

中国
当代著名
画家
个案研究

北京工艺美术出版社

主编 贾德江

黄忠耿

HUANG ZHONGGENG XIEYI HUANIAO

写意花鸟

图书在版编目 (CIP)数据

黄忠耿写意花鸟 / 贾德江主编. — 北京: 北京工艺美术出版社, 2005.6

(中国当代著名画家个案研究)

ISBN 7-80526-570-4

I. 黄… II. 贾… III. 写意画: 花鸟画—技法 (美术) IV. J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 046941 号

责任编辑 龚梅

责任印制 宋朝晖

装帧设计 秋韵

中国当代著名画家个案研究

黄忠耿写意花鸟

出版 北京工艺美术出版社

(北京市东城区和平里七区16楼 邮政编码: 100013)

发行 北京工艺美术出版社

全国新华书店经销

制作 北京秋韵图文制作有限责任公司

印刷 北京博海升彩色印刷有限公司

开本 889毫米×1194毫米 1/12

印张 3.5 印数 1~3000

版次 2005年6月第1版

印次 2005年6月第1次印刷

ISBN 7-80526-570-4

9 787805 265704 >

ISBN 7-80526-570-4/J · 397

全套10册定价: 300.00元

本册定价: 30.00元

编辑人语

当代著名花鸟画家黄忠耿幼承家学，得其家翁岭南派大家黄独峰先生亲授，长期从事中国画创作及美术教育，以写意花鸟画名重于世。他早年受岭南画派影响，掌握了“惟极似乃所不拟”的造型技法，打下了坚实的写意基础，后则渗入海派大写意法的彩墨泼染之长，形成兼工带写、秀丽隽逸的画风。

黄忠耿的写意花鸟画在传统水墨和设色的技法上作不懈的追求，其作品既具专业画家熟练的写生技巧，又具文人画的笔情墨韵，并能符合现代生活的审美需要，体现出清新健康的时代精神而又不失去优良的传统精神与民族气派。

黄忠耿尤重笔墨，也在不断地磨练自己的笔墨。虽然，他的花鸟题材大都缘于自己的生活感受和生活经历，但他并不是单纯地为了表现生活，更重要的是他在生活中发现了可以表现“笔墨”意味的一些符号，由此而开发出花鸟画的新的表现领域。他也画一些前辈花鸟画家常画的题材，他试图通过这些题材不断提高自己的笔墨内涵，师前人之心，磨合自己的笔墨与前辈之间相承的关系。他在经年累月的不断实践中，深化自己对笔墨的认识，并确立自己的笔墨语言形态。

中国花鸟画的“写意”道出了中国绘画的真谛，它区别于“写形”，不是表面形式或风格的区别，而是文化本质上的不同。黄忠耿的作品是“写”出来的，这种连接于书法的艺术趣味和审美习惯，导引着他乐此不疲，孜孜以求。近期，黄忠耿转向了对画面形式美和笔墨内在关系的探究，更加强调了绘画过程中的书写性以及画面结构的构成因素，形象的真实转换为符号的提纯，点线面的有机结合使画面平添了一份现代感。可以说，在写意花鸟画革故鼎新过程中，他又迈开了坚实的一步。

文
／
贾德江

■ 黄忠耿

■ 1945年生，广东揭阳人

■ 自幼学画，师承其父岭南派画家黄独峰，长期研究传统技法，擅长花鸟画，形成自己独特的风格

■ 作品题材广泛，多次在国内外举办个人画展，大量作品参加各种画展和在《人民日报》、《美术界》等报刊上发表；多幅作品为博物馆、文物馆、中国驻外使馆等部门收藏，其中大幅作品《春色满园》、《鱼乐图》被北京天安门管理局收藏和悬挂在天安门城楼

■ 长期从事美术教育，任教于广西艺术学院、广西老年大学等多所学校。个人艺术简历被辑入《中国当代美术家人名录》、《国际现代书画篆刻家大辞典》等多部辞书

■ 现为广西艺术学院成人教育学院副院长、广西老年大学教授、广西美术家协会会员、广西书画院院士、南宁市老年书画研究会艺术顾问

当代花鸟画家 黄忠耿 艺术档案

封面／雨后（局部）2001年 纸本

封底／桂南春色（局部）2003年 纸本

晓露

2004 纸本
68cm × 136cm

01

黄忠耿写意花鸟

清水出芙蓉 天然去雕饰

黄格胜

师兄忠耿出自名门，其作品深得中国传统文化的熏陶，继承其父黄独峰先生崇尚自然、师法自然、生气盎然、笔墨娴熟开张等气脉，又经过自己多年不辍地思考经营、摸索探寻，独辟蹊径地走出了一条既有个人特色、雅俗共赏又不失高度的路子。我想用“清、劲、奇、秀”四个字来概括。

“清”新典雅是能够准确表述忠耿画风特色的了。他的画不火、不浊、不俗，观其画有如沐春风之感。

“劲”挺峻拔是忠耿的用笔特点。忠耿作画用笔很有劲，很有弹性，你会感觉他的用笔是跟心脏一起跳动的。

“奇”险俊逸是忠耿的创作方法，他的作品构思奇、章法奇、墨色奇，而且

他的创作题材也奇，一般花鸟画家总是重复自己所习惯的题材，如梅、兰、竹、菊等，但忠耿从天上画到海底，敢为人之不敢为，实属不易。

“秀”美隽永是忠耿作品给人的总体感觉，不管盈尺小品还是寻丈巨幅，不管是闲花细草，抑或苍松古柏，总有一股清秀之气沁人心脾。

“莫把丹青等闲看，无声诗里颂千秋。”默默守望着花鸟画这块园地辛勤劳作而心无旁骛的忠耿兄，早已成就卓然，自不必我去赘述。在他即将步入花甲——从事国画创作的最好年华之际，祝他百尺竿头，更进一步、再进一步，并将杜甫的一句话与之共勉：“丹青不知老将至，富贵于我如浮云。”

（作者为广西艺术学院院长、教授）

《悠然自得》作画步骤

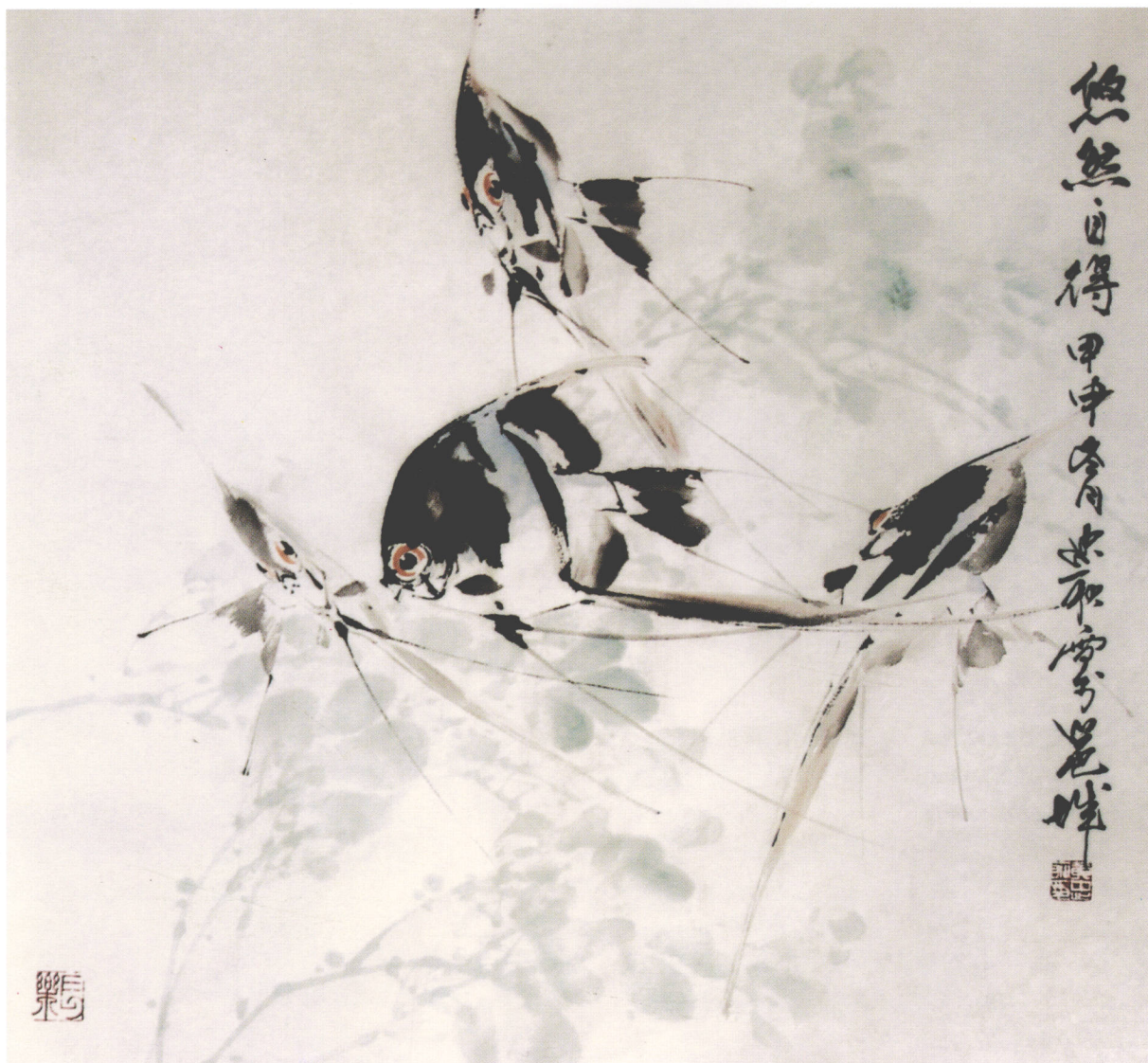
步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

步骤一：依次用较浓墨画出神仙鱼的背、眼、嘴、鳃和身体，最后用淡墨画出所有的鳍，墨色要有变化。最后用浓墨画出鱼身上斑纹。

步骤二：画出不同角度、不同动态的鱼，并注意鱼的疏密变化和前后的变化。

步骤三：给鱼点睛和上色，鱼身用淡花青，鳍用淡赭墨，眼用朱磬。

步骤四：根据构图的需要加上水草。用有变化的淡绿色画出水草的叶，后加水草枝条，要求用笔要流畅。

步骤五：题款，盖章。

步骤五

外师造化 中得家传

——黄忠耿作品赏析 卓素铭

时值盛夏,骄阳似火,画家黄忠耿竟不惧高温酷暑,与友人驱车赴肇庆、西樵、罗浮、丹霞、厦门、东山岛等粤闽名胜采风。途经家乡,带来了自己的一批新作,在市区一品堂举办个人作品研讨会,与家乡美术界故友新朋欢聚一堂,挥毫泼墨,交流切磋,共同研讨继承传统、弘扬潮汕美术之大计。他的这批新作引起美术界行家的高度评价和关注。

黄忠耿自幼学画,师承其父岭南派画家黄独峰,注重研究传统技法,并博采众长,形成自己秀丽抒情的风格,擅长花鸟画,有大量作品参加各种画展,在中国的香港、澳门及日本、新加坡、泰国等地展出,举办过多次个人画展。1999年曾应邀回梓举办作品展览,好评如潮。现为广西艺术学院成教学院副院长,广西老年大学教授,广西书画院院士。

欣赏忠耿近作,犹如品读一组清新隽永的好诗:千枝竞放的梅林中,群雀在引吭高歌;飘逸的绿藻间,热带鱼翩翩欲仙;雨中的幽禽静聆着荷塘秋曲;欢蹦乱跳的树蛙在雨林中鸣唱……忠耿笔下的幽禽鳞介,往往寥寥数笔便神情毕现;滇桂奇花异卉随意点染则带露含芳……我特别欣赏他的《金鱼浮莲图》:湿笔点染而成的几株浮莲珠光露气,浓墨破出的根须垂翠欲滴,锦鳞在绿阴中自得悠然,作品笔墨极为简练而富有画意诗情。揭阳江河中泛滥成灾的水浮莲在忠耿笔下竟这般清新可爱!能在平凡的事物中发现美、提炼美是艺术家难能可贵的天职,画家黄忠耿就是如此地化“垃圾”为神奇!

牡丹是中国画家喜欢表现的题材,历代以来高手辈出,当今画坛中专攻牡丹的画家不计其数,但牡丹易写而难工,易俗而难雅,最终能登堂入室者能有几何?忠耿的父亲黄独峰正是驰誉艺坛的画牡丹高手,儿子若依样画牡丹而得几分姿色,群众也会求门若市,但忠耿并不喜欢顶着父亲的业绩光环而固步自封,他多次深入牡丹产地,观察写生,师法造化,积稿盈筐,力图画出自家风貌。从其近作的牡

报春图

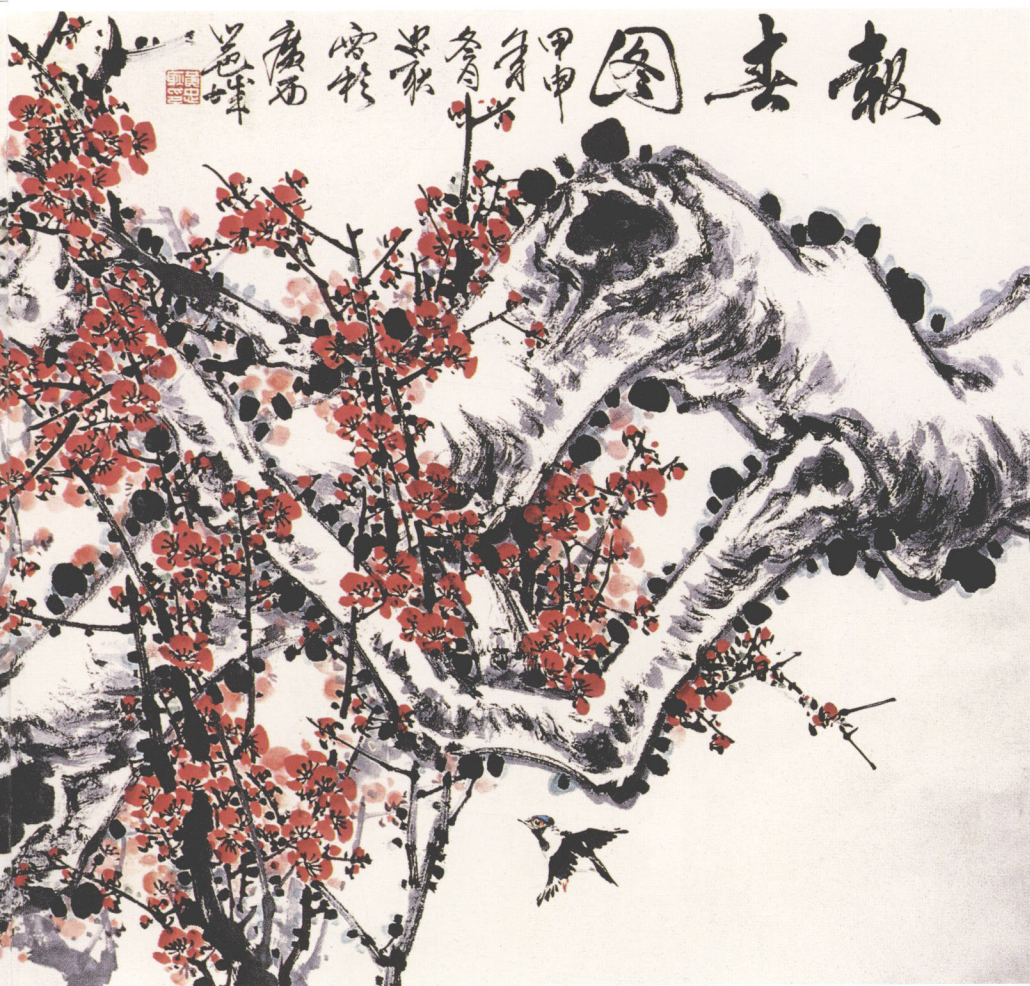
2004 纸本
110cm × 400cm

丹图中可以看出画家在构思技法上不断创新尝试：《春酣》浓墨重彩，洋红胭脂组成的交响中闪亮着金黄的花蕊，周围衬以纯黑点叶的丛叶显得深厚而古艳；《姚黄挺秀》一画先设色后勾勒，得用色墨在宣纸上的自然渗化而显得雍容华滋；《黑牡丹》一画充分调动墨分五色的艺术效果，虚实相生，干湿并用，勾勒与没骨法形成鲜明对比，浓墨映衬着的石绿花蕊折射出宝石般的光芒。重彩并不媚俗，水墨未必清高，画牡丹关键在于画家的全面修养和精湛技巧。忠耿的牡丹出自家门而独树一帜，堪称艺坛奇葩，这种不满已有成规而锐意创新的精神很可贵，须发扬。由此看来，其巨幅牡丹图能登上天安门城楼绝非偶然。

文艺界很自然会将名画家的后代与前辈的艺术相比较。这对于“将门之后”

来说亦喜亦忧。因大树之下既可乘凉又难生发，但对晚辈提出高标尺严要求毕竟是件好事。若将黄氏父子二代画家的艺术风格作个对比，我认为黄独峰笔墨雄强泼辣，才华横溢的磅礴大气自非晚辈所轻易能及，而忠耿清新典雅、俊逸挺秀的画风也自成一家。如果把中国画当作诗词欣赏，我认为前者是“乱石穿空，惊涛拍岸”的大手笔，后者有如“明月松间照，清泉石上流”的耐入寻味的好诗篇，又何必一比高下呢？况艺无止境，黄忠耿不正顶着酷暑艳阳，不畏艰险继续在艺术的道路上攀登么？其前途未可限量。我们期待着他再次回归故里时，艺术又上新的台阶。

（作者为广东揭阳画院院长、广东揭阳市文联副主席）

(右上图)

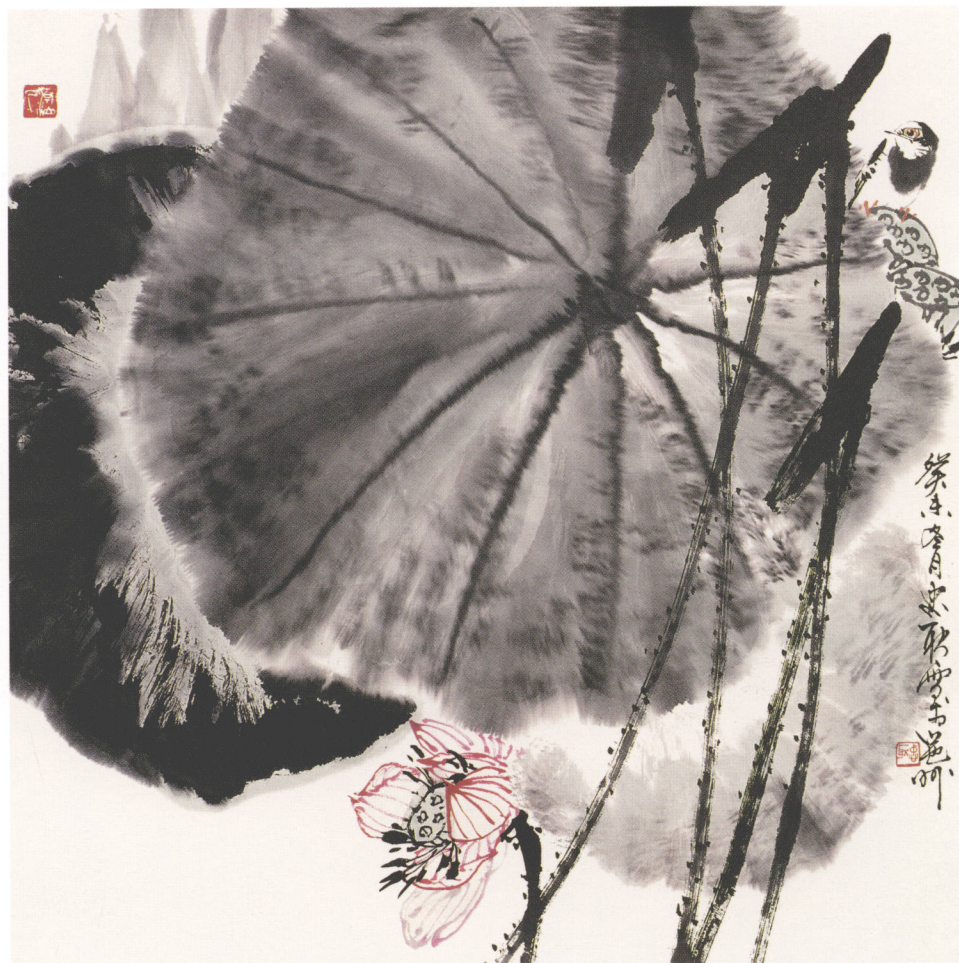
2003 纸本
68cm × 68cm 清香

黄忠耿的画深得文人画写意笔法的精髓，他画荷花以淡墨写叶，浓笔写茎脉，荷秆用长线枯笔，中锋运笔勾勒荷花、莲蓬，看似毫不经意，其实笔笔透出写的意味。

(右下图)

1999 纸本
68cm × 68cm 倩影

黄忠耿的画空间深度感很强，造出的意境不仅是诗意化的，而是更生活化的，表达更贴近自然空间氛围，手段在于拉大墨色浓淡和用笔的虚实程度。从这幅《倩影》作品中，可以看出画家的这种表现手法的运用，由此展开的空间深度不等同于西方的视觉经验空间，而是心灵感悟的空间。

(左图)

夏末

2003 纸本
68cm × 68cm

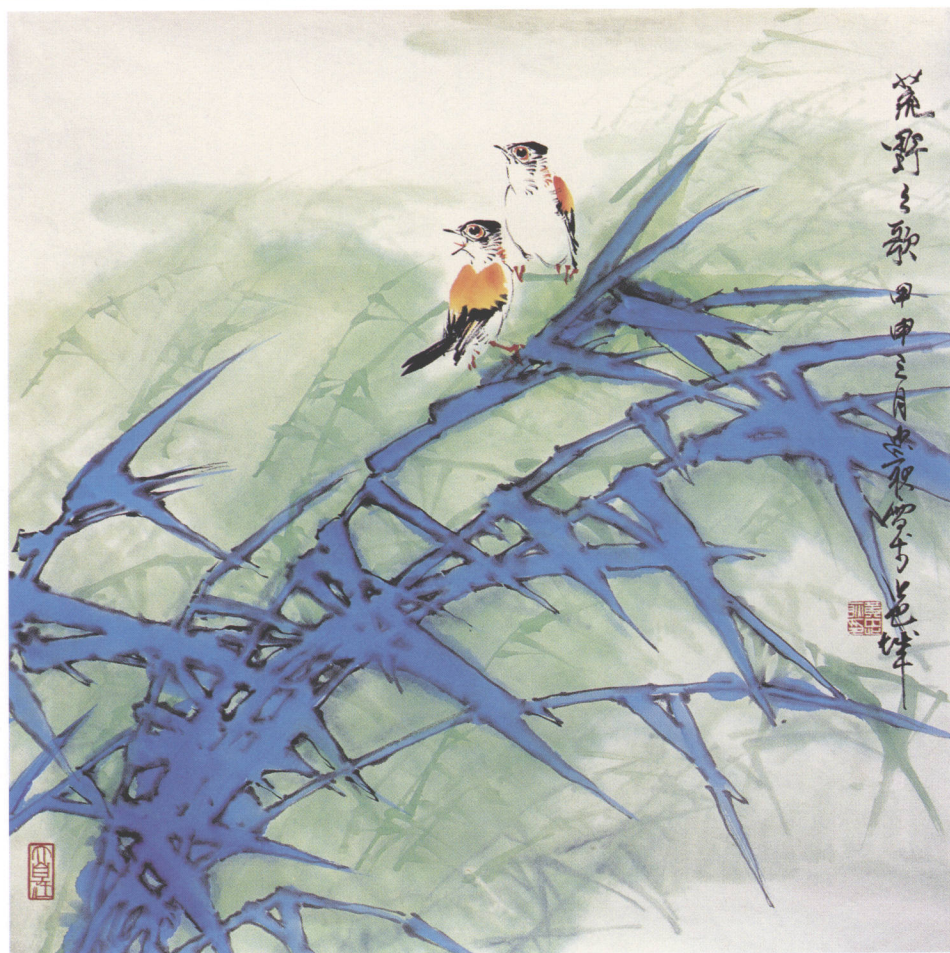
在长期的艺术实践中，黄忠耿师承其父黄独峰先生而有所创新，博采众长而形成自己秀丽抒情的风格。在这幅《夏末》作品中，构思奇巧，以简为尚，画面质朴而单纯，空灵而清新，足见其笔墨功力的深厚。

桂南春色

2003 纸本
136cm × 68cm

黄忠耿是融合传统，并深入其中，以改良文人画的方式进行花鸟画创作的。他没有选择那种“断裂”的激进方式，而是如他的人生品格一样，平和地推进文人画的发展。

(上图)

雨林蛙声 2004 纸本
68cm × 68cm

(左上图)

荒野之歌 2004 纸本
68cm × 68cm

(左下图)

庭院小景 2003 纸本
68cm × 68cm

(右图)

2000 纸本 初雪
68cm × 68cm

黄忠耿对生活的感悟力很强，十分注意从生活中捕捉审美情趣的东西，然后意象性地加以表现。《荒野之歌》充满灵趣，双勾设色的几枝芦苇上，两只小鸟立于其上，一正一背，叽叽喳喳的神态，仿佛在引吭高歌大自然的生命力。《庭院小景》构图处理别具一格，两横一竖的竹竿间穿插蝴蝶兰和野生植物，使画面形成疏与密、横与直、墨与色、浓与淡的多重对比。三只小鸟有聚有散更增添画面的生意。《雨林蛙声》的生动传神，《初雪》营造的意境，都打破了传统花鸟画的格局，感受到画家热爱生活的情趣，散发着自然的芳香。

庚辰自秋末
忠耿写于花河

(左一图)

春意浓 2004 纸本
136cm × 34cm

(左二图)

池趣 2004 纸本
136cm × 34cm

(左三图)

丰收时节 2004 纸本
136cm × 34cm

(右一图)

2004 纸本 农家乐
136cm × 34cm

(右二图)

2004 纸本 春风
136cm × 34cm

(右三图)

2004 纸本 争艳
136cm × 34cm

桂南奇葩 2000 纸本
68cm × 90cm

“背靠传统，面向现代”是画家作品形态的概括与定位。在创作中，他坚持表现生活特质的写生，强调内心触动的感受，以达到变现实美为艺术美的追求。《桂南奇葩》是一幅从生活中来、极具创造精神的写意花鸟画。近景以桂南特有的金花茶为表现主体，泼墨与勾勒结合，一种朴拙、疏淡的自然情趣溢于画外。作为衬景的石块与小鸟，疏密有致，虚实相生，既起到构图上的丰富层次、开阔境界的作用，又使画面静中寓动，充满了生机。

(右图)

2003 纸本
68cm × 68cm

莫嫌开最晚 缘自不争春

笑而不语
黄忠耿

(右图)

1999 纸本 三思图
68cm × 68cm

《三思图》放笔挥写迎风摇曳的芦苇，笔墨凝重苍劲，那自然产生的渴笔和毛涩感觉，更显芦花及枝叶的质感与傲霜凌寒的生命力。背景则以随意生态，随势生波的笔致，用淡褐色泼写一片芦丛，烘托出三只形态各异、顾盼有情的鹭鸶，笔致简逸，高洁典雅。鹭鸶采用勾点结合，与芦苇的苍劲形成鲜明对比，疏密有致、虚实相生，展示了一种高简旷达、发人遐思的诗境。

画中三只鹭鸶的“鹭”字与“思”字谐音，故称《三思图》。画家巧妙运用这种传统的借喻手法，形象地表达了古人格言“凡事三思而行”的哲理。

山林之子 1999 纸本
100cm × 68cm

猴的题材在古代就有画家涉及，宋代画家易元吉可谓画猴大家。为掌握和表现猴之形、神，易元吉曾独自深入丛林幽谷之中，观察猴之生活与习性。显然，黄忠耿也从易元吉的作品中借鉴了许多有益的成分，但比易元吉之猴在形神上更多赋予人的情感，在背景上也更多主观化的处理。