

盧洪剛

秋水悟語

A Dialogue by the Pond in Autumn

炼

方

恒

语

图书在版编目 (CIP) 数据

秋水悟语 / 盧洪刚绘. — 济南: 山东美术出版社, 2003.8

ISBN 7-5330-1802-8

I. 秋… II. 盧… III. 彩墨 — 作品集 — 中国 — 现代

IV. J223

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 069251 号

出 版: 山 东 美 术 出 版 社

济南市胜利大街 39 号 (邮编: 250001)

发 行: 山东美术出版社发行部

济南市顺河商业街 1 号楼 (邮编: 250001)

制版印刷: 北京佳信达印刷有限公司

开 本: 889 × 1230 毫米 大 16 开 4 印张

版 次: 2003 年 9 月第 1 版 2003 年 9 月第 1 次印刷

定 价: 46.00 元

序

我衷心祝贺洪刚君画集的出版!这是他的中国画新作集。我借此聊寄数语,以抒发感慰和敬念之情。洪刚君80年代初入学我系,是老学生了,但他艺事日新,其艰苦勤奋久负口碑。回想二十几年前,系里师生一堂,风华正茂,艺术上大家精研磨砺,甚具抱负,渴望进取和奋力求索的精神溢于上下。老老少少都具只争朝夕的治学态度,默默地追补那业已失去的宝贵时光。有人说那一段历史,正是中国知识分子“大病”初愈后复苏和觉醒的日子,也是重新获得了研学艺术权力的年代,因此大家倍感珍重,未敢懈怠。同学们亦多受到系里完成的机场壁画成果的激扬和鼓舞,感受到艺术在环境建设和人民审美教育中的重要作用,以及为繁荣文化和提高社会生活质量与经济发展所承担的独特责任。

作为一个画家,还必须富有激情和创造精神。洪刚君在喧嚣纷杂的市声中,能甘于寂寞耕耘,独觅诗情画意,确令我等欣慰。王国维教授曾这样说:“境非独谓景物也,谓之有境界。”只有善于体察心境境界和景象意味的人,才有可能更敏锐地进入绘画的表现,捕捉自然中的造型,结构画面,渲染情致与色调,更进一步把握虚实、用笔的技巧以及情感的最终体现。洪刚画集中收有相当多的“荷塘”、“采莲”、“秋实”等耐人寻味的精妙画面,颇多叫人深省者,多谓传情之作,或人物、色调之传情,或整体意趣之传情,以情动人画面的生命所在。他在技法和表现上能工写结合,虚实相生;在总体的艺术把握上,虽然较为精致细腻,但是不失生动,不假修饰,更多的是倾向于姿致天成、低回沉婉或是纯净自然的格调,作者是在有意控制过于宣泄的表达方式,而使之引向朴质和深沉,实际上这也是情感的表现定格。

画中有诗意,或是诗中有画意,这都是古人评价诗画最高的情境意趣。苏轼就称赞唐代诗人王维:“味摩诘之诗,诗中有画;观摩诘之画,画中有诗。”如“江流天地处,山色有无中”,“大漠孤烟直,长河落日圆”,“松含风里声,花对池中影”,“人闲桂花落,夜静春山空”,多么清静无人的山水境界!他同时是既绘声又绘色的,或如唐人王昌龄的《采莲曲》:“荷叶罗裙一色裁,芙蓉向脸两边开。乱入池中看不见,闻歌始觉有人来。”写出或是画出了境界来,都是一种生命的激活。我觉得洪刚君正是在这样一条道路上寻觅着自己的绘画语言,是画外求诗,更注目于情境和诗意的表达,因此丰富了境界,也使读者获得了美的领悟和启示。

袁建甫

2003年7月写于清华大学美术学院

盧洪剛

1956年，生于山东济南，先后毕业于山东艺术学校美术科、中央工艺美术学院特艺系绘画专业。受业于祝大年、吴冠中、范曾、袁运甫、杜大恺诸先生。现为山东工艺美术学院美术系绘画专业副教授、山东省书画学会学术委员、济南市美术家协会副主席。

1990年，参加绘制《二十五史》、《左传》、《世界童话》等绘画本；连环画《大禹治水》荣获全国少儿读物一等奖。

1991年，为孔子文化大展创作绘制重彩壁画《尼山的传说》。

1992年，由中国台湾出版《石翁渡洪》连环画册，获全国第三届冰心儿童图书奖。

1993年，连环画《中国传统节日》获全国首届优秀美术图书评比铜奖。

1995年，在德国 UNART 画廊举办展览。

1996年，编著《装饰绘画》等丛书。

1997年，作品《无题》入选全国首届人物画展并获首届省美展一等奖。

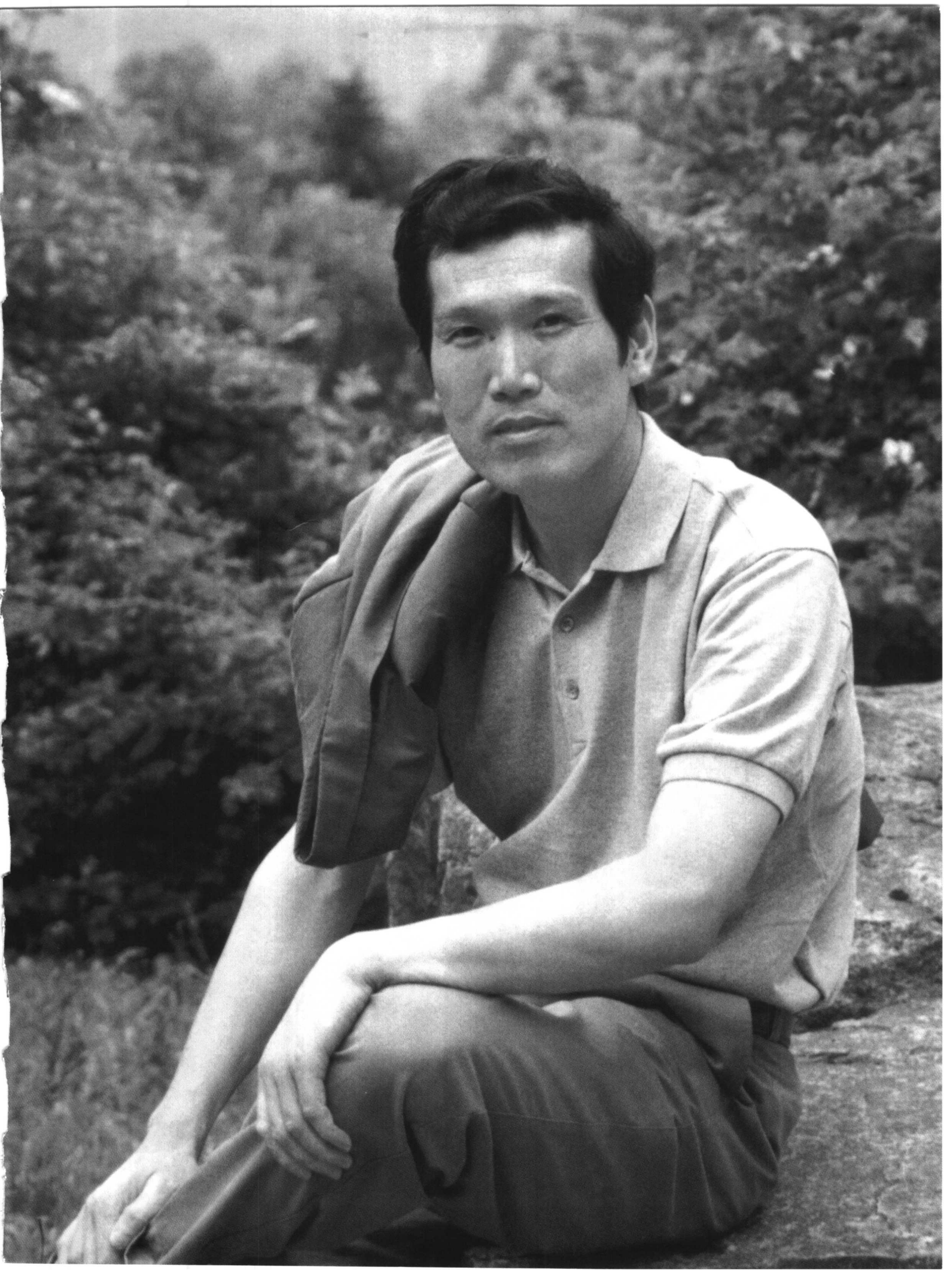
1998年，由山东美术出版社出版个人专集《中国画精品集——卢洪刚》。

1999年，应中德文化论坛邀请，赴德国参加国际水墨邀请展，并在福达、柏林举办艺术家联展。2000年，创作《荷塘系列》。

2001年，参加“齐鲁八家”上海邀请展。

2002年，作品《九秋》在纪念“5.23”讲话60周年全国美展获优秀奖，山东展区金奖，入编《山东国画百家》画册；作品《箫》参加中国艺术研究院2002年学术邀请展、中国当代艺术家邀请展。

2003年，参加《墨与彩的新视觉》6人巡回展。

目 录

序	01
池荷出水清如我	06
莲子之一	09
天际秋句	10
古人诗意之一	11
同醉荷塘	13
同醉荷塘(局部)	15
翠鸟	17
青花瓶	18
秋莲	19
秋月	21
箫	23
荷塘印象	25
箫之二	27
秋日	29
秋日(局部)	30
晚(局部)	31
秋塘	33
古人诗意之二	34
古人诗意之三	35
正午	37
箫之三	38
箫之三(局部)	39
雨	41
雨(局部)	43
九秋	44
九秋(局部)	45
秋末	47
薰风	48
薰风(局部)	49
暮秋	51
夕	52
假日(局部)	53
莲子之二	54
阳光(局部)	55
相对月明中	57
好是月明时	58
秋日即景	59
听风	60
肝肠似火 心境如冰	61

池荷出水清如我

杜大恺

荷花，又称芙蓉、芙蕖、菡萏、莲花。莲花有时专指茎隐于水，花与叶贴浮于水面的一种，谓之睡莲，很诗意。荷花据说有千余种，在我眼里，一种荷花已是风情万千，倘若将几千种聚在一起，我猜想会汇成情感的狂飙，使圣人也魂舍难守。我活了60岁，亦只见过十几种荷花。然而，有了这十余种就已足够维系我与荷花一生的依恋。那年夏天，我在微山湖，伫立艇上，四处张望夕阳下那无边无际的荷花，我醉了，不知身在何处。

爱荷花者众矣，不独有我。《汉乐府》即有与荷花有关的诗，而最有名的关于荷花的文字还是宋人周敦颐的《爱莲说》，对其姿容与品性的赞许无以复加，“出淤泥而不染，濯清涟而不妖，中通外直，不蔓不枝，香远益清，亭亭静植”。一幅清丽中正的君子仪容，故周敦颐称荷花为“花之君子”。

中国画家以荷花为题代不乏人，其原因之于荷花，一是姿容，二是品性，二者互为表里，孰重孰轻，常常分不清，古代尤甚。近代以来，画家画荷花多半专注姿容，品性已退其次。价值的期许一旦转向语言层面，语言本身就是目的，往昔附会于荷花之上的各种类如谶语的姑妄之意，人们已多半对其淡漠了。

以语言为目的地观看荷花，荷花确有非同寻常的美丽，花大叶阔是其一；一株卓然与翠叶接天皆宜入画是其二；叶与花与茎与果相互搭配有变幻无穷的韵致是其三；从“小荷才露尖尖角”至“却愁霜重人扶”的整个生命过程充满形、色、姿态、意趣的转换扩张是其四。有了这四点，也就难怪画家们频频为其动容动情挥毫泼墨了。世间事如论因果，应当说荷花与画家夙有姻缘。

洪刚画荷花，还有另一层原因，那是因为其所栖息的城市——济南一直有“四面荷花三面柳”的美称，一年里有三分之二的时间与荷

花形影相随，年复一年，耳濡目染，竟然与荷花无动于衷，难以想象。

荷花之外，洪刚还画美人。美人亦如花，于古人亦多暗喻，如屈原作《湘夫人》，写舜妃“目眇眇兮愁予，袅袅兮秋风”是虚，其实为抒发自己“交不忠兮怨长，期不信兮告余之闲”，失宠怀王，“所愿不得，失其所也”的愤懑。这里血肉之躯的美人终于衍化而为其所祈冀的象征与寄托。洪刚画美人一半保留了与此相似的古典式的蕴藉，而另一半甚至多一半则与此不同，是借美人伸张语言的魅力，由内心移至视觉，如同欧洲艺术自古代希腊迄今一直乐此不疲地对女性身体的沉迷。对洪刚尤显独特的是将美人与荷花画在一起，相互掩映烘托，或隐或显，忽明忽晦，烘云托月，结果是云也精神，月也精神，在亦或现实亦或虚幻的境界里寻觅慰藉，营造自己的心灵憩园。

洪刚这一时期的创作，总在荷花、美人之间周旋，不是荷花、美人，就是美人与荷花。所有艺术家都有自己钟爱的题材，现代以来，题材的约束已是艺术家成功之所必须，其背后常常经由精密的策划。洪刚画荷花，浓墨重彩，金碧辉煌；而其美人与荷，则景象迥异，温雅秀逸，亦如一首首安魂曲，缠绵悱恻，古意悠远。二者之间或情感或理念的距离泾渭分明，可以看出洪刚在传统与现代之间难舍难分的萦绕和纠葛。

花与美人是永远的主题，看不出它或他们与现代或现代化之间有什么不能通融的隔膜与冲突，可以断言，它或他们仍会一如既往地牵动人们的情思与冲动。但是面对现代社会波谲云诡的意识变化，花与美人在人们心目中的位置毕竟仍有不可预期的一面，至少持续遭遇不同的诠释是不可避免的。特别是处于急剧变革的中国社会，几乎在一切领域都能东张西望、左突右撞的诘难，面对后现代思潮影响下价值平面化过早地不期而至的结果，洪刚即使有天大的智慧，也难免会瞻前顾后。但是有一点令人欣慰，在没有答案的地方寻找答案，对于艺术家近乎快乐。期待终极答案不可取，但我们仍应相信，任何时代，荷花还是荷花，美人还是美人，自汉代迄今，几乎没有多少改变。

写于2003年5月26日

莲子之一 75cm × 71cm 纸本 2001 年

闲夢江南蓮熟日
亭已秋月雲下望
肌膚面暝之
小星生心
夢十日人情懷
并題

天际秋句 50cm × 80cm 纸本 2002 年

鏡水夜來秋月如雪
 蓮時小娘紅粉
 寒浪懶上恩帷
 植管秋以月溪天
 壬子冬月
 小意

古人诗意之一 75cm × 143cm 纸本 2001年

同醉荷塘 75cm × 143cm 纸本 2001 年

同醉荷塘(局部)