

欧阳筠材书画集

崇文出版社

欧阳笃材中国画集

荣宝斋出版社
北 京

图书在版编目（C I P）数据

欧阳笃材中国画作品集 / 欧阳笃绘. — 北京 : 荣
宝斋出版社, 2011.11
ISBN 978-7-5003-1428-8

I. ①欧… II. ①欧… III. ①中国画—作品集—中国
—现代 IV. ①J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第181934号

责任编辑: 孙志华
审 读: 江金照
责任印制: 孙 行
毕景滨

OUYANG DUCAI ZHONGGUOHUA JI

欧阳笃材中国画集

出版发行: 荣宝斋出版社
地 址: 北京市西城区琉璃厂西街19号
邮政编码: 100052
制 版: 北京三益印刷有限公司
印 刷: 北京燕泰美术制版印刷有限公司
开 本: 787毫米×1092毫米 1/8
印 张: 8
版 次: 2011年11月第1版
印 次: 2011年11月第1次印刷
印 数: 0001-2000
定 价: 158.00元

欧阳笃材，1920年出生于湖南省宁乡县涌泉山。早年毕业于华中艺专和南京美专，受业于高希舜、王遐举、陈国钊等画家。1949年二月参加党的地下工作及湘中游击队第三支队。解放后奉命创建宁乡文化馆并任负责人。

其绘画作品涉猎广泛，花鸟、山水、人物、走兽，无一不精。其书法造诣尤深，独树一帜。1994年在长沙首次举办个展，轰动三湘；湖南卫视、长沙电视台，多次摄制专题报道。作品《劲松》出售款项全部支援灾区。2008年在北京画院举办“欧阳笃材艺术观摩暨学术研讨会”，刘勃舒、王明明、刘大为皆分别撰文，长篇论述。到会专家、学者一致认为：其画气势磅礴、构图新颖、笔墨奇特、个性鲜明，是“继八大、吴昌硕、齐白石之后的又一新发展”。“中央卫视”和《人民日报》《美术报》重点报道，继而各地媒体、报刊争相转载和发表文章给予高度评价。其年逾九十，仍笔耕不辍。从艺七十余载，佳作数千，曾先后八次出版个人画集。其作品广为各大博物馆、高等院校、各界名士、国际友人珍藏。

2009年，湖南省人民政府授予“湖湘之子”荣誉称号。现为中国美术家协会会员，中国老年书画家协会会员，中国新闻社湖南分社文艺顾问，齐白石纪念馆特聘书画家，国际美术家联合会会员，长沙理工大学、中南大学客座教授，中南林业科技大学教授，宁乡文联顾问。曾任宁乡政协第八、第九届委员。

序

欧阳笃材，号涌泉山人，生于1902年，湖南宁乡县人。幼承家训，四岁跟叔父读书写字，八岁即能为乡邻书写对联。十四岁时，八百少年竞赛颜体名列第一。自幼酷爱绘画，以借叔父所藏《芥子园画传》《朱涤吾画谱》临写为乐事。

1904年考入华中艺专，就读于王遐举、陈国钊门下。所学颇宽，有水墨画、素描、白描、木刻、水彩、版画和乐理、乐器、舞蹈、舞美等。因日寇侵略，学校依次迁湘潭、溆浦，后遣散。次年，考入因日寇战火迁至益阳的南京美专，求学于高希舜门下，备受高先生器重。两年后，南京美专因经费解散，后遇华中艺专复课，再度转入华中艺专继续学习毕业。在名师指点之下，多年的国画专业训练，为其艺术道路奠定了坚实基础。

欧阳笃材的人生道路，惊险曲折。他毕业后参加共产党做地下工作，并加入湘中游击队。后来又教书、筹建宁乡县文化馆，并任馆长，担任过报社记者。后来长期在乡下搞农村工作，居无定所，流动多变，画事几乎废弃。但他本是文人，曾担任宁乡县诗词协会副会长，与读书、作诗撰联及书法，如影随形，不曾隔断。至知天命之年，才得以重操旧业：“不画云山四十年，兴来蘸墨也煌然。丹青早废生花笔，一路崎岖一路颠。”这段漫长的无序生活，他获宝有四：诗文一也；书法二也；生活三也（磨其筋骨，饿其体肤，苦其心志）；养气四也。他可能是历史上一个特别的画家，即无纸、无笔、无桌的“创作”，使他真正实践“外师造化、中得心源”。

欧阳笃材之书画艺术发展，可分为三个阶段：

第一阶段从20世纪30年代始至60年代初。此阶段追求灵动、活泼和稚拙的风格，笔意展露出意气风发、风华正茂的生命活力和民族精神高涨的特点。

第二阶段从60年代初至90年代末，是破旧立新的阶段。“依样葫芦未可求，奴书奴画费绸缪。取精旧法成新法，半信名家半信欧。”人过中年，经九磨十难，使他大醒大悟。书法与画的线条独一无二，似经万年风霜雪雨吹打，千载雷电冰旱苦熬的古藤，沉而起，静而动，退而进，刚而柔，曲而伸，凝重而飘逸，作生命的抗争，作勇者无畏的强行。像压在巨石下的竹根，冲破千难万阻，总向有灿烂阳光的方向，一寸一寸地伸展而去！作品风格苦涩而古朴，极富沧桑感。

第三阶段从90年代末至今，这阶段已由心灵书写转换成用毛笔书写。大致是他七十八岁开始的又一次变法：“几回搔首问苍穹，击楫当年一梦中。三年果有轮回说，不信来空去也空。”走入古稀之年的欧阳笃材再度变法，笔墨中舍去了苦涩，变得苍老而明丽，祥和而辉煌，凝重而幽静，自由而自然。笔墨多变，未知起笔落笔于何处；率意挥写、无定法、随心所欲、大气磅礴。似春天之山花烂漫，如三秋之霜叶绚丽。欧阳笃材的画，是文人画的一种现代感很强的新形式，既有很深的传统，又力求更新创造。

他是一位文人画家，几十年博览群书，而后自然成为一位诗人。他的诗，崇尚陶渊明平淡清新自然一路，随寓意而发，不刻意追求，内涵深刻而耐人寻味。但他从不以诗人自居，很多诗随写随丢，尚存的仅五十来首。偶尔完成一幅画作，随意填写一首，自嘲为“补白”。

他对书法颇得真经。从少年至古稀之年，对篆隶行草、各家各派，细心意临，领会其精要。临而不僵守，进而师法自然，逐渐悟出古藤爬壁之章法，凿石用笔之法。在形式感上，弯弯曲曲、摇摇摆摆、正正歪歪，舒舒卷卷、大大小小、长长短短，圆圆扁扁、宽宽窄窄、疏疏密密、轻轻重重。其内在的美则追求对立统一，求奇出正，似曲而直，欲倒还稳，狼藉而趋整，不齐之齐，乱而求序，无意于佳乃佳也。

欧阳笃材其人、其诗、其书、其画，独一无二。其画平淡自然、水墨淋漓、浑厚华滋。我们从其画中可读到大气特征：大笔阔墨是大，率意挥写是大，大块金墨是大；不加修饰、自然而为是大；小题材大手笔是大；笔墨简练然气势磅礴亦是大。重墨与大气度的独有书法线条，使他的画具有独立的形式语言符号系统，从而重新诠释了中国花鸟画。我想，他在美术史上当会留下一笔。

王明明

（作者为全国政协常委、中国美术家协会副主席、北京画院院长）

2007年10月12日

欧阳笃材谈艺录

绘画是反映生活的一种形式，因而它必然来自于生活而又高于生活。一个画家没有对生活的深刻感受，靠七拼八凑去搞创作，即使一时能出出风头，但终究要被历史淘汰。

我认为中国写意画最高境界是具有内涵和精神的作品，而创作这样的作品的前提是：画家对生活的感悟和画家综合修养的深度。一个画家不读书，不研习前人留下的好东西，一味地去玩弄一些小技巧，显示一下小聪明，只会误己误人，更谈不上创作高境界的中国画。

眼下，画中国画的人成千上万，可称得上家的也数以千记。如何开创一条属于自己的路，是每个画家面临的重大课题。从某种意义上讲，只有创造性的绘画语言才会拥有一片自己的艺术天空。

中国写意画，上乘之作不在画得如何繁杂，而是如何简练，如何有意境。本来传统的写意画就有简笔画这一说法。它是一种概括和提炼，简约而不是简单。比如你画鲁迅的名言“俯首甘为孺子牛”，你总不能把一切无关主题的草呀、树呀、山呀、耕地呀，等等道具都画上去啊。现在一些画展把“满”作为一条品评的标准，如果是这样，齐白石也好，潘天寿也好，他们一些简约而意境相当高的作品只怕也会被筛下来。

作画要追求境界，写意画更应如此。说到境界，各有各的理解。我认为写意画的境界不在色彩也不在墨晕，而在于作者用画面反映对客观对象的主观感受，也就是通过画面来反映一种内在的精神。齐白石画《螃蟹》题上“看你横行到几时”，就是蔑视日本军国主义的真实心里反映，可以说这是一幅境界颇高的作品。

有的人认为文人画过时了。实际上，只要我们重视观察，去感受和发现美，从全新的视角来发现生活、表现生活，创作出充满勃勃生机的作品，即便是文人画又何妨呢？真正意义上的写意中国画之极品，当属文人画。文人画有深刻的内涵，文人画有极高的境界，文人画直写本心，反映出作者对社会、对人生、对生活的主观感觉。齐白石的画就是具有代表性的文人画。

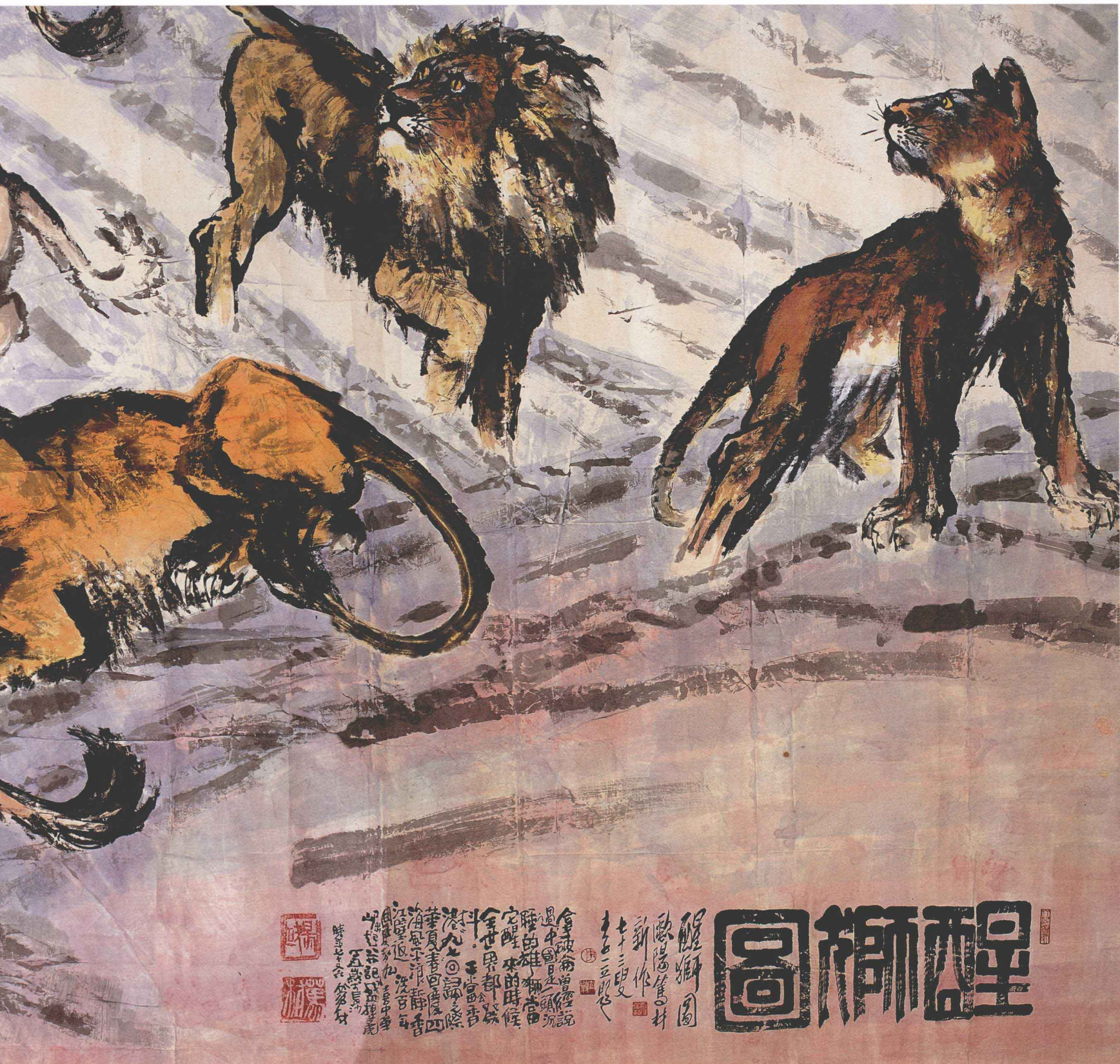
中国画中的留白，不是图省事，而是给人以想象的空间。齐白石画虾没有去画满纸碧绿的水而是大面积留白，人们一看就知道有水。而现在有的人为应酬展事把该留白的地方涂上了大块的黑色，变成死画面。虽然看上去满满的，但没有半点生气，更不会出意境。

要做个真正的中国画家就要具备学养、功力、生活、人品四个方面的基本要素。否则只能当个画匠。

我反对用离开传统的东西去创作中国画，包括工具和材料。有的人高呼要与世界接轨，用喷枪、油彩、沙粒、帆布、丙烯搞所谓的创新国画，那有什么意义？那不是我们中国人的东西，你学一百年也赶不上人家外国人。到最后没了自己的东西，也玩不好别人的东西，你的命运只能听人家摆布。这样发展下去，不但接不了轨，只怕要翻车。

艺术存在的价值本身是具有独特个性的东西。中国画之所以发展到今天，就因为它是我们民族的东西，只有民族的东西才是最有特性的东西，才能成为世界的东西。不少外国人觉得中国画神奇，也有些人来到中国学中国画，足以证明中国传统绘画的无穷魅力。中国画一旦走向世界，被世界接受，那其发展前景是不言而喻的。

我见得最多的是牛、鹅这些东西。在农村呆了那么多年，对它们有了感情，而且它们充满了生气，摇头甩尾都那样可爱。画这些东西要讲生态、精神，比较难把握，对我来说是一种挑战，也是一个不断创新的过程。

醒獅圖
220cm × 606cm

瓜瓞绵绵
68cm × 68cm

无题
98cm × 98cm

长寿
68cm × 68cm

忆湖区
68cm × 68cm

大鵬一
日同金
桂搖直
九萬里
今月方
晴多長
沙
冬三村

大鹏一日同风起
140cm × 280cm

双鳌图
160cm × 97cm

对话
160cm × 98cm

身上珍珠不賣錢
 珠小賣錢
 我老心視
 人間濁
 富緣
 天生那
 高處自
 只道田
 團圓
 大
 無
 句
 出
 有
 沙

身上珍珠不賣錢
 98cm × 196cm