

中国近现代名家画集

邵 声 朗

人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国近现代名家画集. 邵声朗 / 邵声朗绘. — 北京:
人民美术出版社, 2015.8
ISBN 978-7-102-07284-5

I. ①中… II. ①邵… III. ①绘画-作品综合集-中
国-近现代②中国画-作品集-中国-现代 IV.
①J221②J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第194742号

中国近现代名家画集

邵声朗

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>

责任编辑 刘继明 刘 畅

责任校对 马晓婷

作品摄影 邵小孟

责任印制 文燕军

制版印刷 北京图文天地制版印刷有限公司

经 销 新华书店总店北京发行所

2015年11月 第1版 第1次印刷

开本: 787毫米×1092毫米 1/8 印张: 27

印数: 0001-1300册

ISBN 978-7-102-07284-5

定价: 380.00元

版权所有 侵权必究



邵声朗

(1931—2014)

目 录

进入化境的艺术创造

——读邵声朗的山水画	邵大箴	1
山水单元写生 1959年 45cm × 35cm		5
丰沙线写生之一 1959年 45cm × 35cm		6
丰沙线写生之二 1959年 46cm × 35cm		7
写 生 1960年 46cm × 62cm		8
林中空地 1962年 41cm × 48cm		9
山区秋色 1975年 81cm × 70cm		10
山区新貌 1976年 68cm × 68cm		11
林 海 1978年 82cm × 68cm		12
暮 色 图 1979年 68cm × 68cm		13
深山新曲 1979年 68cm × 68cm		14
雷 电 颂 1980年 90cm × 97cm		15
日照石林间 1980年 68cm × 68cm		16
西陵烟雨 1980年 74cm × 68cm		17
雨后山更娇 1980年 102cm × 68cm		18
山 苍 苍 1980年 54cm × 69cm		19
岩 峽 1981年 68cm × 68cm		20
玉 树 1981年 68cm × 68cm		21
青岩神思 1981年 68cm × 68cm		22
沁绿滴翠忆清江 1984年 68cm × 68cm		23
暮 韵 图 1984年 84cm × 68cm		24
霜 林 艳 1984年 180cm × 97cm		25
夜 泊 1985年 68cm × 68cm		26
山回路转 1985年 88cm × 68cm		27
丹碧流霞山静若思 1987年 98cm × 68cm		28
幽谷路回 1987年 68cm × 68cm		29

山 居 图 1987年 68cm × 68cm	30
沁绿滴翠江汉春 1987年 68cm × 68cm	31
碧 山 下 1987年 68cm × 68cm	32
翠谷人家 1988年 68cm × 68cm	33
水色山光翡翠中 1988年 100cm × 68cm	34
山 居 图 1988年 68cm × 68cm	35
登 高 图 1988年 100cm × 68cm	36
秋山明净图 1988年 68cm × 68cm	37
云深不知处 1988年 68cm × 68cm	38
暮 韵 图 1989年 68cm × 68cm	39
静 界 1989年 68cm × 68cm	40
苍山乐章 1989年 68cm × 68cm	41
春雾鸟啼山 1989年 63cm × 68cm	42
翠谷人家 1989年 68cm × 68cm	43
锦 绣 谷 1989年 68cm × 68cm	44
山里人家 1989年 68cm × 68cm	45
云横苍岭 1990年 68cm × 46cm	46
云涌天门 1990年 68cm × 68cm	47
四更山吐月 1990年 95cm × 68cm	48
子规声里雨如烟 1990年 68cm × 68cm	49
幽谷鸣泉图 1990年 136cm × 68cm	50
江 汉 春 1990年 68cm × 68cm	51
翠谷人家 1990年 68cm × 68cm	52
雨余山更佳 1990年 68cm × 68cm	53
春雾鸟啼山 1990年 68cm × 68cm	54
玉屏山居图 1990年 68cm × 68cm	55
细雨润峡江 1990年 68cm × 68cm	56
幽谷鸣泉图 1990年 136cm × 68cm	57

赏秋图	1990年	68cm × 68cm	58
山坡地	1990年	136cm × 68cm	59
回看巴路在云间	1990年	68cm × 68cm	60
石骨丹心图	1991年	136cm × 68cm	61
熏风	1991年	68cm × 68cm	62
西陵风帆图	1991年	68cm × 68cm	63
夕归图	1991年	68cm × 68cm	64
山雨欲来	1991年	68cm × 68cm	65
沁绿滴翠图	1991年	136cm × 68cm	66
背山图	1991年	68cm × 68cm	67
石谷叠翠图	1992年	136cm × 68cm	68
石谷清秋图	1992年	136cm × 68cm	69
石谷人家	1992年	68cm × 68cm	70
造化钟神秀	1992年	100cm × 68cm	71
西陵清秋图	1992年	136cm × 68cm	72
神秀图	1992年	100cm × 88cm	73
头上山洩云	1993年	68cm × 68cm	74
碧玉田	1993年	68cm × 68cm	75
飞彩	1993年	68cm × 68cm	76
一片秋光清似水	1993年	68cm × 68cm	77
楚山苍翠图	1994年	68cm × 68cm	78
危峰独耸石壁高	1994年	68cm × 68cm	79
无题	1994年	68cm × 68cm	80
峡江轻舟图	1995年	103cm × 68cm	81
山韵图	1996年	136cm × 68cm	82
铜墙铁壁	1996年	136cm × 68cm	83
清秋	1996年	136cm × 68cm	84
斜阳雨外山	1996年	136cm × 68cm	85
古镇早市	1996年	68cm × 136cm	86
锦屏人家	1996年	68cm × 68cm	88
层林尽染	1997年	136cm × 68cm	89
残云收夏雨	1997年	68cm × 136cm	90
高山集市	1997年	136cm × 68cm	92

江南雨	1997年	68cm × 68cm	93
晴岚	1997年	68cm × 68cm	94
春雾鸟啼山	1997年	68cm × 68cm	95
峡出朝云下 江回暮雨西	1997年	178cm × 96cm × 3	96
峡江古镇	1997年	68cm × 68cm	98
柴埠溪印象	1997年	136cm × 68cm	99
放木图	1997年	68cm × 68cm	100
山村四月	1999年	136cm × 68cm	101
大江天际流	1999年	136cm × 68cm	102
幽谷清泉	1999年	68cm × 68cm	103
沁绿滴翠图	1999年	68cm × 68cm	104
峡江风帆图	1999年	68cm × 46cm	105
山从人面起	1999年	68cm × 46cm	106
观瀑图	1999年	68cm × 45cm	107
雨后山更娇	2000年	68cm × 68cm	108
秋山红叶图	2000年	68cm × 68cm	109
湖光山色图	2000年	68cm × 136cm	110
翠屏人家	2000年	68cm × 68cm	112
鄂西山村图	2000年	68cm × 68cm	113
西陵清秋图	2000年	68cm × 136cm	114
银河落九天	2000年	96cm × 178cm	116
山林醉	2000年	68cm × 68cm	118
绿树绕村含细雨	2000年	136cm × 68cm	119
春雾鸟啼山	2000年	68cm × 68cm	120
峡江轻舟图	2001年	95cm × 89cm	121
山光物态弄春晖	2001年	68cm × 136cm	122
满目青山夕照明	2001年	68cm × 136cm	124
扬帆驭风过峡江	2001年	90cm × 97cm	126
峻岭青松图	2001年	136cm × 68cm	127
夕照山披霞	2001年	136cm × 68cm	128
高山晨市	2001年	68cm × 68cm	129
霜叶红于二月花	2001年	95cm × 179cm	130
高秋图	2002年	68cm × 68cm	131

石谷清秋图	2002年	136cm × 68cm	132
鄂西农舍	2002年	68cm × 68cm	133
铁壁激流图	2002年	136cm × 68cm	134
夕阳山外山	2003年	90cm × 97cm	135
古寺夕晖图	2003年	83cm × 83cm	136
沁绿滴翠图	2003年	68cm × 68cm	137
深山古道图	2003年	97cm × 97cm	138
石壁绕清流图	2003年	136cm × 68cm	139
烟雨江南图	2003年	68cm × 136cm	140
石林叠翠图	2003年	136cm × 68cm	142
青山欲转绿溪回	2003年	136cm × 68cm	143
秋江帆影图	2003年	68cm × 136cm	144
远山如画雨新晴	2003年	68cm × 68cm	146
枕碧餐翠土家寨	2005年	136cm × 68cm	147
奔泉图	2005年	68cm × 68cm	148
山乡四月	2005年	68cm × 68cm	149
清秋	2005年	68cm × 136cm	150
秋山红叶图	2005年	68cm × 68cm	152
碧水青山鄂西村	2006年	68cm × 68cm	153
霜叶红于二月花	2006年	68cm × 136cm	154
霜叶红于二月花	2006年	144cm × 366cm	156
翠屏古塔图	2006年	68cm × 68cm	158
鄂西小镇图	2006年	136cm × 68cm	159
西陵清秋图	2006年	136cm × 68cm	160
人行苍翠中	2007年	68cm × 136cm	161
石谷秋艳图	2008年	136cm × 68cm	162
水从天汉落 山逼画屏新	2008年	136cm × 68cm	163
青山行不尽	2008年	92cm × 69cm	164
鄂西苗寨图	2009年	68cm × 68cm	165
高山古镇图	2009年	178cm × 96cm	166
黄叶村	2009年	68cm × 68cm	167
苍翠图	2009年	68cm × 136cm	168
鄂西民居图	2009年	136cm × 68cm	170

鄂西独家村	2009年	68cm × 68cm	171
秋韵图	2009年	68cm × 68cm	172
山云图	2010年	68cm × 68cm	173
高秋图	2010年	100cm × 68cm	174
气和春浩荡	2010年	136cm × 68cm	175
碧山图	2010年	68cm × 68cm	176
读山图	2010年	68cm × 68cm	177
清江人家图	2011年	136cm × 68cm	178
高山小学图	2011年	136cm × 68cm	179
风骨图	2011年	68cm × 136cm	180
清秋图	2011年	68cm × 68cm	182
夕阳山外山	2011年	124cm × 124cm	183
听泉山居图	2011年	136cm × 68cm	184
山口小店	2011年	136cm × 68cm	185
屹立图	2011年	226cm × 145cm	186
青山行不尽 绿水去何长	2011年	116cm × 100cm	187
意象清江图	2011年	144cm × 366cm	188
大江天际流	2011年	132.4cm × 247.5cm	190
峡江风帆图	2011年	144cm × 366cm	192
秋山碧水图	2011年	68cm × 136cm	194
大江天际流	2012年	145cm × 364cm	196
石桥奔泉图	2013年	136cm × 68cm	197
石谷鸣泉图	2013年	136cm × 68cm	198
霞山秋艳图	2013年	136cm × 68cm	199
石壁翠色图	2013年	136cm × 68cm	200
满目青山夕照明	2013年	124cm × 138cm	201
峡江古镇图	2014年	178cm × 125cm	202
邵声朗常用印章			203
邵声朗艺术年表			204

进入化境的艺术创造

——读邵声朗的山水画

邵大箴

邵声朗先生是一位诚实、勤勉、智慧的画家和美术教育家，他尽其一生精力，献身艺术，探索中国画奥秘，创作颇丰，成就斐然。他自幼爱好美术，从一名业余美术工作者锻炼成一位报刊的美术编辑，又于1956年，考入中央美术学院中国画系，受到叶浅予、蒋兆和、李可染、李苦禅等绘画名师的教诲，遵循“外师造化，中得心源”古训，不断磨炼自己的绘画“内功”和“外功”。所谓内功，即人文修养，读书、练字、陶冶情操和体悟艺术原理；所谓外功，则是熟练绘画技法、形式技巧。在他学习和踏入工作岗位到湖北美术学院工作期间，我国的艺术还没有摆脱过分政治化的倾向，也面临艺术普及大众的任务。邵声朗以一颗赤诚的心投入大众美术创作，连环画、年画、宣传画和一些风俗、情节性的中国画创作，受到业界和观众好评。像当时许多同行一样，他在普及美术工作中从现实生活中获得滋养，用今天的话来说“接了地气”，熟悉了普通人民的审美趣味，巩固和提高了绘画造型能力。在此基础上，他根据自己的艺术志向和爱好，也随着时代前进的步伐和大众新的审美需求，专攻山水画，“希望能在这个空间比较大的画科中，在传统和现代派的夹缝中，不迷信，不排斥，纵横中外，吐纳古今，立足中华，面向生活，贡献自己微薄的力量”。事实证明，他尽心尽力了，在描绘祖国大山大水中，发挥了自己的聪明才智，为中国现代山水画的创新拓展做出了杰出的贡献。

由于有全面的绘画造型基础，邵声朗不同于从纯粹文人画传统中走出来的画家，他的早期作品兼有西画的块面结构造型和传统绘画的笔墨技巧。简单地说，他走的是李可染所提倡的“中西合璧”的创作道路。他的这一选择，一方面与他在学院中受到的教育有关，另一方面也是他在熟悉了中国近现代绘画史之后的自觉追求。他尊重和热爱文人画传统，并孜孜不倦地从中吸收营养。同时他意识到，清代中期之后文人画过分注重仿效古人笔墨，忽视从大自然中获取创作资源和忽视写生，缺乏创新追求，缺乏新意。不过，在践行自己审美理想的过程中，他并不是一帆风顺的。20世纪80年代中期兴起的“'85美术新潮”及其对传统形态中国画的冲击，大有全盘否定民族传统绘画之势，这不可能不对他产生影响。但是经过冷静观察和认真思考，他终于以智者和勇者的姿态对待新潮美术的挑战。他不赞同弄潮儿们的激进思想，却也从他们的某些主张中

得到一些启发。假如说,“85 美术新潮”前,他心目中的中西融合或中西合璧主张主要是吸收西方写实绘画的写生观念和借鉴其造型、色彩,那么青年人大胆引进西方现代艺术的尝试,驱使他产生新的念头:何尝不可借鉴现代派绘画的一些经验,用来强化传统山水画语言的表现力?前面我们引用他说的“在传统和现代派的夹缝中,不迷信,不排斥,纵横中外,吐纳古今,立足中华,面向生活……”一段话,就是他在这个文化大背景下确定的策略。他的这种积极的“中庸”态度,决定了他尔后接续传统、努力创新的艺术路程。接续传统,就是承继传统山水的人文思想和技巧,传达客观自然的力和美,表现人与自然的和谐和天人合一的精神;努力创新,就是不走前人和他人的道路,不嚼别人的馍,用自己已经掌握的和尝试新的、探索性技巧写自己对自然山水的亲切感受。

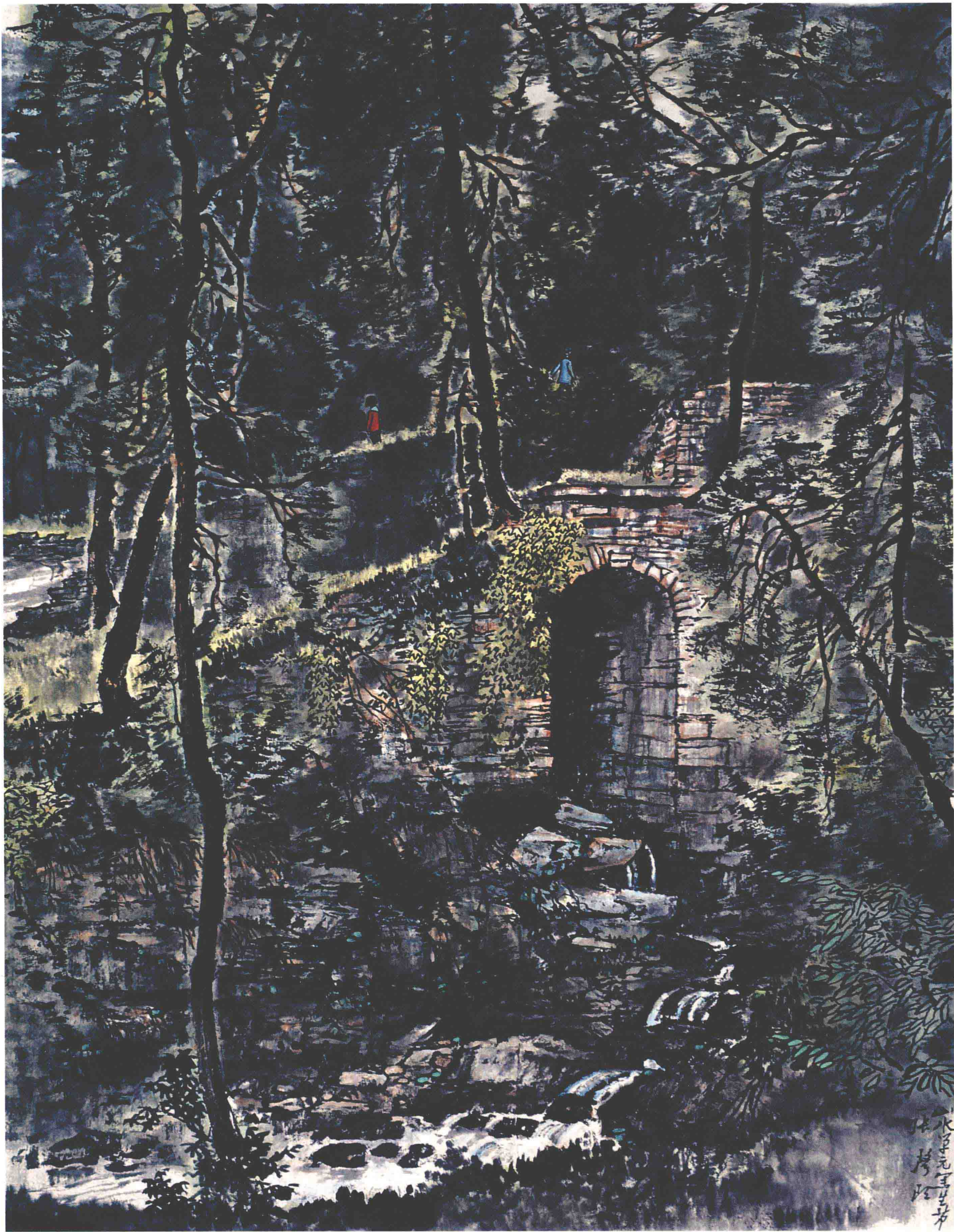
说到山水画的绘画语言,最重要的是笔墨。在笔墨问题上,邵声朗既尊重前人的经验积累和形成的规矩、法则,又不盲目迷信古人。从他 70 年代末期到 80 年代中期创作的山水画看,他花了很大精力体悟传统笔墨之奥妙,同时探索如何把西画块面造型融合在笔墨语言之中。他学习和研究了李可染的写生法和笔法墨法,可是没有模仿老师的章法和图式,而用老师提倡的“可贵者胆,所要者魂”激励自己。他以三峡和鄂西作为写生和创作基地,以家乡江汉平原的自然景色为自己的艺术资源储备,创作了不少有气势、有情趣的山水画,如《鄂西秋艳》(1978 年)、《霜林艳》、《暮韵图》(均为 1984 年作)、《苍翠图》(1985 年)等。他说自己的山水画是“开门见山,山有丘壑”。开门见山,山在眼前,有崇高、雄伟、险峻之势;山有丘壑,是说呈现山石组合构成的丰富造型和微妙的肌理变化。这是他对古人所说画“远瞻取其势,近观取其质”思想的体会。运用笔墨与色彩混合、交融,写客观之山水,更写他胸中丘壑,寄托对祖国山河之深情,表达自己的审美思想,是邵声朗一生孜孜以求的。数十年来目标如一,只是手法不断有新的探索、新的变化和新的拓展。他时而用浓墨重彩,如《人行苍翠中》、《暮色图》(1997 年)等,时而淡墨轻彩,如《山村四月》(1999 年)、《春雾鸟啼山》(1997 年)等。在多数情况下,两者兼用,各有侧重。在构图上,邵声朗善于从平凡的山水中提炼奇境、险境,《水从天上来》(2008 年)中瀑布之描写,《残云收夏雨》(1997 年)之非同一般的图景,都看出作者构思的别出心裁和匠心独运。在处理墨与鲜丽色彩结合上和借鉴西画构成法上,邵声朗有特别的追求,他走在同时代山水画家的前面,探索绘画语言的现代感。形式语言简练、单纯中见丰富和含蓄,意象造境又有抽象意味,具有前卫性而又不失民族传统绘画的写意特色。邵声朗敢于用浓重艳丽色彩,与墨或形成协调、和谐,或造成反差、对比……在他笔下,各种处理方法都有充足的理由,似是天然造成,又是他的主观创造,是来自客观自然的启示和他心灵梦幻的结合,是他的胸怀、人格、视野、学养之自然流露。这是邵声朗的大手笔,显示出他大艺术家的气度,是他山水画艺术已入化境的标志。

进入 21 世纪,处于晚年的邵声朗老而弥坚,绘画手法更为随意、自由而又不逾矩。读他的《山光物态弄春晖》、《霜叶红于二月花》(2001 年)、《铁壁激流》(2002 年)、《青山行不尽》(2009 年),我们不能不为他在艺术探索上永不止步的勇气所敬佩,也更深刻地感受到他是一位全身心献身绘画事业、有高度社会责任感和崇高理想的艺术家。

邵声朗的绘画创造和美术教育业绩不仅对湖北的中国画艺术产生很大影响,也在全国享有声誉。他的作品多次获全国性美术展览奖励,曾在北京举办过两次山水画展,得到包括他的老师和同学在内的首都美术界的高度评价,笔者也从中获得教益。

相信邵声朗先生山水艺术的探索历程和成果,将在现代中国绘画史册上留下应有的记载!

图 版



山水单元写生 1959年 45cm × 35cm



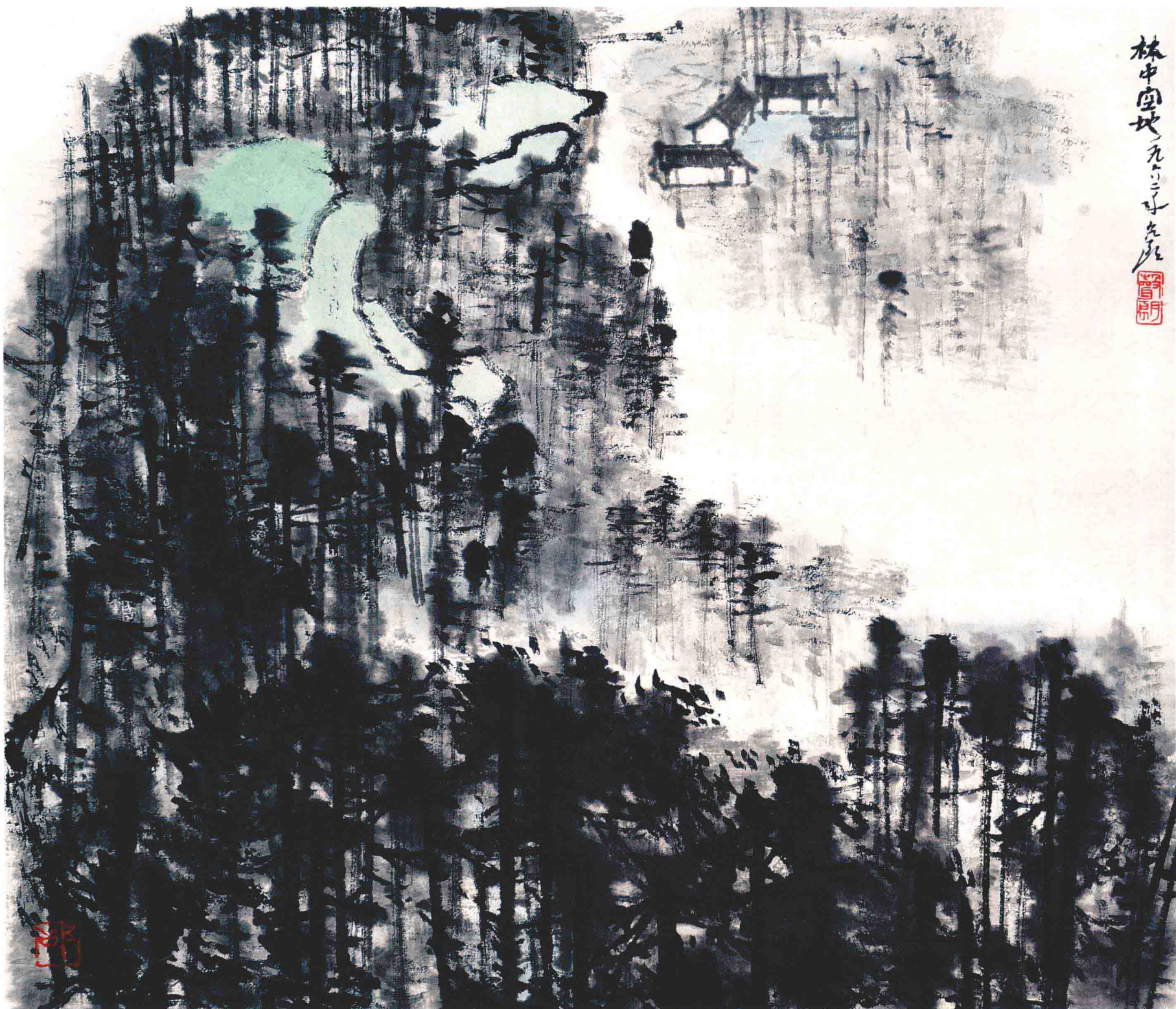
丰沙线写生之一 1959年 45cm × 35cm



丰沙线写生之二 1959年 46cm × 35cm

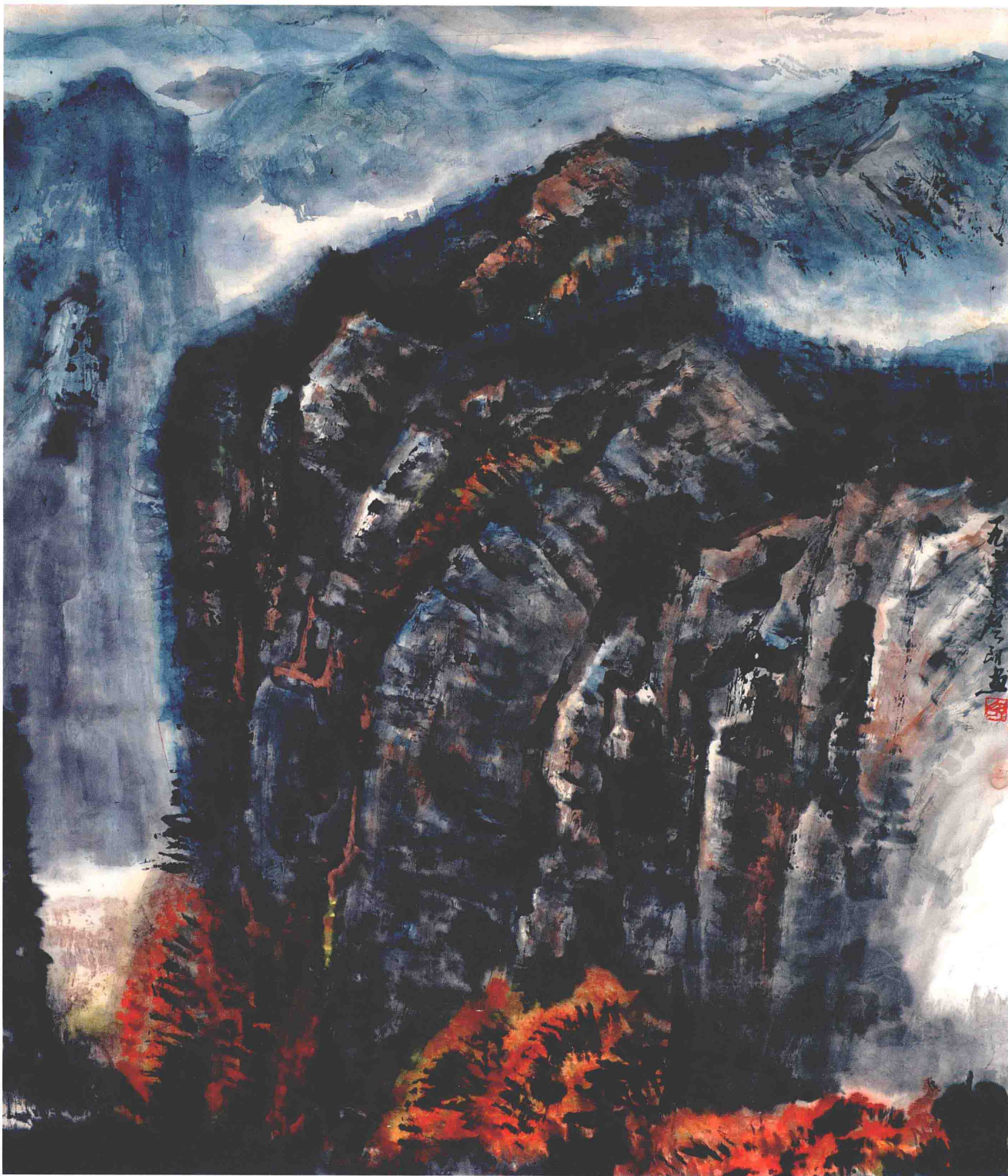


写 生 1960年 46cm × 62cm



林中空地
一九六二年
李可染

林中空地 1962年 41cm × 48cm



山区秋色 1975年 81cm × 70cm