

当代中国著名山水画家

平坂

作品

二〇〇八

中国文联出版社

当代中国著名山水画家

李
磊

二〇〇八
作品

中国文联出版社

图书在版编目 (CIP)数据

当代中国著名山水画家.华拓作品 / 华拓绘. —北京:
中国文联出版社, 2008.3
ISBN 978-7-5059-5826-5
I. 当代… II. 华… III. 山水画 — 作品集 — 中国 — 当代
IV. J222.7
中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第022577号

书 名	华拓作品 — 当代中国著名山水画家
作 者	华拓
出 版	中国文联出版社
发 行	中国文联出版社 发行部 (010-65389152)
地 址	北京农展馆南里10号 (100026)
经 销	全国新华书店
责任编辑	顾苹
责任印刷	焉松杰 顾苹
印 刷	南京凯德印刷有限公司
开 本	635x965 1\8
印 张	8
插 页	2页
版 次	2008年3月第1版第1次印刷
书 号	ISBN978-7-5059-5826-5
定 价	98元

您若想详细了解我社的出版物

请登陆我们出版社的网站: <http://www.cflacp.com>

艺术简历 华拓

1940年生于河北景县，早年从力群学习版画，入中国美术家协会版画班学习，得到黄永玉、王琦前辈的指导。

1962年入江苏美术家协会进修，结业后转为专业创作干部。现为国家一级美术师，中国美术家协会会员，江苏省国画院山水画研究所所长。

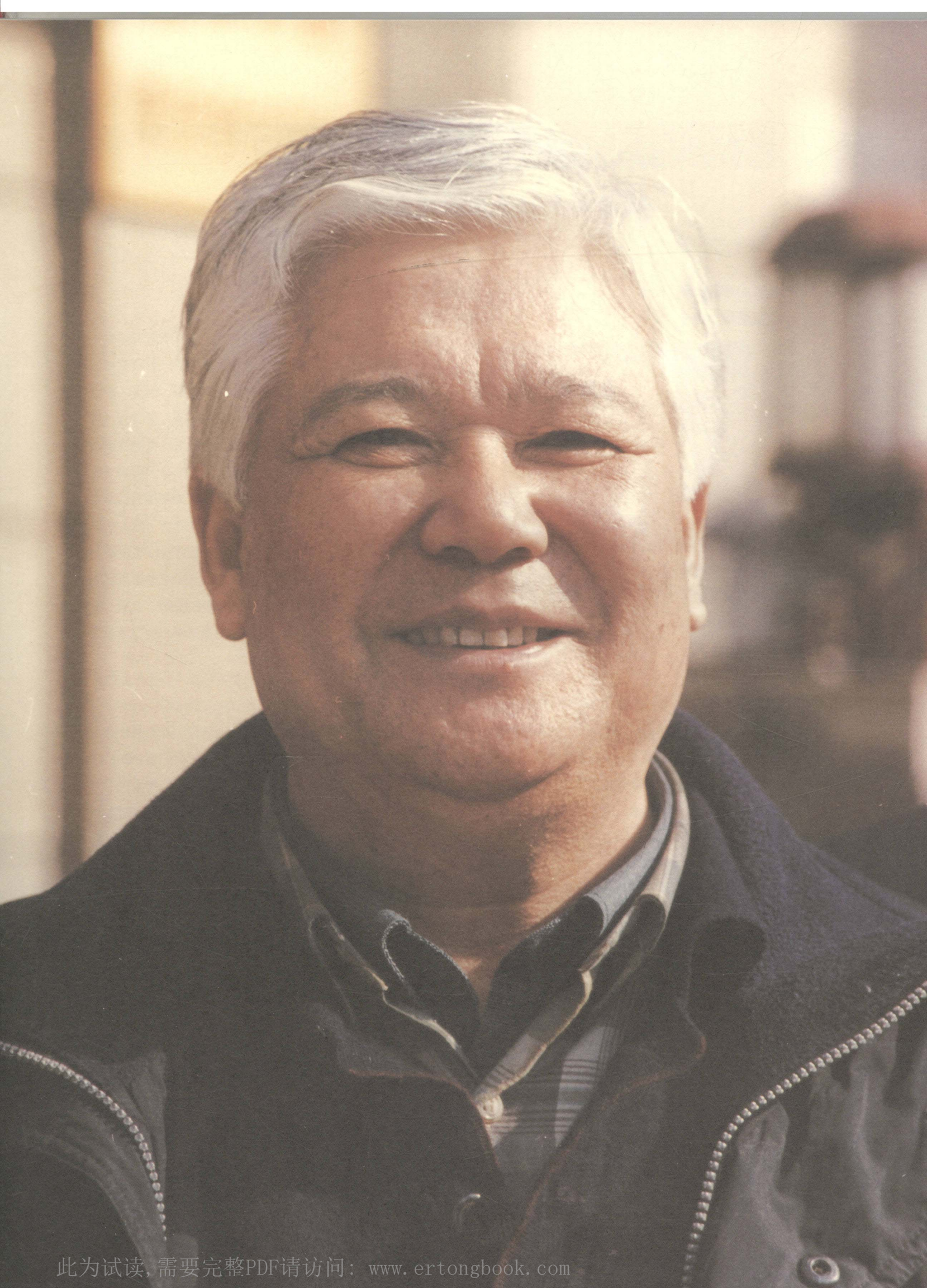
70年代改学中国画，跟随钱松岳、亚明习艺多年。

80年代以助手身份同钱松岳、亚明为国家重要部门多次绘制巨幅作品，并与钱松岳、亚明、宋文治、魏紫熙等人并称为“金陵八家”。

华拓勤于思考，勇于创新，在青绿山水画的探索中，总结了一套泼彩与填彩相结合，泼墨与艳彩相交融的完整技法，能淋漓地表现缤纷多彩的现实生活，形成了鲜明的个人风格，对传统青绿山水画的技法做出了重大突破。

其作品《翠峡轻舟图》、《宁河逐春图》、《春江放筏图》等十余幅作品，入选全国美展及全国性美展。《秋艳》、《放筏》、《大河源头春》等多幅作品获省级和国际大奖。出版有《华拓画集》、《华拓诗画》等多部画集。百多幅作品为中国美术馆、天津艺术博物馆、江苏省美术馆多家单位收藏。作品多次赴日本、美国、德国、台湾等地区展出。

2002年被评选为江苏省10位优秀画家之一，受到党和国家领导人的接见。

目录

自古山水蕴大师/1
玉露金风到齐云/4
绿遍江南/5
雾散山开秋树艳/6
秋光白露伴叶红/7
船号绕村图/8
满山红叶艳艳风/9
深壑山村图/11
李坑初冬图12
翠屏娇姿/13
麦山当户如画屏/14
黔山冲里角楼俏/15
一川如画图/16
五台烟云图/17
山村清韵图/18
初春图/20
玉池翠峰间画桥接古村/21
山外青山楼外楼/22
清流清气出秀谷/23
庄头流香图/24
秦岭甘泉院/25
太白山下/26
春江泛舟图/27
山村春色/28
陇西春光图/29
丹崖翠峰如渔屏/30
峡中风光/31
泉寨图/33
宁河览胜图/34
桃花谷之春/35
江南春光图/36

太湖春潮/38
遥望洞庭绿欲浮/40
白岳霜华图/42
巴山秋色图/44
湖山放歌图/46
龟山秋图/47
华岭苗寨图/48
湖上春来似画图/50
万刃雄峰侵云天/52
祁连游龙图/53
花好断霞掩溪流/54
千华路中脚步健/55
山外烟村迷望眼/56
霜叶红于二月花/57
丹枫照秋山/58
清江两岸好风光/59
春醒图/60
枫林霜华图/62
江山锦绣图/64
白云生处有人家/66
初秋掩紫图/67
东山枇杷熟/68
山外高山野人家/70
朝来朝去/71
峰顶绿母宝兰石/72
思溪春光图/73
云天马铃声/74
祁连秋牧/76
峡江船号图/79
江南水乡吟/80

自古山水蕴大师

——新金陵画派山水画大师华拓先生解读

金陵画派是产生大师的摇篮。自东晋南北朝肇始有顾恺之、张僧繇等；南唐有董源、巨然；由唐而降，明清有石涛、石溪、龚贤，近现代则大师群星灿烂，宛若苍穹中耀眼的光芒：徐悲鸿、傅抱石是近现代中国画坛的艺术巨擘，他们的风姿影响了一个时代。特别是上个世纪60年代的金陵画坛，对中国当代山水画艺术的发展起到了极大的带动作用。新金陵画派开创期的大家傅抱石、钱松喦、亚明、宋文治、魏紫熙等人的“时代变了，笔墨就不得不变”的创作理念，为当代中国画的创新实践，奠筑了艺术精神创作的思想内涵。他们对新金陵画派的影响起到了青磬红鱼，薪火相传的重要作用。在此，我想对新金陵画派发展期的山水画大师华拓先生的艺术精神，谈三点认识：

03年 在北京人民大会堂为西餐厅创作“江山雄姿图”留影

一是在传统基础上的开拓精神

华拓山水画的整体创作风格，是属在“金陵画派”传统基础上的开拓创新。倘若我们把他近年来的山水画创作艺术纳入到民族文化精神的大背景中去衡量和比照，就会发现，我们不论是用六朝人“传神论”的美学观来审视，还是用齐梁时大理论家谢赫的“六法论”的美学思想来比照，皆能洞察到华拓近年来的山水画创作已达到了“入乎其内”，而又能“出乎其外”的新境界。当然，我们在讨论华拓作品的审美性时更应该把握它的时代性与规律性。华拓山水画中所表现的艺术美，是由他所存在的社会时空观的价值理念所决定的。因其时代社会生存的作用，他的审美创作的旨意必然是从人与自然、精神与物质、主体与客体的互相作用中转化而来的。

在他的作品中为何会强调“青绿色”？这是解读他作品的一个门径。纵观中国画山水发展史，从周隋之际展子虔的《游春图》，到李思训的《江帆楼阁图》等。从赵伯驹的《江山秋色图》，到王翬的青绿山水画，这些历代大家的作品，向我们展示了那个时代社会审美情趣在不同时期人们价值观的转变和发展。青绿山水作为中国画山水类的一种重要的门类形式能流传一千多年，其内在的生命力，应该说是受汉文化中儒家思想的影响所至。它反应的是一种充分肯定人的精神和人格美，那就是：“不得中行而与之，必也狂狷乎！狂者进取，狷者有所不为也。”（《论语·子路》）从社会发展史来看，有这样精神力量的人格，所创作的作品该是美和善的。古人常把“画”喻为“心声”，华拓的画，不也是“心画”吗？华拓在青绿山水画的探索与创新中，善于吸取前人的精髓：上至唐宋，下抵张大千、钱松喦，复又在西化色彩中多有涉足。他把古人的“尚形”之法，转变发展为新的“尚意”之法。并巧妙的把西人的“写真”之法，化解为中国画的“印象”之法，他以色彩来阐释中国画的写意性的精神内涵，以“以色写意”，这些创意是他对当代中国青绿山水画的重大贡献。

二是在意境表现中的创新精神

华拓在中国画“转型期”的创作中，以其沉着率意的整合性，卓立于当代的金陵画坛。他作品中最具艺术魅力和生命力的，就是对秋景的绘画中充满着“春意”的深邃境界。他把人性与物性整合在“美的意象”中，而其人格精神潜隐此中。当然，这种“意象”的内在精神作为自己人生理念的特殊关照，在青绿山水间其意趣常被无声释放出来。他的这一形式与石涛上人的“运情摹景”的思维方式有异曲同工之处，从思维模式上来说，即是主、客观的统一吧。

为了表达画中的意境，华拓采用了多种艺术形式，有些技法已成为他创作的定式。如“大胆泼彩”，然后“勾、染收拾”，这是他解决整体与局部，笔墨与气势的“套路”。这一姿态的形式，一来解决了整体布局的气势问题，二来解决了局部画面的效果问题。这样的方法可达到远观气势、近看笔墨的作用。其实，形式与内容的生成皆是一个时代社会生活与精神社会的客观再现。在华拓的创作理念中，一直都隐含着“新金陵画派”的“时代变了，笔墨就不得不变了”创作原则。那么，他的作品中所表现的时代气息是什么呢？他又通过何种形式来表达这意境呢？艺术作品与社会生活的关联最为密切，从某种意义上说它是时代脉搏的象征，时代的气息便蕴含在这“脉搏”之中。从八十年代中期起，华拓便在笔墨之中大胆地糅合进重形、重色，以增强视觉上人们对生活中见闻的亲 and 度，他以色彩的亮度与纯度来冲击观者审美心理的愉悦感。他以自己特有的笔触，在再现生活的艺术创造中，以色壮物，以色壮行，从而达到以色壮魄，以魄含意的隐含效果。这隐含的“意”，便是他的真胸意。以此寻绎出的“物象”精神，就是“以我观物”的那个“情”也。因“情”而生发出的形象之壮美，便是他的意境。

贾庆林接见时留影

06年

江苏画家全国政协礼堂展出时
李瑞环观看展品时与之介绍作品创作情况

02年10月

三是东方意蕴中的“书卷”精神

观华拓的画有一股“书卷气”扑面而来。“书卷气”是文人画中的最高品格，也是艺术家人生修养的最高形式，是学养通过艺术形式表现出的人格精神。一位画家的作品能被人读出“书卷气”来，那是不容易的。因为“书卷气”是造不出来的，它是人生历练的整合，表现出的是：人品、学识、胸次、游历、士气等。关于这点，我们可从华拓的《太平湖中》、《归庄图》、《秋艳》、《太行犁耕图》等作品中读得。应该说，这些作品都是他的“心声”，从他的作品中所表现出的思想内涵，我们可以感觉到他对中国传统哲学思想中，“儒、道、释”精神的理解与体悟。儒家入世的理性人生观，道家出世的清静无为观，及释家禅宗内悟的净虚超脱观。

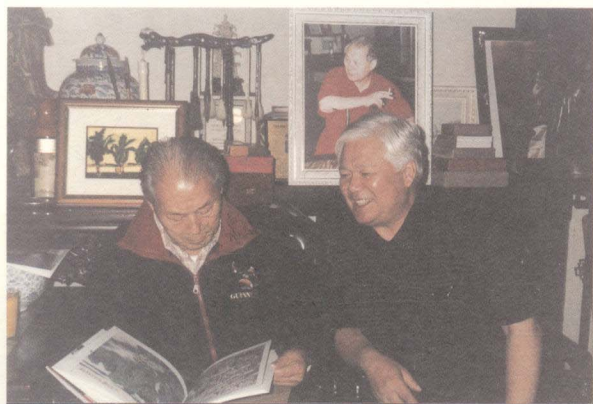
这些相互对立而又互融的感悟后，它必然会形成一种人生观在作品中折射，并不经意地在作品中凸现之。华拓的艺术实践展示给世人的艺术精神，是偏于内安的以和谐的“净美”为归宿的东方精神。他实质上是以入世的“静、虚”之心，外观“净美”，在与世人对话。他将自己容纳在一个大宇宙中，尘世间的万事万物于他，皆一无挂碍。他始终都在描绘着他精神世界中“净”与“美”的“心声”，而在艺术的万象中，生发出的正是他那“独与天地精神往来”的人生境界。美学家奥尔德里奇在《艺术哲学》中曾说过：“艺术家同人世生活的这种若即若离的关系是很引人注目的。而且，如果想要体验艺术作品中真正有艺术价值东西的话，他似乎也应当置身于艺术与其艺术作品之间的那处令人迷惘不解的关系中。”应该说，华拓的创作实践是构架在时代生活之中的社会精神的“写照”。华拓绘画创作的哲学思想内涵，是构建在隐含民族文化沉淀的东方意蕴中的文化精神。他的画没有冷拔外峭的张狂和时代流弊的浮躁，他的画是架构在汉文化几千年超稳定的社会体系中大文明的“静美”与“净美”，是偏于内安的以东方精神的协和之美为归宿的大美。多年来，华拓在振兴新金陵画派“发展期”山水画的工作中是功不可没的。近代书画大师“草圣”林散之老人在看到华拓作品后，曾欣慰的写下：“华拓山水，亚明之后又一人。”2002年元月，一个隆冬的上午，我去探望久病卧床的当代艺术大师亚明先生，我们就当代中国画的发展趋势和金陵画坛的传承关系多有探讨。当时我以顽皮的口吻问亚明：“亚老，现在您是‘金陵画派’的掌门人，您之后孰能接班？”亚老哑然，少顷，他指着我的采访簿，深情地说：“余之后，惟华拓大弟有其实力，胜任尔。”这也许是亚老对“金陵画派”最后的“论道”之言。这是中肯的，也是殷切的。但不论怎么说，以亚老多年来对传统艺术的积淀、人生的历练和在画坛崇高的声望，他的话，印证了那句“有德者必有言”的名言。我们相信，以华拓的真诚、睿智、实力和他的创新理念，一定能把江苏的山水画创作带上一个新的高峰。

文 / 石延平（当代著名美术评论家）

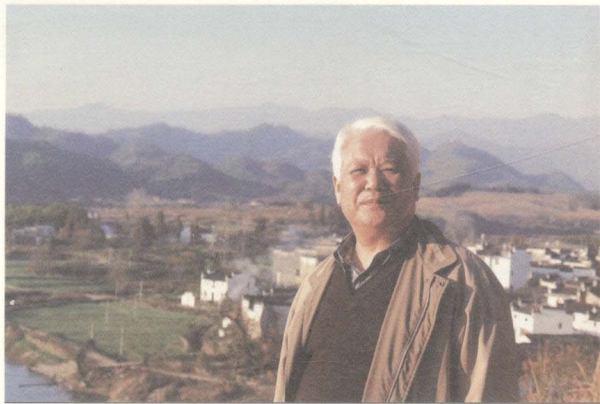
在北京于力群老师家中合影

06年

与亚明老师在一起

99年

婺源写生思溪留影

07年

玉露金風到齊雲
兼前接阮曉氣寒
丁亥夏月九葉齋主
吳中初雪齋云山
林景於南京并記

玉露金风到齐云 / 46cmX68cm

绿遍江南 / 46cmX68cm

雾散山开秋树艳 / 46cmX68cm

秋光白露伴叶红 / 46cmX68cm

船号绕村图 / 46cmX68cm

满山红叶艳艳风 / 46cmX68cm

深壑山村图 / 46cmX68cm