

J222.7/103

:36

2007

中国当代名家画集

汤立

人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国当代名家画集. 汤立/汤立绘. —北京: 人民美术出版社, 2007.9

ISBN 978-7-102-04061-5

I. 中… II. 汤… III. ①绘画—作品集—中国—现代②写意画: 花鸟画—作品集—中国—现代 IV. J221 J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第138960号

中国当代名家画集

汤 立

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 李 翎

设 计 李 翎

责任印制 丁宝秀

制版印刷 北京雅昌彩色印刷有限公司

经 销 新华书店总店北京发行所

2007年9月第1版 第1次印刷

开本: 787毫米×1092毫米 1/8 印张: 27

ISBN 978-7-102-04061-5

定价: 300.00元

版权所有 翻印必究

汤立，1947年生于湖北武汉，祖籍湖北孝感。毕业于湖北美术学院。中国美术家协会会员，国家一级美术师。先后在日本、英国及我国北京、南京、武汉、济南、台北举办个人画展。出版有《汤立作品集》《中国近现代名家精品丛书·汤立花鸟作品精选》《当代中国花鸟画坛10名家·汤立作品》《当代名家·汤立·写意花鸟》《传世典藏·当代名家长卷精品——汤立·五湖烟水图卷》《中国名画家精品集·汤立》《中国当代名家画集·汤立》等。曾任湖北省山水画研究会常务副会长、湖北艺术中心主任。现任中国长城书画院副院长、东方大学城艺术研究院名誉院长。

汤 立

目 录

精简、气和、神奇

——我看汤立先生的大写意花鸟画 黎鸣 1

“我有我法会天机”

——借闲堂答客问 汤立 7

银色梦	1988年	67cm × 69cm	13
影	1987年	58cm × 58cm	14
幻	1987年	67cm × 66cm	15
风骨篇之一	1988年	68cm × 68cm	16
风骨篇之二	1988年	68cm × 68cm	17
回声	1988年	67cm × 68cm	18
三思图	1992年	69cm × 69cm	19
清夏	1990年	65cm × 68cm	20
丝绸古道驼铃声	1988年	78cm × 79cm	21
寒月照沙山	1988年	67cm × 59cm	22
新月	1988年	68cm × 68cm	23
秋泽鹤鸣	1991年	67cm × 100cm	24
长春	1992年	68cm × 68cm	25
晨光	1991年	68cm × 68cm	26
早春图	1995年	86cm × 96cm	27
双鹤	1992年	52cm × 59cm	28
荷塘系列之一(扇面)	1986年		29
荷塘系列之二(扇面)	1986年		29
荷塘系列之三(扇面)	1986年		30
荷塘系列之四(扇面)	1986年		30
荷塘系列之五(扇面)	1986年		31
荷塘系列之六(扇面)	1986年		31
荷塘立鹭	1982年	65cm × 65cm	32
寒梅吐艳	1993年	69cm × 138cm	33
梅雀	1984年	48cm × 54cm	34
寒枝	1984年	49cm × 54cm	35
欲翔	1985年	76cm × 61cm	36
清泉石上流	1991年	68cm × 68cm	37

报春	1998年	95cm × 70cm	38
六合同春	1998年	68cm × 136cm	39
梅鹤	1992年	68cm × 68cm	40
凌霄	1998年	69cm × 138cm	41
晨风	1993年	68cm × 68cm	42
江南三月花似锦	1993年	68cm × 136cm	43
国色天香	1992年	72cm × 68cm	44
秋晴	1983年	67cm × 67cm	45
寒鸦	1999年	68cm × 45cm	46
春已到梅花	1998年	68cm × 136cm	47
梅鹤同春	1998年	68cm × 68cm	48
醉罢东风	2000年	138cm × 69cm	49
观云	2000年	136cm × 69cm	50
东风第一枝	2000年	136cm × 68cm	51
明月清晖	2000年	136cm × 68cm	52
雨打芭蕉	2000年	136cm × 69cm	53
秋风	2000年	136cm × 68cm	54
高瞻	2000年	138cm × 68cm	55
暑荫	2000年	127cm × 70cm	56
大吉图	2000年	102cm × 42cm	57
春长在	2000年	136cm × 68cm	58
楚兰临风	2001年	86cm × 68cm	59
天香国色	2001年	78cm × 48cm	60
枇杷(扇面)	2001年		61
富贵花(扇面)	2001年		61
寒秋	2000年	136cm × 68cm	62
梅妻鹤子	1998年	62cm × 61cm	63
春花时节	2001年	68cm × 118cm	64
松里云深夏亦寒	2001年	136cm × 61cm	65
赏秋	2001年	100cm × 52cm	66
竹风乱天语	2001年	136cm × 68cm	67
霜藤	2001年	138cm × 34cm	68
一笔垂藤百尺长	2001年	138cm × 69cm	69

墨 梅	2003年	69cm × 138cm	70	天 竹	2003年	138cm × 68cm	105
残荷听雨	2001年	138cm × 68cm	71	秋荷立鹭	69cm × 69cm		106
雪 禽 图	2002年	136cm × 68cm	72	风动闲云卷	2003年	138cm × 69cm	107
喜鹊兰花	2000年	68cm × 68cm	73	鸡 笋 图	2003年	80cm × 69cm	108
芭 蕉 图	2002年	106cm × 68cm	74	葡 萄	2003年	138cm × 65cm	109
雨后荷塘	2001年	85cm × 75cm	75	秋 风	2003年	69cm × 69cm	110
梅 雀	2002年	138cm × 68cm	76	大 吉	2002年	136cm × 68cm	111
荷花小鸟	2002年	66cm × 66cm	77	荔 枝	2003年	68cm × 68cm	112
松 鹰	2002年	136cm × 68cm	78	大 富 贵	2003年	138cm × 69cm	113
栗 禽	2002年	68cm × 68cm	79	丹青由来智慧通	2003年	68cm × 68cm	114
秋 风	2003年	95cm × 59cm	80	墨 竹	2003年	138cm × 68cm	115
问 春	2003年	69cm × 69cm	81	富贵花开	2004年	68cm × 68cm	116
群 英 会	2003年	143cm × 232cm	82	早梅散漫入春诗	2003年	138cm × 68cm	117
依然水墨见春风	2002年	136cm × 68cm	84	喜气写兰	2005年	69cm × 69cm	118
雪蕉幽禽图	2002年	136cm × 68cm	85	暑 荫	2003年	138cm × 69cm	119
楚泽遗芳	2003年	138cm × 69cm	86	春融只待乾坤醉	2004年	178cm × 95cm	120
松 鹰	2002年	138cm × 68cm	87	墨 竹	2003年	68cm × 138cm	121
果熟来禽	2006年	68cm × 68cm	88	楚泽香远	2004年	136cm × 68cm	122
桃花蜜蜂	2002年	138cm × 69cm	89	春色满园	2005年	77cm × 159cm	123
楚泽香远	2003年	69cm × 69cm	90	经霜芙蓉胜国色	2004年	94cm × 53cm	124
潇湘秋色	2002年	136cm × 68cm	91	观 云 图	2004年	69cm × 138cm	125
菊花雄鸡	2004年	68cm × 68cm	92	果实来禽	2005年	108cm × 48cm	126
残荷听雨	2002年	138cm × 68cm	93	草木知春君为先	2004年	138cm × 69cm	127
吉 利 图	2004年	68cm × 68cm	94	竹 雀 图	2003年	178cm × 95cm	128
素 妆	2002年	136cm × 68cm	95	富贵平安大吉	2005年	138cm × 69cm	129
鸡 冠 花	2002年	75cm × 69cm	96	临风怀蒲翁·墨竹长卷	2006年	60cm × 685cm	130
花 溪	2002年	178cm × 95cm	97	风雨同行	2005年	138cm × 69cm	132
花动一山春色	2005年	143cm × 364cm	98	赏 秋	2005年	69cm × 69cm	133
双 英 图	2004年	68cm × 68cm	100	竹 禽	2004年	96cm × 60cm	134
竹 雀	2005年	134cm × 50cm	101	官上加官	2005年	69cm × 69cm	135
富贵有喜	2005年	68cm × 68cm	102	天竹群雀	2006年	138cm × 69cm	136
三 思 图	2003年	136cm × 68cm	103	欲 雪	2005年	68cm × 68cm	137
留得残荷听雨声	2003年	69cm × 69cm	104	醉卧春风	2005年	138cm × 69cm	138

楚兰遗芳	2005年	68cm × 68cm	139	月色醉远客	2006年	138cm × 34cm	174
松 鹰	2003年	139cm × 68cm	140	三秋竞艳	2007年	138cm × 69cm	175
寒 香	2005年	69cm × 69cm	141	梅 禽	2006年	138cm × 34cm	176
楚泽幽兰自腾芳	2005年	136cm × 68cm	142	枇杷群鸟	2007年	138cm × 69cm	177
醉 春	2002年	95cm × 67cm	143	五湖烟水长卷	2006年	59cm × 1260cm	178
晴 雪	2005年	136cm × 68cm	144	荷池鸳鸯	2005年	68cm × 68cm	180
凌霄花	2005年	69cm × 69cm	145	蕉 鹭 图	2005年	68cm × 68cm	181
群英会	2005年	60cm × 248cm	146	依然水墨舞东风	2005年	68cm × 68cm	182
春 深	2003年	68cm × 68cm	148	葡 萄	2006年	138cm × 69cm	183
草木知春君为先	2006年	138cm × 69cm	149	鸡与鸡冠花	2005年	69cm × 69cm	184
竹里清风	2002年	68cm × 68cm	150	早 春	2005年	136cm × 68cm	185
紫 藤	2006年	138cm × 69cm	151	秋兰双喜	2004年	56cm × 68cm	186
水乡所见	2005年	68cm × 68cm	152	松 鹰	2006年	138cm × 69cm	187
老梅又放一树花	2006年	136cm × 68cm	153	苍 鹰 图	2004年	69cm × 69cm	188
墨 牡丹	2003年	69cm × 69cm	154	蕉 鹭	2006年	68cm × 68cm	189
竹林过雨	2006年	136cm × 68cm	155	枇杷小鸟	2006年	52cm × 48cm	190
兰石小鸟	2005年	68cm × 68cm	156	富贵有喜	2006年	52cm × 48cm	191
芭蕉竹鹭	2004年	138cm × 69cm	157	鱼	2006年	34cm × 46cm	192
秋 兴	2006年	68cm × 68cm	158	远 瞻	2006年	48cm × 42cm	193
葡萄双禽	2006年	104cm × 53cm	159	花动一山春色	2005年	200cm × 300cm	194
蕉 鹭 图	2005年	100cm × 52cm	160	自作诗两首	2001年	135cm × 23cm	196
小院春色	2006年	138cm × 69cm	161	题画诗四首	2006年	85cm × 83cm	197
君子之风图卷	2006年	52.5cm × 812cm	162	随 笔	2002年	33cm × 115cm	198
梨花幽禽	2005年	138cm × 34cm	164	书山谷诗	2002年	36cm × 87cm	198
天高云淡	2006年	176cm × 97cm	165	书毛泽东诗	2003年	136cm × 58cm	199
芙蓉水禽	2006年	138cm × 34cm	166	书云林诗二首	2004年	138cm × 69cm	200
藤壮瓜甜	2006年	138cm × 69cm	167	汤立常用印章			201
墨 竹	2004年	202cm × 50cm	168	汤立艺术年表			202
幽谷腾芳	2004年	138cm × 69cm	169				
早 春	2006年	136cm × 64cm	170				
忆 江 南	2007年	138cm × 69cm	171				
松 禽	2005年	138cm × 34cm	172				
一路荣华	2006年	138cm × 69cm	173				

精简、气和、神奇

——我看汤立先生的大写意花鸟画

黎 鸣

小 引

进入耳顺之年，能结识画家汤立先生，真乃平生一大快事。我虽非画家，但自幼醉心书画，终生不改，自称书画界一票友，大概不算自夸。

我在少年时代就仰慕老一辈大画家，如齐白石、徐悲鸿、傅抱石、张大千等，固且当然。但让我最感佩的还是在年龄上距我不是太远，而在画界却是极其活跃灵动的两位大画家，一位是已故著名大画家黄胄先生，另一位即汤立先生的令尊——著名大画家汤文选先生。汤文选先生大概是当今在世的已获得全方位大成就的艺术家了，无论在山水、人物，还是花鸟、走兽等写意画各方面，均成就斐然，国内在世的画家中，能望其项背者几稀。黄胄先生擅长大写意画驴，汤文选先生擅长大写意画虎。我也喜欢画这两种动物，刚好又有著名成语典故“黔驴技穷”，把这两种动物联系在一起。因此，尽管几十年过去了，这两位大师在我脑海中的记忆却仍旧非常鲜活。

今日的中国画界，大师们纷纷离世，令人怅惘。汤文选先生虽然身患疾恙，但毕竟是硕果仅存的大师级人物。今我能结识汤立先生，并与之友好，既可了我少年时仰慕之思，一睹昔日偶像之风貌，又有绘事上著名的师长，岂非人生一大快事也？

观画有感

观赏汤立先生的大写意花鸟画作品是我的又一大快事。在我看来，中国当今花鸟画大写意的高境界，大概就只在汤立先生这里了。

何为花鸟画大写意的高境界？我用六个中国字表示：精简、气和、神奇。精简在平淡、自然；气和在和谐、韵生；神奇在注目、回想，以至味道无穷。

泛观今日中国画界，其实是一片乱象。有人悲观，以为大写意的极境已随黄宾虹、齐白石等人飘然而逝，再不可能有新的 masters 产生；有人彷徨，不知路在何方；有人轻言“笔墨等于零”，彻底颠覆国画的传统，向西方的绘画艺术看齐；或废弃传统，自创“笔墨”，然而有胆无识，以至滥画成灾。于是繁复涂鸦、满纸充塞者有之；固守陋规、千篇一律者有之；……更让人称奇的是，未有任何绘画基本功底居然敢自称大画家者亦有之。在我看来，这一切乱象全都是“钱”闹的，同时也

因为严重缺乏最基本的理论思维。多数所谓的“画家”，其实是既不读书，也无（或不会）思考者。

汤立先生不然，不仅具有扎实的绘画基本功底，而且勤于读书，善于思考，这从他大量的作品中即可看出。古人评品绘画分能、妙、神三级，又各分上、中、下三等，共分九品。观汤立先生的画作，我认为大部分都在妙品之中、上，部分可列为神品，有少数可列为神中极品。下面我举几幅稍加评论。例如《寒鸦》（1999年）《梅鹤同春》（1998年）《留得残荷听雨声》（2001年）《素装》（2002年）《桃花蜜蜂》（2002年）《早梅散漫入春诗》（2003年）等作品。所有这些作品都有一个共同的特点：用笔简练，墨色酣畅，气韵生动，引人瞩目；更加上位置经营，平中见奇，散乱成理，意出画外，令人神往。我赞叹《素装》的幽雅、散淡和《梅鹤同春》的自由、轻灵。《桃花蜜蜂》《早梅散漫入春诗》画面清新，令人心动。《寒鸦》和《留得残荷听雨声》等作品则有八大的遗风而又不同于八大，毕竟汤立先生的身世与八大的身世有别，意同而心不同，但他们作品的艺术感染力却有着深邃的相通之处，这些足见汤立先生作画时用心之精微、技法之考究、功力之深厚。

正是因为如此，在当今中国画界，真能高擎花鸟画大写意高境界之旗帜者，我认准汤立先生，世间与我具有同感者也并不乏其人。中国文联副主席、画家冯远先生说：“汤立先生的花卉、藤枝、禽鸟，造型符号都很有特点，很有艺术趣味。他的作品写意性强，既保留有吴昌硕艺术风格的书卷金石气，又吸收了齐白石开创的天趣一路；作品追求简约、洗炼，非常传神，非常生动，我很喜欢。近年来，人们一直关注水墨写意画的发展，特别是写意花鸟方面，画得好的人少。从传统中打出来不容易，难度很大，很多画家都在探索，大家感觉到现在是该有好的写意花鸟画家出现了，汤立先生是很有希望的中年画家，我祝贺他。”

中央美术学院美术史论系教授薛永年先生评价说：“汤立先生是少数能在中国大写意画领域脱颖而出的中年画家，有功力，有才情。他继承的传统很广，青藤、白阳、八大、白石的艺术特点都成了他创作的因素。他的画是在简约里表现一种自由的趣味，清空悠远，非常灵动，非常和谐，也非常精妙、精采。我觉得在当今大写意花鸟画坛里，汤立先生是非常值得注意的很有希望取得大成就的画家。我相信，在集各家之长形成自己的绘画语言方面，再更加提纯一些，他定会给我们带来更大的震惊。”

《美术》杂志主编尚辉先生说：“大写意花鸟画领域，就六十岁左右这个年龄段，汤立先生无疑是最优

秀的，我们还没有看到有谁能达到他这样的高度和具有他这样的功力和才情。……其笔墨的强悍厚重，气势的吞吐大荒，结构的险峻峭拔，不让乃父。”

中央美术学院美术史论系孙美兰教授认为“汤立用笔之纵横捭阖，用墨之淋漓酣畅，如舞如泼，如狂如醉，罕见于前人，画面产生的强烈振奋感和动情力，展卷令人惊慕。”

台湾师范大学教授、画家、评论家何怀硕先生同样认为“汤立的写意花鸟极潇洒狂放……看似狂笔乱墨，却形神兼备；极豪放，极精微，几乎到了无一笔可有可无之严谨。”

江苏省画院院长宋玉麟先生说：“汤立把八大山人的简这一块发挥得淋漓尽致。……其功力超过了他的年龄，在当代中国画家，汤立的艺术成就应该说是相当突出的。”

山东艺术学院院长张志民先生亦认为汤立的作品“自然而然，笔势开张，气势轩昂，设色布局，清新典雅，正所谓：性灵出万象，天然去雕饰。这些均是一个大艺术家的做派，汤立先生的作品有如此气象，其前程不可限量。”

画家范扬先生也极力称赞：“汤立先生的作品，令人耳目一新，雄强大气，十分精妙。……他无疑丰富和发展了大写意绘画传统，丰富和发展了文人画传统。”

类似的评论还有不少。

关于高擎花鸟大写意高境界之旗帜者，我不仅认准汤立先生，更好有一比。比谁？怎么比？比已故公认的两位花鸟写意画大师：潘天寿先生与李苦禅先生，还比其父，硕果仅存的国画大师汤文选先生。这三位大师的成就是举世公认的，他们作品的雄强极具风貌：潘天寿先生的雄强在其经营严谨、用笔老辣；李苦禅先生的雄强在其笔触精到、墨气淋漓；汤文选先生的雄强在其笔沉墨厚、形神兼备。但这三位大师也都各具其软肋：潘天寿先生的软肋在其用墨单薄、天趣不足；李苦禅先生的软肋在其经营位置不足，形神调和失衡，造成作品精粗悬殊较大；汤文选先生的软肋在其作画用心过于精当，故而发挥自由略显不足。

可以认为上述三位大师的软肋恰恰在汤立的作品中获得了较好的处理，而且几乎成了他作品中相当突出的优点：墨气淋漓、富有天趣；位置适宜、形神调和；豪气勃发、自由潇洒。

只要汤立先生本人不固步自封，并进而把上述三位大师的雄强之处亦在其今后的时日全然兼备，我看中国花鸟大写意画当今之大师也将一定非其莫属。

究往鉴来

汤立先生能有今天的成就，其实不易。

汤立先生出生于1947年，到今年刚好一个甲子。1957年，他才10岁，父母竟双双成为“右派”分子，下放农村。其父为著名画家，当年还专门留下了《次子汤立学画》白描写生作品，然而真正想要学画，谈何容易？为生活所迫，他不得不去学戏、放羊、挖草药、做泥瓦匠。直到1980年，他已33岁，才终于有了可能跟父亲学画的机会。在经过了一段时间中国画基本功的训练之后，他又在湖北美术学院受到了西方美术和理论的陶冶。他最初从临摹任伯年的花鸟画入手，然后旁及青藤、八大、缶翁、白石，刻苦用功，加上天纵之才，短短不到三年，便有了超逸的作品。

1982年，其作品《荷塘立鹭》由文化部选送参加法国“青年美术沙龙展”。

1984年，其作品《三思图》参加日本“第十八届现代水墨精选画展”，并获优秀作品奖；此外，其作品《晴雪》《寒枝》《秋兰八哥》分别参加了全国首届、第二届、第三届花鸟画展。

1985年起，汤立先生不仅创作花鸟画，而且涉足山水画，他选用水晕墨张的中国画特色，加上西方美术的抽象构图和色彩原理，创作了别有韵味的新作，如《晨风》《高原风情》《丝绸古道驼铃声》《晚风》《新月》《倒影》《风骨篇》《回音》《春之情》等等。

1988—1994年间，汤立先生应邀赴英国、美国、波兰、日本等国举办个人画展，一系列的出国经历开阔了他的艺术视野。几次出国办展，均以水墨山水画为主。在日本人的画廊中，汤立的一幅画在橱窗中整整挂了三年，画下标以“汤立——当代中国画坛新锐画家”，画廊中还同时挂有程十发、亚明、宋文治等著名画家的作品。

在经过了种种现代抽象的、构成的等等多方面的，同时均有所成就的绘画创新的试验性探索之后，特别在1994年后，汤立先生开始了重新回到花鸟画大写意传统的转型。他深信中国传统艺术的生命力以及它日久弥新的魅力。用他自己的话来说：“在外国跑了一圈，西方各个画派的原作、名画都看到了，都感受到了，便有了一些反思。1994年回国以后，我回归传统，练书法，研读中国画史画论，埋头做功夫，画写意花鸟。”

正是在此之后，他重新回溯青藤、八大、缶翁、白石等历代中国写意画的大家，再回头练习书法，悉心研究摹写古今书法大家如颜鲁公、黄山谷、王觉斯以及近人于右任、郑孝胥等人的法书。此时的汤立先生不仅为自己确立了终生付诸花鸟大写意的壮志，而且满怀雄心。这从他的一首自述志向的诗中已充分表现出来：

风雨纵横豪气生，坎坷平生耳目清；
含英咀华残灯泪，我写江山无限魂。
耷非耷，齐非齐，掷笔大笑墨淋漓；
非我轻狂非儿戏，我有我法会天机。

十多年的回归传统，再加上重塑自身的功夫，构成了他今天作品中充溢精简、气和、神奇的大写意高境界的强烈个性。

画亦有道

青少年时代的苦难，几乎从来的自强不息、刻苦用功，再加上家学渊源以及本人的天纵之才，终于成就了汤立先生的今天。但在我看来，这还不是全部，画亦有道，尚有它自身的规律。顺之者生且成，逆之者死且败。汤立先生隐隐中顺应了此道，所以他成功了。何为中国画之道？我总结为如下的九个中国字：笔、墨、性；形、韵、意；精、气、神。

笔、墨、性是中国画的先验本性，笔是中国书、画的先验用笔，墨是中国书、画的先验用墨，性是中国画传统（先验）的民族性，其中特别包括中国画的用纸以及它与笔、墨长期以来相互之间的调适性。

形、韵、意是中国画家的经验理性、实践性，形是画家面对事物空间的经验（敏感）能力，韵是画家面对事物时间的经验（敏感）能力，意是画家面对事物意义的经验（感受）能力。

精、气、神是中国画家的超验悟性、天才性。缺乏天赋的画家将不可能达到这个层次。正是因此，精是笔精而简、而自然，形精而准、而质朴；气是墨气而匀、而和谐，韵气而感、而生动；神是性神而立、而独特，意神而奇、而创新。

也正是因此，我在前面总结了中国画大写意的高境界是如下六个中国字：精简、气和、神奇。说得更精确一点，即：笔、形精简而自然，墨、韵气和而朴实，性、意神奇而超逸。这六个中国字不仅表达了国画大写意的高境界，而且其实也是全部中国画，乃至全部中国表现艺术的高境界。汤立先生的作品体现了这六个字，所以我认准他是高擎中国花鸟大写意画高境界之旗的旗手。

从汤立先生创作中国画的经历中也可看到，他顺应了上述的规律，他没有放弃中国画传统的笔墨，而是认真回溯其本源，从传统中吸取中国画先验的本性，并在绘画实践之中外师造化（事物对象的空间、时间、意义），然后加上自己的天赋，内得心源。由此可见，我对古人的说法“外师造化，中得心源”也有

了修正，应是：外师造化，中继前贤（传统），内得心源。

再说一点题外话，但决不是不重要的。这里说到的“画之道”实际上也可以经过变化而运用到其他方面，如其他的艺术之道，乃至科学之道、技术之道，甚至最后的为人之道。正如中国古代圣人老子所言：道可道非常道。

2007年4月30日于北京

“我有我法会天机”

——借闲堂答客问

汤 立

问：汤先生，您这画室墙上挂的行书条幅是您自己写的诗吧，请您解读一下。

答：这是我2000年的两首题画诗。前四句“风雨纵横豪气生，坎坷平生耳目清；含英咀华残灯泪，我写江山无限魂”，写的是人生阅历，人生感言；这后四句“耄非耄，齐非齐，掷笔大笑墨淋漓；非我轻狂非儿戏，我有我法会天机”，耄是朱耄、八大山人，齐是指齐白石，这是我的艺术追求，艺术抱负。

问：您这诗充满激情，痴笔醉墨。能否谈谈您的人生阅历？

答：从事艺术天赋第一；第二是人生阅历，其中特别是经受挫折和磨难的洗礼；第三是博而精。天才很脆弱，往往经不起挫折而昙花一现，那些能经风雨而百折不挠的人最终能获得成功。从这重意义上讲磨难是财富。唯有过大希望的人才有大绝望，唯有过大绝望的人才珍惜人生，勤奋不已。

我出生在艺术家庭，从小受艺术熏陶。1957年10岁时，父亲为我画过一幅白描写生《次子汤立学画》。可就在这年，父母被打成“右派”，整个家庭一下摔进谷底，苦不堪言，直到“文化大革命”结束。这期间，我学过戏、放过羊、挖过中草药、当过农民，也做过小工、泥瓦工等，总之，年轻的时候吃尽了人间苦头。1979年，刚刚恢复的湖北省文联想筹建美术馆，在周韶华先生的推荐下，我以懂基建可以参加筹建美术馆的名义进了省文联。结果美术馆的经费没落实，我便在美协展览部工作了。这时，我边工作边按父亲的指导，临摹任伯年的工兼写花鸟人物画。我非常刻苦，每天都要学至深夜，可以说是“三更灯火五更鸡”，进步也比较快。仅两年，我的作品被省美协评选后送北京参加在法国举办的“青年美术沙龙展”，省里评选十幅作品中就有我两幅，在北京又从十幅里评出四幅展出，我的两幅仍在其中。

问：从艺术简历上看，您有在多个国家举办画展的经历，您当时的画风是现在的大写意吗？您上大学学的是什么？

答：我上大学学的是工艺美术，在进湖北美术学院之前，我的国画已经画得比较好了。上学期间，经文化部批准，我应邀赴日本、英国、美国举办个人画展。我当时画的是彩墨山水，被国外画廊看中。日本东京神田十字路口有一家“中国画廊”，这是日本经营中国画最大的画廊，画廊老板是板田武雄先生。在“中国画廊”的橱窗里，我的一幅山水画陈列了三年时间，画的下面写的是“汤立——当代中国画坛新锐画家”，画廊里陈列有林曦明、程十发、亚明、宋文治等人的作品。我在英国、美国、波兰等国举办的画展也以彩墨山水画为主，我当时是湖北省山水画研究会常务副会长，在国外跑了一圈，西方各个画派的原作、名画都看到了，都感受到了，便有了一些反思。1994年回国以后，我回归传统，练书法，研读中国画史画论，画写意花鸟画。

问：您上过美院，但艺术上似乎与现在美院的学院派有区别。您怎样看现在的学院派？

答：十多年前，湖北有个朋友把我画的花鸟画的一些照片拿给中央美院卢沉教授看，卢沉先生说：“汤立这些花鸟画画得好，很有传统功力，他该不是学院培养出来的吧，学院培养不出这样的画家。”从卢沉先生这样资深的学院派教授这句话来看，他对学院的中国画教学可能有看法、有反思。的确是这样，现在学中国画的大学生，上大学前练习的是西画素描、静物。上大学头两年还是画西画一套，吃了几年的“洋奶”，再画中国画可能晚了，这对于掌握民族绘画语言是弊多利少。画人物画的可能好一些，画花鸟、山水画就不行了。东西方艺术传统有别，教学理念和方法也不应相同。中国画有自身的造型规律和创作方法，这种审美体验是数千年中华文化积淀的传承，这方面的学习与积累，比画素描、静物重要得太多了。

问：从您十几年前出版的画集看，您原来画的彩墨山水里面有西画的影子，您追求的是不是中西融合？中国画是否只有融合西法才能创新？

答：我应邀在国外举办个人画展的作品以彩墨山水为主，借鉴西画水彩，处理得抒情、秀美，甚至还有现代构成意味，这些画西方观众能欣赏。但中国水墨画他们欣赏就相对困难了，欣赏中国画要有中国文化底蕴。我不赞成中西合璧，现在讲人类文化资源共享，我们拿什么与人家共享，你不能拿学西方的东西与人共享吧？那只能说明你这个民族文化缺失。你只有以最能代表民族特色的文化艺术去与人共享，别人才看得起你。学西方可以，但这只是营养，拿来吸收后以强壮民族艺术的体魄，不能吃了羊肉变成羊，或成了非人非羊。这里面有个自身主体和分寸感，应适当吸收，以我为主，不伤国体。中华文明五千年延续不断，太了不起了，有什么值得自卑的。总体而言，现在中国画艺术语言似乎太复杂、太花哨。中国画还是单纯为好，单纯为美。单纯倾向静，静才令人思；反之，复杂则燥，燥则乱。恽南田有言：“澄怀以观道，静以求之”，“盖世聪明，惊彩绝艳，离却静净二语，便堕长短纵横习气”。当然，单纯不一定专指水墨，画色彩也讲单纯，单纯是指画中的节奏与气息。总之，中国画无论怎样创新都必须具有中国气派。

问：您和您父亲现在都画写意花鸟画，您的画风受父亲的影响吗？

答：我和我父亲都画写意花鸟，我受我父亲的影响很大，潜移默化，得天独厚。但我是以自学为主，远追青藤、八大、缶翁、白石等。其实，我和我父亲人生阅历、学养底蕴不同，呈现在画面上的气息也不一样。我和我父亲的画展同时在南京、济南、台湾等地举办，别人评价我与我父亲的写意花鸟画都是品位纯正，甚至都有雄强一格。但样式、章法、用笔、甚至题材侧重点都判然有别。我父亲以老辣、精妙传神为主，用笔大刀阔斧，画面有沉雄之气，无论是人物、山水、花鸟、走兽等，每幅画都要打草稿，反复构思，他是典型的创作型的画家；我画的全是传统题材，我不打草稿，一挥而就，追求的是笔墨激情和性灵天趣，画面萧散况逸，大开大合。有人评价说我的画中有一种傲岸之气。内行看门道，两人的画放在一

块，个中差别识者具眼。“我有我法会天机”，在艺术上我比较自信。

问：您怎样理解“笔墨传承”？

答：中国画的悠久传承使其具备了经典性，没有难度何言经典。笔墨对中国画家来说是生命力，就像戏曲演员的唱、念、做、打和手、眼、身、法、步，虽是技巧，是功夫，但是艺术的根本，也是要“冬练三九，夏练三伏”来刻苦锤炼。画中国画光凭观念不行，中国画的笔墨是一个虔诚的艺术家终身修养的课业。中国画的形式美是以笔墨来体现，懂笔墨与不懂笔墨呈现在画中的气息完全不同，有天壤之别。八大山人、吴昌硕、齐白石、黄宾虹这些大师哪一位不是笔墨高手。笔墨的形式美是无数先贤经过数千年锤炼、提炼出的文化精华，美妙绝伦，世界上绝无仅有，这其中的机窍只可意会，不可言传，只能与知者道而不能与俗者言。

问：画界一般认为山水、人物、花鸟三科中花鸟最难，而在花鸟画工笔与写意中，工笔易而写意难，其中大写意更难。当前大写意花鸟似乎出现了危机，您怎么看待大写意？

答：大写意因为其难，才显其珍贵、璀璨，才魅力无穷。我对大写意情有独钟，它倾注了我一辈子的心血。大写意博大精深，学术含量最为丰富。中国画的大师如齐白石、黄宾虹、八大山人、徐青藤等均画的是大写意。大写意花鸟也称“简笔花鸟”，它以简为前提，所谓言简意赅、以少胜多、以一当十、以虚代实是也。以最简练的造型和最少的笔法，表现最为生动的物象和丰富的精神境界。大写意画往往一气呵成，它是天赋、灵性、才情、功力、学养、胸襟的高度凝炼，瞬间爆发，其难度可想而知。真正的大写意画家为天生之才，不是什么人可以学得来的。我不认为当前大写意花鸟画存在危机。大写意画家是天助灵性加厚积薄发，自然而然产生的，急于求成不行，过早求脱也不行。一个朝代产生不了几位真正的写意大家。黄宾虹说：“大家数十年一遇，有时百年一遇。”所谓写意画家成千上万，但真正能进美术史的只是凤毛麟角。我还认为，中国画的大写意暗合了非洲艺术、西方印象派以后世界艺术发展的时代性和科学性，因而不仅是没有危机，反而有巨大的发展空间。

问：有人说传统中国画发展到齐白石、黄宾虹已到顶峰，以后只能走下坡路。您同意这种说法吗？

答：中国画的历史长河中，正因为有了齐白石、八大山人、黄宾虹等大师，才显得如此灿烂、峥嵘，中国画方呈现出如此的优雅与经典。但齐白石、黄宾虹是人不是神。人无完人，在艺术上他们也一定会有缺憾，也有各自的局限性。当一个艺术家修炼到以一颗平常心，既能深刻领悟这些大师的艺术真谛，又能客观、理性地一眼洞穿其艺术中的不足之处时，他便具有了发展与创新的可能了。再说，我们现在的学习条件，齐白石当年有吗？您看我书柜里《齐白石全集》十大本，《八大山人全集》五大本，我可以去世界