

潘冰素容 庚寅夏月 書畫作

中国历代书画名家经典大系——当代卷

潘冰素容

江西美术出版社

霍春阳

中国历代书画名家经典大系

当代卷

霍春阳 著

图书在版编目(CIP)数据

中国历代书画名家经典大系·当代卷·霍春阳 / 霍春阳著. — 南昌 : 江西美术出版社, 2012
ISBN 978-7-5480-1627-4

I. ①中… II. ①霍… III. ①中国画—作品集—中国—现代 IV. ①J222

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第230544号

责任编辑: 王国栋

助理编辑: 徐 丹

中国历代书画名家经典大系 当代卷 霍春阳

著 者: 霍春阳

出 品 人: 陈 政

出版发行: 江西美术出版社

企 划: 北京江美长风文化传播有限公司

印 刷: 济南黄氏印务有限公司

制 版: 北京杰诚雅创文化传播有限公司

经 销: 新华书店总店北京发行所

版 次: 2012年9月第1版第1次印刷

开 本: 889毫米×1194毫米 1/16

印 张: 5

书 号: ISBN 978-7-5480-1627-4

定 价: 120.00元

本书由江西美术出版社出版, 未经出版者书面许可, 不得以任何方式抄袭、复制或节录本书的任何部分
版权所有 翻印必究

本书法律顾问: 江西豫章律师事务所 晏辉律师

赣版权登字-06-2012-694

霍春阳

1946年出生于河北清苑县，1969年毕业于天津美术学院并留校任教至今。历任天津美术学院中国画系主任、教授、硕士研究生导师。现任天津美术学院美术馆馆长，中国美术家协会会员，中国书法家协会会员，天津美术家协会副主席，大中华校区专家委员会委员，天津文史馆馆员，天津画院院外画师，天津青年美协顾问。荣获“天津高校名师”称号。兼任清华大学美术学院、天津音乐学院、天津中医药大学、山西师范大学、烟台大学等高校客座教授，中国国家画院高研班教授，中国画学会创会理事，担任北京大学国学社专家顾问。1992年享受政府特殊津贴待遇。1997年被中国文联评为“中国画坛百杰”之一。出版有《新文人画家作品选集·霍春阳专集》、《霍春阳的花鸟》、《中国当代名家画集·霍春阳》、《名校名师·霍春阳写意花鸟》等；2010年出版霍春阳书法集《昭远堂书迹》等多部著作及作品集。

序

文/陈传席

现在的艺术界有三股势力最强大，一是传统派，二是『现代派』，三是中西中古结合派。『现代派』是西方的艺术思潮和流派传入中国后的结果。『中西古今结合派』既有中国传统的形式（包括笔墨），有西方的各种形式（比如借鉴素描油画等表现形式），有中国古代的传统，也有『现代派』的诸多因素。（据说『观念艺术』又是一个独立的流派。）各种势力流派，纷现画坛，好不热闹。

现在需要深入。你是传统派，但你的传统不如古人，十分对不起，要叫我说，你根本不懂传统。我是『现代派』吗，你的『现代派』不过是外国人的『现代派』的皮毛、流弊，也十分对不起，你似乎不懂现代派。既不懂『传统』，又不懂『现代』，那么，中西古今结合，就失去根基，那也就谈不上结合，更严重的是，『观念艺术』中最缺少的就是观念。

所以，目前最重要的任务，『传统派』要弄通（了解，研究）什么是传统，『现代派』要了解研究好什么是『现代』。首先要把真正的『传统』作品，真正的『现代』作品昭示出来，然后再加以研究，研究好再借鉴。那时候，你可以谈传统，谈『现代』。

我们这一套书是专谈传统的，确切地说，是让传统出来讲话。什么是传统？且不做理论上的阐述和总结，先把传统大家的作品集中起来，让大家了解，这就是传统。

沈周、文徵明、唐寅、仇英、董其昌、徐渭、陈洪绶、八大山人、石涛、石溪、浙江、『四王』、龚贤等一直到海派，每位画家一至两本，集中起来便于欣赏研究，不看到作品，或看不到全部或大部分的作品，就无法研究，更谈不上学习和借鉴。

汉魏晋南北朝隋唐元的画家作品太少，不便一一出版专集，待我们第一批的明清画家作品出版后，根据情况，再考虑出版合集。明清以后的画家，也就是近现代画家的作品，也等待下一步考虑。因为历史上的大画家，『元四家』、『明四家』、『南陈北崔』、『白阳青藤』、『松江派』、『清四家（四王）』、『清六家』、『四僧』、『金陵八家』、『海派』等在画史上皆有定论。近现代画家有的名震天下，实则并无真工实能，有的是靠媒体金钱吹嘘出来的，有的是靠政治力量硬抬出来的。有的画家声名并不大，这些画家不投靠政治势力，不求助媒体商家，因而传播不广，但却有真工实能，值得研究和学习。哪些人有名无实，哪些人有实无大名，还要等待一段时间，时间久了，外力渐渐失去，是沉是浮，就自然地显现出来了。所以，近现代画家的作品等到下一步再考虑出版。

英雄创造历史，天才创造艺术。大概是康德说的，天才为艺术立法，天才确立规范，后人模仿；然后下一个天才打破规范，重新立法；因而艺术史是天才的接力赛（大意）。历史上的画画人（也被人称为画家）千计、万计，不计其数，沉淀后，留下来的也就是这几个，这就是天才。明清以降，地方画派兴起，皆由某地一位天才型画家确立了规范或样式后，其他一群人跟着学。亚天才、聪明人学得出色，成为这一派中出色画家。大天才则成为一代领袖。明清之前的中国艺术更是由少数天

才人物创造的。这些天才人物有的痴，有的疯，有的癫，有的迂，有的懒，有的呆。比如顾恺之被人称为『痴绝』，梁楷人称『梁疯子』，黄公望被人称为『黄大痴』，米芾被人称为米颠，倪云林人称为倪迂，石谿人称懒道人，查士标人称懒标。懒者，非学习思考懒也，乃懒于奔走于权势之门，懒于与奸商勾结，懒于投机钻营，而三思于画、专心于画、醉心于画，以画为寄，故痴、疯、癫、迂、懒。今之画人则勤恳，勤于交结权贵，勤于商量于画商，勤于投机钻营，勤于生产商品，呜呼哀哉。

我们出版这套丛书，希望画人们复起传统痴、迂之心，痴于传统，迂于大师，再造艺术之辉煌。

前面说过，艺术史是天才的接力赛，我们不是天才，怎么办呢？不是天才，你欣赏天才，学习天才，这过程不也十分快乐吗？当球星上场比赛时，你虽然不能上场，在旁观看，或者当拉拉队，不也需要吗，不也快乐吗？当天才歌唱家在台上演唱时，大家虽不上台，也跟着唱和，不也很需要吗？即使我就是天才，还需要了解其他天才吗？回答是：『那是必须的』。你要打破原来天才的规范，你必须了解原来天才的规范之内涵，知己知彼，百战不殆。你不知原有规范，你怎么打破？也许你『独创』的规范正是前人的规范，你的天才『独创』也许会被别人称为庸才的效法，世界上没有一个天才不对前人的成就了如指掌的。

在艺术的天地里，你要附和，你要保守，你要打破，你要接力，你要欣赏，你要研究，我们这套丛书就是你必要的工具。

我们还有一个想法，就是为真正要研究学习传统的人出版一套丛书。目前，市场上不乏豪华精装的画册，动辄数千、上万元一本，少则数百元，这是供少数有钱人买去送礼或装点门面的，当然也有少数已成名的有钱画家可以购买。太便宜、质量太差的画册，又不便于学习和研究。我们则取其中，质量并不差，又比较全，价钱并不贵，学习研究的人也买得起。我们的想法都是比较好的，切合实际的，不知是否能达到这一目的，还望读者批评指教。

《中国历代书画名家经典大系》古代卷的出版已逾三载，此套丛书得到了很多读者的认可。昔日有昔日的英雄，今朝有今朝的豪杰，『艺术当随时代』的旧训提示着我们：在重视文化传承的同时也不要无视当代艺术。鉴于此，该丛书当代卷的出版也有了充足的理由和必要。我们经过多次论证，遴选出了几十位中国当代画坛颇有建树和影响力的国画家，入选的诸位名家虽有年岁之别，但均有很强的艺术创造力，各具自家的面貌。艺术既是多元的，又是其高下优劣的共性审美标准。倘依次而言，这些画家的作品虽不能说已是尽善尽美，但位居『高』和『优』之列是毫无疑问的。他们的作品的境界和气象，让人们对国画大家甚至国画大师诞生充满期许。

愿此套画册当代卷的出版对艺术同侪的学习研究有些许裨益。

目 录

抱瓮谭思文／霍春阳	8
水仙	9
玉兰	10
出水荷花	11
枯香	12
清韵	13
荷叶飘香	14
碧池清影	15
碧池清影	16
碧池清影	17
无瑕	18
清泽	19
晨露	20
无瑕图	21
无瑕	22
无染	23
凝露	24
白莲香清	25
清夏图	26
细雨跳珠	27
浮香	28
风起香随	29
含翠	30
清香	31

空谷传香
清风摇翠
空谷传香
清风馥郁
黯然迎春
墨兰
清香远布
东风芽一枝
寒不致香
春风暗送梅
清魂
清香远布
寒不致香
澹然标格
冰花化水
幽香
铁石冰霜
和雪香
大富贵
瘦茎带霜气
晚节清香天下闻
清秋
菊蕊清香
秋菊

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

风雨为歌
清荫宜人
叶叶多情
蕉荫图
东风吹放百叶枝
花开富贵
华浓有信
意态天生
富贵场中本色难
妙品
天下真色
雨后牡丹春睡浓
迎风取势
云想衣裳
清风
竹韵
清香忘夏
与王争坚
竹石图
摇曳
含翠倩影
清凉世界
春阳九辨
文／霍春阳

56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78

抱瓮谭思

文\霍春阳

画者，文之极，画品的高下，直接取决于画家素养的多寡。学习中国画不能单纯地为学画而学画，一定要注重对人的综合素质的培养。日积月累，通过对我们中国优秀的文化遗产进行认真的学习和深刻的体验，提高自己的认识以及审美能力。因为人的各方面能力的提高，有一个由『自发』走向『自觉』的过程，而这个过程，就是一个全面系统学习的过程。

学画之人，第一步要解决的是绘画语言问题，如笔墨技巧等。对用笔中的刚柔、虚实、强弱等问题，是画家所必须掌握的，这是表达性情的手段。『取法乎上，仅得其中；取法乎中，仅得其下。』『取法乎上』就是要临摹严谨而有法度的作品，不能拿那些『无法而法』及过分强调个人性情的作品当作学习临摹的第一步。形象以外流露的精神状态是无法可教的，教学理应是严谨的，有规律可寻的。由『有法』走向『无法』，这是一个需要付出艰辛劳动的过程。不断地开发自己的性灵，养育自己的精、气、神，这是每一个学画的人理应具备的另一『境界』。

传统的中国画是讲究共性的。所谓『求大同，存小异』『平常心是道』等，都可以看作针对共性而言的。如果将其引到中国绘画上，就要要求画家尊重人人共有的客观规律和艺术规律。因为『大同』的境界是一个能够包容万千、博大宽广的艺术境界，而平常心则是一颗大心，是人人共有的。在绘画上，我们要追求的是一种大风格，而不是狭窄的个性。

衡量一个人学问的高低，并不是仅看他知道了多少，而是要看他用思辨的精神提炼和概括了多少，容纳了多少。绘画上亦然，一幅作品不仅仅看

它的笔墨技巧如何，而是要看作品中是否体现出一种民族的『大气』。我认为，个人的个性太强了，是素养不足的表现，艺术作品也是如此，惟有共性才是永恒的。

艺术家的心态，应是养育生生不息的生命。中国绘画应该表现生命，与众生同体。从这个意义上说，绘画（我仅指传统的中国绘画）不是『革命』。绘画和革命是两条永远都不能相交的平行线。艺术不属于政治的范畴，不受阶级、地域等因素的制约，它是超阶级、超时空的，是人类精神生活的中心。从事艺术，不能搞运动，更不能搞比赛，也不能讲有为，它是一种自然而然的流露，像『文如春花，诗若泉涌』一样，因此，才能生机无限。

艺术能够净化人的心灵，首先要净化自己。从事艺术创作的同时，要去掉一切的私心杂念及浮躁气，进入一种『去留无意，宠辱不惊』的忘我境界，才能创作出真正好的作品。我是追求『无异言而生清静心』的。只有不求异言者，才能清静下来。

似断似连，松快洒脱的线条组成的牡丹花和厚重、率性的叶子之间所形成的视觉冲击力，让人仿佛聆听到花的低喃，叶的高亢。『不需千万朵，一朵足春风』，尽量地体现出『以一当十』的用心所在。为了追求画面中的矛盾转换，并从技法和形象上加以区分，在处理某些画面上需要常常考虑到诸多因素，如花是点的，叶子可用双钩；花是线的，叶子可用面的；花瓣是虚的，花蕊可用实的；花瓣是淡的，花蕊可用浓的；花瓣是长的，花蕊可用短的等。不管采用何种手段，最终都要达到画面的统一和谐。

为了丰富画面的视觉效果，我在画荷叶时，充分发挥了用笔的情势，抛开了前人画荷叶以墨为主的方法，而是用点、线结合的方法取势造境。古人曰：『笔以立情致，墨以分阴阳。』在用笔的提按、转折中，将自己的性情和神韵自然地融入其中。所谓『弱其志而强其骨』，就是要求在画面中体现出一种『风骨』，一种根本的精神。『荒寒一点香，足以酬天地。』虚实相生的画面，尽可能地给人留下联想的余地。我认为，在画面的虚实处理上，万万不可平均对待，『疏可走马，密不容针』的深奥之处，应是每一个画家需要认真体悟的。

中国绘画如同中国诗词一般，讲究『言简意赅』『以少胜多』等，要求每一笔、每一线条、每一个点都要表现出丰富的内涵。

曾见清代画家李复堂题画水仙有句：『同是蒜也，有雅俗之分焉，水仙一名雅蒜，故云。』所谓意临，就是不拘泥于原作，用自己的方法进行再创作，我常谓此为『借题发挥』。这需要画家有深厚的笔墨功底，以及对传统绘画有深刻的认识。否则，只能照搬照抄，『泥古不化』。

水仙

考虑了清与混的关系，并注意整个气势上的变化。大局上的纵横、开合、争让、向背、回拢，在用笔上粗细、虚实，轻重缓急的变化有机地结合着。所谓『画画难画三』，因为『三』代表一切，代表了丰富，古人也有『三生万物』之说。

画不应以题材的新旧来定论，古人云：『澄怀观道，静处求之，』『品位』是体现中国文化内涵最首要的因素。兰花、石块、荆棘的组合已是司空见惯的题材，历代画家为何不厌其烦地在其中抒发情怀，造出自己的『大象』，皆因为兰花在人们心目中有着崇高的象征和寓意。

『芭蕉伴梅花，此是王维画』，徐青藤把画此的缘故又推到了唐代，可见这题材古已有之。然一幅好的作品，应赋予笔墨以生机。我不赞成所谓的『大泼墨』『大泼彩』，我认为笔墨是不应该分家的。墨不能离开用笔，因为笔是有力度的，是靠人的学识修养和功力控制的，有力度才能表达出神韵，正所谓『瘦劲方通神』。在作画时，应避免古人批评的『浮笔涨墨』这是一种胖、软、没有『骨气』、没有神韵的墨，是死墨。我们应追求『活墨』，即墨到纸上见笔见性的、游动的、透气的。『干而不燥，湿而不浮』，要有光彩，有活力。

墨法实际上就是水法，怎样控制水分，要凭感觉，靠经验。古人所谓『渴笔』『渴墨』，就是指笔上的水分要恰到好处；当然，重要的还需有行笔的力度和速度的不断变化。此外，用墨要有体积和厚度。我在画芭蕉叶时，墨色的厚度是揉出、点出来的，而不是平涂、平拉出来的。

中国传统绘画中的『逸笔草草』是一个『看似寻常却崎岖』的『漫不经心』之举，要求画家有着全面的修养。在我看来，『逸』离不开松快和洒脱的心境，而松快则是在运笔时要『顺气』『顺势』。惟有这样，才能做到松而不散，气韵生动。

表现兰叶的丰姿在于用笔。写意画的『双钩』不同于工笔画，它更强调用笔的跳跃、提按和书卷气；干湿浓淡也要有变化，尤其兰叶的穿插，用笔若断若连，貌离神合，『意到笔不到』，似急似缓，有种『举重若轻』的感觉。

古人所云『刚柔相济』，其中包蕴着丰富的内涵和深刻的体验。在绘画中的『骨法用笔』关乎画家的表达能力。笔能传达力量，也能传达性情，线条中轻重缓急的变化，更能呈现出一个人的思想，乃至学识修养。我爱画兰花，无疑是受到传统文化和绘画的影响。在画兰花时，我常把作为辅助的石块画得磊落、苍劲、灵透，并注意石头外轮廓的处理，用笔不能浮躁、光滑、外露，这就和兰花的纤弱、舒展、摇曳、淡雅形成了对比、呼应，使之更加突出其优雅的性格。在花叶子的互相关系中，

玉兰

很留意让花处在得势的位置，千万不可在乱叶杂密的地方添花。俗话说：『画兰如画美人态』，一定要将兰花清婉柔和的情态表现出来。

所谓生活写照，是经画家『眼中』『心中』『手中』三个阶段转换之后的真情再现。『一花一世界，一叶一如来』。即使是最简单的一花一草，都能融入人类特有的思想和人文情怀。中国人的思维特征是整体的、综合性的思维，要求用所有的感官去感悟自然界中的一切活生生的生命，然后再在『圆』的体系中宏观地把握最本质的东西。所谓『珍珠虽小，鉴包六合；镜子再大，所照必偏』，就是针对中国人以『圆』为象而言的。因为只有『圆』，才能『通』；只有『通』，才能『久』；又如『不中不正，不正不大。不大则不能久』。这也注定了中国人在绘画上的整体性观念的体现。

与西方绘画的用色比起来，中国绘画不是太强调用色。所谓『意足不求颜色似』『随类赋彩』即是。传统的绘画讲究水墨为主，用色上相对的单纯、简约、概括和提炼，主要看画面上笔墨传达出来的精神状态和文化气息。不仅中国绘画如此，中国的雕塑亦然，突出的应是内在精神。我非常赞同『中国画是凭经验』这句话，因为经验中包含着作者对事物的体验和感悟。

有道是『虚而灵，空而妙』，只有在用笔上的虚虚实实以及恰到好处处的『知白守黑』，才能给人一种空灵透澈的感觉。

中国绘画讲究『大胆落墨，细心收拾』，就是说，落笔时一定要磊落，收拾时一定要尊重些理性，不要『轻举妄动』，局部不要破坏整体。作画时不仅要注意画面物体之间的顾盼、照应，还需要注意题款和印章的位置，因为这也是画面整个布局的一部分。有些画适合于长题，有些画面适合短题，题款的字体选择等，都应该切合画面的动静关系、浓淡关系等详加考虑。比如说，画面动一些，题款相对就静一些；画面碎一些，题款相对就得整一些；反之亦然。此外，盖图章也是丰富画面的一个重要手段，印的多少，应根据画面的需要来安排。总之，不管如何安排，最终应归于运用之妙，存乎一心。

出水荷花

枯香

清韵

荷葉生香
夢俱香

歲次丁亥冬

若溫亦意於

昭遠堂

露氣

若溫又題

荷葉飄香

碧池清影