

中国当代名家画集

黄 耿 卓

人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国当代名家画集. 黄耿卓/黄耿卓绘. — 北京: 人民美术出版社, 2010.2
ISBN 978-7-102-04929-8

I. ①中… II. ①黄… III. ①绘画—作品综合集—中国—现代②中国画: 人物画—作品集—中国—现代 IV. ①J221②J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第027922号

封面题字: 黄 胄

作品摄影: 王兴叶

崔伊飞

王秀娟

中国当代名家画集

黄耿卓

编辑出版 人 民 美 术 出 版 社

(100735 北京北总布胡同32号)

<http://www.renmei.com.cn>

发行部: 65252847 65256181

邮购部: 65229381

责任编辑 霍静宇

版式设计 霍静宇

责任印制 文燕军

责任校对 黄 薇

制版印刷 北京雅昌彩色印刷有限公司

经 销 新华书店总店北京发行所

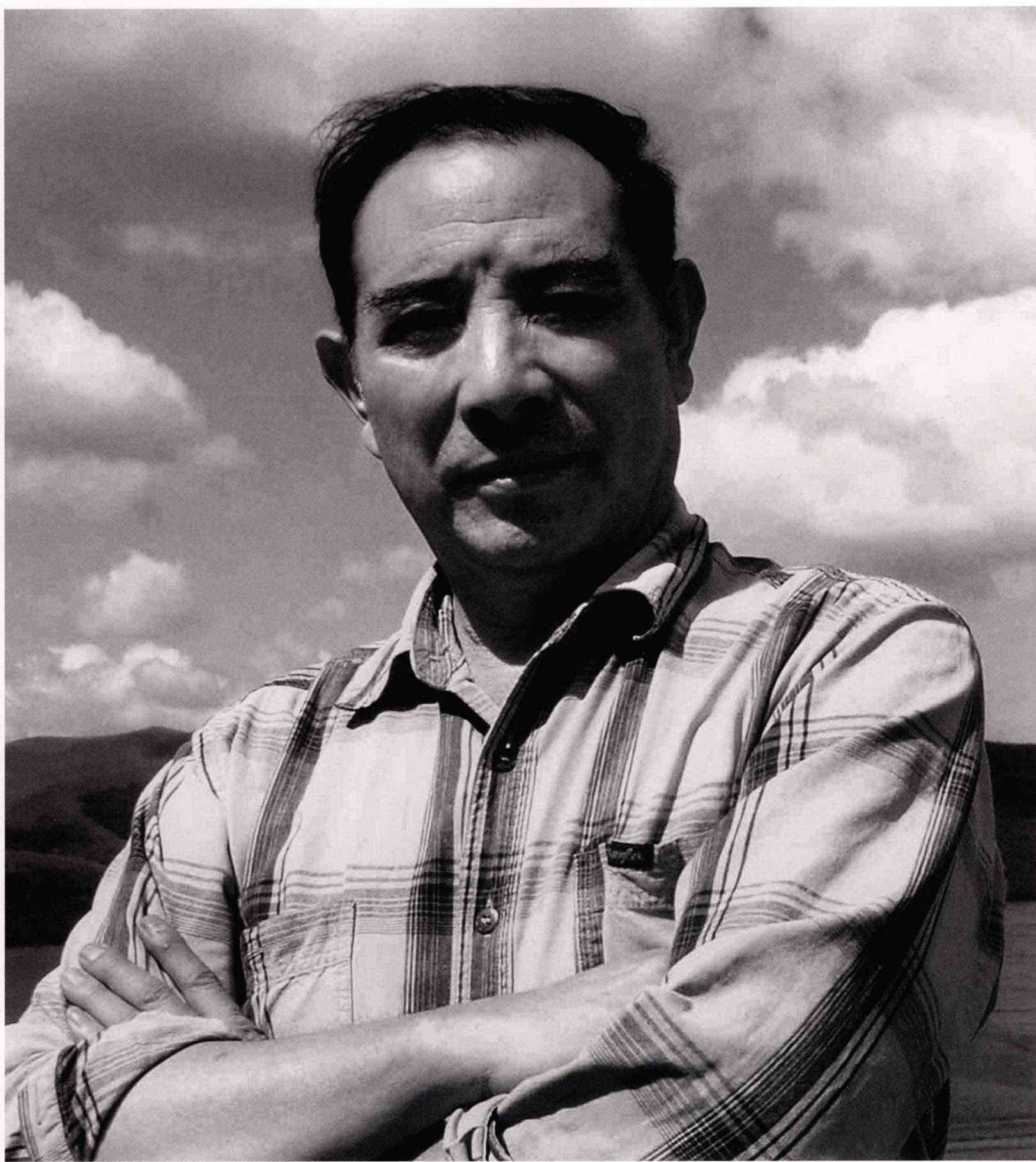
2010年3月 第1版 第1次印刷

开本: 787毫米×1092毫米 1/8 印张: 27

ISBN 978-7-102-04929-8

定价: 350.00元

版权所有 翻印必究

黄耿卓

目 录

“真”的探索	沈 鹏 1
以情写神	黄耿卓 3
人与作品的人民性——神交郑板桥	黄耿卓 5
评 论	9
过上了不吃糠的日子 1986年 44cm × 40.3cm	13
碰了一辈子钉子 1986年 41.6cm × 40cm	14
大 风 1986年 42cm × 39.5cm	15
离不开石头的人 1985年 41cm × 40.5cm	16
识文断字 1985年 69cm × 69cm	17
坐过火车的老汉 1986年 43cm × 40cm	18
一百个不顺心 1983年 42cm × 39cm	19
王家二妮 1983年 44cm × 40cm	20
小 姐 子 1983年 44cm × 39cm	21
郎才女貌 1987年 43.5cm × 39.5cm	22
心 事 1989年 43cm × 39cm	23
一身傻力气 1989年 40cm × 35cm	24
开 心 丸 1994年 48cm × 46cm	25
不 知 累 1981年 40cm × 36cm	26
深谷幽兰 1986年 40cm × 36.5cm	27
认识自己的名字的人 1986年 38.6cm × 37.6cm	28
犟 汉 1982年 39cm × 37cm	29
骄 傲 1986年 44cm × 40.6cm	30
盼装几颗牙 1988年 40.7cm × 37.5cm	31
傻 老 二 1988年 41.6cm × 38cm	32
把假的说得跟真的一样 1988年 41cm × 36.6cm	33
无 言 1988年 44.3cm × 41cm	34
喜 事 多 1989年 43.3cm × 40.6cm	35
头顶一片蓝天 1986年 41cm × 38cm	36

滴水不漏 1989年 44cm × 41cm	37
正 气 1989年 44.5cm × 41cm	38
一肚子坏水 1988年 44.5cm × 41cm	39
一肚子好主意 1981年 40.5cm × 37cm	40
说不完的往事 1985年 40.3cm × 36cm	41
内 秀 1986年 44cm × 41cm	42
派出所的常客 1986年 44cm × 41cm	43
农村教师 1979年 44cm × 41cm	44
尿了一回炕，你们说了我一年 1985年 44cm × 41cm	45
志 气 1982年 42cm × 40cm	46
两 代 人 1989年 44.3cm × 41cm	47
万事静中得 1992年 67.6cm × 66cm	48
求得一片静 1992年 83cm × 50.2cm	49
月是故乡明 1999年 83.2cm × 50cm	50
待 月 图 1999年 69cm × 48cm	51
沈 园 情 1993年 68.2cm × 45.5cm	52
待 月 图 1999年 82cm × 50cm	53
心 声 1992年 83cm × 50cm	54
寂野听鹤鸣 1992年 83cm × 50.4cm	55
躲 清 静 1993年 68cm × 48cm	56
听 泉 1999年 69cm × 44cm	57
琴 友 图 1999年 61cm × 48cm	58
秋 思 1999年 59cm × 48cm	59
依 石 图 1999年 68cm × 44cm	60
思 乡 1999年 59cm × 48cm	61
桃 花 红 1999年 59cm × 48cm	62
秋 之 声 1999年 68cm × 45.5cm	63
盼 秋 1999年 60cm × 48cm	64
山野清心图 2001年 60cm × 48cm	65

星夜赶考	2001年	67.5cm × 66.3cm	66
二句三年得	2001年	63cm × 50cm	67
暗 香	1999年	69.4cm × 45.3cm	68
清 闲 图	2000年	69cm × 45.3cm	69
赏 花 图	2000年	68cm × 45cm	70
听 风	2000年	60cm × 48cm	71
行 吟 图	2003年	60cm × 48cm	72
欲唱小曲口难开	1985年	60cm × 47.5cm	73
迎 风 图	2003年	59.4cm × 48cm	74
春 思	2003年	59.3cm × 48cm	75
盼 秋	2003年	59cm × 48cm	76
雨打芭蕉	1992年	69cm × 45.5cm	77
倩 影	2003年	68cm × 46cm	78
一书一琴一壶酒	2003年	58cm × 48cm	79
一句难求	2003年	58cm × 47.5cm	80
李白醉月	2004年	59cm × 47.6cm	81
月是故乡明	2004年	68cm × 67cm	82
苏东坡夜游图	2004年	67cm × 45cm	83
人近梅花身自香	2004年	66cm × 66cm	84
今夜无明月	2005年	59.3cm × 48cm	85
静 思	2005年	69cm × 44.5cm	86
月 下 吟	2005年	69.4cm × 68cm	87
贵妃赏月图	2005年	67.6cm × 67cm	88
明月如水	2005年	67.4cm × 66cm	89
夜神醉酒图	2002年	67cm × 67cm	90
无 声 雨	2002年	67cm × 66cm	91
拜 石 图	2002年	68cm × 66.5cm	92
一花独秀	2002年	69cm × 69cm	93
李白醉月	2002年	67.4cm × 67cm	94

看 戏 图	2003年	68cm × 67cm	95
远 望 图	1999年	60cm × 48cm	96
好凉一阵风	2002年	67cm × 66cm	97
静 思 图	2003年	69cm × 67cm	98
吟 月	2003年	68cm × 66.3cm	99
近 梅 图	1992年	68cm × 67cm	100
消 夏 图	2001年	70cm × 69cm	101
纳 凉 图	2001年	70cm × 69cm	102
心不动则无风	2003年	69cm × 69cm	103
登 高 图	1994年	68cm × 67cm	104
雾 气	2001年	66cm × 66cm	105
宁可食无肉，不可居无竹	2005年	69cm × 68.5cm	106
推 敲 图	2000年	70cm × 69.5cm	107
踏 月 图	2000年	69cm × 69cm	108
望 闲 云	2001年	70cm × 70cm	109
思 乡 图	2000年	68cm × 44.5cm	110
三思而行	2004年	70cm × 70cm	111
只有香如故	2001年	70cm × 70cm	112
明 月	2003年	69cm × 69cm	113
一笑了之	2006年	70cm × 69cm	114
山野清心图	2002年	70cm × 70cm	115
月光如水	2002年	70cm × 69.5cm	116
花间一壶酒	2001年	69cm × 69cm	117
面 壁	1993年	49cm × 44cm	118
月下吟诗图	1999年	70cm × 69cm	119
醉 八 仙	1998年	97.5cm × 360cm	120
任它东西南北风	1993年	44cm × 40cm	122
赏 雪 图	1996年	69cm × 67cm	123
往事如潮	1999年	67.5cm × 67cm	124

得 风 图	1998年	67cm × 65cm	125
三句三年得	1992年	49cm × 44cm	126
天 问	1992年	49cm × 44cm	127
舞	1998年	67cm × 65cm	128
心 潮	1998年	67cm × 65cm	129
吟 风 图	1992年	67cm × 66cm	130
心 潮	1992年	67.5cm × 66cm	131
我恐长江水，尽是儿女泪	1992年	48.4cm × 44cm	132
清 风	1986年	67cm × 66.5cm	133
韵	1982年	38.5cm × 37.5cm	134
望 月	2006年	39.3cm × 37.3cm	135
月下吟	1986年	39cm × 37cm	136
清 风	1986年	38cm × 37cm	137
李家二妮	1982年	44cm × 65.5cm	138
山 花	1982年	38.6cm × 37.6cm	139
好 年 景	2001年	69cm × 69cm	140
心 事	2003年	70cm × 68cm	141
月 光	2005年	69cm × 69cm	142
太行雪	1996年	83.2cm × 50cm	143
说 从 前	1981年	68cm × 68.5cm	144
太行老汉	1996年	83cm × 50cm	145
儿子过年没回家	2001年	68cm × 66.6cm	146
无 题	2001年	70cm × 69cm	147
老 知 青	1996年	69cm × 69cm	148
开 荒 难	2005年	66.5cm × 66.5cm	149
羊 倌	1994年	48cm × 46cm	150
冬	1986年	69cm × 45.8cm	151
酒 篓 子	1994年	48cm × 46cm	152
年轻时是津门老客	2001年	66cm × 64cm	153

厚道路宽	2006年	70cm × 69cm	154
寒 冬	2001年	63.7cm × 65.3cm	155
一身力气	2003年	70cm × 68cm	156
农忙吃干，农闲喝稀	2001年	66cm × 64cm	157
矮子看戏图	2001年	180cm × 90cm	158
养 儿 难	2005年	96.7cm × 89.9cm	159
满山风雪	1998年	70cm × 69cm	160
寒 冬	1996年	47cm × 42cm	161
飞 雪	2003年	69cm × 69cm	162
孙子的“奶妈”	1996年	45cm × 41.5cm	163
路	2002年	96.7cm × 90cm	164
祖 孙	1993年	138cm × 70cm	165
舒心的日子	2002年	96.7cm × 90cm	166
祖 孙	1993年	138cm × 70cm	167
实 心 眼	2002年	96.6cm × 90.3cm	168
祖 孙	1993年	138cm × 70cm	169
天下无难事	2002年	97cm × 90cm	170
天上的故事	1993年	179cm × 96cm	171
趣 事	2002年	97cm × 90cm	172
山 花	1993年	179cm × 96cm	173
磨房的主人	1987年	46cm × 42cm	174
谁家飘出的肉味	2005年	97cm × 90cm	175
(一九) 六〇年	2004年	138cm × 70cm	176
汉子的心事	2005年	97cm × 90cm	177
瑞 雪	2005年	96.5cm × 89.5cm	178
暖 阳	2005年	96.6cm × 87cm	179
不屈的人们	2002年	96.5cm × 89cm	180
秋 韵	1992年	180cm × 45cm	181
喜 洋 洋	2004年	97cm × 90cm	182

坐了一次火车，给别人说了一年	2003年	90cm × 70cm	183
希望的田野	2004年	97cm × 90cm	184
踩山人	2008年	137.5cm × 67.3cm	185
山里人	1985年	110cm × 70cm	186
开荒	1987年	179cm × 96cm	187
抬山汉子	2005年	138cm × 70cm	188
光棍汉	1987年	180cm × 98cm	189
老羊倌	1992年	138cm × 70cm	190
盼秋	1986年	138cm × 69.5cm	191
我那儿子	1986年	43cm × 40cm	192
巍巍太行	2003年	70cm × 64.2cm	193
冬日	2005年	110cm × 70cm	194
瑞雪	2005年	138cm × 70cm	195
小心眼	2005年	138cm × 70cm	196
太行	2005年	280cm × 160cm	197
黄耿卓常用印章			199
黄耿卓艺术年表			200

“真”的探索

沈 鹏

“把绘画当成艺术家在特定环境和时间宣泄感情的记录，是此时此地艺术家把文学、美学、史学、心理学、哲学通过形象表现出来的融合体……”

以上是黄耿卓同志的宣言，体现在他的作品里，就有了一种哲理、一种丰富的内涵。1986年黄耿卓在中央美术学院进修班结业举办个人展时，那幅《望子成龙》里的“教子”场面，一想起我就忍不住发笑。老态龙钟而望子成龙心切的父亲站着，手执古本旧书；这边儿子稳坐着，漠然而无动于衷。这是带戏剧性的场面，从笔墨看不十分成熟，或者说作者不追求表面的圆熟，稚拙味中，有些零乱，但是，更吸引我注意的是幽默感。“教子”的父亲违例成了被动的一方，而被教者却占据了“主动”地位。这里面是不是也包含了一种叫做代沟的东西？当然不止于此。以后我又看到了《吃》，过分肥胖、早以超过哺乳期的孩子在吸吮母亲干瘪的乳房。我还看到了《石匠与神》，老石匠成年累月雕刻成一尊莲座女神，然后又跪在女神面前顶礼膜拜……且不说作者还有不少描绘农村风情的画面，单是以上举出的几个例子，便使我回味。我觉得耿卓是一位有个性的画家，他有自己独到的观察方式，也在逐渐形成自己的表现方式，因为他能够深入生活的底蕴。

我觉得，我已有好长一段时间没有看到这一类作品了，正如我已有好长一段时间没有到农村中去，对于生活里发生的事情近乎处于麻木状态。作为一个美术编辑，我桌上摊放着的画稿绝大部分是山水花鸟，何况来稿不乏精粹。但是，我要说出我的直觉，有太多的作品是浮光掠影的；急功近利带来的直接后果是草率和浅薄、雷同和空虚，而这样的作品却常常企图以“不同凡响”的姿态打动观者，就愈益暴露出致命的弱点。有些山水画，审美的深度没有超出一个普通的旅游老者，甚至一个普通的外国旅游者。

现在我看到了耿卓的一些作品，我想有的可以归入风俗画范畴。六年前他画的曾经得奖的《动心》，在稍显拘谨的笔墨里有着严谨的写实作风，一位老农望着改善生活用的浴盆、瓷盆（上面还标着价码）掂量着。也许可以将《动心》看成是耿卓绘画道路上的一个句号。他的不少作品表现出对农村生活的朴实和关切的感情。他曾经指着《农家忙》要我注意，在农家挂满硕果的院里，大门上了锁，孩子却无人照看……

什么时候我们可以多看到一些农村生活的风俗画呢？在最能表现农村风俗的年画里，风俗的特征是不是也在淡化呢？风俗是不是仍旧地被有些人当作猎奇呢？新的生活里的新风俗又是怎样呢？类似这样的问题，既需要理论家探讨，更需要作家投入实践。我曾经向耿卓同志建议画点成系列的作品，恰好这个问题已经

被他考虑过了，他到太行山下小村落一道川，居住了两个月。

太行山里尽是石头，开门见石头的山，闭门是石头筑成的窑洞。人们整天同石头打交道，开山凿石便是许多人毕生的寄托。现在，耿卓在一道川画了一系列人像，闭上眼睛，我看到了什么呢？用干笔皴擦的脸庞，便是一块块石头，质地有粗、细、紧、松……经过风雨阳光的侵蚀起了变化，有的还带着斧凿痕迹，那是不是肉体或者灵魂的伤痕？质朴、勤劳的山里人从石头讨生涯，又从石头得到反馈。诚然，山里人也并不都是一样的质朴勤劳，也有的贪利、酗酒、狡黠、不义……耿卓的笔向多方面探索。有时他突出脸型，有时他把人物眼睛画得模糊，有时他强调紧闭的嘴唇……并有较长的文字解说和补充画面，倘若文字与画面结合得浑然一体，不拘一格，肯定会更增强画面的艺术感染力。

而人脸上的若隐若现的石痕、伤痕，却是各种人物所共有的。就这一点来说，人物的个性与类型性处于相对含混的状态，有不少肖像并非一眼看去即是“好人”或“坏人”，脸谱式的画好人或坏人不大符合耿卓的美学观念。展示在我面前的耿卓的几十幅肖像的追求，不同于刘文西或者周思聪，或者王子武……如果说刘文西对真、善、美的追求大体上是善——美——真，对黄胄来说，则是由美进入真与善，那么，耿卓恰好追求着真——美——善的路子，总体追求当中的这点差异，我认为无损大方向的一致性，正好是形成了各自的风格特点。

我曾经听黄耿卓同志谈他的创作设想，这次面对他的大批肖像新作，竟来不及听他的叙述，贸然写了上面一段话。以他的创作经历和气质，我仍希望他多作风俗画方面探索。好的风俗画，至少是更接近我们时代的主旋律的吧！

以情写神

黄耿卓

“诗人，落地时的第一声啼哭，绝不是一首诗。”记不清是谁说的，但是我信。

婴儿用哭、用四肢的舞动，表达来到人间的简单情感，那么自然，那么真诚，那么好玩。

会笑了、会说了、会走了，表达感情的方式复杂了、具体了、微妙了。

人有了丰富、微妙的感情，艺术就成了感情表达的重要形式。

孩子的“艺术”，天真、质朴，简化了复杂的感情、复杂的世界，用单纯的真情，随意指点江山。可乐、可爱。

成年，知识、阅历和环境，使人节制了情感，多了理性。理性，为人做出件件面具。面具，封闭了真情实感。戴面具的人，甘苦自知。搞艺术的人，丢掉面具，才能拥抱生活。

人生可贵，莫过一个“情”字。无情，哪有意。

一个艺术家的“自白书”——作品，应是艺术家的赤心、情感和血的结晶体。这血红的晶体，才能征服人的心，逼硬汉子流下泪。

时代驱使着近代的造型艺术家，不约而同地把眼睛盯向原始的、民间的，甚至儿童的艺术。研究其产生永恒魅力的内在原因，是意在寻求更淋漓表达感情的新形式。

原始艺术，东方和西方并无差异。在两千多年的发展过程中，西方人重理性，产生了写实、具象，直至近代才从写实中挣脱出来，注重“情”的表达。东方艺术，始终强调“情”和“意”，是在这条主线下不断充实发展起来的。“意”本身就是抽象的。

西方近代抽象绘画的出现，对现代艺术产生了巨大影响。电影艺术是综合性艺术，它的表现力最强。可现在有不少影片，不再一切为故事、为情节，而强调画面本身的美和力。小说注重意识，诗求蒙眬，美术求单纯，音乐强调节奏。电影、文学、绘画共同的一点是向音乐靠拢。节奏、力度、韵律，本来是音乐专业术语，现在变成了艺术的通用语。为什么？因为在艺术中音乐最抽象。现代美学家认为：抽象能加大美的容量、加深内涵。从具象到抽象变化越大，美的容量越大。

抽象这个词是外来的。但我国汉代画像石、陶俑、壁画、霍去病墓前的石塑，跟现代艺术有异曲同工之妙。现代人对原始艺术、儿童画产生了浓厚的兴趣，并不是单纯的返祖现象，而是由聪明到糊涂的又一次认

识上的飞跃。原始人和儿童没有被高深的绘画理论和严格的造型观念所束缚，不靠理性而是靠感情绘画，表达人对客观世界的直观认识，写人的愿望和追求。那种天真、幼稚、单纯的情趣，是人的天性在绘画中的自然流露，一句话就是：人对客观世界感情的记录。学原始艺术和儿童画，只能学先人和儿童的质朴和天真，用人本能中的善良和纯净的心来表现神秘的世界。失去这一点，剩下的只是形式上的造作。一个外国人说，中国画是儿童的眼睛、老人的手，并不是全无道理。

中国水墨画是世界艺术中的瑰宝，历时千年起伏跌宕，但始终在发展。“情”和“神”是中国画的最高境界。写意是中国绘画理论中的精髓。写其意，“以形写神”，“以神写形”，“物我两忘”，只要了解它的内涵，就会肯定地说，它是优秀的，是现代的。“写意”二字能包含众多的现代艺术流派。这点有些不可思议，但无可辩驳。

近代，一些西方艺术大师对东方艺术理论产生浓厚兴趣，是必然的。“物我两忘”是艺术创作的最高境界，只有“以情写神”才能获得。“以形写神”或“以神写形”都未能挣脱“形”的束缚，难以达到“物我两忘”的境界，只有把“形”当成倾诉感情的工具才能获得。形，融于心；形，融于情。得其意，忘其形。情，是创作的开始和创作过程的主宰。“以情写神”，形为情服务，得其意，写其神，形为画面服务。这需要确立新的造型观念，用新的观念理解形。神是通过形体现的，这个“形”不再是生活中的原形，而是在深刻理解后的高度概括。只有做到像“庖丁解牛”那样才能呼之欲出，随心所欲。没有这种能力，情再丰富，难得其意、写其神。

现代艺术，不应只是再现生活、再现自然的工具。它应是强化感情和个性，把绘画当成艺术家在特定的环境和时间宣泄感情的记录，是此时此地艺术家把文学、美学、史学、哲学，通过工具形象地表现出来的融合体。这样的艺术作品，当时过境迁，连艺术家本人也不可能复制，这才是艺术的个性。个性的核心是情，情是艺术家从客观世界中得到的自身感受。这种感受，像人的指纹一样，从远古到未来，绝不会重复。真正的艺术家首先应该是思想家、学者。

李白醉酒诗百篇，王羲之醉书《兰亭序》，梁楷的醉画，皆称千古绝唱，似有神助。其实，不可言状的情丝，早在大师胸中凝聚、扭动、翻滚。酒触情，情借酒，情起波，酒助澜，一腔激情非吐不快。这是在半失控的状态下，不能自抑的感情流露，这笔笔字字皆是数年心血，求之不得，来之不易。

“以情写神”，情是画家的心，神是作品的魂。只有赤诚的心，才能触到玄妙的魂。只有“以情写神”，才能“物我两忘”。“以情写神”是水墨画创作的核心，是现代艺术创作的核心。

传统是不能割断的，只能随着民族习惯、生活环境、民族意识的演变而发展。在信息时代，学习和借鉴西方绘画理论和形式是明智的。但，大可不必拜倒在他们足下。艺术只有根植在本民族的土壤中才能发展。

我想，要画水墨画，就要画到家。要有笔、有墨、有韵、有情。

我想，站在宣纸前，越自信越好。要有“老子天下第一”的气概。

我想，站在自己的画面前，越挑剔越好。要认定：路行三人，必有我师。

人与作品的人民性

——神交郑板桥

黄耿卓

人世间，应该有两个郑板桥：一个历史人物郑板桥，一个文学人物郑板桥。

郑板桥没有像忠义双全的武圣关云长般的显赫，也没有像正气一身的包拯般万世仰之。

连年战乱，君、臣、民都希望有一个定国安邦的忠义将。官场黑暗，草民、百姓定乞求一个扬善除恶的正义神。关云长、包拯自然而然地都从历史人物变成了文学人物，又都成了神。

千年沧桑，人眼是尺，人心是秤。中国百姓是受一升、还一斗，穷得只剩下一张嘴，也不忘传别人的好话。传来传去，历史人物身上多了百姓的理想和希望；传来传去，人成了神。

大画家吴道子、张择端、石涛、八大只活在美术圈子里，而郑板桥却活在百姓的故事里。

郑板桥，一个只做过几年穷县令，只会写几句“歪诗”、写几笔墨竹的“落难”文人，从历史人物，变成了一个家喻户晓的文学人物，世代相传。

历代，中国县令万千，几人能“衙斋卧听萧萧竹，疑是民间疾苦声”。这样的县令挣不了十万雪花银。

跟百姓贴心的，百姓就会永远放在心上。

人之初，性本善。善是人的一个本性。悲在，人性中的善，常被人性中的恶，一次又一次地鞭挞。多少利用人性之善、嘲弄人性之善的县令，数着一个又一个的十万雪花银，戴着“青天大老爷”的顶子，步步高升。

不知从什么时候，善良人的老实，变成了无能的同义词。新词典中说老实属不够聪明，这不公平。难道世道变了，真的到了连老实都要受指责的时候了。不老实的人，聪明何用？

做人既要聪明，又要老实、忠厚、善良，这是人性中的大美。美不是狡黠的小聪明。聪明，只能做成小事，成大器者只能靠忠厚、善良立足并站稳。

老实、忠厚、善良是一个整体，是一种美，是一种文化传统。

文人的美是真诚和善良。真诚、善良的文人才能和百姓心贴心，才能心里装着民心、民意、民情，身上才会有一腔火热的情、滚烫的血。其作品里自然会有百姓的思绪、心声，会有逼硬汉子落泪的情，会有使弱者挺起腰杆的力；其作品才会像大漠的泉、春天的雨、旱天的雷、秋天沉甸甸的谷穗、冬天洁白的雪花。

作品里这种浓郁的情，是凝聚、翻滚的民族魂。

文人都有一腔血，但不会个个都是滚烫的。

文人都有一腔情，但不会个个都是真诚的。

郑板桥能深入百姓心中，绝不单是他的画，而是郑板桥这个同百姓心贴心、视百姓为衣食父母的人。没有郑板桥这样一个人，就没有那人人喜欢的挺拔瘦竹。

我想，在百姓眼里，定会有一百样的郑板桥。每个郑板桥身上，都有着百姓的希望、百姓的智慧、百姓的身影，个个郑板桥都活在百姓心里。

我心里也有一个郑板桥：

个儿不高，手指细长，冬穿一身青，夏穿一身白。脑后拖着一条小细辫，走路四平八稳，却步步有声。郑板桥定有一双藏在眼窝里的小眼睛，平时，常常眯成一条缝，睁开时，目光如剑，炯炯有神。鼻子骨多肉少，唇薄、齿白，高颧骨，下巴细长，胡子稀而少，是属于老天不肯多给一两肉、多给一根须的人。

人说，脸上没肉，心眼八斗。郑板桥是脸上写春秋、慎用心计的人。他善恶分明，但不火冒三丈。他机敏、善辩，但不伶牙俐齿。他善待八方，得理让人。

郑板桥太明白，人是怎么回事，太明白官场的玄机，太明白名利之累。他的名言“难得糊涂”“吃亏是福”，应是人临终的人生体验。而郑板桥早年悟得，并告世人，实属细读“天书”后的大彻大悟。

郑板桥那双眨动的小眼睛里，究竟藏着多少智慧？此时我虽人在扬州，恨千秋异代不同时，无缘畅怀、痛饮，只能手扶古墙，孤影望月。痴想手提陈酒一壶，手捧油炸花生米一包，钻入时间隧道，举手叩门，夜访郑板桥一聚，谈水墨丹青，谈人世沧桑，定是快活无比。可惜，只怨爱因斯坦空话一席，惹多少人不得安宁。

无奈，只能踏幽长古巷，摸千年银杏，闭目与郑板桥神往——

问：郑板桥先生，扬州八怪，先生为首，可为扬州形象大使。未得扬州俸银，心可平静？

答：有扬州，才有扬州八怪，谢扬州之情不绝。

问：扬州为府千年有余，知府无数，留名几何？史可法永垂青史，悲在毁了千年古城换得美名。扬州八怪，一群布衣何以名扬天下？

答：布衣，养平民之性、平民之情，通平民之心。水墨丹青直通民间烟火，与民同乐、同悲，故人皆喜之。眯目权贵与皇门之犬，何人为上？

问：扬州八怪，怪在何处？

答：称扬州八怪者，实为少见多怪。画无定法，学者当自树其帜，标新立异，以叙情达意为上。人喝陈年老酒，不习陈年老法。新法靠养眼、养手、养心、养情而得。一个“情”字，百艺之本，千年不变。情，则是布衣情、平民情。粗茶淡饭，喜怒哀乐融于其中，自生万法。为画，传情为上。情即人，画即人。

问：板桥即竹？

答：吾喜竹，愿为竹，竹即人。腰，正直不弯，我画翠竹。为人艰辛，我画风竹。肉食者腰粗肠肥，我喜瘦竹。我仍乃郑板桥。

问：文人鄙商。先生却布告示人——小幅二两、中幅四两、大幅六两，不怕后人传言板桥刻薄、穷酸？

答：差矣。商，等价交换，公平交易。数商阴险狡诈，强奸公平，落得奸商恶名。文人鄙奸商。吾，客居扬州，携妻带子，以画糊口，苦渡生计。数年寒窗，秃笔成堆，寥寥数笔，非举手之劳。豪商、官吏家藏万金，甘当画虱，厚脸相缠，何以相对？

坦荡、痛快，取之有道。再问：板桥先生，既文人鄙奸商，没有盐商，八怪在扬州何以生存？难道，非扬州盐商，养了扬州八怪？

答：你提了一个毫无道理的问题。坐等衣食为养。扬州众友，熬寒灯、挥酷暑，吞吐文字，指点笔墨。件件丹青，滴汗啼血，谈何容易。盐商则无利不为，索取水墨丹青，所得酬银，不及数年心血一滴，非公平交易。众友实属无奈为之。水墨丹青染了盐商书卷之气，又使盐商以银换金。说盐商养了众友，倒不如说，盐商从众友身上，诈取巨额钱财为好。信否？后，天可作证。

扬州盐商群杂，确有书香门第，儒雅之商，真心相求，爱不释手，乃为众友之友，兄弟常以丹青相赠。惜，此兄少矣。

问：众画派像几锅出笼的窝头，同笼、同面、同火、同味，只大小、薄厚之别，其貌如同兄弟姐妹，可为同宗、同族。扬州八怪个性鲜明，面貌迥异，令人赞叹。何故？

答：画派常以区域而定。因同地同景、同风同俗、同师同友，耳熏目染，相互融合，其后果自知。扬州众友，来自四面八方，中年相聚，少师承关系，情投意合，互助而不互学。拒相互渗透，取长补短。深明手眼归己，不可借用之理。深知画为心画，知己心性，并非易事。物之心象，因人而异，少有类同。身世、学养、性格融为心性。心性靠自悟、自知、自养。不知心性，手、眼为他人所用一生，岂不悲哉。心性养熟，方转为画之个性。画之个性难开子店、分店。个性不会成派、成流，不能转让、借用。画之个性非画之风格、面貌。画之个性，应为画之内在精神、性格和味道。明此理，便不树下为树，不见天日。树树相近、相连，则见森不见树。扬州众友皆愿做山顶一树，随风招摇，独领风骚，各开标新立异之红、黄、蓝、绿二月花。

问：你道“吃亏是福”“难得糊涂”，你信否？

答：亏，少矣，非名即利。世人皆为名利所累。幸者名利双全，日日怕破财丢官。听风声、观天象，担惊受怕，坐卧不宁。巨额财产，难养孝子，旺族衰败，柱倒梁落，哭天唤地，血泪难注。是亏是福？

吃恶人亏，沾朋友光，如日月轮回，人生常事。恶人，大地方多，小地方少，处处皆有。恶人如癞皮狗，丛中豺狼，遭其暗算，无理可讲。如争，面红耳赤，劳心伤神，往难以胜出。伤之元气，卧床不起，则因小失大。只能闭目捻须，吃堑长智。如能遇三避二，也算老道有余。失之其一，算是票银，观小丑跳梁，也算一乐事。风雨强身，磨难长志。是亏是福？

再难得糊涂。我想，真糊涂即傻，我乃要难得装糊涂。一个装字，一肚苦水。装糊涂可为第三十七计。草民无回天之能，无一言九鼎之力。求理，求清楚好，能否？世态炎凉，鬼魅横行，无力抗争时只能沉默，沉默为金。

问：有时，板桥先生并不沉默、装糊涂？

答：观弱肉强食，忍胸中怒火。三忍不过，便会握拳响骨，不便敲盆喊街，只能眉头一皱，思法寻计，扶弱制强，求片刻心平。

问：凭先生的聪明才智，由县到府不为难事，何以落难？

答：郑板桥乃是眼尖、嘴快、不弯腰之人。官场狰狞、黑暗，敲骨吸髓之人，青云直上。跟他们在一起，脏我耳目。离开官场，一身轻松。

问：你何不随波逐流，水清洗面，水浊洗足？

答：一池污水，黑鱼角斗，浊浪涟涟。七品县令，儿子的儿子，无处栖身。掏心喂狗，敛民血泪，弯眉折腰，笑呈“爹娘”之事，抽背难为。

问：扬州几任太守，容得丹青“怪”徒，方可立足。扬州八怪才得以生存、发展，何为一池污水？

答：一块臭肉，满锅皆污。况，何止一块。如府、县个个皆为饮血之犬，大清何得百年？文人之身，清廉之士，挥挡于蝇蛆之中，苦不堪言。众友舞笔弄墨，非揭竿草莽，何以断其烟火？凤为梧桐而落，不得栖身而飞。对否？

问：板桥先生，有一事，后生深感惋惜。八怪前有石涛、八大，后有吴昌硕、齐白石。前后四人皆为大师，八怪夹在两个高峰之间，未能再树高峰。按理只有超越前人，才可在美术史上留下一笔。八怪尽管辉煌，但并未超越石涛、八大，而美术史不得不大篇幅介绍八怪，为史中奇事。扬州八怪虽未出大师，知名度却高于石涛、八大和吴昌硕，板桥先生可与齐白石先生齐名，皆为清及现代画家之榜首。一个平民画家，一个农民画家，名盖众大师，又算一件奇事。二位先生作品中的平民意识，为百姓所喜爱，任何“炒作”都望

尘莫及。作品的人民性是中国画的生命线，那些有望成为大师的“玩画”者当拍额自省。惜，板桥只多画兰、竹，而齐白石人物、山水、花鸟、草虫皆精。齐白石先生被公认为大师，板桥先生却不能。试问板桥先生，服气否？

答：后者板桥不知。石涛、八大乃众友之师，八怪远所不及。石涛、八大视画为生命。众友视画为生存之道。苦于生计，迎合市场，个性难充分张扬，终未成大气。

问：八怪不随波逐流，另开新风，世人瞩目，成就非凡，先生足可自慰。我想，八怪未能再创高峰，是否被盐商所误？

答：原因很多。迎合市场当首。八怪多是奔扬州市市场繁荣而来，有人买画，才得以生存。盐商多低俗，无奈。实乃成也萧何，败也萧何。望后生者不可被市场所累，毁了才华。八怪是“前车覆、后车诫”。切记。

问：可问先生，后人将怎样品评扬州八怪？

答：屈原爱其国，李白爱其山河，杜甫爱其民，均流芳百世。纵观千年画坛，扬州众友，养平民心性，心画一体，独树一帜。后，国人、东洋、西洋将万目仰之、赞叹。

问：板桥先生，晚辈钦佩先生卓见远识。扬州八怪，指纸为金，大作已为世界文化之瑰宝。近将在扬州隆重召开“扬州八怪艺术国际研讨会”，得此消息，先生兴否？

答：谢晚辈转告。郑板桥及众友，不枉活一世也。快哉……

先生一声长啸，回荡于耳，热血滚涌壮胆。问：后生们何能得此快活一吼？

答：丹青之路，乃寂寞之道。万不可追风逐浪，结队赶潮。不做林中之木，不在树下为树。眼中无人，心中无己为病。超越古人一点，方得一席之地。练手易，养心难。画者只言画，学问不到。功夫在风骚之采，唐诗、宋词之意，在官场风云、市井人情之中。以民为本，治艺之根。“仁者，爱人”，乃民族古训，千古之理。民情、民心、民意，融入心中，显于画上，方论高低。欺凌弱者，兽也。搀弱一步，方验心性，后生切记。

后生牢记。再问：先生何以致善、致洁，一身铁骨？

答：吾自幼家贫，父严，母慈。乡邻和睦，熟读圣贤，冷眼虎狼税吏……

一阵秋风，黑云遮月，落下几滴冷雨，砸在脸上，猛醒。谈兴正浓，板桥踪影全无。无奈。

从古至今，各色各样的人跃于眼前：

有人，种了一辈子庄稼，却不知道要施肥。

有人，日日望着天空，希望能掉下馅儿饼。

有人，把自己说成观世音，却斜眼盯着别人的钱袋。

有人，看见别人的孩子站在井台上，却没事偷着乐。

有人，家存百担粮，却盼望年年闹灾荒。

有人，把刀顶在别人脖子上，逼人说谢谢。

有人装阔，有人哭穷。有人恨不得天地像磨盘一样相拍，磨眼里只留下他自己。

这样的人，进不了百姓的天堂，混进去的，总有一天会摔下来。

还有一种人，心紧贴着百姓：青黄不接，想着邻居的锅中米；雨天，惦着朋友的灶下柴；三九怕路人衣单；麦黄怕阴雨连连……

爱人的，才会被人爱，这是天道。

郑板桥甘做布衣百姓，身上一腔平民血，流淌出来的定是平民情。跟百姓心贴心的艺术家，才会活在百姓心里。

郑板桥是我心中的神。

评 论

黄耿卓是中国乡土现实主义大写意人物画的推动者和重要的代表人物。在艺术上，他一直实践着“以情写神”的艺术思想，作品折射出鲜活的生活气息和当代人的内在精神。

——中国画廊联盟研究报告

耿卓的水墨悟性非常好，有这种水墨感觉的人是不太多的。

——卢沉

黄耿卓的太行山人肖像作品系列，画得生动而深刻，一个个太行山人的肖像，像一块块风吹霜打、日晒雨淋的岩石，刚毅、朴厚。斑斑裂痕显示出太行山人艰辛的沧桑岁月，表现出山里人的勤劳、善良，与天地抗争，不言累、不诉苦的顽强奋斗精神。

——张士增

从耿卓的作品中，我们可以看出一种责任，反映时代节律和脉搏跳动。反映普通人的生存状态和心态是艺术家所追求的目标。只有深刻反映画家所处时代精神的作品，才有可能成为美术史上的力作。

——西沐

从生活中提炼那些最深刻、最生动、最真实、最美好的东西，然后把它变成一张完整的作品。生活感动不了自己的东西，当然也就很难感动别人。黄耿卓是一位只画来源于生活又能够感动自己的作品的人。

——中国画廊联盟研究报告

耿卓的肖像画的追求，不同于刘文西或周思聪，或者王子武。如果说刘文西对真、善、美的追求大体上是善——美——真，对黄胄来说，则是由美进入真与善，那么，耿卓恰好追求着真——美——善的路子，总体追求当中的这点差异，我认为无损大方向的一致性，正好是形成了各自的风格特点。

——沈鹏

耿卓的画是他跟太行山人融在一起的心声。

——靳宝栓

看耿卓的画，就知耿卓的人，像一个知识分子在亲吻家乡的土地，因为他爱得太深。

——刘曦林