，现代性是一个理论问题。刘曦林先生是我们美协理事会的副主任，这里还有一位中国美术家协会理论部的副主任单国强先生，请您讲讲。

单国强：刚才大家谈了很多了，谈到的一个共同点就是跟传统的关系，也是我要说的第一点，画有古意。我是搞古代书画的，感受很深。我记得霍先生在社会上流传的一些画，大部分是大写意，比较放的，甚至是狂放的东西。到这里我才看到他近几年有的绘画风格，当

然比较放的大写意也是传统，但是我想更多的是到清代的传统，这里边有扬州八怪的，还有海外的一些东西，然后延伸下来这种大写意的东西。这次我看了展览，想重点谈谈你的绘画跟我们有关系，当然我不知道你学没学过，但是有很多相像的地方。为什么说文气很足，是不是与回归到这个程度有关系。另外从构图上来看，你画的花卉，我觉得这种构图方式当然是为了以简代繁。他为什么这样构图，他看到了盆花，为了适应这个，所以画这个，就特别受文人的喜欢，既简单，又把画的特征表现出来了。所以这样的一种取材和布局，文人气就很足了，当然你更适合现代构图的法则了。第二，小写意。是慢慢地讲究神，用比较写意的笔墨来表现，但它是不离形的，画什么像什么，基本看得出来，到学问这里就有一点脱离形式，真正做到了逸韵。其实真正有文人意趣的东西是通过形来传神的，通过写意的表现形态，这种小写意是雅俗共赏的东西。包括大写意，开始的时候也不是说完全不求形式，画完以后谁也不知道是画什么，画了抽象、半抽象，就算几根线几个点就是中国画了，不是这样的。我觉得你的这种方式把握得很好。第三，笔墨少。笔墨讲究笔墨趣味，但也不是为了甩开趣味就不管笔墨了，甩哪儿算哪儿。他每一笔、每一点墨都很讲究，在写意中很精美，每一笔每一块墨不是甩出去的，就因为讲究了很细微的变化，才有了味道，我发现你的笔墨上就用得很好。特别是枯墨出来的白道道，一般都是竖，但是出现了很多横的非白，不知道你是怎么画出来的，这个非常好。我特别看好树的那种天然的纹路，你画的水，那种味道整个都出来了，这就是笔墨的味道。既表现了物体本身的特征，又非常具有写意的趣味，我觉得这样的笔墨运用确实是高超的。你在运用笔墨当中不是非常放任的，有很多用法，自然的渗透，泼墨等都用上了，你非常注意把握。像画的荷叶，那种秋叶残破的味道都画出来了，淡淡的，特别生动。笔墨这样表现才是真正传统文人画的精髓，就是在写意当中有精的地方，不能一笔一笔的，那样太外露了。这样符合笔墨。还有一点就是你的意趣，也就是文人画的雅，一种静，一种虚，当然还有清晰，这些地方也很重。我想这件事很重要，可能跟你的人品有关系，以人品形成的画品，而且在追求传统文人画当中特别注意这一点，通过各种形式手段，也是为了表现这种思考，这样一种情感。所以大家都感到你的东西不但有古意，还有文人气息。这点很重要。当然有些地方

霍春阳 憩 纸本设色 2006

也不是说完全跟着传统走，在笔墨上有很多地方是创新的，特别是一些枯笔、干墨都用得非常好，在墨的渗透上更犀利。到扬州八怪的时候有一些霸气，有些东西不能学。你的创作道路也比较特殊，一般的人到了老年，是越来越放，你现在60岁了，却是回过来了，现在回到小写意，这是要提高自己的写意本领，你需要这么反复。你学了以后再写，然后再工，这样反复，我想每一次循环都提高了一个层次，越来越高。到最后你会创作出真正的具有现代意趣的大写意风格。我主要是从传统、特别是文人绘画上谈一些我的感受，希望你顺着这条路下去能够创作出真正的“新文人画”。谢谢。

薛永年：刚才国强讲得非常精彩，是从古画的角度来谈。我记得有一次在长江有一个“长江论道”，组委会组织了一个发言，谈到有传统文化的精神，有从内心出来的一种忧虑和思考，对当前现代文化的现象非常重视。作为一个画家能够思考传统文化，当成道德和伦理

取得的文化，这些方面都体现在绘画和作品上。所以他的作品，刚才国强说大写意和小写意，过去我们一些小写意是雅俗共赏的，有时候偏俗，上了许多颜色。春阳的东西小写意中偏雅，有大写意时代的精神，用笔又很规范、讲究，不是不经意的，所以我觉得他的画很有讲究。

陈绶祥：我首先对霍春阳表示祝贺，不是一般意义上的祝贺，通过这个画展我觉得他已经有望能达到大师级别的画家，能够看得到这个路数。因为一个人自己到底到了什么位置，最终都是与古人相比。不跟古人比你就不能成人，凡人死了都是鬼，能够和古人比的你死了就是你，李白死了就是李白，但别人死了就是古人。就是这么高，就是这么回事。我们刚才说白阳、说徐渭，为什么我们还说白阳、还说徐渭，因为他成人了，死了还是人，别人死了都不知道。所以我们霍春阳有望死了以后还是霍春阳。

我不太赞同说霍春阳的画很有古意，我觉得比较有新意。新意表现在哪些地方？第一，不流俗。第二，有自我。第三，还有时代性。我们怎么说霍春阳，看清代、明代，我们看的更多的是现代。我个人也是他的好朋友，他在寻找这些笔墨的时候，能够在表现方式上找到一种完全现代人的手法，怎么能说他的画有古意，完完全全是新意，别出新意成一家，他前面只是追古人的高趣，然后自成新意独成一家。我们仔细看看他画画的场景，很多东西完全是一种全新的现代人，我们很多人把霍春阳当成古代人，他只是在学习古人，他完全是现代人，而且他给我们很多信心，我看了霍春阳的画以后自己也很有信心，我觉得这才是画家，他的画有很多很重要的东西，的确有新意，有时代风。我们很多人拿着别人的东西反而说是新意，实际上我们学习西方的写实主义，学习西方的现代派，那对西方来说是古意，我们反而拿到国画里，说是创新，你怎么创新，那是西方的古意。所以霍春阳的画是有新意的，但是还有文气。他的文气不是我们一般意义上讲的书卷气，还不是书卷气的文气，是很朴实的，做人本身的最根本的文气，是最根本人性中的文气。在这个时代，我觉得也更适合于这个时代性，因为这个时代我们谈书卷气更滑稽，大家都不读书，有时间都上网，说文气说书卷气就滑稽了，而霍春阳是中国人在本性中追求的高格调的那方面的文气。他有很多小品，像车前草，他都画得很好，我觉得他的文气是从中华民族的这个种族中挖掘的。可以说是个人的观点，他的画很有魄力。前一段霍春阳给我打电话，他说自己就是一个国画家。他是从北方出来的画家，但是中间有很多笔墨的气象更多地吸收了江南的东西，我觉得他的个性也形容得很好。

从他的画展来看，我觉得他很注重绘画的艺术性。看了这个展览想起一副古代的对联，说得很好，上联是“无霸汉气，无江湖气，无文人酸腐气，方算儒者”，他算儒者，他的画上没有霸汉气，没有江湖气，所以方算个儒者。下联是“有读书声，有织布声，有婴儿嬉闹声，才是人家”，我们看了有这样亲切的感受。

王振德：听了各位学长的话我很有启发。我和霍春阳在一起35年了，一直看他画画，每次看他的画都很舒适，感觉非常快乐。因此我想谈谈对他的感受。第一，我觉得霍先生的画是我头脑当中真正的画，在中西文化交流的过程当中中国画的定义早已有点含糊了，但是霍先生用他的画说明了结合笔墨气韵的传统定义，他的画

