

当代中国画名家

梅兰竹菊四条屏

天津人民美術出版社

(全国优秀出版社)

当代中国画名家

梅兰竹菊四条屏

天津人民美術出版社

(全国优秀出版社)

序

邵晓峰

君子是我国古人赋予有德之士的称谓，明陈继儒开创性地将梅兰竹菊四种植物称为“四君子”，后人约定俗成一直沿用至今。经过历代咏赞，“四君子”已成为最具平民性同时又最具崇高性的审美载体。今天的中国人，只要是爱种花的，往往家里少不了它们。而且在许多优秀人物身上还显示着“四君子”的精神，这种精神影响着他们的价值取向及生存方式，因此，父母给孩子取名，梅兰竹菊也是常选。能将这些植物上升到人格的高度，并将其作为效仿的对象，这是中国文化中弥足珍贵的遗产，“岁寒三友”一类题材也是如此。

其实，中国人欣赏梅兰竹菊等植物的历史久远，第一个把兰写进艺术作品里的是诗人屈原。六朝时，梅兰竹等植物已被人们纳入造型艺术的审美视线，譬如唐张彦远《历代名画记》中记载晋帝司马绍画有《息徒兰蒲图》，晋顾景秀绘有《王献之竹图》，梁张僧繇作有《咏梅图》。晋顾恺之《魏晋胜流画赞》里还有“竹、木、土，可令墨彩色轻，而松竹叶，浓也”的说法，这是关于画竹方法的最早画史记载。五代时，形成了画菊的风气，如宋《宣和画谱》记载滕昌祐“卜筑于悠闲之地，栽花竹杞菊以观植物之荣悴，而寓意焉。久得其形，似于笔端”。虽然梅兰竹菊入画的时间并不一致，但它们在宋代得到大发展，并盛行于元代，如夏文彦《图绘宝鉴》记载元代画水墨梅兰竹菊者几乎占画家的三分之二，当时还出现了最早的画竹专著《竹谱详录》。到了明清，梅兰竹菊题材则更加繁盛，青藤、白阳、石涛、八大，扬州八怪，以至恽南田、虚谷、吴昌硕等画家都擅长。在现代画家中，齐白石、潘天寿、陈之佛、徐悲鸿、石鲁、陆俨少、谢稚柳、朱屺瞻等人也在“四君子”题材上做出了自己的创造，虽然有的是偶一为之，但出手便不凡，影响也较大。

由于四君子画造型相对简单，上手较易，所以对于中国画家来说，无论是专业，抑或是业余，学画梅兰竹菊往往成为首选。这样一来，“四君子”既是中国画家入门的必修题材，也往往是中国画家一生不断尝试、不断更新的内容。然而，当代画家们在探索这一题材的过程中是不易的，且不说“四君子”的相关变化能事已被前人发掘甚多，若不做出大的变化，极易落入前人窠臼。即使在题材的命名上，也不易讨好，会给人以保守之嫌。此次天津人民美术出版社结集出版的《梅兰竹菊四条屏》中，工笔画居多，这反映了时下“四君子”题材推陈出新的特征，即这一领域中，以写意性、笔墨性赶超前人的难度较大，这也是当代画家面临的挑战。而在工笔领域，由于可以广泛地借鉴其他画种的资源为我所用，因此，在色彩、章法等方面较易产生突破而有别于前人与今人。当然，今天的艺术家也有前人所无的优势，譬如，园艺专家通过一系列培育手法已开发出梅兰竹菊的许多新品种，其形态、色彩为当代艺术家的创造提供了新可能。而性能优良的数码相机、摄像机的普及也给画家们捕捉梅兰竹菊在不同时空中的瞬间形象带来了便捷，日新月异的图像处理技术更给画家们在创作之前熟悉将来的视觉效果提供了巨大帮助，他们通过此种方式的“外师造化”有可能创造出前人难以想象的境地。而且，现代人描绘“四君子”，还体现了更为丰富的思想意识，简单式地“以物喻人”未必是画家们最关心的，吸引他们的往往是形态、色彩、肌理、光影、虚实、疏密、层次等更具艺术本体性的内容。

诚然，“四君子”中显露的传统审美趣味与谦谦君子之风依然会在新时代里产生新的价值。今天的世界已发生了翻天覆地的变化，但是就人的内在而言，“四君子”题材中凝结的清正之气仍需当代人进一步领悟。画如其人，虽为旧言，但是在一个物质文明极速发展的时代是需要这种风气的净化的，否则物欲横流的直接恶果便是人性的沦丧。所以，中国传统的道德操守不但会在“四君子”绘画中绽放光彩，而且会通过别具慧眼的画家以艺术的方式给世人以呼唤，这也是当代艺术家的责任所在。

冯霖章，笔名雨林，1943年生，中国河北省唐山市人。国家高级美术师。唐山书画院院长及一多书画苑理事长。

多次在美国、加拿大、德国、意大利、日本、新加坡、马来西亚和中国台湾、香港各地展出并获奖，出版有多本个人画集。得到中外艺术界和收藏家的高度重视，并被誉为当代最具实力的中国画名师之一。

梁燕生，1960年生于北京，自幼受家庭熏陶随父亲、兄长学习绘画。1982年拜入著名画家俞致贞、刘力上门下。几十年来受恩师教诲，得到恩师的赞赏，被授予“大风堂再传人”和“俞致贞、刘力入室弟子”称号。

陈志才
四川省政协书画院画师
四川省诗书画院特聘画师
成都画院特聘画师
四川省花鸟画会艺委委员
成都花鸟画会艺委委员
成都工笔画会副会长

张贤明，1970年出生于福建东山。作品二十多次参加全国美展并获奖，其中《天凉好个秋》获“新世纪全国中国画大展”金奖，《秋色渐浓》获“全国第三届中国画展”最高奖并为中国美术馆收藏。出版个人作品集多部，现为中国美术家协会会员，福建美术家协会理事，厦门书画院画师，福建东山文联副主席。

叶芑，浙江省开化人，1973年7月出生。先后毕业于浙江师范大学美术系和南京艺术学院美术学院，获硕士学位，现任教于上海华东师范大学艺术学院。为江苏省国画院特聘画家，南京书画院特聘画师。上海美术家协会会员。

郑雅风，1974年生，福建福清人，福建省画院特聘画师。中国美术家协会会员。

姚新峰（辛风），封面画作者，1957年生于江苏，1983年至1984年进修于南京艺术学院美术系，1993年结业于中央美术学院中国画系。现为中国美术家协会会员，国家一级美术师，苏州国画院副院长。

郭汝愚，1941年生，成都人，国家一级美术师，中国美术家协会会员，成都艺术学院副院长，教授。四川省花鸟画会副会长。美国加利福尼亚州立大学帕摩榔分校、加利福尼亚工商大学客座教授。出版有个人专集十余种。

汤琳南，1970年出生于福建漳州。1998年毕业于中国美术学院中国画专业，2000年结业于文化部第四届重彩画高研班。现为中国美术家协会会员、中国工笔画学会会员、福建省花鸟画学会理事，厦门书画院专业画家。出版个人作品集6种。

姜建林，1962年生于浙江。中国美术家协会会员，浙江画院艺术创作研究员。西泠书画院特聘画师，富春江书画院副院长。毕业于中国美术学院国画专业。

张晓星，1951年出生于江苏省常州市，1977年毕业于南京艺术学院美术系。现为南京艺术学院设计学院副教授，中国美术家协会会员。出版有《张晓星工笔花鸟精品集》等画册。

郑雅国，1971年生，福建省福清人。2001年进入中国美院国画系花鸟专业深造。现为中国美术家协会福建省分会会员，福建省工笔画协会会员。

任正江，安徽天长市人，1990年就读于中央美术学院国画系，现为中国美术家协会会员，中国手指画研究会理事，《中国画家》杂志编委，《画坛》编委。作品曾多次获奖，出版过专集。

邵晓峰，本书《序》作者，1972年生于南京。江苏省徐悲鸿研究会秘书长、南京市青年美术家协会副主席、全国“徐悲鸿奖”中国画展评委。南京林业大学公共艺术系主任、副教授、硕导。2006年国家博士后基金荣获者、2006年江苏省百篇优秀博士论文奖荣获者、东南大学优秀出站艺术学博士后。2008—2009年，成功策划组织了规模盛大、影响深远的“首届全国‘徐悲鸿奖’中国画展”。

冯霖章 四条屏之一

四条屏之二

四条屏之三

四条屏之四

郭汝愚 四条屏之一

四条屏之二

四条屏之三

四条屏之四

郭汝愚 四条屏之一

四条屏之二

四条屏之三

四条屏之四

梁燕生 四条屏之一

四条屏之二

四条屏之三

四条屏之四

汤琳南 四条屏之一

四条屏之二

四条屏之三

四条屏之四

陈志才 四条屏之一

四条屏之二

四条屏之三

四条屏之四

姜建林 四条屏之一

四条屏之二