

中国 ZHONGGUO MEISHUJIA DAXI SONG CHANGFA 美术家大系

第十七辑

宋长发 卷

刘大为 / 顾问
杨晓阳 / 主编
贾德江 / 副主编

宋长发的山水画以雄强豪放为特点，大笔挥洒随机放松，洋洋洒洒，勾勾斫斫，擦擦点点，富于行草般的书写性，雄强而不霸悍，豪放而不轻狂，绵密的笔意和松动的内部空间相辅相成，在苍茫浑厚、秀润华滋的视觉符号中传达出中国传统笔墨丰厚的文化蕴涵。概言之，宋长发的笔力、笔意、笔性自有一种朴茂苍郁的独到气象。这是在觉悟传统、感悟自然、研究现代绘画构成要素的基础上，形成一种或多种新的笔墨形式和审美新视角，包孕着中国文化的现、当代性元素。

ZHONGGUO
MEISHUJIA DAXI
SONG CHANGFA

第 17 辑

中国美术家大系

宋长发 卷

顾问 / 刘大为
主编 / 杨晓阳
副主编 / 贾德江

蜀乡一段情
癸巳年冬月
宋长发



蜀乡一段情 / 2013年 / 纸本 / 103cm × 103cm

图书在版编目 (CIP) 数据

中国美术家大系. 第17辑. 宋长发卷 / 杨晓阳主编;
宋长发著. —北京: 北京工艺美术出版社, 2014. 12

ISBN 978-7-5140-0637-7

I. ①中… II. ①杨… ②宋… III. ①山水画—
作品集—中国—现代 IV. ①J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 306492 号

装帧设计 / 汉唐艺林

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: 100013)

发行: 北京工艺美术出版社

经销: 全国新华书店

制版: 北京汉唐艺林文化发展有限公司

印刷: 北京恒嘉印刷有限责任公司

开本: 635 毫米 × 965 毫米 1/8

印张: 5 印数: 1-3000

版次: 2014 年 12 月第 1 版 第 1 次印刷

书号: ISBN 978-7-5140-0637-7

第 17 辑 (10 册) 定价: 300.00 元

ZHONGGUO
MEISHUJIA DAXI
SONG CHANGFA

第17辑

中国美术家大系

宋长发 卷

顾问 / 刘大为
主编 / 杨晓阳
副主编 / 贾德江

长发其人其画

□ 买鸿钧

与长发兄友好许多年了。逢在一起，除了谈书论画、喝茶下棋，也开一些没遮掩的玩笑，心里却一直很敬重他，把他当作兄长。每次见面，总觉得很新鲜，似乎有许多话说。几天不见，总会打上一个电话，讲一通没用的谈话。有时他来串门，我会找借口扣他多住一晚，天明放行。古人有云，“相见亦无事，不来常忆君”，颇能道出此间况味。

说实在话，长发相貌平平，看不出有什么过人的地方。平常话不多，眼睛很小，一笑便眯成了一条细缝，看上去有点坏。眼睛静得出奇，总让我想起傅抱石画的六朝人物。他的孝顺是出了名的，所以各类朋友都很多。他颠覆了我以貌取人的一贯作风。我想他应该是经历过一些事情的……

他的画亦如他的人，平寂淡然，萧散离索。我知道，这种境界是许多画人一生都在苦苦追求的。不知道在北京热闹得如同一锅开水的画坛，他如何心远尘嚣、不动声色

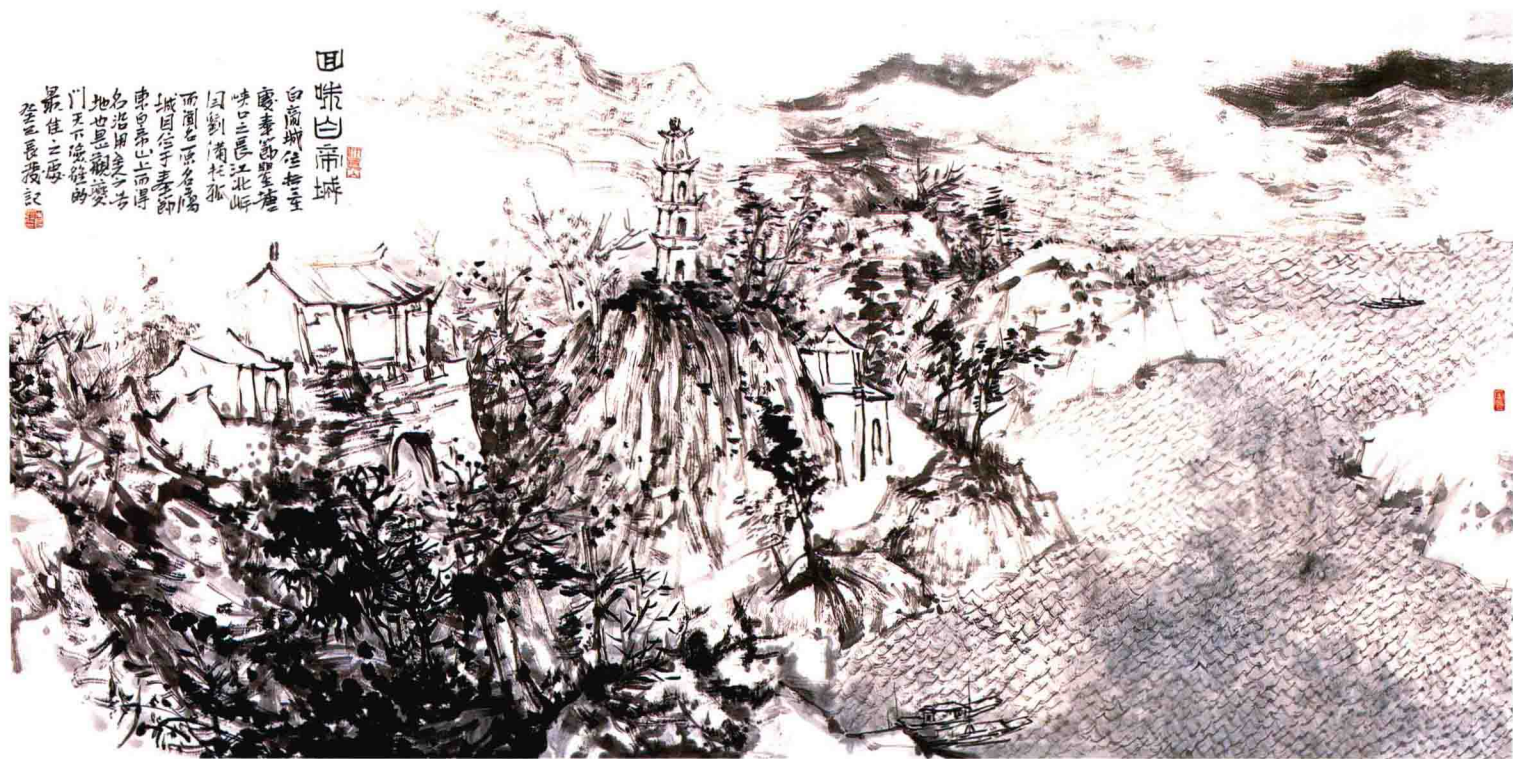
地进行着自己艺术探索的。此等形态流露在他的画中，恰也暗合了古人“淡而无味”、“含义隽永”的至高的传统美学精神。《西京杂记》载：“司马相如为《上林》《子虚》赋，意思萧散，不复与外事相关。”宋人曾巩有诗云：“我亦本萧散，至此更怡然。”此等境界，最不易得，非今日汹汹画坛沾名窃誉、投机倒把之辈所可梦到。读长发的画，总让我想起倪云林或黄公望，想起东篱采菊的陶渊明。当然还有当年在他的家乡云台山啸傲不羁、放浪形骸的竹林七贤。不一样的是，他的画里多了一层当代画家共有的困惑。这一点也成就了他的画中所呈现出的不同寻常的全新视觉。画面的饱满与充实，却是元人绘画里所不能见到的，这自然不能脱离他的学院师承。他的导师陈平先生对他的推重大抵也是这些个原因吧。

他老家在豫北沁阳，旧时称怀庆府，是朱元璋十九世孙，时称明王朱载堉的封属

地，至今府邸犹在。那里民风醇厚历代出过不少名人，诸如唐代大诗人李商隐、五代的画家郭熙等。他的堂兄宋治国就是著名的山水画家，曾影响了一大批画画的人。近水楼台，想必长发是受益最多的了。他的父亲年轻时经商，出入旧上海的十里洋行。长发的绘画启蒙，也是从他父亲带回家的几件景德镇瓷器上的翎毛走兽开始的。我只见过他父亲年轻时的照片，英武俊朗，双眸如炬，大有盖派小生的道场。

以前见到他的一批皖南水墨写生，气格饱满、造境幽深，断无半点烟火气象，较之先前更具老成。半年前通电话，他说在河南写生，后来又辗转去了山西。最近又去了南雁荡，不知此番林泉浸淫、带露归来，又将持示何等宝贝，畅我心怀……

甲午初冬于丹枫馆



白帝城 / 2014年 / 纸本 / 68cm × 136cm



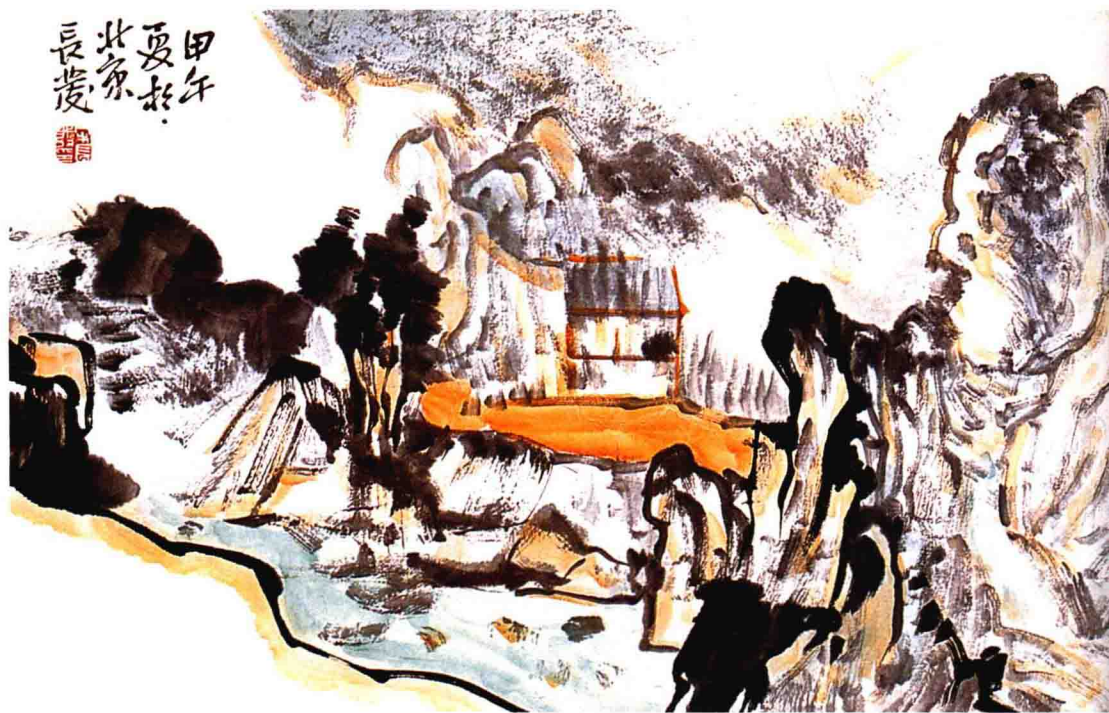
佛地 / 2014年 / 纸本 / 185cm × 145cm

自述 □ 宋长发

打小的我就对写写画画有着浓厚的兴趣，那个年代条件差，什么都没有，看到家里的器物上只要有图案可摹绝不放过，一定要把它画下来；别人家的小人书借过来，能整本的给照画下来。兴趣日浓，乐此不疲。后来到了农村，对田野、河流、树木、家畜、农舍、农人一切的一切都觉得是那样的人画。逮着出版物更是如获至宝。我记得借了一本署名哈定编撰的《怎样画铅笔画》一书，硬是把它连图带文一点不差地复制下来（当然是全手工），因为完了还要还给人家。凭着这股热情，我磨烂了一堆铅笔头，造型练得十分准确，写得一手印刷字体。那时有一个上美院的梦，但美院的门朝哪里开，怎样报名全然不知，稀里糊涂地随着回城大军到地方工厂当了一名工人。凭借一身功夫，没几个月就到机关搞宣传当了一名美工，写标语、画壁画，自己的爱好也算有了用武之地。随着时光的流逝，全国补习文凭之风日盛（当然我不是为要文凭），我也借机向领导请求

深造得到准许。2002年负笈京城，在中央美院就读足足四年，也算圆了我早年的梦想。

说起绘画，不外乎老生常谈，就国画而言，无非是传统、气韵、笔墨、造型等。而对一个中国画家来说那可是永远全新的课题，要不断地去拼搏和充实。中国画首先讲的是继承，如果没有继承那就不用叫做中国画了。这就是一个游戏规则，如开车、足球它要有一个约定规则，都要遵循这个规则，否则将无法进行，画亦如此。不继承前人，那叫无源之水、无本之木，大家都在这个规则约束下，画出自个的面貌，这叫高级。这也就是共性和个性的关系，即先有共性再有个性。艺术不是技术，它是由感性和理性结合出来的，生发的理性成分大。它上升的是技术，必须加以感性，也就是有感而发，笔笔相生才合道理。“道生一、一生二、二生三、三生万物，万物皆负阴抱阳”，道是什么？道是自然，自然是艺术的生命，“人法地、地法天、天法道、道法自然”，一切合乎自然才对。



秋风时雨联 / 2014年 / 隶书 / 136cm × 36cm

山水清音 / 2014年 / 纸本 / 36cm × 136cm

用自然的心境去用笔，去构造，而不是刻意和做作，心无杂念方是作画之根本保证。南朝宗炳有论：“此自然之势，如是，应会感神，神超理得。”到自然中写生，同是眼前景象，十个人十个样式，这是感受的不同所致。有人写生时画构图，有人是画像它，但不容忽略的是要画出感受，这是最为重要的。感受得深，画就深刻，否则就是描摹，很简单，“似与不似之间”，国画玄妙在即。我有一个同学，他读过许多书，他说过一句我记忆至今的话，“画画是世界上最简单的难事”，还真的是。

画画是一生的修为，画的是心境，画出自己对自然的感受，对生命状态的感悟，生活中的一草一木、一花一石都是有生命的，都和人有着密切的关联。“天人合一”是中国人对自然之状态与人的关系最好诠释。我即是山，山即是我。石涛全集有一幅小作，他画了一个再普通不过的小山包，题款道“此乃吾前身也”，何等的感性，这种感性赋予了小山包以生命，造就了中国绘画的特定语

言。古人讲“成教化、助人伦”，这是中国画之功能，石涛做到了。就是要用心去画，从心底深处迸发出的激情化作笔墨去完成它，否则，心怀诡异，患得患失，焦躁烦虑，伤身无宜，也不可能画好。争强斗狠，乃“武林”大忌，画家亦是如此。世上尽管有许多不平之事，但也有它公平的一面，放下心事，踏踏实实地崇尚学问，深究其理，深悟其道，乃为画人正道。有一个画家非常用功，除了吃饭睡觉，手不停在画，我惊叹其勤奋，能在不足四平米的斗室里画出许多八尺、丈二巨制，自己在憋气制造炸弹。20年过去了，我还未听到这炸弹迟来的响声。齐白石、黄宾虹前辈生前作画并没有想到要做大师，要制造炸弹，但他们的作品却炸倒了所有的画人，大师是后人给称呼的，他自己根本没有此想法。记住，现在人称你为大师，那是骂人，你要答应或默许，那是自个骂自己。艺术似逆水行舟，不进则退，它绝不管你年岁多大，画了多少年头，只要你没了感觉，不

“进货”了，它就会隐身而去，消失得无踪无影，绝不会停留在你原有的水平上，会越来越找不着“北”。那么前辈大师他们怎样保持着艺术生命的长青，就三个字“不满足”，永远带着对自然生命的热爱与探究，不墨守陈规，带着对于自然事物的懵然去发掘它的本质。他们艰难地付出了毕生精力，不知不觉成了对自然灵魂的探索者和创造者，创造了亘古不朽的作品，他们是真正的大师。说了这么多，好像是教育别人，本人绝无此意，只是自己的一点感受，一孔之见，方家自裁。

感谢上帝使我选择了书画，喜怒哀乐尽可拿它释放。它使人从容，使人自醒，使我懂得了人生的甘苦与报恩，如果能给人类社会增添一点美感，那就最好不过了。读书不胜其烦，习剑不堪其苦，仕途富贵无缘，人情世故懵懂，又无出世之想，无奈习画。人以画家呼之，不亦快哉，哥们之说，当我之写照也。

2014年大寒草撰与北京敬静山房灯下





匡山读书台 / 2014年 / 纸本 / 244cm × 122cm



融冬 / 2014年 / 纸本 / 185cm × 145cm



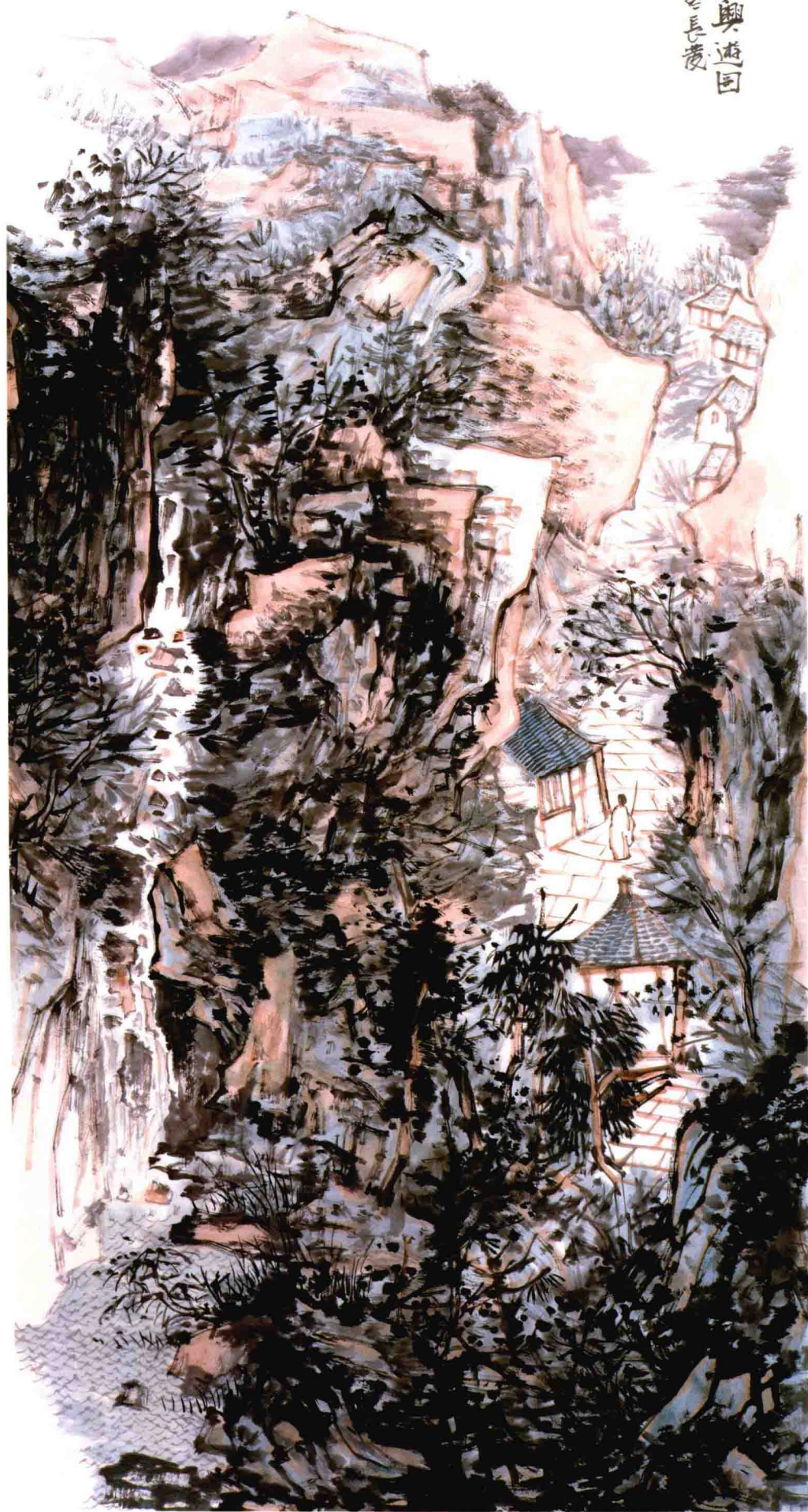
不尽长江滚滚来 / 2014年 / 纸本 / 244cm × 122cm



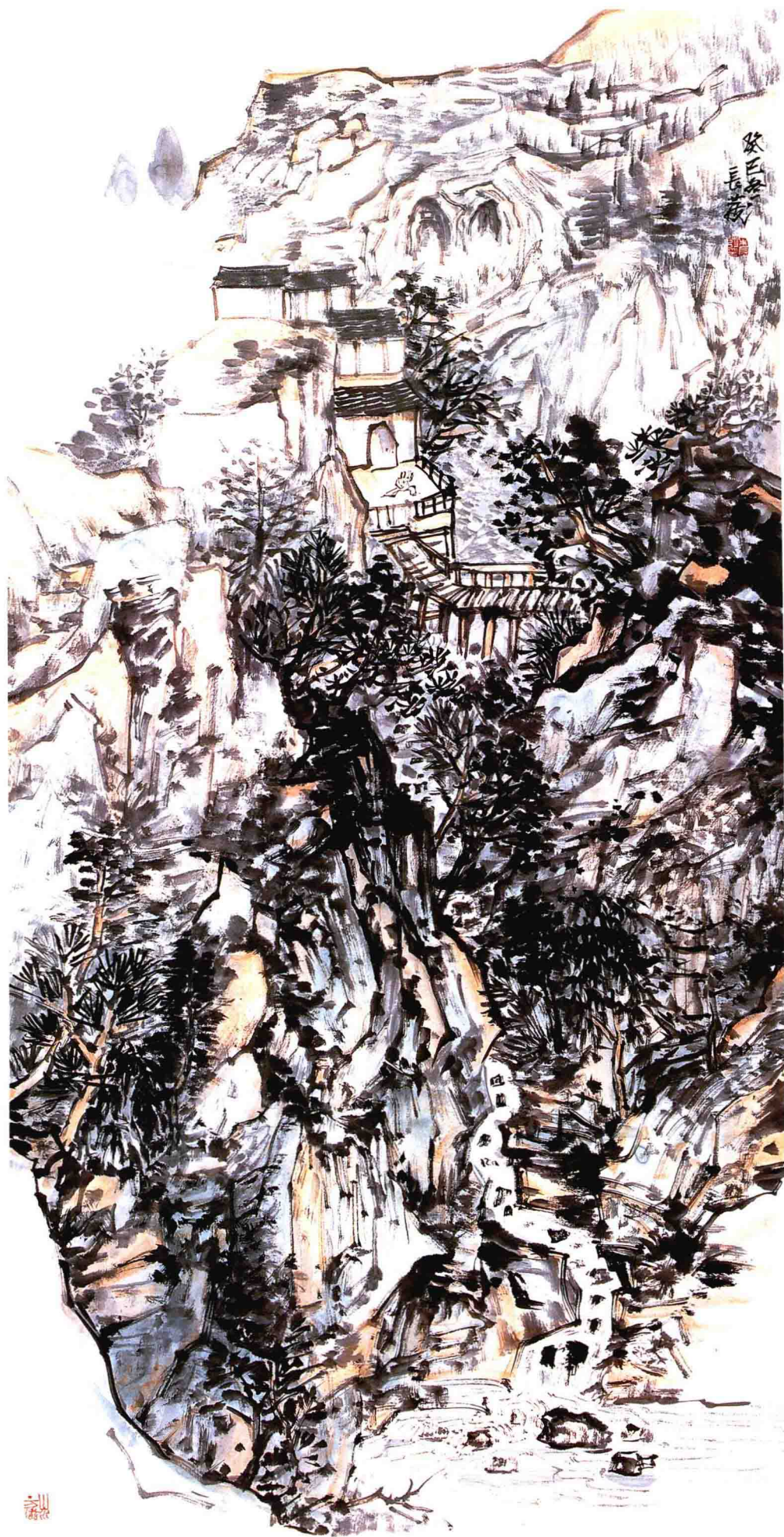
绿叶已知春消息
丁巳年宋长发

绿叶已知春消息 / 2013年 / 纸本 / 136cm × 68cm

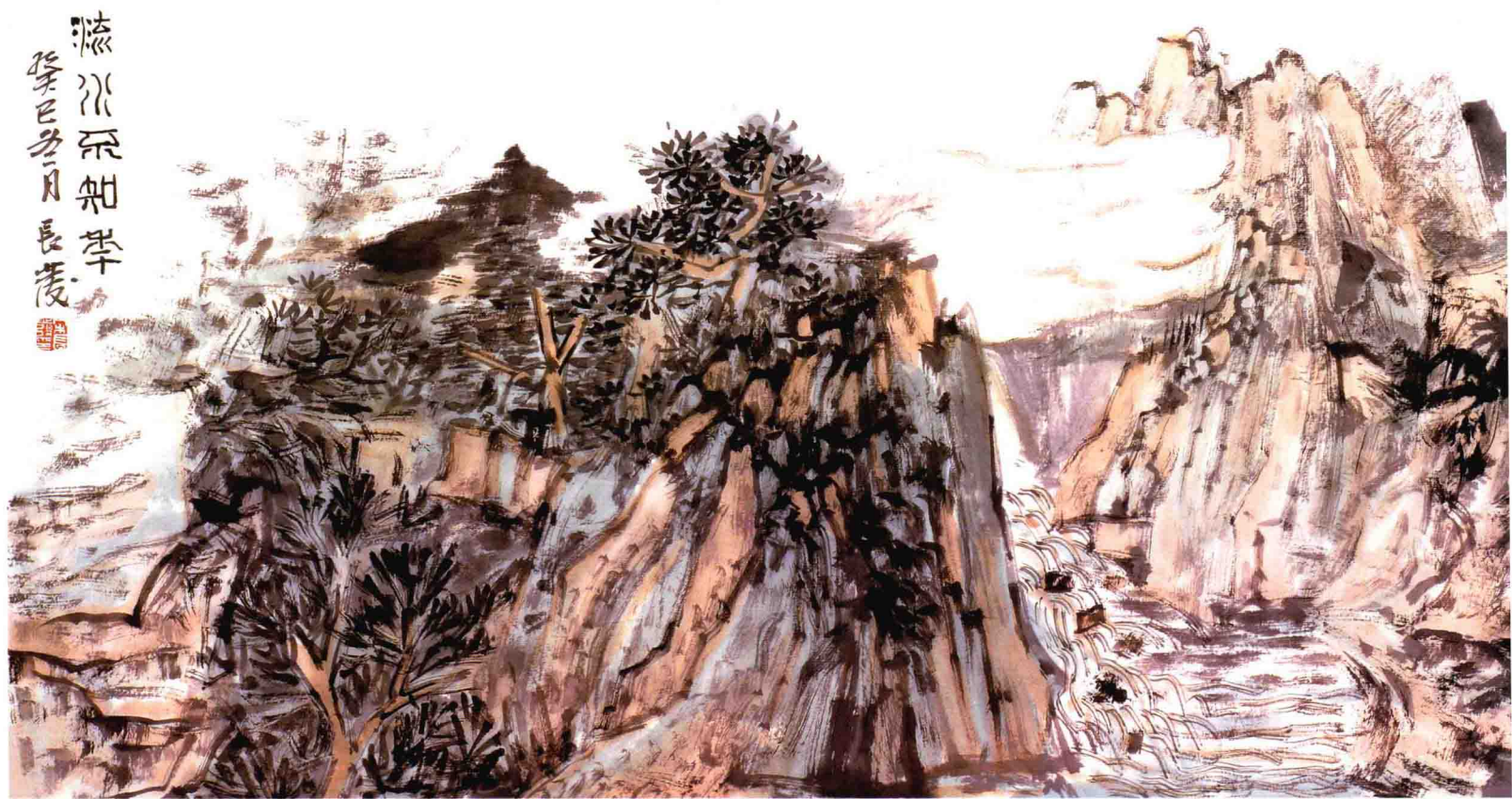
溪山興遊圖
張鑑長景



溪山兴游图 / 2013年 / 纸本 / 136cm × 68cm



深山古刹 / 2013年 / 纸本 / 136cm × 68cm



流水不记年 / 2013年 / 纸本 / 48cm × 180cm





激浪轻风行
甲午秋月 長茂

激浪轻风行 / 2014年 / 纸本 / 185cm × 145cm