

松阴图

2003年 纸本

68cm × 68cm

封面画：松寿 2004年 纸本 136cm × 68cm

中国当代名画家艺术研究 · 禹化兴写意花鸟画艺术

丛书在编目 (CIP) 数据
禹化兴写意花鸟画艺术 / 曹德江主编. —北京: 北京
工艺美术出版社, 2007.1 (中国当代名画家艺术研究·花鸟卷)
ISBN 978-7-80526-240-6
I. ①禹... II. 曹... III. 写意画—花鸟画—美术
—书籍—中国—现代 IV. J212.05
中国图书馆书号 (C) 中国图书馆 (2007) 第001987号
主 编: 曹德江
责任编辑: 陈满卿 陈朝华
吴姚设计: 秋 韵
出版: 北京工艺美术出版社
(北京市东城区和平里七区16号 邮编: 100015)

发行: 北京工艺美术出版社 全国新华书店经销
制作: 北京快德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: 787 × 1092 1/8
印张: 3.5
印数: 1-3000
版次: 2007年1月第1版
印次: 2007年1月第1次印刷
书号: ISBN 978-7-80526-240-6/J · 527

30元系列丛书 / 全套 (10册) 定价: 300.00元

主编 贾德江

中国当代名画家

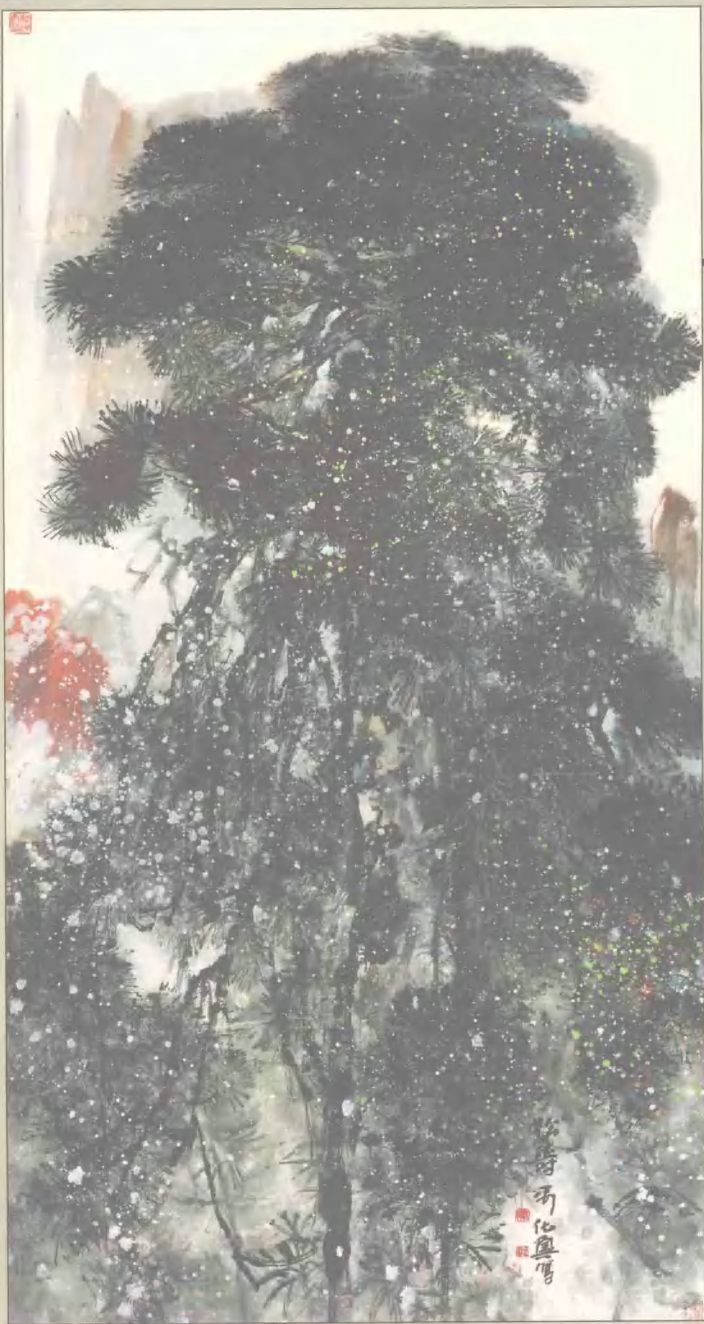
艺术

研究

北京工艺美术出版社

禹化兴

写意花鸟画艺术

当代著名花鸟画家禹化兴，近年来一举推出水墨“苍松”系列，以松树挺拔、伟岸、苍劲、倔强、耐寒、常青的形貌品格，托物喻情，寄托人格精神，抒发自己的人生感悟与理想追求。然而，禹化兴不是僵化地把这一传统题材限定在模式的照搬与套用上，面对古老的“松树”题材，他力避前人画松的宜、板、僵、黑，而重在以学养入画，使画中点线、墨色都似情调，韵致见长，画出了松树的神力苍茫、精神涌动，并在强调线的韵律节奏、墨色的层次氛围中，融入了书法用笔的美感，以达到一波三折、起伏跌宕与流动飘逸的笔情墨韵，画家以笔代造化之功，以心体天地之气，笔墨则以其丰厚的内涵显示着审美魅力和以劲挺洒脱的形态蕴涵着文化精神。

在禹化兴的水墨“苍松”系列中，那种对雄强华滋的自然美质的追求，是一种与自然造化相融合之的真实存在体验，从语言形式上

看，禹化兴水墨苍松以对书法的体味与经验入画，借鉴、改造了古代文人花鸟画的图式，更重笔墨幻化等视觉效果；从心理上言，禹化兴更注重从学养上把握笔墨、点线的意蕴，从文化传统的大局透视花鸟画图式的整体，在这种观照中，他流动着生命形式的情感节奏，以浑厚、泼辣、豪放的点、线、墨去渲染、破解，而点画的用笔十分情绪化，或迟滞浑厚，或奇崛飞扬，亦时见交错与透叠，使之具有很强的构成性，画面因而充满线、点、墨、色的交响与律动，使之变化丰富而又协调、多样统一而有序，既有笔墨意趣又富于整体感。

禹化兴用笔用墨崇尚传统却不失现代感，以传统见长却不乏创造，重传统学养又具现代人意识，因而，他十分看重笔墨意趣给人以视觉的大气、浑朴与豪雅，又给人以视觉享受上的酣畅。这必然是感性的张扬，学养的凝聚，是精神的特重，胸襟境界敞亮的表现。

著名花鸟画家禹化兴简介

- 1946年生于河南安阳，毕业于中央大学美术系，进修于中央美院国画系。
- 1981—1987年担任郑州美协副主席兼秘书长，郑州画院副院长，主持郑州市美术家协会工作。1987年加入中国美术家协会。1989年担任第七届全国美展评委。1993年担任第八届全国美展评委。现为河南省美学会研究会副会长，河南省美协书画院副院长，郑州市中国书画家协会主席，郑州大学客座教授，河南省书画院特聘书画家。
- 1994年创作完成建立国际书画合作组织，14次应邀出访韩、澳、荷、美、法、日、马、俄，在世界五大洲举办“世界和平书画展”。
- 作品曾入选第六、第七、第八届全国美展，第一、二、三、四、五、六、七、八、九、十届全国花鸟画展，第一、二、三、四、五、六、七、八、九、十届全国书画展，四次获全国奖，其中两次获全国科普美展一等奖。
- 1994年作品，在国际文化交流中以佳作走向世界，获汉城世界和平文艺文化奖，悉尼国际文化交流大奖，荷兰阿姆斯特丹根文化金奖，旧金山国际书画金奖，巴黎国际书画金奖，日本国际书画金奖，吉隆坡国际书画金奖，开罗国际书画一等奖。
- 2005年河南省文化厅授予“功勋艺术家”称号，曾先后举办“禹化兴苍松画展”，“禹化兴苍松书画展”，“禹化兴画松十八法作品观摩展”。
- 出版有《禹化兴书画作品集》、《禹化兴书画作品集》等画册。

随物以宛转 与心而徘徊

· 常 安 ·

——醉心于苍松的水墨画家禹化兴

禹化兴先生在上世纪90年代之前，曾经是一位卓有成就的科普画家，那时，振兴科学，复兴文艺，成为时代的强音。曾经梦想成为农科或医学专家的他，后来竟当了一名画家。这里，既有“有心栽花花不发”的遗憾，也有“无意插柳柳成荫”的幸运，因为这无意中便其自幼就显示出的良好艺术天赋得以充分地施展和发挥。然而，徜徉于纷呈的艺术苑里，科学家的情结依然萦绕着他的心怀。他试图在科学与艺术之间寻找契合点，于是机智地选择了科普美术创作。

禹化兴对自己对科学的依恋，在艺术方面的丰富想像力，以及对绘画语言熟练掌握，使其在科普美术创作方面，得心应手，游刃有余。多次在全国性重要画展中获大奖，证明了他天才的创造能力。尤其是1990年，他被中国科普创作协会第三次全国代表大会评为建国以来全国23位成绩突出的科学美术家之一，后被中央文化部、中国美协选聘为第七届全国美展评委。

完成了科学与艺术之间的对接，禹化兴又自觉不自觉地开始了物质与精神相融相谐，即为“天人合一”境界的延伸，开始了中国写意画的创作。笔者在研究中发现，禹化兴无论在哪个领域，任何环境条件下，总能找准自己的位置，淋漓尽致地发挥其特长，并最终获得成功。起初，他和许多画家一样，从上世纪50年代开始，受俄罗斯巡回画派的影响，以西画的造型技巧奠基，尔后由西及中，立足人物、花鸟、苍松、梅花、葡萄三个系列是其主要内容。

自然界中的动植物千姿百态，人类社会生活丰富多彩，艺术家们

苍松系列之十六 2006年 纸本 68cm × 68cm

然可以反映自然世界和社会生活的各个领域,但终究不可能反映生活无限广阔和不断发展变化着的全部内容。禹化兴无心在各科树上添打摸爬,争奇斗艳,他向自己提出了一个问题:究竟什么是自己最倾心、最能够与之共振、共鸣的物象?应该选择什么作为自己倾心见性的艺术峰峦?

以自然物比附于人,通过自然物寄托人格精神,砥砺品格修养,是中国历代贤家的一贯传统。尤其是松树,挺拔、伟岸、苍劲、倔强,成为人格象征。孔子以松柏“岁寒而后凋”比喻君子的矢志不渝。白居易有《和松树》诗:“亭亭山上松,一老朝朝,森耸上参天,柯条百尺长。岁暮两山雪,松色郁苍苍;彼如君子心,秉操贯冰霜。”宋人郭熙在《林泉高致集》中说:“长松亭亭,如丈夫之表。”宋人韩拙在《山水纯全集》中说:“松者公侯也,如君子之德,周而不比。”因此,描绘松树,托物喻情,寄托人仙共同的思想感情,体现中华民族的正直、乐观和坚强不屈的精神,已成为艺术表现的永恒主题。禹化兴最终选择松树作为自己主要的标志性题材,也是其创作个性、人生追求和价值观念的必然。他将自己的松画题名为《清白世界》、《即即无生》、《清风》、《龙风》、《幽谷凝空》,以及《青铁千杆》、《玉琢冰华》、《素朴无华而傲然长青》等,画家对苍松的精神寄托可见一斑。

中国画松,最早见于竹林七贤。进入唐宋,画松日盛。自唐以降,画松已为画家必修,但多为山水、花鸟配景造势,其意并不在松,真正以苍松为主体,立足于苍松精神的作品,为数寥寥。在斯时洋大海般的山水花鸟画中,仍属难得一见。唯独禹化兴矢志不群,遍此素朴且单一题材为终身追求,一画就是数十年,可谓知难而进、利钝参半。利在有许多成功可资,弊在难出僧人窠臼。然而,禹化兴在掌握国画、油画、水彩、雕塑等多门类造型技巧之后,专注画松,由博而约,已成万笔齐力之势。更有滴水穿石之心,利钝得失,在所不计。

在禹化兴心中,苍松艺术是生命的艺术。他选择画松,是以生命相许的。作为一个奔之有素的现实主义画家,禹化兴对诗艺术创作,最看重真情实感和时代气息,总能以丰富前人为能事!艺术上的求真求实和坚忍不拔成就了他的过去,中西绘画艺术在禹化兴身上的数十年积淀,使他能够跨越藩篱,直抵本源,从大自然的源头采集,酿造最纯净、最本色的艺术元素。

艺术贵在创新。在“普天之下,莫非王土”的年代,画松所流露出的士大夫习气、等级观念以及自命不凡的旧文人意识,同禹化兴对苍松的真实感受大相径庭。禹化兴具有新时代的人文思想和生物进化论的科学思维,必然要以新的审美取向来诠释苍松精神。

虽然,艺术创造的内驱力可以求真、善为目标,但最终都应以求美为

归宿。在禹化兴眼中,苍松有拔地参天的豪迈之美,有华盖飘逸的超凡之美,有猛气纵横的伟岸之美,有凌霜傲雪的刚毅之美,有不攀不附的傲岸之美,有云心月性的恬淡之美,有素朴无华的平实之美。苍松能够经受一亿三千万年的地球巨变,能够面对恐龙覆灭而依然固我,其生命力惊天动地、鬼鬼神神,怎样赞美它都不为过。为了把画松推向极致,为了多角度表现苍松精神,寻找苍松之美的独特形式语言,禹化兴多次远游,十多次出访世界各国,走遍名山大川。每到一处,他便与名松神交,观察其生长规律、自然形态、精神韵致,并三上黄山,四进成台寺,通过写生,积累了大量关于松的资料。然后,置身画案,施以水墨,反复演练,在前人基础上比较鉴别,探求新意。要从一棵屡见不解的松树身上,发掘出一个丰富多采引人入胜的苍松世界。达到前人没有达到的地步、必须在前人基础上求变化,在素朴中求华滋,在清冷中求蓬勃,在虚穆中求飞扬。

又是十年心血凝聚,禹化兴中求异,创作了18类不同特点的苍松作品,从中总结归纳出十八种画松技巧和布陈方法。譬如:为突出松树的风骨、气概,他运用“云烟法”,通过云海烘托,使“白云成海,苍松化龙”,产生树十腾空,枝叶渐逝,远山隐现的效果。为表现松树繁茂、苍翠的生机,他运用“松阴法”,使色墨相破,浑然天成,画面既华滋厚重,又不失空灵。为求画面的变化,增添层次感,他运用“斜出法”,利用画面对角线的最大长度,横空斜出,奇崛跌宕。为突出松之“骨气”,他采用“乱龙法”,严格松之生长规律,顺势惟笔,宛若蛟龙腾飞,将松之变化推向极致。为增加画面的虚实效果,他将画面中的空气透视法和国水墨画的皴破法结合,使画面虚实相映、层次分明。为表现松的仙风道骨和飘逸之美,他采用“风动法”,瞬息应变,笔笔相因,一气呵成,令松之气势和神采跃然纸上。为开阔画面视野,他运用“松峰相映法”,从而突出了松树拔地参天、撼风弄月的气概。为强化作品主题,丰富画面内涵,他运用传统文人画“以文补图法”,以图为主,以书入画,大量题款,使作品儒雅高格,超凡脱俗。同时,画家通过长期实践,总结出“以立轴画松,可显拔地参天之雄强豪放;以横轴画松,可得群松聚散之波澜壮阔”的构图经验,指出四方画松,四边等长,不易表现的局限。针对各国装裱挂画的要求,提出了新的图式。

禹化兴的画,乍看温雅、虚静,似无波澜起伏,细品则龙吟虎啸,猛气纵横。正如黄宾虹先生的山水画,主要是画感受,画心境。更可贵的,是禹化兴画松,力避前人画松的直、板、黑,画出了松树的千力苍茫,精神飞扬。这“神力苍茫”就是前人所倡导的“骨气”与“神法生动”。这“神法生动”是前人所推崇的“气韵生动”。“丹青难写是精神”,可见,画松的形态容易,画松的精神很难。禹化兴画松的成功,就在于以形写神的把握和舍形取神的胆识,就在于追求科学与艺术、造化与心造、适度与激情、平实与豪放的相互和借。画家把多画种和艺术技巧与现代形式构成的那

云中君子 2003年 纸本 56cm × 88cm

长青 2001年 纸本 56cm × 88cm

子的心志不渝。白居易有《和松树》诗:“亭亭山上松,一老朝朝,森耸上参天,柯条百尺长。岁暮两山雪,松色郁苍苍;彼如君子心,秉操贯冰霜。”宋人郭熙在《林泉高致集》中说:“长松亭亭,如丈夫之表。”宋人韩拙在《山水纯全集》中说:“松者公侯也,如君子之德,周而不比。”因此,描绘松树,托物喻情,寄托人仙共同的思想感情,体现中华民族的正直、乐观和坚强不屈的精神,已成为艺术表现的永恒主题。禹化兴最终选择松树作为自己主要的标志性题材,也是其创作个性、人生追求和价值观念的必然。他将自己的松画题名为《清白世界》、《即即无生》、《清风》、《龙风》、《幽谷凝空》,以及《青铁千杆》、《玉琢冰华》、《素朴无华而傲然长青》等,画家对苍松的精神寄托可见一斑。

中国画松,最早见于竹林七贤。进入唐宋,画松日盛。自唐以降,画松已为画家必修,但多为山水、花鸟配景造势,其意并不在松,真正以苍松为主体,立足于苍松精神的作品,为数寥寥。在斯时洋大海般的山水花鸟画中,仍属难得一见。唯独禹化兴矢志不群,遍此素朴且单一题材为终身追求,一画就是数十年,可谓知难而进、利钝参半。利在有许多成功可资,弊在难出僧人窠臼。然而,禹化兴在掌握国画、油画、水彩、雕塑等多门类造型技巧之后,专注画松,由博而约,已成万笔齐力之势。更有滴水穿石之心,利钝得失,在所不计。

在禹化兴心中,苍松艺术是生命的艺术。他选择画松,是以生命相许的。作为一个奔之有素的现实主义画家,禹化兴对诗艺术创作,最看重真情实感和时代气息,总能以丰富前人为能事!艺术上的求真求实和坚忍不拔成就了他的过去,中西绘画艺术在禹化兴身上的数十年积淀,使他能够跨越藩篱,直抵本源,从大自然的源头采集,酿造最纯净、最本色的艺术元素。

艺术贵在创新。在“普天之下,莫非王土”的年代,画松所流露出的士大夫习气、等级观念以及自命不凡的旧文人意识,同禹化兴对苍松的真实感受大相径庭。禹化兴具有新时代的人文思想和生物进化论的科学思维,必然要以新的审美取向来诠释苍松精神。

虽然,艺术创造的内驱力可以求真、善为目标,但最终都应以求美为

松梅双清 1998年 纸本 100cm × 45cm

禹化兴画松步骤举例

步骤一：作巨幅苍松。要胸有成竹，而后、立壁挥毫。先以腕笔淡彩，画出松干走势，确定画面分割。

步骤二：待淡彩未干，以硬毫焦墨，勾、皴、点、擦，随机应变，画出枝干、松鳞、结节、松苔。此时要行笔快捷，笔法稳实，笔笔相因，笔断意连，既有节奏感，又符合形体结构的阴阳明暗。

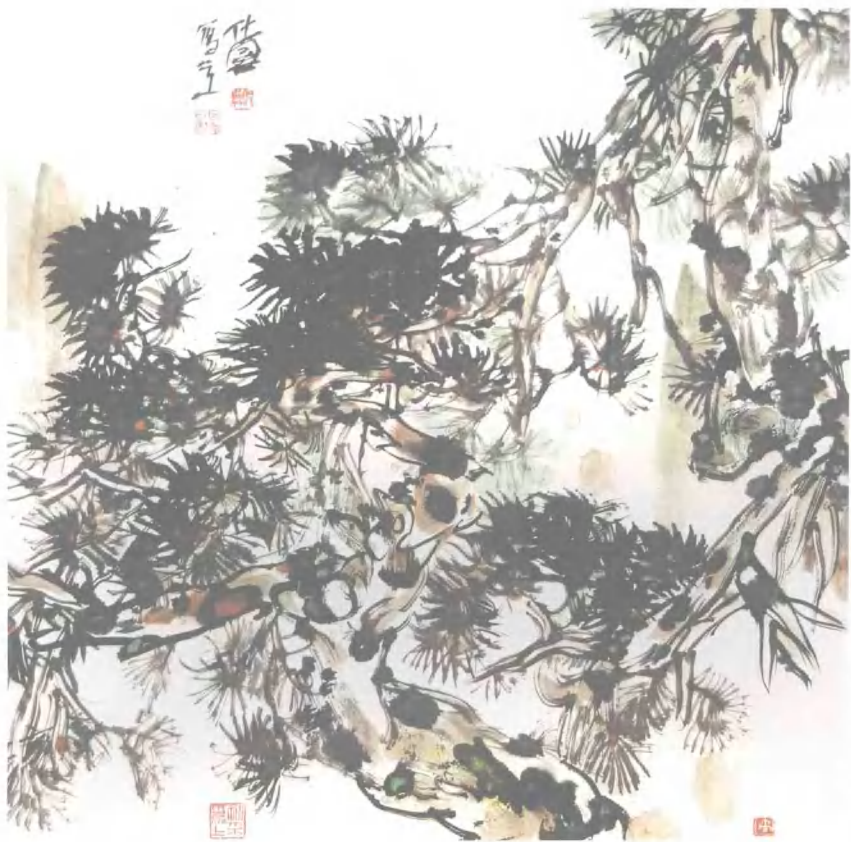
步骤三：以硬毫大笔浓墨，侧锋落纸，写上、下、左、右、前、后六个方位的松针。时而散锋，画松叶之苍茫；时而裹锋，画松叶之挺拔，交错叠加。直至花厚朴茂为止。

步骤四：补山、空云、点鸟、完善意境。此时最显画家全面修养。宜空灵，宜清淡，忌满、忌堵，带慎之又慎。

步骤五：整理完成。题款、铃印。

生灵系列之一

2006年 纸本

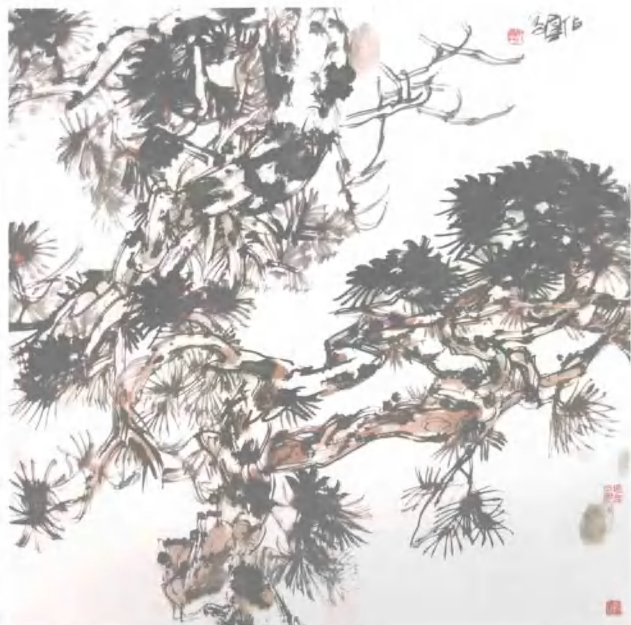
68cm × 68cm

收开蓄，统一于水墨同致之中，如盐溶于水，不露痕迹。画面上的一点一划，都缘于情，合于物，成为物我两忘的自然流泻。这里没有哗众取宠的狂怪，没有刻意媚人的雕饰，保持了纯正的中国文化传统。禹化兴同股奴意博上的通信中，有这样一段话：“我看松画松，不是站在远处旁观，不是以美术家的姿态作冷静的整体观察，而是走近苍松，站在松下，如同痴道者，以大角度的仰视，目光顺着主干向上移动，沿着分枝，向四面延伸，体味那如巨蟒一般的生长动态，仿佛可以听到松树体液的流动。就是这种生命的律动萦绕百回，催动我手中的画笔挥洒、顿挫。我画得很舒畅。”在这里，禹化兴体验到的，正是“天人合一”的最佳创作状态。在这种状态下，在偶然与必然之间，自会有神来之笔。早在1996年，河南省美术理论委员会主任乙丙先生，即以“难得中原听松涛”为题，以“出

神入化”四个字高度评价禹化兴画松所达到的精妙境界，决非偶然。

东晋刘勰在《文心雕龙·物色》中指出：“写气图貌，既随物以宛转，属采附声，亦与心而徘徊。”所谓“随物宛转”，要求以物为主，以心服从物。艺术家首先要虔诚地、长久地成为自然的“奴隶”，悉心体察自然，尔后，才能“与心得徘徊”，以心为主，用心去驾驭物。此时，艺术家便由“奴隶”变成了“主人”。禹化兴作为“松”这一自然物的膜拜者，曾经经由必然王国走向自由王国的飞跃，并以其童心般的赤诚，长期“师法造化”，最终为自己保留了一间“单房”（罗曼·罗兰语）。在这片个性化的艺术空间里，释放自己的意志与心力，从而在实现自己人格理想的同时创作出具有时代风采的苍松作品来。

丙戌年仲夏于虚静斋

生灵系列之二

2006年 纸本

68cm × 68cm

水墨写意画的精、气、神，只有在笔墨气息中显现。禹氏“生灵系列”以草书入画，大开大合，意态恢宏。以寻常枝叶构建大气象，平中求奇，乃画松宗旨。

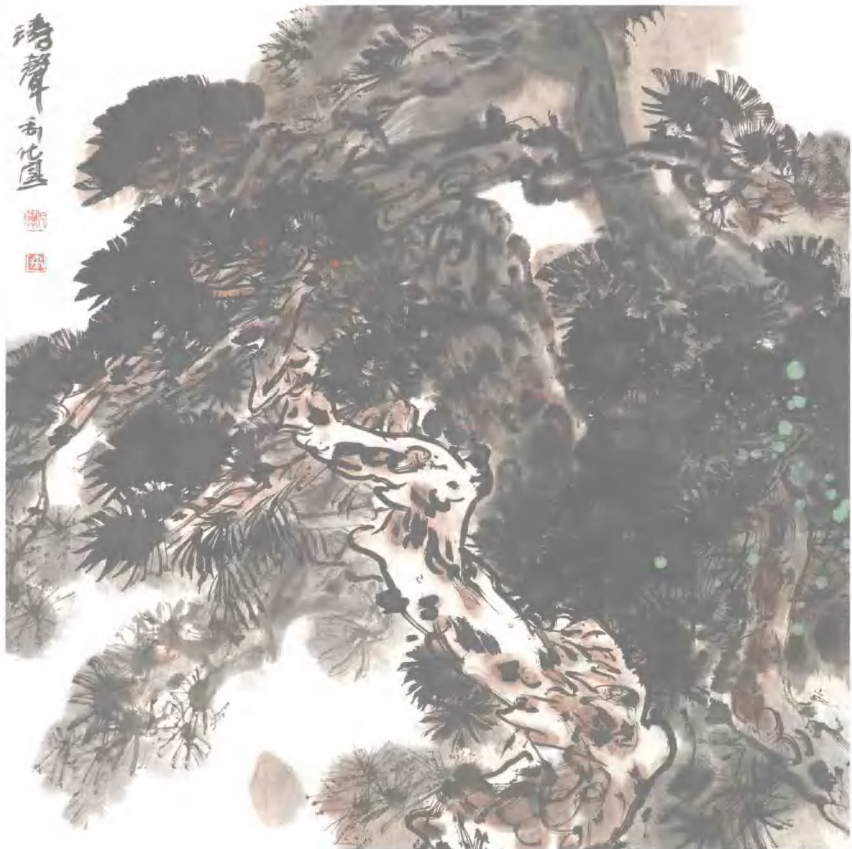

生灵系列之三

2006年 纸本

68cm × 68cm

禹氏以画松寄托人格精神与生命理想，源于新时代表人本思想和生物进化论的科学世界观。崇尚生灵，崇尚物竞天择，崇尚生命个体之间的和谐。此幅用笔，草草中见率心，不经意间升然，即是一首生命的赞歌。

清声

2004年 纸本
68cm × 68cm

所谓境界，有眼见之实境，有心仪之虚境。画家对客观主体的表现，有“物象——意象——心象”三种状态。一此幅属于后者，是作者往来于世界各地，历经28万里，心中积淀的一种神赐。烟岚无际，天风浩荡，虚实莫测，如梦如幻。

清白世界

2006年 纸本

138cm x 98cm

这幅结构简洁，一笔不乱的大尺松作，是画家从一个点开始，向上、下、左、右延伸，信手勾勒，一气呵成的即兴之作。把苍松推到绝对的主体位置，以最简洁的图式，营造最悠远的意境。穿云破雾，飘然而立，如谦谦君子，有云心月性的恬淡之美。

生灵系列之四

2006年 纸本

68cm × 68cm

从两束枝叶的穿插，
可以想见悬崖倒挂，凌空
斜出。苍山云海，群峰埤
嶂的天上奇观。

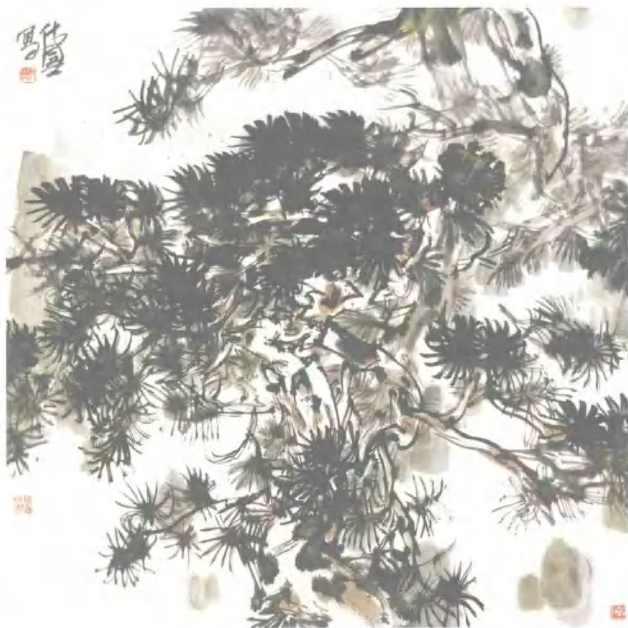

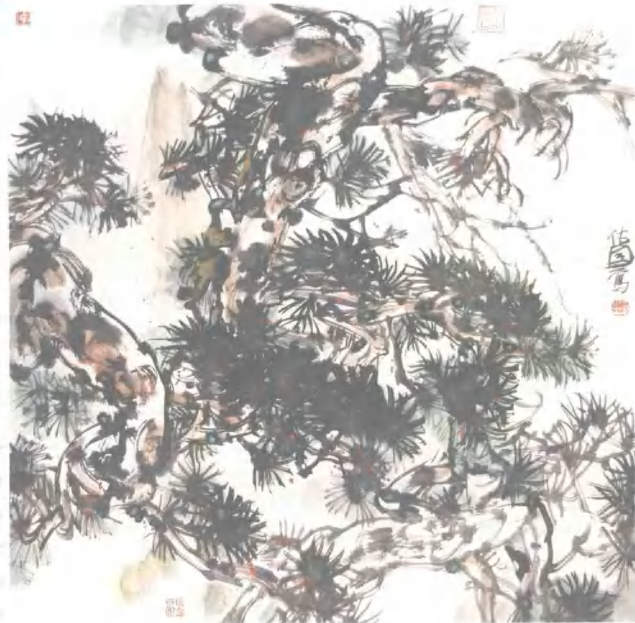
生灵系列之五

2006年 纸本

68cm × 68cm

突破前人的审美定势，
从大自然摄取最本源的绿色
元素，敢于表现前人未曾涉
足的“俗”处，是齐氏画松
的另一苦衷。山雨欲来，电
闪雷鸣，苍松起舞，与天地
共振。

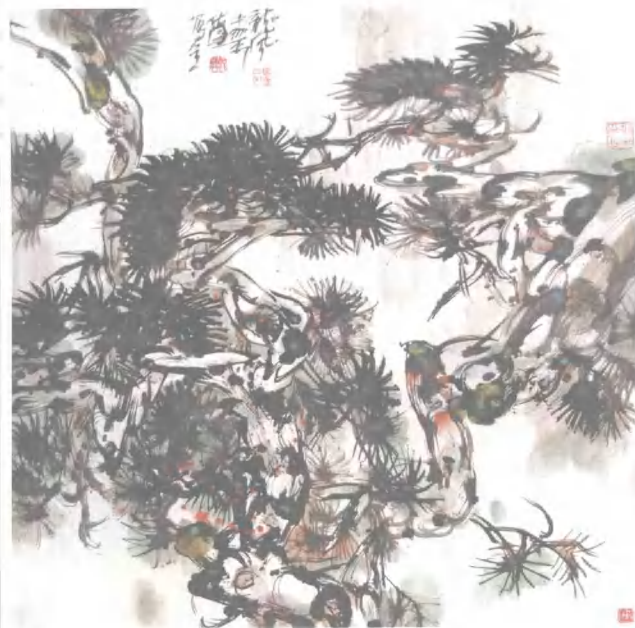

生灵系列之八

2006年 纸本
68cm × 68cm

张恒蹈矩，绝其根基，弄险造势，可得奇绝。此作落笔之前，只有“感寒”，并无“成竹”。由左侧一枝生发，顺势描笔，随机应变。睿智，学养左右其间。思虑不乱，笔法不乱，千针万叶入情入理；才情不断，气韵不断，千笔万笔，犹如一笔。

生灵系列之六

2006年 纸本
68cm × 68cm

“生灵系列”强调现代审美意识和表现激情。通过对客观物象大刀阔斧的剪裁和适度夸张，追求创作个性的张扬，强化作品视觉的冲击力，使棱角更为鲜明。悬崖峭壁之松，虽无傲岸参天之躯，犹有坚韧不拔之志。画家以力度强劲富有弹性的线条，意在表现苍松傲然无羁的刚毅之美。

雙
壽
馬
畫

双寿

2006年 纸本
136cm x 69cm

双松苍理，福寿吉祥，画家在此幅中，把苍松当作泰山来画，笔法、墨法、敷彩之法，极尽淋漓、恣肆、华滋、苍横之美。铁干下垂，如飞瀑流泉，一任自然，求游龙酣畅之趣。下部以墨变化板，似有层峦叠绕，画境幽深。

飛雪迎春
丁酉年九月初一日

歲在己丑

畫

畫

飞雪迎春

1989年 纸本

110cm × 46cm

相对于青松的阳刚之气，梅花便呈现娇媚的一面。刚柔相济、寓刚于柔，是大众喜闻乐见的审美模式。此作以松梅相伴，求明净、清新，轻松愉悦之美。笔法随之圆润，色彩随之清纯，题款随之流畅。青松低就，托起雪中梅花，亦寄托画家的情操。

松秀

2003年 纸本
68cm × 68cm

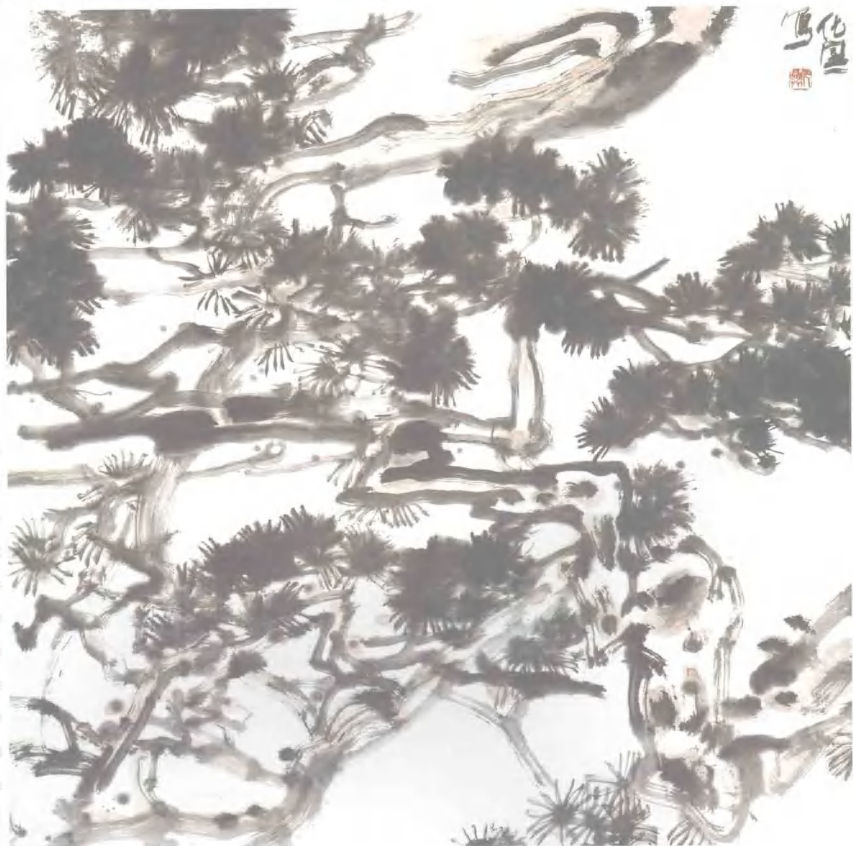
在单一中求变化，在古朴中求华滋，在清冷中求蓬勃，在肃穆中求飞动，是南氏画松求变的轨迹。此幅枝条穿插迂回，飘飘洒洒，另是一种品格。

生灵系列之七

2006年 纸本
68cm × 68cm

此幅貌似鸟繁、错杂之作，追求的却是率真、天然、朴茂之美。

龙凤系列之一

2000年 纸本

68cm × 68cm

站在松下，仰望晴空，可见
其纵横交错之美。

云中君子
周化兴

云中君子

2009年 纸本

138cm × 68cm

读万卷书，行万里路。通过
潜修默化，养眼、养心、养性，
只有积习日久，学养日深，才能
达到随心所欲、有法无法的境
界。此作以篆书入画，以表现骨
气为主，放笔写意，信马由缰，面
面神力苍茫，精神飞扬，一派浩
然之气，是画家得意之作。

青铁铸干 墨玉琢华

1993年 纸本

158cm × 80cm

禹氏松作，常出现仰望长空的姿态。流露一股顶天立地、壮志凌霄的气魄。画家不是写眼见的棵松树，而是写心中的感动。非松亦人，生气淋漓。