

墨韵华彩

mo yun hua cai

堂图图东方

当代中国艺术名家

主 编：王月周

河北美术出版社

墨韵华彩

m o y u n h u a c a i

堂图图东方

当代中国艺术名家

主 编：王月周 河北美术出版社

图书在版编目（CIP）数据

墨韵华彩：当代中国艺术名家. 堂图图东方 / 王月
周主编. — 石家庄：河北美术出版社，2015. 11
ISBN 978-7-5310-6856-3

I. ①墨… II. ①王… III. ①中国画—作品集—中国—现代 IV. ①J121

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第264639号

序

出版这套《墨韵华彩——当代中国艺术名家》作品集，是一个期盼已久的愿望。

河北省沧州市地处浩瀚的渤海之滨，古老的大运河自城区穿行而过，承载了悠久的历史与醇厚的文化积淀——这里曾涌现出高适、纪晓岚等文人才俊；工笔画大家展子虔、韩滉也为这片沃土增添了亮丽的色彩。进入新时期以来，沧州的美术、书法艺术创作异军突起，呈现出令人欣喜的繁荣景象。其中，尤以工笔画创作在全国凸显特色与优势。2015年，沧州荣膺“中国工笔画之城暨中国工笔画学会创作、写生、培训基地”称号，老、中、青三代艺术家潜心创作，刻意求新，诸多作品在国内外重要展览、赛事中屡屡获得殊荣，为沧州美术、书法艺术的崛起，奠定了坚实的基石。

这套《墨韵华彩——当代中国艺术名家》作品集，囊括了沧州艺术家创作的国画、工笔画、油画、版画及书法、篆刻等各个门类的上乘之作，代表了沧州美术、书法创作的整体水平。众多艺术家根植于脚下丰腴的土地，或倾情于本土文化的反映与描摹，在作品题材及风貌上凸显浓郁的地域色彩，自成门户，浑然天成，彰显出不俗的艺术追求；他们或专注于创作技巧的研究与提升，不断汲取国内外艺术精华，以深厚的文化底蕴，跻身探索创新的行列之中，形成独特的艺术风格，为沧州的美术、书法事业赢得了崇高的声誉。

应该指出的是，出版这套《墨韵华彩——当代中国艺术名家》作品集，不仅能够展示沧州美术、书法、篆刻所取得的成就，检阅沧州艺术家群体队伍；而且能够以此增强画家之间的相互交流、相互探讨，透过这个艺术视角，使外界更加深层次地了解古运河畔一方水土的人文理念、文化内涵，以及历久弥新的艺术传承。从这个层面去审视，出版《墨韵华彩——当代中国艺术名家》作品集，对繁荣沧州的美术、书法创作，提升沧州艺术家在国内外的知名度，无疑有着非凡的价值和深远的意义。

沧州正处在建设“文化之城”的特殊时期，以高品质及灵妙隽秀的美术、书法作品，为其填充必要的艺术元素，当属每一位画家、书法家应承担的神圣职责。我们相信：这套《墨韵华彩——当代中国艺术名家》作品集的出版，将是未来沧州美术、书法艺术的一个崭新开始，只要沧州的艺术家们不断探索，积极进取，就能够创作更多的精品力作，营造起枝繁叶茂的喜人景观，奉献给这个美好的时代。

王月周 河北省沧州市文学艺术界联合会党组书记

堂图图东方

毕业于河北理工大学美术学院，国家高级美术师，中国美术家协会会员，中国国家书画院终身名誉院长，中国文化促进会理事。

堂图图东方先生曾拜访过中国绘画大师吴作人、李可染、吴冠中中学习授教，其艺术教养收益丰富，取得了艺术研究及造诣上有效的展现，主攻研究国学、书法、中国画（山水、人物、花鸟、走兽），备受国家各方关注，堂图图东方先生在中国文化部 2000 年审批具备市场艺术价值升值定位的艺术家之一，与启功先生及其他著名绘画大家并列其中，对中国的艺术事业影响做出了不朽的业绩。

设色、纸本、水墨、山水
130cm × 80cm 1980~2015 年

人的文化

鲍志娇

人文，一个因时髦而滥俗的词，提起它，多数人会想到欧洲的文艺复兴，原因是我们对本土文化信心不足，潜意识里觉得土气，隐隐希望“好风凭借力，送我上青云”。

实际上，在数千年前，《易经》中就曾出现“人文”一词。贲卦彖辞曰：“刚柔交错，天文也。文明以止，人文也。观乎天文以察时变；观乎人文以化成天下。”如此精辟和先知先觉，唯“叹为观止”四字可形容。

北宋的大教育家程颐对其属性进行了更为细腻地纹理考察：“天文，天之理也；人文，人之道也。天文，谓日月星辰之错列，寒暑阴阳之代变，观其运行，以察四时之速改也。人文，人理之伦序，观人文以教化天下，天下成其礼俗，乃圣人用贲之道也。”

此时的“人文”，已由概念形式颗粒状分散，溶解到世俗生活的具体内容中，在庙堂野庐、学府灶间，生长出实实在在的肉体。这是中国传统文化水乳交融、博大精深的特质。但另一方面，因民间气渐重，人文所禀赋的斯文、尊威，渐次扫地，其符号意义直到近十年方有抬头之势，尤其近五六年，国内使用该词的频率骤然提升，在各种场合，我们都能与它频频照面。

有史以来，我们一直手忙脚乱地招架生存状况，陡获身心自由后，一瞬间(历史一瞬)的无所适从，使被忽略了千年的自身，得到了关注。

这是内敛的情怀，从外至内，从生存形式，反过来观照生命实质，好像一个孩子走了一段路后偶然回望母体的感觉，乍然间，已是有些陌生，却很亲切，打量间，突然融会贯通，好像自己一直未曾走远，母体也一直守候原地。无须思量。只不过，这段路需要千年时光方才走得过来。这就是我们与人文的关系。

风生于地，起于青萍之末，一切大气象，均来自小细节。潜心考量历史，从先朝遗留下来的任意一根丝线中，都可抽取出源源不断的文化精髓。还会发现一个有趣的现象，每个朝代，都是一部个性的写真集。

秦汉时期，纺织业发达，国人以穿镶花边的衣服为尚，与 18 世

设色、纸本、水墨、山水
40cm × 90cm 1980~2015 年

纪欧洲贵族大量使用蕾丝衣饰遥遥呼应。唐朝，是时装大国，自母系社会瓦解后，女神崇拜再次以香艳态势出现，唐朝女性恣意行使了自身权利，似乎全球的牡丹都在那个朝代怒放。这种世所未有的集体争艳，致使数千年后的世界女权运动徒余叹息。至于同一时期的美国境内，尚一片荒蛮，土著人穿着简陋的蔽体之物在丛林中追捕猎物。到了五代，其时代写真，通过女子徘徊缠绵、清雅典丽之风显露出来，一反中晚唐女性的拖沓、自信之美。但个性最为凸显的时代当属元代，元代不避讳肥敦矮矬、满脸青春痘，重人的生态美，比起当代人追求个性美的狂热程度有过之而无不及。

至于现今普及的连衣裙、半袖衬衫、高跟鞋等，都可于各个朝代找到对应的原型，如商周的深衣、唐朝的半臂、清朝的足心高跟花盆底鞋。可叹如此先进、发达、个性的本土文化，已被遗忘甚久，虽稍有自我觉醒意识，却大半源于受国外思潮影响的结果，这一点倒是颇令人遗憾的，这也是我们制作这一期选题最根本的原因。

禅味儿的蕴含

——浅议堂图图东方的画

杨博

一幅好画，总会使观者获得一种切身感受：或赏心悦目，耐人品味；或内涵丰富，涤荡心灵。绘画当属画家心迹的流露，艺术则是人与人之间相互交融的载体。正鉴于此，欣赏堂图图东方的画，不仅能够让人走入空灵、俊逸之境地，沉浸在虚幻、缥缈的禅意之中，顿觉神清气爽，心情愉悦。同时，也可自画家独特的绘画构思中，感受大千世界的广阔与深邃，在艺术享受中，心灵得以升华和启迪。堂图图东方能以如此灵动的笔墨，将内心的感悟准确地呈现出来，实属不易。

品读堂图图东方的画，其鲜明的艺术特色就在于“脱俗”。这是画家多年的执着追求，亦是值得格外关注与称道的“风格”。堂图图东方擅长以线条表达心态，自潜移默化中凸显不一般的精神品质，虽表现题材绝少大开大合之作，却因简洁生动的画风及娴熟、经典的笔墨色彩，营造了清新而厚重的禅意空间，达到了浑然忘物、出神入化的境界，全然不见了禅味儿画的靡弱之势，因而也就变得雅俗共赏，更加耐人咀嚼、耐人品评了。

应该说，堂图图东方的画是被“雅”化了的，融入了画家特殊的感悟与情感。画家心中唯有意，笔下才可衍生诸多感官效应；只有注重揣摩古人的思想精华，不断丰富自己的内心世界，才能将所思所想凝聚笔端，得以痛快淋漓地宣泄。堂图图东方师承古人而又不亦步亦趋、墨守成规，尤以清新、虚幻、浪漫的景致拉近与观者的距离，营造起了世间万物的广阔空间，传递出深刻而又缥缈的意蕴，因而也就变得异常雅化而又非同一般了。

堂图图东方是以平淡之心作画的，这亦是他独有的绘画“特质”。唯有心静，才可专注于心灵的披露，自笔墨间凸显画家独特的构思和追求。难得堂图图东方能在嘈杂的社会中静下心来，细心钻研和领悟绘画之道，并始终如一地固守着自己的绘画观念，坚持自己的艺术创新与实践。堂图图东方对中国金石文化的线条情有独钟，在画作中多以简洁、明快的线条，构成颇具韵味儿的表现形式，这种

设色、纸本、水墨、花鸟
100cm × 80cm 1980~2015 年

表现形式既富有中国传统的文脉传承，又兼及画家自身鲜明的个性特色，堪称是一种绝妙的文化繁衍与融合，符合当代人的审美情趣及心灵需求。而更令人称道的是，堂图图东方在绘画中善于表现自我，他以金石入画，竭力寻求创作的“唯我”状态，作品或空灵、凝重，或张狂、曼妙，乍看似不经意为之，实则是苦心经营般的“随意”；看似信手拈来，笔墨却凸显率意灵动，于细腻中彰显别样的风骨，极富艺术感染力。显而易见，堂图图东方的画是在寂静而又躁动的心境中完成的，这一点尤其难以揣摩“拿捏”，他近似随意地将线条和色彩转化为特定景象，达到了浑然忘物，浑然忘我，一片化境之地。然而，仔细欣赏、品味，堂图图东方的禅味画作又以抽象的画面囊括了宏大空间，并且做到了精准、新奇、妙趣横生——这种刻意寻求的禅味儿，非他人夷能所及。

值得肯定的是，堂图图东方多数带有禅味儿的画作具有金石写意般的画风，这种独特的绘画风格，既有别于古人画作的描摹，也不同于当今禅味儿画的泛泛之作，当属堂图图东方寻求的另一种创新的艺术表现方法，它从里到外呈现出醇厚的文化积淀，蕴含了文人气质与深刻内含，使作品充盈着唯美而又丰腴的文化神韵。

除此，堂图图东方绘画成功的元素，还在于其“顺势而为”的绘画意念和路径：即在创作中以大道自然为本，不做作、不矫情，径直沿着自己选择的道路走下去，颇具定力和盎然之意。譬如，堂图图东方的画多选择大写意为载体，在构图上侧重于优雅而浑朴的构思，画中渗透了金石美学的趣味和文人的审美意识，浓缩了中国传统文化的精华。如此，也就使得堂图图东方的绘画既囊括了金石的高古、朴拙，又蕴含了文人画的淡雅、飘逸，与观者的心灵交织在一起，得到了众多行家的高度评价。

自绘画形式中寻求奇、异、美，在绘画方法上用笔细腻，却又酣畅淋漓，灵动飘逸，妙趣天成，凸显顽强的自我表现力，当属堂图图东方追求的绘画风格。可以说，经过多年的创作实践，堂图图东方独树一帜的禅味儿画作，已然变得既好看又耐看，引起了画界和观者的广泛关注。相信堂图图东方能不断地探索、创新，丰富和填充自己的作品内涵，彰显更加夺目的艺术亮色。

设色、纸本、水墨、花鸟
90cm×70cm 1980~2015 年

文明与文字

鲍志娇

相对于世界的移动，人类是恒定的静止。

地面每时每刻都处于不停的巨大变化中，或升或降，只是我们浑然不觉。世界上所有的大陆，都可能曾经沉睡在水下，所有的海洋，也都可能曾经是陆地，在时间中，海陆默默变迁。大不列颠岛曾淹没在 1700 米的海面以下；5000 年中，瑞典、丹麦和挪威的海岸就从 200 米上升到 600 米；南美大陆的海岸线在一个小时之内，发生了升降 15 米的巨变；安第斯山脉在 70 年间，下沉了 220 米；意大利的西西里岛曾一度隐于海中，后来却骤升 3000 米；而撒哈拉大沙漠竟然也在水下沉寂数年，当它浮出水面时，海底的沉积物在风吹日晒中形成了细密的黄沙。从地质角度来看，素有千古之谜之称

设色、纸本、水墨、山水
70cm × 100cm 1980~2015 年

的亚特兰蒂斯的沉陷，只是一系列历史巨变中比较剧烈的一个。

在人类历史上，在有详尽的文字记载之前，或许还有过某些类似亚特兰蒂斯的文明古国曾经存在过，这些古老的国度或许也曾拥有高端科技和深厚的文化素养，他们掌握了太空航摄技术，发明了核反应堆、汽车火花塞，并开始使用化学电池等，或许他们还不时举行新闻发布会、民族音乐会或时装表演等。在创造了一系列的盛世辉煌后，因为遭遇地壳运动所引发的地震或火山爆发、海啸等灾难，这些文明古国也发生了诸如亚特兰蒂斯般的剧变，倏忽间消逝得无影无踪。由于在那久远的史前时期并无文字记载，且地广人稀，以致古老的文明甚至未来得及走到广阔的世界里去，就已泯然山海。

在文字保留并印证文明遗迹方面，亚特兰蒂斯是众多古老文明中比较“幸运”的一个，虽然关于它的文字记载寥寥可数，但只就柏拉图留下的这一份资料，就足以掀起一次又一次对它革命性的探寻和思考。

文字是历史的脸，好比中国上古神话中中央天帝皇帝的脸，共有四张面孔，不动声色地环顾四方天地，见证世界的兴衰和演变。文字的另一大特点是无高低贵贱之分。其次，它品相单薄，材质单薄，

设色、纸本、水墨、动物
80cm × 100cm 1980~2015 年

设色、纸本、水墨、人物
80cm × 100cm 1980~2015 年

但传达信息却深邃、厚重，充满质感、弹性及张力。在目前这个飞速发展的数字时代，电脑字铺天盖地而来，使最原始的一笔一纸式的手书方式，被替换成电子流水线上机械的符号。令人扼腕的是，随着电脑字的入侵，手写字虽然日愈疏离人群，显得生分和土气，但手写字在被摒弃的同时，随之丧失的还有书写的诗意、文字的意境、书写过程中由无至有的欣喜，以及人与字对视时的刹那心动。手写文字时，每一个文字都有温度，都在呼吸、在召唤，都要挣脱纸页扑面而来。而电脑上打出的文字却是脱水的文字、失血的文字、即将休克的文字，它迅速、刻板、毫无感情地记录下来的历史，是盗版的历史，“形”似而“神”不似。

储存在硬盘或电子产品中的历史记录在没有形成书籍之前，永远是个半成品，是个营养不良的婴儿。即使它形成书籍，也不如手稿来得真切与直接。手稿很难被篡改，每一个字都有它固定的痕迹、时间、光影和角度，在昭示历史方面，更显得真实可靠。亚特兰蒂斯就是依靠柏拉图先祖的一份手稿而成为柏拉图研究的基础，并最终使这个“消失的文明”延续至今。无人怀疑那份手稿的真伪，也无人怀疑柏拉图在凭空捏造。相对于今日高科技催生出的快餐文化、快餐书籍，手稿的意义愈显弥足珍贵。当亿万年之后，今日的历史已成为古老的历史，那时的人类在研究我们曾经经历过的世事风云时，面对这些速成书籍，或许会更渴求一份披沥肝胆的手稿。

当然，无论是成书或是手稿，文字都是可以超越年代和时空的人类瑰宝，它客观冷静地推动了人类文明进程。

地球时刻都在新生，时刻都在消亡，沧海桑田，瞬息巨变，所有灿烂的人类文明，不过是地球上的“偶然投影”，是与地球“交会时互放的光亮”。科学家推测出，格林尼治和华盛顿两地间的距离每年会缩短 0.7 米，依照这样的速度缩短下去，一亿年之后，欧亚大陆和美洲大陆就会迎面相遇，大西洋就会从地球上消失。而沉没在大西洋底的亚特兰蒂斯遗址，自然也会灰飞烟灭。至于我们今日所创造的这般文明，大概也会发生意想不到的演变。在这样的大前提下，如若没有文字，则诸事皆空。

设色、纸本、水墨、人物
50cm × 90cm 1980~2015 年

设色、纸本、水墨、花鸟
80cm×100cm 1980~2015 年

设色、纸本、水墨、山水
40cm×80cm 1980~2015 年

设色、纸本、水墨、山水
130cm × 80cm 1980~2015

设色、纸本、水墨、人物
130cm × 70cm 1980~2015 年