

华拓

国画作品选

天津出版传媒集团

天津人民美术出版社

H

阿尔卑斯山下的小村庄

图书在版编目(CIP)数据

百年书画经典：华拓国画作品选/齐白石等绘. —
天津：天津人民美术出版社，2014.10

ISBN 978-7-5305-6331-1

I. ①百… II. ①齐… III. ①中国画—作品集—中
国—近现代 IV. ①J222.5

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第227409号

特邀编辑：刘 文 秋 萍

出 版：天津人民美术出版社

经 销：新华书店

印 刷：济南黄氏印务有限公司

开 本：787毫米×1092毫米 1/12

印 张：2.5

版 次：2014年10月第1版

印 次：2014年10月第1次印刷

印 数：0001—3000

定 价：28.00元

大美无言

——读华拓的青绿山水

文/万里君

当今画坛的多元化，可谓异彩纷呈。不同艺术思潮的碰撞，各种艺术语言的展现，画家们努力表达和经营着自己的天地。在市场急促的敲门声中，当代画坛热闹非凡。然而在这片繁华背后，却是让人欢喜让人忧。传统文化的缺失、民族精神的遗忘、浮躁心态的张扬、商业利益的诱惑，急功近利、跟风追潮的作品比比皆是且层出不穷。为参展而宏幅巨制、为获奖而花样翻新。画面大多空洞贫乏，了无生机。读华拓作品如坐春风，令人耳目一新，他的作品浑厚华滋，传统文化底蕴和蓬勃的现代生活气息扑面而来，个人风格鲜明独特。

华拓擅长青绿山水。早在20世纪80年代便成了“江苏画派”的新生力量，与钱松喦、亚明、宋文治、魏紫熙等人并称为“金陵八家”。2002年又被评选为江苏省10位优秀画家之一，受到党和国家领导人的接见。江苏画坛自古就“名家辈出、流派纷呈”，作为新金陵画派发展期的山水画大家，华拓被称为“青绿山水第一家”。华拓的作品具有以下特点：

一、意境之美

意境，是中国传统美学中不可缺少的审美要素。

始自中国古代画论关于“意境”的探讨和评论，到20世纪中国画大师，无不重视意境研究。徐悲鸿说：“艺术但求表现一个意境。”潘天寿说：“中国画以意境、气韵、格调为最高境地。”李可染说：意境是什么？意境是艺术的灵魂，是客观事物精粹的集中，加上人的思想感情的陶铸，即借景抒情，经过艺术加工，达到情景交融的美的境界、诗的境界，这就叫做意境。（《李可染画论》）（1）

华拓的山水十分注重意境营造。意由心生，境因心造。华拓足迹访遍祖国名山大川，他用心真切地感受着大自然的神奇和壮美。特别是80年代中期两次共长达近8个月的青藏写生，深深震撼于青藏高原的辽阔和博大、昆仑山脉的绵延和雄伟、柴达木盆地的浩瀚和无垠、戈壁的苍茫和旷远……那种从未有过的生命体验，那种大美和净美，让他在风中呼喊和流泪。那种对大自然发自心底的匍匐和热爱，让他笔下山水从此充满了情感和灵性。华拓山水充满真性情，他的性格注定了不会陶醉于小情小趣的经营，而是追求大气磅礴、浑厚圆融的艺术境界。“外师造化，中得心源”，唐朝画家张躁一语囊括了中国绘画艺术，乃至一切艺术的奥妙，成为中国艺术不可动摇的法则。（2）

1988年湘西之行和1989年黔贵高原写生，让华拓的画风更加明朗。他把对生活的观察和感悟，把老百姓的生活景象，把民族风情和地域文化，一一寄情于他的山水中。他的作品不是文人骚客笔下或眼底的古代山水，不是不食人间烟火的荒诞和淡泊，而是充满了浓郁现代生活气息，充满了生命活力。

华拓作品“以诗意造境，在他的画中能听到歌声，闻到芳香，看到生活的绚丽，并涌动着诗人般的激情”。他的山水意境优美，他的诗词文采绚烂，诗画合璧，相呼相应而相得益彰。董其昌说得好：“诗以山川为境，山川亦以诗为境。”艺术家禀赋的诗心，映射着天地的诗心（诗纬云：“诗者天地之心”）。山川大

地是宇宙诗心的映现；画家诗人的心灵活跃，本身就是宇宙的创化，它的卷舒取舍，好似太虚片云，寒塘雁迹，空灵而自然！（3）

作品《湖上人家》（江苏美术出版社，江苏当代书画家画库《华拓诗画》第6页）中，华拓题诗云：缥缈烟村隐若无，青山红树抱秋湖。水映琼林清影美，欸乃声声入画图。画面清秀恬淡，湖水的宁静和群山的俊秀相互环绕相互辉映，山间那被渐渐染红的树叶簇拥着无限的秋意，湖面一位村姑摇曳着小渔船似乎是刚刚归来，不远处，停泊在岸边的小船旁的，是拾级而上的人家。这几户门庭掩映在秋意中，让整个画面充满空灵和野逸。梦幻般的意境和世外桃源般的景致，让人在审美中产生了无尽遐想和向往。作品《香溪绕村图》、《高秋图》、《村前鸣泉图》、《藏女归庄图》、《峡江轻舟图》等等，无不倾诉着华拓直抒胸臆的诗文和画境，互充而浑然一体，多变而富有节奏的构图营造出幽远美妙的意境，生动地展现了一派现代生活气息和浓郁的风土人情，可谓“诗中有画，画中有古诗”。美学家宗白华说：诗和画的圆满结合（诗不压倒画，画不压倒诗，而是相互交流交浸），就是情和景的圆满结合，也就是所谓“艺术意境”。（4）

作品《宁河锦绣图卷》（45×800cm，上海书画出版社1999年12月出版的《华拓画集》第36页）是华拓耗时一年有余，倾尽心智而作的史诗般的长卷，又像一部华美乐章，起伏跌宕，节奏丰富。是构图、色彩、笔墨和意境的完美结合，作品所呈现的那种画面的绝美，堪称青绿山水旷世之作。美术评论家周积寅评论此图（安徽美术出版社《艺术生活创作》2005年12月版第9页）“全卷雄浑壮阔，气势磅礴，反映了大宁河两岸山村改革开放以来所发生的新气象，将自然山水描绘得如锦似绣，变化万千，既秀丽又壮美，可与王希孟的《千里江山图》卷相媲美。”

华拓深厚的文学修养和独特的审美境界让他的山水充满了诗情画意。

二、色彩魅力

中国青绿山水画自隋朝展子虔始，至唐朝李思训、李昭道父子金碧山水发展到成熟的高峰期，中唐以后水墨画兴起，色彩居于次要地位，张彦远在其《历代画论记》中对色彩已不重视：五代荆浩更是重视用墨而轻色；至两宋虽水墨淡彩山水居多，但也传下了王希孟《千里江山图》和赵伯驹《江山秋色图》这样的旷世之作；元明清文入画兴起，水墨写意发达，青绿式微；清时王翬的青绿山水比较有成就，但是传世作品极少。

中国青绿山水画就色彩和画法分大青绿、小青绿、金碧山水。大青绿山水多勾勒、少皴笔，着色浓重，装饰性强；小青绿山水是在水墨基础上薄罩青绿；金碧山水以矿物石青、石绿为基本颜色来描绘，以金色勾线为轮廓，色彩浓烈。

其实起初中国绘画十分重视色彩，无论是新石器彩陶，还是秦汉墓室帛画，都用矿物颜料施以重彩。南宋时宗炳在其《画山水序》中就提出“以色貌色”的理论；南宋时期谢赫在六法论中提出“随类赋彩”；传说梁时张僧繇全用色彩绘画，堪称没骨山水画鼻祖；隋代展子虔的青绿山水继承了六朝以来以色彩描绘为主的表现形式；唐时“大小李将军”的金碧山水更是色彩鲜艳浓烈。只是中唐水墨兴起后色彩退居边缘。

华拓山水画多大青绿山水，墨色浓艳，对比强烈。他在继承中国青绿山水画的基础上，汲取张大千、刘海粟泼彩画法。又汲取金陵画派中钱松喦的小青绿画法，并糅合水彩、版画、油画等西画色彩，辅之以现代色彩理论的引导，对传统青绿山水进行革新，又结合生活实践，创造了自己独特的用色技巧和绘画语言。他的山水以色当墨，色墨交融，用艳而不俗的绚丽，表现了生活的多姿多彩和地域风情，有很强烈的时代感和生活气息。

峡江碧流图

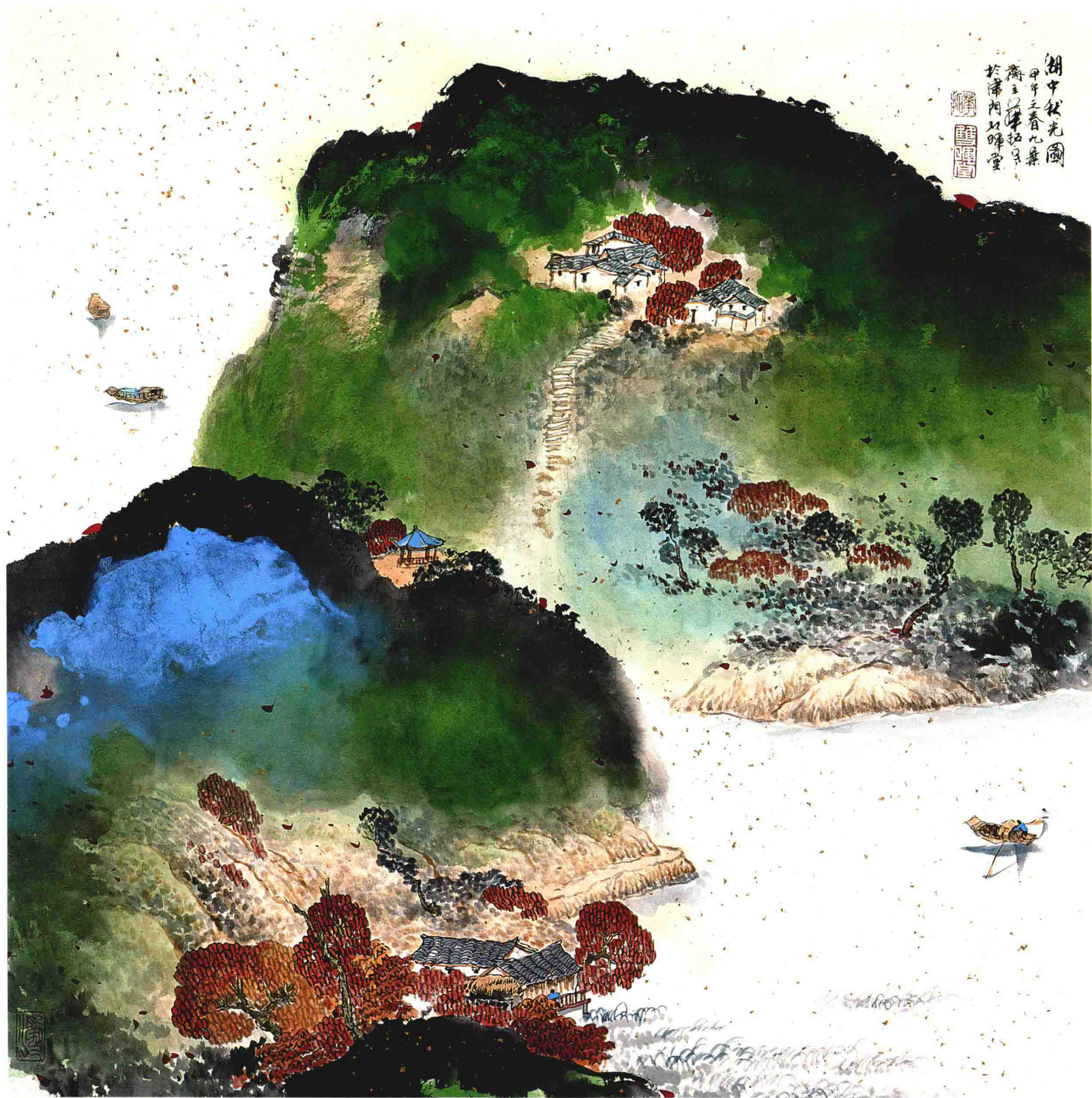
高原之春图

平湖轻风
甲午初春九景
画主 王 伟 书
太平湖上一角
于津内必得
堂 记

平湖轻风

湖中秋光图

湖畔图

湖畔秋艳图

山乡春早

壬午四月九日 画于上海 顾云昌记

山乡春早

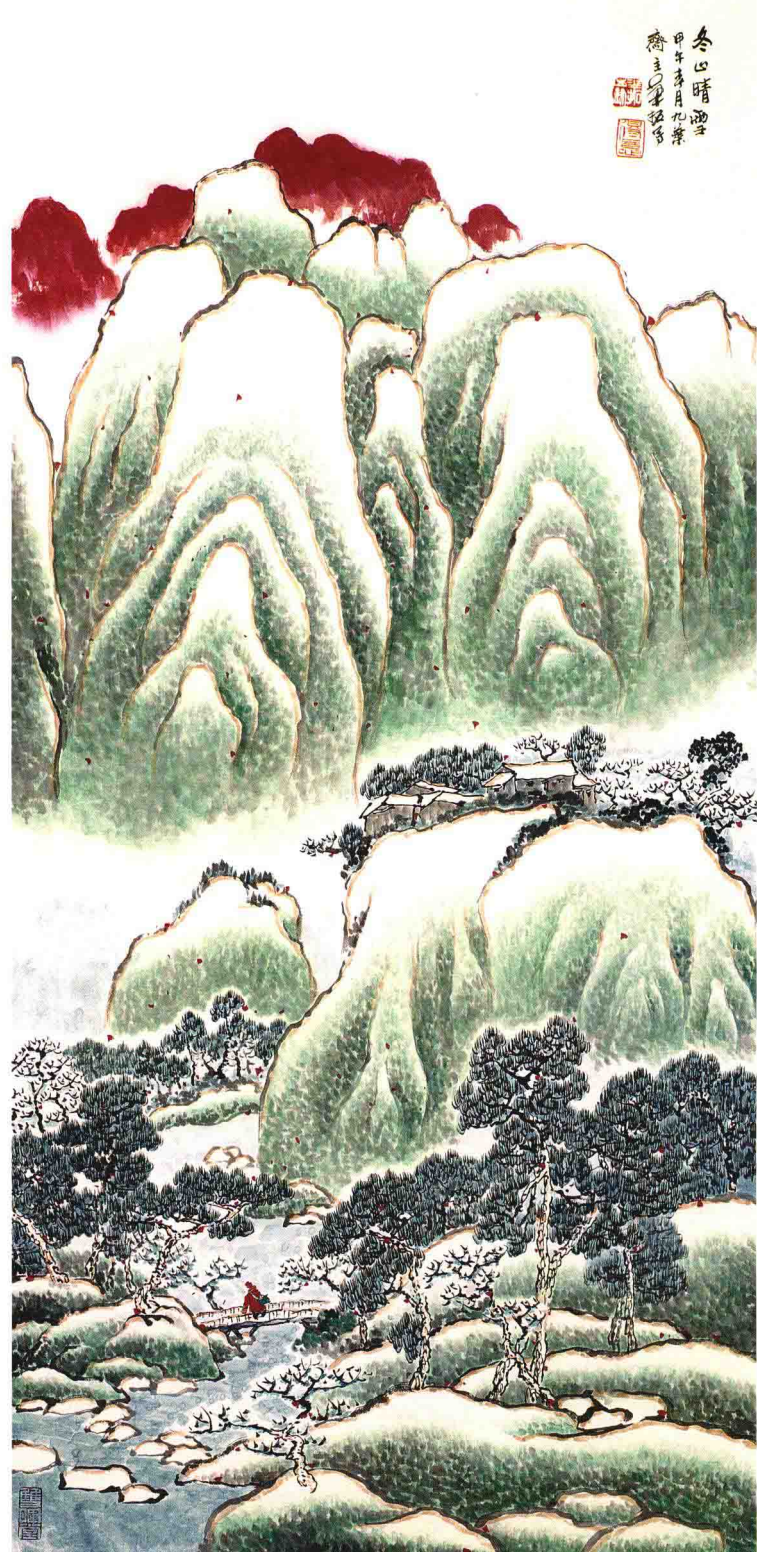
春花如燃

夏山耸翠

秋山霜华

冬山晴雪

霜华图

山溪流韵

水乡之春

江南春光图

湖上春光图

太湖春晓

红情绿意春色浓 徐情红

红情绿意春色浓

平湖长桥图