

华夏书画

2007 第 1 辑
HUA XIA SHU HUA
主编 王光明 执行主编 耿广春

HUAXIA
SHUHUA

华夏书画

主 编 / 王光明
执行主编 / 耿广春

卷首语

由北京汉唐华夏书画艺术文化交流中心编纂的,由北京工艺美术出版社出版发行的系列丛书《华夏书画》第一辑,伴着书画热浪和经济飞速发展的步伐问世,这是我们献给广大的美术家、书法家、书画工作者、书画爱好者、理论家及收藏家的一枝洁如宣纸、香似徽墨的艺术之花。

21 世纪的今天,华夏文化正以磅礴的气势,君临这个世界。政治走向强势,经济走向强大,必能促使华夏书画向着新的盛世风格转变,“典雅、富贵、精致、浪漫”,就是我们对新时代华夏书画的审美判断之一,也是我们全力倡导的盛世风格。

华夏书画所以能独立于世界艺术之林,正是由于其为独特的文化所造就,以独特的品质而存在,尤其是它的笔墨自由奔放、多变,富有本土文化的内涵。所以,书画家应该站在时代文化发展的层面上看待外来的文化,以开放的胸怀有选择地为己所用,并以此来丰富华夏书画的表现语言,体现出时代精神,而不是对传统文化的削弱,更不是替代和同化。

中国艺术向来是开放进取、兼容并蓄的。在挑战面前我们要有足够的自信。吸取传统文化的精髓,感悟时代精神,展现本身的文化内涵,这也是一次蜕变过程,更是推动华夏书画发展与繁荣的必由之路。所以,“关注传统”、“关注当代”、“关注文化”是《华夏书画》的责任。《华夏书画》会在传统文脉与现实生活泉源的汇流中不断演化出它的现代品格而永葆青春!

《华夏书画》热情欢迎中青年书画家崭露头角!

《华夏书画》竭诚希望当代书画大师再领风骚!

《华夏书画》向您展示诸多流派精彩手笔!

《华夏书画》让您率先感受当代书画市场风潮!

《华夏书画》伴您品味历代书画瑰宝!

《华夏书画》与您共同探讨书论、画论,书艺、画艺的堂奥!

北京工艺美术出版社

华夏书画

2007年第1辑
HUAXIA SHUHUA

图书在版编目 (CIP)数据

华夏书画.第1辑/王光明主编.-北京:北京工艺美术出版社,2006.12

ISBN 7-80526-235-7

I.华... II.王... III.①汉字-书法-艺术评论-中国-现代②绘画-艺术评论-中国-现代 IV.①J292.11 ②J205.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006) 第144793号

出版发行 北京工艺美术出版社
地 址 北京市东城区和平里七区16号
邮 编 100013
电 话 (010) 64283627 (总编室)
(010) 64280948 (发行部)
传 真 (010) 64280045/3630
经 销 全国新华书店
制 作 北京秋韵图文制作有限责任公司
印 刷 北京博海升彩色印刷有限公司
开 本 889 × 1194 1/16
印 张 10
版 次 2006年12月第1版
印 次 2006年12月第1次印刷
印 数 1~3000
书 号 ISBN 7-80526-235-7/J · 507
定 价 58.00元

目 录

名家经典

- 4 - 14
- 杜滋龄作品
- 业精于勤 笔墨造化 / 松 明

名家解读

- 15 - 23
- 姚舜熙作品
- 大花鸟境界 / 范迪安
- 24 - 32
- 邹立颖作品
- 也谈邹立颖水墨精神 / 贾德江

- 33 - 41
- 刘 罡作品
- 天籁之动静 / 胡应康
- 名家点评 / 范迪安
- 谈刘罡的山水画 / 贾德江

- 42 - 50
- 徐若鸿作品
- 巧构心意 写为自然 / 耿广春
- 蕴藉在“荷花意象”里的诗意笔墨 / 孙仁歌

- 51 - 59
- 王光明作品
- 感觉光明 / 山 方
- 木然水墨人物赏析 / 耿广春

- 60 - 68
- 徐华翔作品
- 活着·画画 / 任文浩

- 69 - 77
- 马硕山作品
- 笔墨智慧与符号重组 / 徐恩存

- 78 - 86
- 张兴国作品
- 精神维度上的影像 / 徐恩存

名家写意

- 87 - 95
- 晁海作品
- 清新如许 大气如风 / 谢林

- 96 - 104
- 盘俐敏作品
- 感悟人生的景致 / 李东星

- 105 - 113
- 徐雪村作品
- 半山草堂画余 / 徐雪村

- 114 - 122
- 耿广春作品
- 甲申画跋 / 耿广春

- 123 - 131
- 杨晓刚作品
- 传统与现代的融会 / 韩玮

- 132 - 140
- 钱广信作品
- 广源承古意 信乎达妙境 / 耿广春

- 141 - 148
- 胡冰作品
- 仰望童真 / 茶嘴

- 149 - 156
- 张发俭作品
- 铅华渐褪画意浓 / 春人

画坛新锐

- 157 - 160
- 王晓珞作品
- 画画·状态·生活 / 王晓珞

顾问

杜滋龄 贾德江

编委会主任

郭枫

编委会副主任

李家榜 鲍可胜

主编

王光明

副主编

王德恭 张兴国

执行主编

耿广春

编委

王丰年 盘俐敏 李东星

责任编辑

陈高潮 陈朝华

责任印刷

宋朝晖

装帧设计

秋韵

图版摄影

江冉

〔名家经典〕

业精于勤 笔墨造化

【文 / 松 明】

■ 杜滋龄

- 1941 年生于天津市
- 毕业于中国美术学院中国画系人物画研究生班,师承中国著名画家叶浅予、李震坚先生
- 曾任天津人民美术出版社总编辑、编审
南开大学东方艺术系系主任、教授
- 现为全国政协委员,中国美术家协会理事,中国画艺委会委员,天津文史研究馆馆员,天津文联委员,天津市美术家协会副主席,中国艺术研究院“杜滋龄工作室”教授,中国美术创作院特聘创作研究员,享受国务院特殊津贴专家
- 多次在国内外获奖和出版专著及画集。

◎ 杜滋龄在山西河曲采风 (上图)

20 世纪的中国画坛经历了许多的艰辛与嘈杂。百年中,中西文化的碰撞与融合交织在一起,使中国画坛的种种争议也随之产生。西方文化的到来给我们带来了许多惊喜,也给我们带来了许多困惑,可谓道路曲折步履维艰。但值得欣慰的是,自 20 世纪 70 年代末以来,一批新的画坛英才打破了多年的画坛沉寂走了出来,他们经过 20 年风雨锤炼,如今已成为中国画坛的中流砥柱。他们大多生于 40 至 50 年代,生活上的困厄,政治上的磨难,使他们过早地体会到了人生的滋味,他们每个人都走过艰辛而修远的求索历程,且天分素质卓越,功力修养深厚,思想活跃而又能头脑冷静,扎根现实而又能登高望远,对本民族文化都怀

有深深的爱。我想在他们中间肯定能出现中国画坛之大师级的人物,杜滋龄就是其中的一位。

一位成功的画家,须有扎实的功底。今天,杜滋龄之所以能够在中国画写意人物画领域确立自己的地位,与他厚实的基本功是密不可分的。年少时,杜滋龄不但酷爱本民族文化,还对西方绘画产生了浓厚的兴趣。大量的油画风景写生及惊人的速写数量,使杜滋龄从小就具有了不同凡响的绘画表现力。

细细观赏和品味杜滋龄的作品,可以看出他是以十分诚实的品格和平静、质朴的心态,去感受山川的壮美、人生的美丽,去感受生命的奋进及跃动,并醉心痴迷地

捕捉它们的形与神，诉诸于自己的笔墨中。他的画正如他的人一样质朴深沉，以至于我们很容易在其作品中感受到辽远而永恒的阳光、空气、土地的气息。他从不粉饰生活，更不矫情于表现，只是深情地把生活中的真、善、美用心再现出来。从他那浑厚酣畅的笔墨中，自然流泻出一曲曲对生活的赞歌。在那些生机盎然的作品中，既有个性风采的抒写，又有来自生活深处的淳朴和清醇；既有“人迹罕至”的泼墨大写意，又有刚柔相济、妙趣天成的线描。饱览之余，令人为之一振。我们在看到画家充满妙想与精彩笔墨之挥洒的同时，也不能不为他对生活和大自然的那一片深情所陶冶。石涛曾言：“受与识，先受而后识也。”其中的“受”就是深入生活，亲身去感受生活，然后从中认识出生活的美与爱，来激发画家自己的创作灵感和热情。杜滋龄正是这样的画家。

由于长时间生活在北方，在他含蓄、谦逊的性格背后，也有着豪放豁达的一面，所以在他的笔墨中富含北方人特有的那种痛快淋漓、恢弘磅礴之感，充分继承和体现了北宗水墨的气势。同时在中国美术学院的求学经历，又使他的绘画中充满了一种南宗的气韵，用笔清劲洒脱，追求墨韵的灵动与润泽，不做抽、涩、怪、险之笔，并大胆借鉴黄宾虹在山水画中“雨淋墙头月移壁”的干而润、润而见骨画法以及“墨、密、厚、重”的浑厚华滋的画风。在用色方面，他偏爱黑白，善于布白，作品中有意减弱飘忽跳跃的色块，加强黑白对比及韵律，墨不碍色，色不碍墨，墨色交融成趣，而又各自分明，将传统水墨的灵性和精要发挥得淋漓尽致。

难能可贵的是，年逾耳顺的杜滋龄，仍在不断地进行着艺术的探求和尝试，如今他的画作中我们可以看到有许多不同的笔墨表现手法，最常见的是积墨法，许多墨色不是一遍而成，而是经过反复渲染而成，这样一来，墨色层层浑厚，灵秀动人。再加上与色

帕米尔塔吉克姑娘之风采
癸未年初夏 杜滋龄作于津

神牛与我同行
甲申年初夏 杜滋龄写于新德里

◎ 帕米尔塔吉克姑娘之风采（上图）

2003年 纸本 68cm × 68cm

◎ 神牛与我同行（下图）

2004年 纸本 68cm × 68cm

© 埃及风情

2004年 纸本 96cm × 90cm

◎ 印度老人
2004年 纸本 68cm × 68cm

彩的巧妙运用，更为他的作品增添了一种迷人的韵调。在注重笔墨的同时，他还在水与色之间找到了新的创作灵感，用水或铺或凝或融，充分发挥水的无穷变化，使画作的气韵更加生动。在他的水墨中常常是墨中有色，色中有墨，色墨互不妨碍，使画面更加丰满强烈，且具备一种特有的厚重感，

他还在材料上进行一些新的组合，在不同的纸张上，用秃笔、硬笔、宿墨、焦墨、纯色进行艺术创作，以营造种种特定的艺术表现效果。

除了注重笔墨外，杜滋龄还很注重绘画中的虚实处理。他早年就从艺术前辈那里得到了“实处易，虚处难”的绘画真谛。而且

他更进一步地认识到，阴阳虚实相济，正是绘画表现的奥妙所在。黄宾虹先生曾言：“虚是内美。”又曰：“虚中运实，柔内含刚，此笔法也。”“虚中有实，可悟化境。”对黄宾虹先生的“虚实观”，杜滋龄没有简单的理解成为“虚”即“白”，“实”即“黑”，他认为黄宾虹先生的“虚实观”是绘画创作高

◎ 帕米尔雪韵
2003年 纸本 100cm × 120cm

层次上的一种虚实关系的处理，含有画家对创作对象的提炼、认识，这是画家所必备的一种表现境界。一般地说“实”为具象，是对景物的具体描绘，“虚”为抽象，是对事物的一种提炼和升华，富有精神气韵。杜滋龄认识到应从实到虚，先要有能力画满整张纸，满能实，然后求虚。黄宾虹先生对于笔墨运用的精确总结，是杜滋龄对于自己艺术要求之一，在遗貌取神的审美框架中，杜滋龄把手段和目的统一融合，通过绘画中的墨象来表达心象，伴随着50多年的艺术磨练和对笔墨的研究，杜滋龄功力已经近乎成熟完美，笔墨随性所至，无不臻乎

完美。所以翻看杜滋龄的艺术作品，确实很好地坚持和履行了这一绘画规律。如今，他的绘画作品无不气韵生动，精彩照人，将水墨的灵性和精要发挥得淋漓尽致。

线也是中国画中一个极重要的组成部分，是中国画造型的基本手段，也是最高造型手段。李可染先生在谈“线”的表现力时说：“线的基本原则就是行笔要稳，留得住，每一笔都要送底，切忌飘，要控制得住。古人的积点成线就是这个意思，务求每一笔都要代表更多的东西，就必须控制住线，同时还要注意每一笔和整体发生联系。”杜滋龄在他的艺术实践中，在不断地感悟和学

习顾恺之的“春蚕吐丝”、吴道子的“天衣飞扬”、李公麟的白描、梁楷的减笔、陈洪绶与任伯年的勾勒点抹，学习叶浅予、黄胄速写的同时，还进行了大量书法临习，正可谓书画同源，在临习书法作品的过程中，研究并借鉴了书法的线条、结体与章法等形式美，既丰富了书法，也丰富了画法。故此他的线描功力深厚扎实，精于线的刚、柔、枯、润、虚、实等各种变化。他能紧紧抓住主体形象的特征，用最精炼而又富于生机的笔墨线条来表现复杂的内容，并能取得形神兼备的艺术效果，他笔下的主体形象形神兼备、线条精炼而又富于生机，正是他

母爱 癸未年春月杜滋鑫画藏硃風情

© 母爱
2003年 纸本 68cm × 68cm

◎ 巍巍珠峰寒意浓（附局部）
2002年 纸本 180cm × 180cm

几十年如一日刻苦研磨的结果。

从一幅幅生动的写意人物和毛笔速写中，我们不仅可以欣赏到画家已入妙境的线描功力，同时可感受那种兔起鹘落、即兴神驰的气势。正是多年的苦行，才有今日笔下的无限生机。总之，杜滋龄的线描气充神

盈、顿挫有力，有时力能扛鼎，有时又灵若春风。用笔浑厚纵横、神韵天成、清新灵动，毫无混浊之迹。翻开杜滋龄的画集，有笔有墨，风格迥然不同的力作比比皆是。

在师古人的同时，杜滋龄更重视师造化。他说过：“中国古代优秀的画家都是能

© 清凉的风

1998年 纸本 68cm × 136cm

够深入大自然中去体验的，一味地临摹是得不到大自然的真谛的，这样一来，也就限制了一个艺术家的创作性，艺术家本身也就没有了自己的见解。”“问渠哪得清如许，为有源头活水来”，画家只有生活在这个创作源泉里，才能凝练自己非凡的创造力。生活基础越深厚，其作品才会越隽永、越动人。石涛的“墨非蒙养不灵，笔非生活不

神”、“搜尽奇峰打草稿”等精辟论述，早就开启了杜滋龄的心扉，并指导他从多彩的现实生活及气象万千的大自然中汲取创作灵感和技巧。他还铭记“外师造化、中得心源”这一创作原则，在艺术实践中，融造化和创作于一体，在抒发个人主观情思时，力求做到主观客观的统一。

杜滋龄对生活的爱是强烈而持久的，

他坚持不懈地到生活中去汲取源头活水，去感受真、善、美及跃动奋进的生命力。他经常离开生活条件优越的大城市，离开温暖舒适的家，跋山涉水、废寝忘食，到百姓中间去，到多彩的生活里去。太行山麓、西子湖畔、青藏高原、西双版纳以及边陲少数民族地区，都洒遍了他的足迹。“壮游不问地天涯，人海投身便是家”，生活的积淀和

清涼的風

戊寅年春日 杜滋齡畫西藏印象

他内心的激情，常常激发他的创作灵感。多年来完成的速写不计其数，我们无法用数量来进行统计，许多速写作品如今已是众多艺术后辈摹写的范本。这些速写作品不光是画家本人对生活的一种纪念，也是一幅幅独立精美的艺术作品。速写也成为了他艺术中的一大亮点。

少数民族题材在杜滋龄的作品中占有

很大的比重，这无疑归结于他那份厚厚的西部情结。画家在一篇自己的西行散记中这样写道：“高原风雪哪里挡得住藏族同胞的生命之路，在人迹罕至的高原上，我们听到的歌声是那么的高亢嘹亮，红彤彤的脸庞，饱含着民族的希望，他们世代在这里生息繁衍，不知苦，不知累，无论何时何地，让我们看到的永远是那一一张张朴素的脸。

我在将近30年中，一直被他们的性格与形象所感染，我不知道还要为他们画上多少幅画，写上多少首诗。”这是画家的心声，发自内心的真实感受。所以多年来，画家多次进入藏区采风，与藏族兄弟同吃、同住，细细地体会着高原带给他的情感冲动。在藏胞的帐篷里，画家一边吃着糌粑，喝着米酒，听着藏族兄弟的低沉歌声，一边挥笔弄

雪茫茫路漫漫·帕米尔高原出硬汉
甲申年春月 杜滋龄作于天津

墨，大胆借用山水画中的笔墨技巧，把干裂秋风似的渴笔与润含春雨般的泼墨结合起来；以画山石的皴法来表现藏族牧民刚毅古朴的性格和剽悍健壮的体魄；以道劲干涩的墨和线生动的表现出所穿衣袍圆厚的质感，此时杜滋龄的身心早已和藏族同胞紧紧相连。

新疆的少数民族也是杜滋龄经常刻画少数民族形象，画家还曾披着军大衣，坐在荒寒的草原上，迎着西北风即兴神驰，完成了《塔吉克老人像》。画家用苍劲老辣而又细致的线条，精心刻画出老人饱经风霜的面容以及能披露出他一生遭际的深沉的目光。画中老人生动凸现的面颊叠现出生活艰辛岁月划痕。前胸墨色厚重，后背简约而浅淡，通过节奏鲜明的线有机地结合起来，构成了无比生动的形象。西部已是杜滋龄的一片精神乐土，成为画家难以割舍的部分，他把对西部的爱深深地放在了方寸笔墨之间。

人的精神之美在于竭尽全部能量去完成生活赋予他的高尚使命。作为一个真正画家的杜滋龄，探索、创新、登攀便是他的品格和天职。他曾十分坦诚地说过：“只要拿起笔去画自己所想画的，就是最幸福的，也是人生中最真挚、最美好时光。”对绘画有这样美好的心态，对人生、对幸福和真谛有如此般的感受，还怕艺术道路的曲折、坎坷和漫长吗？如今他仍如一个艺海行僧，不怕酷暑沙尘和严寒风雪，遥望前方，一步一步向前艰难地走着。在杜滋龄心中那是一条“在熹微的晨光里恬静呼吸着，坦坦荡荡的永生之路”。

◎ 雪茫茫路漫漫·帕米尔高原出硬汉
2004年 纸本 136cm × 68cm

二 姚舜熙

二 1961年生于福建福州。1989年毕业于中央美术学院国画系，获学士及硕士学位。现为中央美术学院副教授、硕士研究生导师，中国美术家协会会员。

二 作品曾参加重要画展及获奖有：

1980年第二届全国青年美展

1987年获“中华杯”全国中国画比赛二等奖

1989年第七届全国美展

1992年《二十世纪·中国》美展

1993年获首届全国山水画展三等奖

1994年获悉尼国际水墨画展新作金奖、第八届全国美展优秀作品奖

1995年获“中国画学术精诚奖”

1997年获中国文联授予“当代画坛百杰画家奖”世界华人书画展三等奖、中国美协颁发的“中国画艺委会奖”

1998年获中国美协颁发的“国画家”奖

2001年入选“百年中国画展”、获“世纪之辰”中华书画美术大展金奖

2003年获中国花鸟画艺术大展银奖、第二届中国画大展优秀作品奖

2004年第十届全国美展

2005年论文《实入·虚出与新思变》获香港《新科研究》杂志优秀论文。

二 个人主要学术专著有《概念·手法与再创造》、《造型、笔墨与新画境》、《中国花鸟画学概论》等十六种。

二 个人传记及作品入编《百年中国画作品集》、《中国现代美术全集》、《中国花鸟画全集》等。作品为中央美术学院、北京大学、北京人民大会堂、联合国教科文组织总部、德国尤森博物馆、新加坡映华楼博物馆等机构收藏。

〔名家解读〕

大花鸟境界

【文 / 范迪安】

在中国画领域，花鸟画的历史可谓源远流长，仅以近世而言，就有青藤、白阳、八大、老莲、扬州八怪及虚谷、赵之谦、吴昌硕等赫然大家，到了现代，又有齐白石、潘天寿、李苦禅、唐云、郭味蕖等承古变法、推陈出新的名师。丰厚的传统形成了衡量花鸟画水平的笔墨法则和形式规范，它们既是今日画家赖以师承的遗泽，也是向花鸟画的创新发展提出的挑战。因此，回应传统，探

索创新，是当代花鸟画家面临的时代课题。在这个时代课题面前，姚舜熙锲而不舍地研习探索，终于走出了自己的风格道路。以传统法则衡量他的作品，可见传统精神的文脉贯注于画理之中；以当代审美标准看待他的作品，更可见充沛的新意和独特的个性跃然于笔墨之上。在当花鸟画坛，他已成为不断以新作叩击人们视线的新人和健将。

依我之见，姚舜熙的花鸟画作品在三

◎ 范迪安 中国美术馆馆长
中央美术学院教授

◎ 姚舜熙近影（上图）