

陸勤齡畫集

陸
如
臥
卷
集

卷

往事感言：我的畫集再用作人先生之題簽，睹物思人，不禁思緒萬千。1986年，我任安徽省博物館副館長期間，為原國家地礦部部長孫大光先生向省博物館捐贈藏品之千秋功德，受上級委派往返北京合肥。歷時數月，當孫老將數十年悉心收藏的約二百二十餘件價值連城的文物，無私地捐贈給了國家，珍藏於省博物館時，也成就了我終生難以忘卻的歷史情結。緣由大光先生的引薦，我又有幸結識了原中國美協主席吳作人先生。1987年，吳老作為我申報副研究員職稱的推薦人，他與夫人蕭淑芳先生在審讀我數十幅作品時不斷道好，欣然提筆在推薦表上寫下了“陸鶴齡的作品對中國畫傳統有繼承又有發展，我同意推薦他為副研究員職稱”。1989年，又為我的第一本畫集題了封簽。正是吳、蕭二老的鼓勵，使我備加勤奮，1993年當我以豐實的專業成果被評晉為正高職稱時，竟為全省最年輕的一級美術師。往事如煙，今日，孫、吳二老都已離開了我們，我也步入了“耳順之年”，但大光先生那永垂青史的高尚情懷，作人先生那謙和慈祥與善待後學的人格魅力，在我的精神世界裏仍然一直是高山仰止。

陸如松文集

陸如松

陸鶴齡

安徽合肥人，1944年12月生於陝西西安。1981年攻讀於中國美術學院國畫系研修生班兩年。歷任安徽省博物館藝術研究部主任、副館長，安徽省藝術館館長。為中國美術家協會理事，安徽省美術家協會常務副主席，一級美術師。曾任中國文化部全國社文系列高級職稱評委，連續12屆安徽省文、博、圖系列高級職稱評委、副主任委員。中國文化部社文學會理事，中國博物館學會會員，安徽民間藝術學會會長。國家授予“全國文化先進工作者”，安徽省授予“文化藝術拔尖人才”。為享有國務院特殊津貼有突出貢獻的專家。

自幼酷愛藝術，少年時刻苦自習繪畫，歷經坎坷而矢志不渝，於六七十年代便在各種刊物上發表了數以百計的油畫、國畫、插圖、連環畫作品，由此脫穎而出，逐步走向了專業畫家的道路。1976年後，專攻中國畫人物，兼寫山水畫。多年來，其作品不斷地在國內外發表與出版。中國畫多次入選國家級的美術展覽，先後出訪了十多個國家，作品曾赴美國、西歐、新加坡以及中國駐外使館的巡回展出。隨着對外文化交流活動，作品曾被加拿大、日本、法國、挪威、土耳其以及東南亞國家的政府和私人收藏，國內一些紀念館、博物館、美術院校亦收藏有其作品。編著出版了數冊中外畫集以及《陸鶴齡中國畫集》。國內外各類相關刊物都曾發表或專題性地介紹其繪畫作品與藝術思想，作品和傳略先後被錄入十餘種版本辭典名錄。

匪夷所思 出人意表

——讀《陸鶴齡畫集》

郭 因

鶴齡老弟于1989年出版第一本畫集時，曾找我給寫了一篇序言。那時，他的繪畫已自成面貌，且不同凡響。這以後，他擔任了多年文化藝術部門的領導工作，在公開的場合幾乎見不到他的畫作了。

鶴齡在2006年2月從省藝術館館長的崗位上退休後，一直深居簡出，人們很難見到他的身影。我女兒的居處離他的住宅很近，但也很少遇見他。我有一次去女兒家，順便去看了一下鶴齡別具一格的大畫室，當時尚未見他有任何動筆的跡象。

丁亥春節前，鶴齡讓我女兒帶信給我，說他打算出一本畫集，約我給他將要出版的新畫冊寫幾句話，並邀我先去看看他的一批畫作。老實說，由於我對他目前可能有的成就心中沒底，很怕自己難以對他的作品作一合適的品評。

正月初四，我和我的女兒一道去了，才看了兩幅，我就開始吃驚。一連2個多小時，我目不轉睛地看了他近百幅作品，其中有他擅長的人物畫，也有不少他過去很少問世的山水畫，我情不自禁地邊看邊喊：真敢畫，真有膽氣！很有衝擊力！很能震撼人！

回家後，他的一幅幅畫作，依然久久地在我的腦海中不斷浮現。

我整理我的感受，我的想法，我得對我高喊的兩個“真”兩個“很”說出點子丑寅卯來。

我要說：鶴齡簡直到了“不依古法但橫行”的地步，甚至到了“和尚打傘，無法無天”的地步。他匪夷所思，他出人意表。他在一個勁地引領着觀賞者進入到他那超越常人想像極限的特有的自由王國。

他敢於獨闢蹊徑地構圖，敢於目無古今的用筆用墨，敢於橫七豎八、斑駁迷離地肆意揮灑，甚至似乎是在放手放腳地大打醉拳，他忽而有如蒼龍出海，猛虎登崗；忽而又有如好風徐來，明月初上；忽而有如巨刃摩天，忽而又有如金針刺繡，你說他是在大寫意，他偏又在裏面綻露出一點小工筆。你說他在一味縱情撒潑，他偏又顯示出一點細心收拾。你說他在一味地汪洋恣肆，他偏又顯示出一點微波蕩漾……

他顯然有他的意內思維所造成的意內之妙。

他更顯然有他的意外偶得所造成的意外之妙。

他變化多端，他出沒難測，他甚至似有神靈附體，神靈在掌控着他的手創造頗有神秘氣氛的人間奇迹。

他或虛多實少，或虛少實多，或鋪天蓋地，或沒天沒地；或粗豪到極其粗豪，或細膩到極其細膩；或濃到極濃，或淡到極淡；或潤到極潤，或枯到極枯。或遠中

近景明晰可見，或遠中近景模糊一片；或形似，或神似，或無所謂形似神似……他興到筆隨，自我抒情，自我鳴志，自我作古，自我開山。他卻總能牽着你的眼球，你的情感，你的思緒，使你覺得他不管怎麼的都無一不可，無一不美，無一不可圈可點。

他有石濤敢破敢立的氣慨，而更有石濤畫作中難得見到的雄豪。

他有八大敢奇敢怪的肝膽，而更有八大畫作中不易見到的潑辣。

他有黃賓虹敢堆敢積的魄力，而更有黃賓虹畫作中很少發現的灑脫。

他一如朱屺瞻、賴少其晚年作畫，跟着感覺走，而比朱、賴更少條條框框的約束。

他的畫作大都氣勢磅礴，震人肝膽，使人如臨迅雷驟雨；卻也有畫作委婉嫵媚，沁人心脾，使人如沐曉霧晨風。

他的畫作大都使人如飲烈酒，但也有畫作使人如品佳茗。

他的大部分作品總是遠觀氣勢奪人且靈動多姿，近看卻見有豐富細節而耐人尋味。

細細琢磨，覺其無法無天中又實有法有天，乃源自

有法有天。

他敢於衝破傳統，敢於不顧時尚，更敢於不迎合市場。他，吾自用吾法，吾自畫吾畫，吾自抒吾情，吾自鳴吾志，吾自以吾畫吐吾一腔噴薄之氣，吾自以畫表現自己的稟賦、氣質、性格、胸襟，表現自己對於萬物的妙悟，表現自己一時的靈感，一時的意緒，更表現自己一生的種種積累。就因此，他作畫一如天馬行空，飄雲出岫，無往而不顯出“還想妙得”的一種精彩。

他說他不強求知音，但我想，他一定不乏知音。我，就樂於做他的第一個知音。

我勸眾多縮手縮腳的畫家向陸鶴齡借膽，我還勸一切立志在自己的事業上有較大作為的人，都從陸鶴齡以一生的諸多積累、諸多蘊蓄和渾身膽氣、獨創藝術新天地的事迹中，得到有益的啟發，而去開拓自己的新天地。

2007年2月26日於合肥琥珀山莊紅塵綠屋

郭因 1926年生，我國著名的美學家、美術史論家。曾任安徽省文學藝術研究所副所長、研究員，安徽省政協常委兼文史委員會副主任，中華全國美學學會常務理事。係中國作家協會會員，中國美術家協會會員。

真率自然之美

程大利

陸鶴齡自幼愛畫，初涉獵頗廣，六七十年代便有數以百計的油畫、國畫、連環畫見諸報刊，70年代中後期開始專攻國畫。一方面是八十年代初入中國美院深造，尤得方增先先生的悉心指導，有陸儼少、沙孟海、陸抑非等先生傳道授業，又與吳山明、劉國輝、馮遠等亦師亦友的談藝論道；另一方面是在安徽省博物館的十年苦修，在文化功底與藝術實踐上奠定了其成功的堅實基礎。

翻開陸鶴齡的畫冊，一股雄渾之美撲面而來，不經意間，“真率自然”四個字涌上心頭。“唐畫刻畫如綽絲，宋畫黝黑如樵碑。力挽萬牛要健筆，所以渾厚能華滋，粗而不獷細不纖，優入唐宋元之師。”黃賓虹力倡“山川渾厚、草木華滋”當然本意在山水畫創作，然其妙處，實在筆墨，此又不單可用於山水畫。謝赫論畫人物畫以“氣韻生動，骨法用筆”為首，而氣韻之妙更需以筆墨表現：“夫象物必在於形似，形似須全其骨氣。骨氣、形似皆本于立意而歸乎用筆，故工畫者多善書。”今觀鶴齡之畫，於筆墨頗有心得，能得造化真率樸誠之趣。

鶴齡筆墨之趣，一在用墨厚重中不乏變化。他的畫設色濃蔚，賦予畫面一種雄渾的美感，無論是在《青藏

高原》上伴着《草原上的風》《高原放牧》，傾聽《遠山的呼喚》體味《青藏風情》，還是於《故鄉的小鎮》隨着《池塘清風》體會《南國風情》，又或是去往《蜀山會友》，《溪山行舟》《臨江遠眺》于《江上》見《漁歸》等畫作，皆有乍觀滿紙烏黑、一片混沌，而細品則淋漓磅礴、厚重雄渾之感，而在這一基調下則蘊涵着豐富的變化。且看《蕉蔭傣女》；此圖以濃重的墨色寫芭蕉，而細觀數片蕉葉，其中又有濃、淡、乾、濕、焦墨、破墨等多種墨法墨色的運用，形成一個整體的塊面，毫無零亂之感。其與左方作為畫面主體，以淡色勾勒出的人物對比，一濃一淡，一乾一濕，一精巧嫵媚一粗獷豪放，頗有意趣。細細品讀每一幅鶴齡的作品，都可以在單純的“黑、厚”中看出巧妙的變化。

鶴齡筆墨之趣，二在用筆恣意灑脫而不失章法，正合“反虛入渾，積健為雄”。中國畫用線一向強調以書入畫，以“寫”為準則，更有“金剛杵，錐畫沙”之說。從《唐人詩意》、《南國印象》等圖來看，鶴齡於人物五官、轉折結構處頗為留心，皆以傳統之法“寫”出自不必說，而樹幹、枝葉、山體結構、少數民族的衣飾等

大處用筆揮灑自如，不拘一格：行筆處似無意而實有意；承接上似雜糅而實有序；如“反虛入渾”所指“如白沫過沙後的狂濤湧起”。這是對整體厚重效果的一種“破”，這種“破”造成了靈動變化的效果。然而“破”並非無的放矢，而是要“積健為雄”。我們設想一下畫家作畫時的情景：這些富有變化的線條積少成多、積弱成強、連點成片，最後渾渾然一氣呵成，就如同微風撫面，先是給你點點涼意，之後是毛髮浮動，最後是滲透你的肌膚，如此步步為營，步步推進之後高潮湧起，構成最終的畫面效果，實則“破而後立”。

無論如何巧妙的運用筆墨，最終目的還是要表達出畫家的思維與想法，與觀畫者做心靈深處的交流。鶴齡有一些宗教題材的作品，如《燭光》並不意在表現傳教，而是力圖以現代的角度出發，以此比喻人類藝術精神的薪火相傳，在歷史與現實的相互凝視中對文化做深層次的反思。鶴齡雖自稱凡夫俗子，然其畫不俗，頗能引人深思。

數十年間，鶴齡穿峽江，赴遠山，觀浩浩蕩蕩，橫無際涯之景；品朝暉夕陰，氣象萬千之境；在雲貴川的

少數民族村落間，在青藏高原的大地上都留下了他的足跡。其風格也早已不局限於浙派小品人物的表現手法，而是不知疲倦地進行着種種嘗試；高原系列、南國系列、宗教題材、古典題材……“荒荒油雲，廖廖長風。超以象外，得其環中。”這是說雄渾的境界，豪放的美景中包涵着哲學的意味，很耐品，鶴齡的畫亦如是，很耐看。

鶴齡方入“耳順”之年，前路頗長。他的心態也很好，如其所言“人生的藝術與藝術的人生，猶如日月輪回，陰陽化合，不可強求也不可不求。探其規律，適其法度，全在自然自得之中”。以自然之心畫自然之畫，我們有理由相信鶴齡會為我們帶來更多讓人心動的作品。

程大利 人民美術出版總社總編，著名的中國山水畫家、美術評論家。

陸鶴齡

談陸鶴齡的人物畫

方增先

陸鶴齡在浙江美術學院中國畫人物研修班學習中，刻苦鑽研，取得可喜成績。他以優等的程度結束了兩年的專業學習，我高興地向他祝賀。

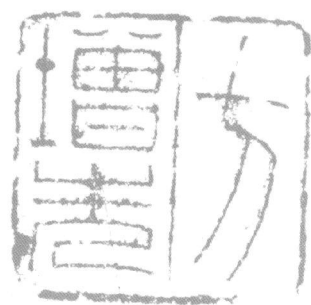
他的人物畫很好地掌握了人物結構技巧，在筆墨運用上，都有其高度。用筆簡潔、厚重、墨法靈動，可謂已得“渾厚華滋”之妙。他的墨法技巧尤為突出。

陸鶴齡曾從事過油畫、版畫，也畫過插圖、連環畫，

在素描、色彩構圖以及人物造型上都有相當的功底。後來雖致力於中國人物畫，但苦於沒有老師專門指導，祇能自己摸索。入學後，他鍥而不捨，發奮學習，在初期，也曾不斷遇到與自己過去所掌握的技巧相矛盾的問題，但他既能注意分析研究，又能在勤畫多練中加以領悟。兩年中僅水墨人物寫生就畫了近四百幅，因而較好地掌握了水墨人物畫技巧。

人物畫

方增先題

他的人物畫，既體現了他近幾年學習中國人物畫的所得，也體現了他對過去所學的其他畫種營養的吸收，這種吸收，恰好證明，祇有在掌握中國畫技法特有性能後，才能做得到。這和拿起毛筆在宣紙上畫西畫有本質的區別。

陸鶴齡在學習的搏擊中，體會了其中的酸、甜、苦、辣，而後終於深入到中國畫領域中，我們期待他在今後

藝術道路上更長足的邁進。

發表于1983年8月16日《安徽日報》

方增先 1931年生，1983年前為浙江美術學院學部委員、教授、研究生導師。現為上海市美術家協會主席。中國當代人物畫杰出的領軍人物。

A Brief Biography of the Painter

Lu He-ling, a well-known painter, was born in Xian, Shanxi Province in Dec. 1944, his native place being Hefei. He has taken courses for two years in advanced studies of Chinese traditional painting in The School of The Fine Arts of China in 1981. He was appointed Director of the Research Department of Art in The Anhui Provincial Museum, Deputy Head of The Anhui Provincial Museum, the President of Anhui Provincial Art Gallery. Now He is the Member of The Association of Chinese Artists, the Standing Chairman of The Association of Anhui Provincial Artists, National First-Class Artist. He was Member of The Chinese Museum Association, Member of The Council of Society and Culture Association of China Culture Ministry, the President of Anhui Folk Art Association, the Member and Deputy Director Member of Anhui Culture, Museum and Library Series Senior Profession Evaluation Committee for 12 sessions, the National Culture Advanced Worker of National Culture Ministry and National Personnel Ministry, the Anhui Provincial Culture and Art First-Class Personnel of The Propaganda Department of Anhui Province. He has been the expert with Special Subsidy from Anhui Provincial Government and the State Council.

Lu He-ling has been unusually keen on art since his childhood. Yet because of dire poverty, he has undergone a lot of hardships and difficulties. He began learning painting by himself through earnest application, and experienced numerous frustrations. He published hundreds of his illustrations, picture story books, oil paintings and Chinese traditional paintings in various magazines and periodicals in the sixties and seventies. Since then he has gradually shown his talent, established his fame and became a professional painter. He began to specialize in the Chinese traditional painting and the research of ancient art. For many years, Lu He-ling's works have been constantly published in the magazines and periodicals in China and foreign countries, and some selected as exhibits in the nation's painting exhibitions. He has visited more than ten countries, his paintings have been sent to U.S.A., Western Europe, Singapore and some of Chinese embassies abroad for the rotating exhibitions. Some of his paintings have got into Japan, France, Norway, Turkey and Southeast Asian countries, and collected for keepsake by some exhibition halls, museums and art galleries of schools of the fine arts in China. He has compiled a rather large-sized exquisite pictorials of Chinese and Foreign Paintings and "Lu He-ling's Chinese Paintings". Lu He-ling's works and art thinking have been published in magazines and periodicals in China, his paintings and biography have been compiled into more than ten dictionaries.

目 录

扉頁

題簽 吳作人	2
簡介	4
序 匪夷所思 出人意表 郭因	6
序 真率自然之美 程大利	8
題簽 簡評 方增先	10
英文簡介	12

1 燭光	26
2 女禍補天	27
3 漁歸圖	28
4 千秋光華	29
5 采掘光明的人們	30
6 采掘光明的人們（局部）	31
7 采掘光明的人們（局部）	32
8 寂靜的小河	34
9 歡樂的雞場	35
10 老篾工	36
11 雛趣	37
12 黑色的土地	38
13 采碩圖	40
14 留學生	41
15 牧歸	42
16 老樹與少女	43
17 對弈圖	44
18 牧牛的村姑	45
19 采掘隊長	46
20 春耕時節	47
21 池塘清風	48
22 集市上的老人	49
23 草原上的風	50
24 陶器維修工	52
25 異國市場一見	53
26 草垛前的兄妹	54
27 鄉村的節日	55
28 鄉村的節日（局部）	56
29 悉索姑娘	57
30 歸途	58
31 早春	60
32 故鄉的小鎮	61

衆家評論

創新與守成的辯證 邵大箴	16
大音稀聲 大象無形 馮遠	18
獨釣寒江雪 劉大為	20
我所認識的鶴齡君 章飈	22
陸鶴齡的“畫”與“話” 艾沛	204
藝術訪談錄（之一）（之二）	206
鶴齡藝術檔案	214

33 傣家姐妹們	62
34 春曉	63
35 大棚裏的民工	64
36 北方姑娘（局部）	66
37 榕樹下的情思	67
38 朝露	68
39 彝族老人（局部）	70
40 雨後	71
41 雨後（局部）	72
42 雪原	73
43 月洲圖	74
44 綠蔭細語	75
45 滄桑	76
46 宮苑圖	78
47 春的印象	79
48 駿馬馳騁	80
49 夏荷圖	82
50 牛歌	83
51 童年的夢	84
52 柳浪聞音	85
53 大漠歸雁	86
54 母愛	88
55 秋韻	89
56 淮北人	90
57 老礦工	91
58 農家樂	92
59 畫家的女兒	93
60 紅雲	94
61 塞外行旅圖	96
62 清涼世界	97
63 秋郊圖	98
64 相煎何急	99

65	中華女兒圖	100
66	中華女兒圖（局部）	102
67	中華女兒圖 局部）	103
68	月隨漁人歸	104
69	消夏圖	105
70	晨曲	106
71	傣家女	107
72	傣家女（局部）	108
73	唐人詩意圖	109
74	南國印象	110
75	獨釣圖	112
76	雪域	113
77	蜀山村姑圖	114
78	母子圖	115
79	臨江遠眺圖	116
80	滇南春色	118
81	青藏女兒	119
82	睡蓮圖	120
83	江上圖	122
84	黃山群峰圖	124
85	唐寅詩意圖	125
86	仿增先筆意圖	126
87	荷韻圖	127
88	傣家風情	128
89	賞荷圖	130
90	山居圖	131
91	秋實圖	132
92	雲起溪山靜	133
93	蜀山歸隱圖	134
94	江月照孤舟	136
95	幽谷清韻	137
96	遠山的呼喚	138
97	滇南春	140
98	溪山閑舟圖	142
99	古樹擎天	144
100	雨過染山色	145
101	蕉蔭下的傣女	146
102	蕉蔭下的傣女（局部）	148
103	邊寨姐妹	149
104	青藏牧羊女	150
105	自有溪山伴笠翁	152
106	川藏風情	153
107	執扇仕女圖	154
108	溪山深處聞啼鳥	155
109	湖畔聽蟬鳴	156

110	悠舟閑釣	157
111	冷香圖	158
112	清溪泛舟	159
113	漁翁小吟	160
114	溪山行舟圖	161
115	靜溪一孤舟	161
116	月朦漁人歸	162
117	江風圖	163
118	雲起衆山舞	164
119	故鄉明月	165
120	空月浩淼	166
121	滇南布朗少女	167
122	蜀山會友圖	168
123	雁鳴山更遠	170
124	谷幽人更寂	171
125	祇緣身在溪山中	172
126	苦讀圖	173
127	雁鳴長空	174
128	把酒問青山	175
129	一半秋山帶夕陽	176
130	春意圖	177
131	江村夜泊圖	178
132	秋林伴山月	180
133	月下獨酌圖	181
134	猶聞湖畔駝鈴聲	182
135	萬裏雲山入浩歌	184
136	金秋時節天已寒	185
137	蒼岩疊疊含風雨	186
138	暮鬆圖	187
139	醉邀溪山月	188
140	溪山晚色圖	190
141	風月江天圖	191
142	雨後山色沉	192
143	溪澗靜思圖	193
144	版納晨曦	194
145	春江漁隱圖	195
146	江樹臨洲晚	196
147	雲伴溪山舞	197
148	雨濕青山人歸來	198
149	村姑	199
150	萬壑樹聲滿	200
151	汲水圖	201
152	獨酌一壺酒	202
153	深壑青山靜	203
154	幽釣圖	203

創新與守成的辯證

——陸鶴齡的水墨人物畫

邵大箴

老子在《道德經·道篇》首篇說：“玄之又玄，眾妙之門。”老子接着又說：“知其白，守其黑，為天下式”。“玄”從色彩上講，就是“黑”色。這說明，在道家的眼裏黑白二色是世界萬物在人類心中映射的根本。而縱觀中國的水墨畫，一切外在的色彩都被淡化，趨向一種無色之色。方家的眼中，黑的地方是畫，白的地方也是畫。中國畫的這樣一種形而上的辯證法，暗合了道家大象無形，大音稀聲的境界。讀陸鶴齡的畫，就有這樣的感受。

陸鶴齡，安徽人，國家一級美術師，中國美術家協會理事，安徽省美術家協會常務副主席。被國家文化部、人事部授予“全國文化先進工作者”，享受國務院特殊津貼的有突出貢獻的專家。

安徽，人文薈萃、才人輩出，具有深厚的人文底蘊和傳統根基，徽派文化源遠流長。明清時期，以漸江、汪之瑞、孫逸、查士標為代表的新安畫派異軍突起，其清淡簡練的筆墨、明快秀麗的構畫和清高悲壯的氣質，給中國畫壇以深遠的影響；秉承着新安一代宗風，黃賓虹等大家繼往開來，作品渾厚華滋、意境深邃，對現代中國美術影響巨大；時值當代，新徽派的畫家們直接承

繼前輩們健康純正的品格，溫故知新、高才捷足，在中國畫界熠熠生輝；而陸鶴齡正是其中佼佼者。

20世紀初，西畫素描、速寫等寫實技法已經開始影響到中國水墨人物畫。到五六十年代，“浙派”寫意人物畫更是把寫生作為重要的訓練手段。陸鶴齡師從新浙派寫實主義水墨人物畫的領軍人物方增先先生，為強化寫實造型和表現結構的能力，在老師的金針微度下，西畫的寫生成了他走進中國水墨領域進而大放華彩的關鍵。幾十年來，陸鶴齡飽含對大自然的熱情，抒寫自己對山川的讚美和對生活的感悟。他曾多次去少數民族地區寫生，以獨到的審美視角和構圖技巧創作了大量精彩的繪畫，無論是溫婉如玉的傣族少女，還是健壯如山的藏族青年，或是一身故事的彝族老人……畫面無不生機勃發、意態盎然。

作為專攻水墨人物的當代畫家，陸鶴齡的作品糅合了傳統與現代，融合了人物與山水，達到了物我兩忘的境界。他既摒棄了西洋畫的光影味，而保留了素描造型的嚴謹性，又將突出結構的素描之法通融於傳統中國畫的筆法。體現在其作品中，人物形象化入了氤氳的自然中，渾然天成、神韻生動。在刻畫人物方面，陸鶴齡的