

CHINA COLLECTION

中國典藏

畫 · 卷 · 中 · 國 · 文 · 化

人文艺术出版社

当代画史

名家经典作品集

许宏泉卷

The history of modern artistic painting
The collection of classical painting

圖書在版編目(CIP)數據

當代畫史·名家經典作品集

—北京：人文藝術出版社，2006.9

ISBN 9-801-03201-1

I.當... II.畫... III.當代畫—作品集 IV.許宏泉卷
V.J·263

中國版本圖書館 CIP 數據核字(2006)第 098236 號

策劃：鄒進賢

出版發行：人文藝術出版社

(北京市朝陽區農展館南裏6號)

出品：中國典藏雜誌

版式設計：郭湘琪 何燕

印刷：藝發通達印刷有限公司

開本：889 × 1194 1/16

書號：ISBN 9-801-03201-1/J·263

出版日期：2006年9月 第一版第一次印刷

定價：180RMB

版權所有，翻印必究



[许宏泉]

1963年生

安徽和县人

字昉溪、号和州、任我行、留云、Hare等

1990年代初居黄山，策划编辑《现代名家画黄山》、《现代名家黄山楹联书法集》。2000年移居北京。曾任河北教育出版社北京颂雅风文化艺术中心艺术总监参与编辑“中国名画家全集”丛书，策划“名家画瓷”。

主编《边缘·艺术》、《中国典藏》等刊物。倡导艺术批评的自由精神与独立思考。

著有《戴本孝》（评传）、《寻找审美的眼睛》（文集）、《留云集》（随笔、画集）、《这片画坛》（评论集）、《乡事十记》（小说）、《燕山白话》（随笔）、《一棵树栽在溪水边》（随笔）《醉眼幽孟·许宏泉说戏》、《巨作·艺术家访谈》、《淇园清影》（画集）、《江山美人》（画集）等。

许
宏
泉

“野”孩子 + “旧”文人 = 许宏泉的画

文 / 薛 晔

XU HONG QUAN
许宏泉

当代画史·名家经典作品集
The History of Modern Chinese Painting The Collection of Classical Painting

一心可以周万里，一室可以摄千峰，但恨此身少大翮。所至不能与心从。唯有老笔恣肆到，云气呼吸当相通。

——戴本孝

明末画家戴本孝在画史上并不是大家，但在美术史却是一道奇特的风景，以焦墨画出一片苍润。许宏泉是戴本孝安徽和县的同乡，出于对故乡山水和文化的情有独钟，出于对家乡的深厚感情，他把自己的艺术触角放在这方水土，下工夫研究明清新安诸贤，写了《戴本孝评传》。许宏泉多年寓居黄山，绘黄山山水，意浓情深、心态平和地去表现自己所热爱的生活，他青睐董、巨以及历代的“徽派”大家，但又无门户羁绊，他的绘画语言便因此多彩了起来，透露出一个善学者的敏感聪慧和丰富的阅历。

第一次见到许宏泉是十多年前的事情了，我对他特别的印象来自现在想起来都颇让人难为情的一个特别场景——那年20刚出头的我为了一点小事情正冲当时的男友大发雷霆，尽管感觉到周围朋友的诧异，可少年气盛，竟然也不懂得克制。光阴似箭，眨眼间那个动不动就乱发脾气的无知女孩儿被时光磨平了棱角，而许君也从当

年的小画家变为画坛、文坛颇有人气的一个人物！

说实在的，这十多年我和许君并无过多交道，与其见面也多在一些画展或者朋友聚会之类公共场合，寒暄几句，不痛不痒。从他人的嘴里我知道他阅历丰富、经历坎坷，从他的文章中我知道他思维敏锐、一针见血，从他的画中我知道他勤奋努力、机智聪颖。

中国人向来讲究文如其人，画如其人，文与画无非是表达方式上的不同而已，而所表达的内容和情感该是相通的。章诒和在谈到许宏泉的《一棵树长在溪水边》时曾说“世事观察越细，人性体验越深，内心就越容易生出忧郁和烦闷来。许宏泉也不例外，所不同的是——他的烦闷忧郁，始终带着一种或漫不经心，玩世不恭的色彩。这也如同他的文章呈现形态一样，貌似信手拈来，实为精心构造。便览溪水旁这棵树的枝枝叶叶，我发现里面藏着两个身影。一个是乡间男孩：天然、童趣，馋嘴，掏马蜂，说脏话。一个是知识分子：画国画，编刊物，做文章。而笔墨之间透露出的，则是作者的丰富畅溢、敏感犀利不伪情的人格。”而事实上，在许宏泉的画中我同样看到了一个信马由缰的“野”孩子和一个文质彬彬的“旧”文人，看到了他在这十多年的人生历练与品行修为中创造自己的艺术世界。

许宏泉不是科班出身的画家，但是他的画却丝毫不比那些科班出身的画家逊色。他总说自己没读过几年书，可他的文章也并不因此而缺少文艺学养。无论是作画还是为文，他的作品始终表现出内敛的气质，而内敛中又流露出一种恣肆和灵性。

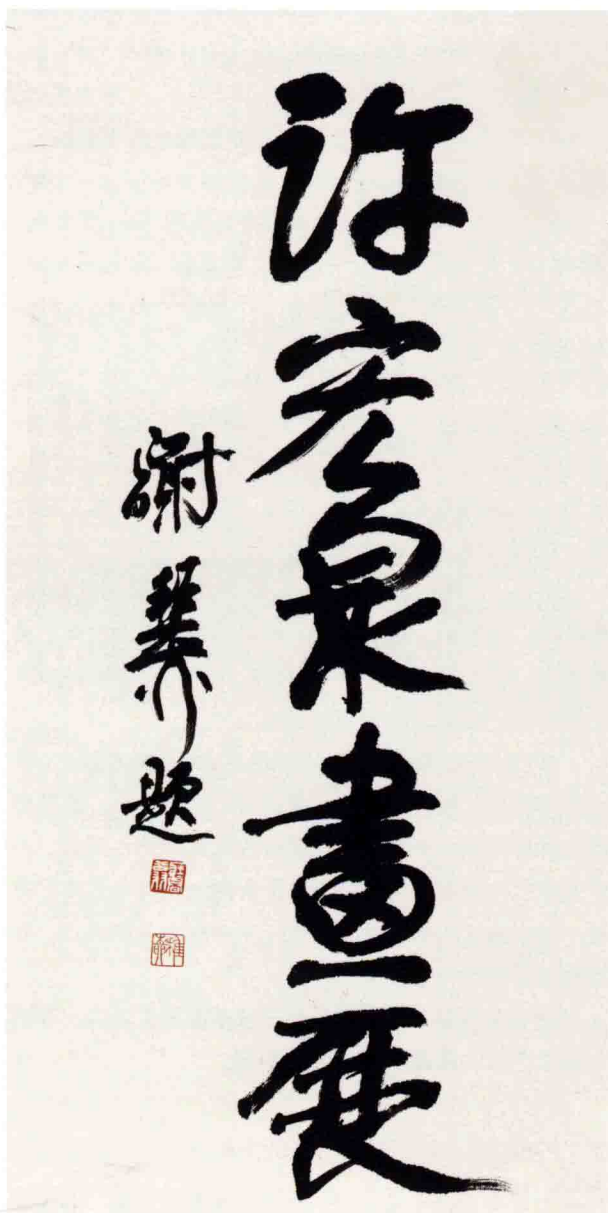
《尘外来客》用枯润相生的笔法，灵活沉稳，“野”中带“逸”。观其画，入其境，心中尘俗的块垒一洗而净，清爽而快慰。《烟峦无尘》，绘层峦叠嶂树木苍郁的景色，那种苍莽浑然的感觉，给人无穷的回味与迁想。《山路迢迢》乍看粗头乱服，无法无章，可仔细品味那些粗细相间、点线结合条以及恣肆汪洋的线条营造出画面，很容易让人联想起烟岚、晨霜、清秋、晓雾……狂放岑寂的画境中隐隐带有一丝冷逸、惆怅，蜿蜒的山路中绝无人物出现，在寂凄中透露出某种难以言说的情绪，这就是许宏泉画笔下的故乡——一种剪不断、理还乱的乡愁。让人联想到他的文字，弥漫在其中的情感含蓄而深沉，忧郁而徘徊，凄婉而迷离，可气息却又是那么清新自然，沁人心脾，而足以润人性情。

“外师造化，中得心源”，“师古人不如师造化”，“搜尽奇峰打草稿”，游历名山大川，滋养笔墨造诣，是历代山水画家求新求变的不二法门。许宏泉遍历皖南等地胜景，纵览名山大川，不过他似乎更喜欢在大自然中聆听山水清音，体悟自然之道，听说他只游山水而不写生，可见他并不是写实，而是写山水之意。他的山水，朴素雅逸，意境萧疏。皖南的山岭、新安江的烟溪、以及笼罩在潮湿空气中的湖光云影都是他所钟爱的题材。《一片皖南》是他的近作。笔墨的质实浑厚、深沉含蓄，既有黄宾虹的浑厚华滋，又有戴本孝的皴斫坚实，还有梅清的清灵与陈邃的苍浑……但都由于自然的触发感兴而自然流露。他把对传统的广博资取和对自然的观照揉合融会起来，一如己意地把它加以表现，因此变化极多。

许宏泉除了画画，还搞些收藏，尤其是书法、信札的收藏，颇为用心。从字体、年代、印鉴、题款他都说得头头是道，有理有据，让人心服口服。张铁林说许宏泉有唱京剧的欲望，可惜我从来没有机会听他咿呀过。不过，闲谈时，听他说起过昆曲，从唱腔到演员，从剧本到服装，一套套的，不得了，了不得。说到唱戏，自然少不了美人。曾听许宏泉对我说过这么一件事：2004年秋天，他和朋友在杭州西湖美术馆看黄宾虹展览时遇

到了一个美人儿，细眉、小眼、溜肩，活脱脱地一个费晓楼画中走出的仕女！尤其有趣的是，一问，还居然是我在美院上课时的学生。可怜我给他们上了一年多的美术史，却从来没把这个女孩儿和幻灯片里费小楼画笔下曼妙的小仕女联系在一起。看来常受烟云涵养的他，比我们大多数城市里呆久了的人更有情趣，更善于发现美丽，更懂得欣赏美景。

静水流深，笔墨情怀，许宏泉是一位不倦的探索者，“他要像一棵树栽在溪水旁，按时候结果子，叶子也不枯干，凡他所作的尽都顺利。”（《旧约·诗篇》卷一）



且将宏愿付墨耕

——许宏泉其人其画其文其性

文 / 王 卉

许和州宏泉兄，世之真文人也。

真在何处，其由有三：

其一，本性好文，历苦辛而弥坚。宏泉世居安徽和州(今和县)，即以地名为号。和州兄幼喜诗文，长而益甚，奈何世事纷繁，所遇多舛，未列科班。其少年离乡，多方流离闯荡，尝尽人间百味，然文心未泯，其志未改，在为生计颠沛奔波之际，一枝笔、数卷书犹伴他天涯萍飘。其情可感，其心可佩。

其二，意趣广博，纵文心以驰骋。宏泉兄善文擅画，喜收藏，好京剧。性至之处，挥毫纨素；意动之时，清唱两嗓；时有古画斑驳、旧笺微黄，藏着一段段的故事，于其书案、素壁散发着淡淡幽香。

其三，心志高洁，守其贞而抱朴。宏泉兄性豁达，镇日佳朋满座，雅室生春。品茗赏画，谈天听琴；墨香萦萦，清音袅袅，营造了一个充满古典氛围的小天地。一片文心，几分古旧，在他的行止言语之间时有显现。抱着一个中国文人的素朴，守着一个中国文人的真灼，在新的文化语境当中执著地穿行。

居于闹市而不染浮华，处于博杂而不失真纯。和州兄真文士耶，真逸士耶，不得而知。

—

宏泉兄少时即喜山水，走过许多名山佳胜，自然的

性情与自我的性情相契合，心胸中雄浑大气的一面得到了极大的陶冶，其人也，骨相清奇，气质浑朴；其画也，意境萧疏，笔墨清新苍厚，尤为可读。

和州眼界开阔，心胸博大，于绘事用心甚笃。饱览名贤古籍，诗书滋养其根，广游助添其气，心性写照其神。和州兄笔下神气自非寻常。因其喜天地间博大气象，故五代及北宋山水中荆关之雄壮、董巨之浑茫、李郭之苍秀，在其作品中皆有所取。然其在照顾自然形貌之际，更注重笔墨本身的审美内涵。在此方面，黄宾虹的艺术给了他莫大的启示。黄氏艺术华滋浑厚，在笔墨与形象的取舍上极有建树，为山水画在表现上完成了明清以来由物象向笔墨的转型。相对于自然物象的描绘，笔墨本身所具有的表现力与画家的心灵更为贴近，其一笔一墨、一点一划都直接呈现着画家的学养与心性。和州山水，小品清隽优雅，大幅雄壮萧淡，其笔墨的凝练清润与画境的开阔沉雄相得益彰。

观和州山水，笔酣气壮，意韵无穷，天地之间浩然正气于铁豪老干之下勃然而出，气韵贯通，畅爽不滞，是为写山妙手。其笔力劲健，点划强韧，大有钟鼎文的用笔意味。相比黄氏的沉雄浑厚，和州山水多了些疏澹雅致，在画境的苍莽之中稍有清隽之气，从而更具文人意趣。

写山摩水之余，和州亦喜为花鸟，构图开合大气，笔



【抚宾虹老人】34×136cm 2006年

墨淋漓畅快。老藤连绵劲节似右军行书，新萼恬淡可人如芙蓉出水，显示出画家内心温婉细腻的一面。

二

和州善属文。所著《戴本孝评传》，史料详实，思路严谨，为同类作品中佼佼者。《乡事十记》情感真挚，文笔优美，显出一个游子浓重的乡思与乡情；《燕山白话》以“一席话”、“一程路”、“一个人”、“一段情”为人标题，言畅语谐，情真味长，娓娓道出作者对人的真情感悟，雅谑之外透着对生命的别样体味。除此而外，和州所书散文随记，极尽自如，妙语佳文，幽情雅悟，令人时有会心之笑。

和州兄于艺术评论方面显示出的眼光和天赋更是了得。其评析艺术作品，犀利中肯，一针见血，直指其实，其如剑的笔刀令不少虚荣、活跃而功力、禀赋俱欠的画家、书家汗出如浆。然而对于那些艺术品位甚高、默默耕耘于墨疆的老艺术家，和州兄对他们的人品极尽钦崇，不盲从、不势利，坚信自己的艺术眼光，对他们的艺术不遗余力地进行推介与宣传。这从其对江南老画家吴藕汀与祖籍安徽的贵州已故老画家刘知白的推崇可见一斑。文如其人，此亦非常明了地显现出和州个性中的刚正和真诚。

三

和州兄自性真挚，从其人其文其画中即可窥得。生活中的他清恬散淡，落拓无羁如世外高逸，于诗书墨海之中立定精神，于遨游冥思之中屡有所得。每当有思，即晏坐于中厅之摇椅，置素笺于膝头，握豪管于掌中，心内遐思悠悠，笔下行云流水，妙辞佳句渐次而出。双唇

之间那杆烟斗中袅袅冒出的青烟，将他笼罩在一种几近神秘的氛围当中。在他的笔下中，大到天地山川，小到一花一叶，均能入诗入画，历经其心灵的照耀之后阐发出妙理卓识。

和州于古人散文笔记类所读极丰，时与先辈古贤心汇神交，对中华文化精髓多有领悟，深情不泯，在时下快餐文化盛行、艺术日渐庸俗化的状态下不禁时发慨叹，怅时风之浮华，恨古意之不存，对目下多元的文化语境当中传统文脉之续断存亡多有忧患。彰显出一介文人“居庙堂之高而忧其民，处江湖之远儿忧其君”的高贵品格与博大情怀。

一个热爱生活、善于生活的人必定富有情趣。和州性情纯真，散怀无羁，有时见孩童嬉玩道边，兴起之下即参与其中，跳跃腾挪一回；及至焚香烹茗、高朋雅聚之时，兴至之处也会和着丝竹清唱数语。他喜藏画，尤好文人手迹，交游、观展之际时有所获；如遇中意之品，不惜于拍卖场上奋力竞回，置于左右。

夏日闲坐，在下曾以七绝一首问安于宏泉和州兄，其辞曰：

且将宏愿付墨耕，
欣然泉林遁此生。
微雨夏来初晴早，
草堂安坐听流莺。

虽为文辞之戏，却也道出了和州兄的心胸境界。姑录于此，以酬观者。

丙戌荷月于京华

痴狂中的真诚

——说画家许宏泉先生

文 / 刘洪郡

许宏泉

当代画史·名家经典作品集
The History of Modern Artistic Painting The Collection of Classical Painting



【秋水伊人】68 × 46cm 2006年

梦乡云游心地广，半半诙谐半半庄。揽拥暖冷悲涩品，文墨江山戏沧桑。

许宏泉先生是我在文化圈子接触的极有特色的一位人物。他的为人为艺散发出的光芒，他那深刻真实的文艺批评，他这形而上的气质与形而上实践的勇气……让我感受到了什么是严肃，什么是荒诞。他身上的沉实使命感警醒我们：宝贵的生命是不能承受如此之轻的。我们的神经怎能麻木？我们这处处弥漫“中庸”的国度，应该来点极端的東西了，或悲怆，或惆怅，或怜悯……不搞虚伪便好。平日我很爱读他的文章，欣喜于他顽强而灿烂的生命力。常闻关于他的艺术活动与朋友多多，著述多多，趣事多多……而从他的跌宕浑滋、冷韵隽永的画作里我倒觉得他是孤独的，他的思想走得很远了。

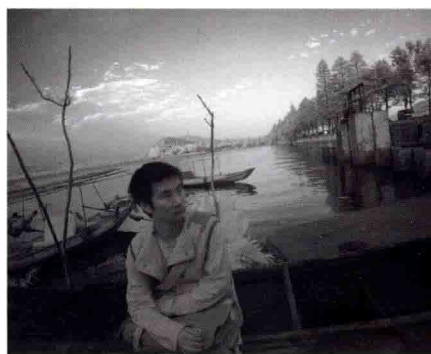
从做学问角度看，宏泉先生不但认真严谨，而且有着相当自由下的严肃。他是坚持学术自由取向的知识分子，他敢于触及现实问题，敢于呼吁艺术领域的道义关怀和人文精神。他的知识权力不受中国几千年前的“独尊儒术”的规矩。他徜徉在中华大文化的怀抱里，以极大的求知欲寻找着属于“本土化的资源概念”，他获得了，因为他有着良好的知识道德与坚韧的使命感。看他的笔记小说——《乡村十记》，里面记录了他对皖东一代农村生活的回望与思考，他的随笔《燕山白话》则表达了他对文化的向往和批判。从文字里知道了他是一位有着悲剧情结的文人，如他自序里说的：农民本色就是老土，我喜欢老土，但讨厌农民意识。老土，绝非农民意识，这或许便是我终于离开那个我曾经十分依恋的村庄的原因……我知道这还不算画家，至于怎样才叫画家，

朦朦胧胧地觉得就是要像上海滩的杜老板一样非得混到那个圈那个份上才牛逼。(多年以后,我忽然发现这个裹着文化、艺术大幌的圈里毫无《上海滩》电视剧里所演的那些游戏规则可言;一切从“艺术”开始滑落。)

看看那些高高在上的所谓名府正派们,还有海外的佼佼学者们,他们身陷欲海仍肆意用很洋的“先进的方法”凑拼着走向世界的“本土化新概念”,这无非就是大家在一起骗来骗去,一会儿媚眼,一会儿秋波,一会儿陷阱,一会儿绊子,是多么的惶恐与狡猾。宏泉先生很诚实,他有着力量,他硬把痛快、有趣、寓意深刻的大实话说了到媒体上,艺术言论让我们震惊,打出很多历史的原形,他令人钦佩之处就在于这真良知与富有的人格。他不是面对优越的环境空发大论,他抛开了中国人基本的生存技巧,放身属于自己的顽强生命意志里。他通身光明,无处不自由,自由本身就是一种更主动更理性的立场,这对于以画画为主业的宏泉先生显然是先决条件。

“绘画一道,从文学艺术蜕化而出,是作者有话要说,借助绘画的形式来表达。因此,绘画艺术如果是作者有话要说,则好,否则但凭技法技巧作画,只是技术,不是艺术。”(石壶语)学养、修养都已很高的宏泉先生一直在艰辛探索着。他曾说过:“所谓探索,就像一个人在山洞里行走,必需经过漫长的孤独,不可能一下子就出现一片光明,一片天地……”其实艺术很简单,只要把真切的思想、情感、心灵表达出来也就够了。又如他所说:“最近老爱画竹,其实我早就喜欢竹子,也是对乡土的思念吧。……说我这人很土吧,就是土。说起这竹子我就是不往苏东坡、文与可、梅花道人身上想,不往什么“虚心劲节”字眼上靠,偏是立马想到我们的村。”

近来,宏泉先生的绘画境界更是可喜,他把对生命的崇敬与感动融入了画面,看那粗细相间的线条时而迂缓流畅,时而虬曲倔强,气息始终是连贯的,力量也很沉实,处处应和着自然的韵律以及宁静下的冷逸严肃与孤调惆怅。“无往不复,天地际也”(《易经》)宏泉先生也以这样独特的空间意识构筑着自己的视觉经验。他用墨似以黑重的基调为主,看山水系列,点线组合,出现大的块面,层次丰富,近似宾虹老人却别具一种倔强、刚中藏柔的形象。(山水画用墨,用水,打点,还没有人能赶上黄宾虹。黄宾虹善于用墨,其墨法变化大。他文人习气很深,强调用笔有趣,而在形象上应是没有刻意太多)。宏泉先生的山水画格调拙稚清新兼生辣,今后还会升提,因为他善于调换自己的环境,又常与同道名家切磋,阅览名迹杰作亦无数。再者,加上他多方面的修养,今后必趋大成。看其山水画面的墨点肆意汪洋,“点点墨





书法【诗篇】成扇
2006年

迹是心痕”。他的笔法巧拙互用，灵变，浑古，合乎天，而天之造物，自无轻佻混浊之病。我想他画画时的情态应是“带着成熟与沧桑的微笑”。他凭着自己的灵气，对待章法位置也很大胆。画面有时水晕、墨韵揉和着青青黄黄的颜色给视觉带来温雅、柔丽、厚重的冲击，很实在，内容很饱满！笔为画之骨，墨为画之肉，宏泉先生善用的短线条让我们感觉到每一笔既是“笔”，每一笔又是“墨”，如此的相得益彰，让我们领略到了他对艺术是如此的痴狂。

继续欣赏宏泉先生的花鸟画，便映射出了他的心灵符号，散发的烂漫而醇厚的乡野气息直接诉说着受抑情怀的一种渴望，从而追忆着少年时光自由倾狂而潇洒的真趣。画里的一虫一鸟一兽表情有点执著的甜蜜，有点悲哀的无奈，有一点天真有一点呆，也有一点疯狂有一点帅。看来宏泉先生从没改变那个喜做少时梦的他。对万物生灵充满宽慈、感激的心灵使得他的艺术格调那么和谐。是啊，在大自然中，除了人类能主观制定法则来按意志莫名地痛苦经营生存，其他生灵无不是顺应着自然造物的框式：鸟儿能把颜色漂亮的羽毛集中到自己身上，栖息在花枝绿叶间，衬托出山间乡野或闹市一隅的喜悦性；猴儿攀援上巨石，眼睛烁亮，浑身金黄，验证着远边山峦的柔和灵秀；牛儿，狗儿的欢畅映衬了草地、花丛的盎然生机……宏泉先生就是在这样的细腻美好的自然物景里一路徜徉过来的。而他的花鸟画大胆

构图与点彩敷色，是这些心象在情愫的涌动下再次升华了。他为了突出主要描写对象，有时“以少驭多”，舍弃背景，舍弃局部，把注意力集中于自然生态中的形象特征，“融会于心”“澄怀味象”地以中国传统笔墨的特有技法，描写出物景的生命神韵，利用墨的浓淡干湿变化表现阴阳向背，“不期然而然”地开拓出了生命运动的空间。他作画时又尽量保留骨线不被任何色彩水墨所掩藏，固而精神振作……就这样，他循着中国传统花鸟画的写意本旨亲近着适合自身特性的时代精神，冷逸蜿蜒里，曾被压抑扭曲过的一种饱含热情的大主义、大精神再次靠中国传统的“似与不似之间”的艺术特点超脱而出。

“静观万物皆自得，四时佳兴与人同。”（程颢语）宏泉先生以其特殊的思维方式、敏锐的眼光把在实践过程中捕捉到的灵感迅速记了下来，先是在热情奔突的心灵上开始了潜移默化的艺术加工。循环往复，即“写生而后写意，写意而后复写生”。于此，自能形神兼备，更无陈腐之患了。

宏泉先生平日说话做事是低调的，谦和的，勤奋的。并不像远距离臆测中的“桀骜不驯”“无厘头”甚而“为所欲为，天下横行”等等，他是一个很热心的实在人，他能潇洒地放下，只求把真理抛给人间。他经常云游山川，遍寻名迹。在他本就“艺术”的人生中一直痴狂着永不完结的“艺术梦”，他是一位有着深刻人性的真君子。潇洒地挥挥手，又要启程！

素心能託美木字
墨池如同洗
澹餐風味著
木林子
載之
我
又
生
袁
安
磨
石
雄
詩
時
侯



行书【戴本孝诗】
136 × 34cm
2006年

【焦墨山水】
40 × 40cm
2002年



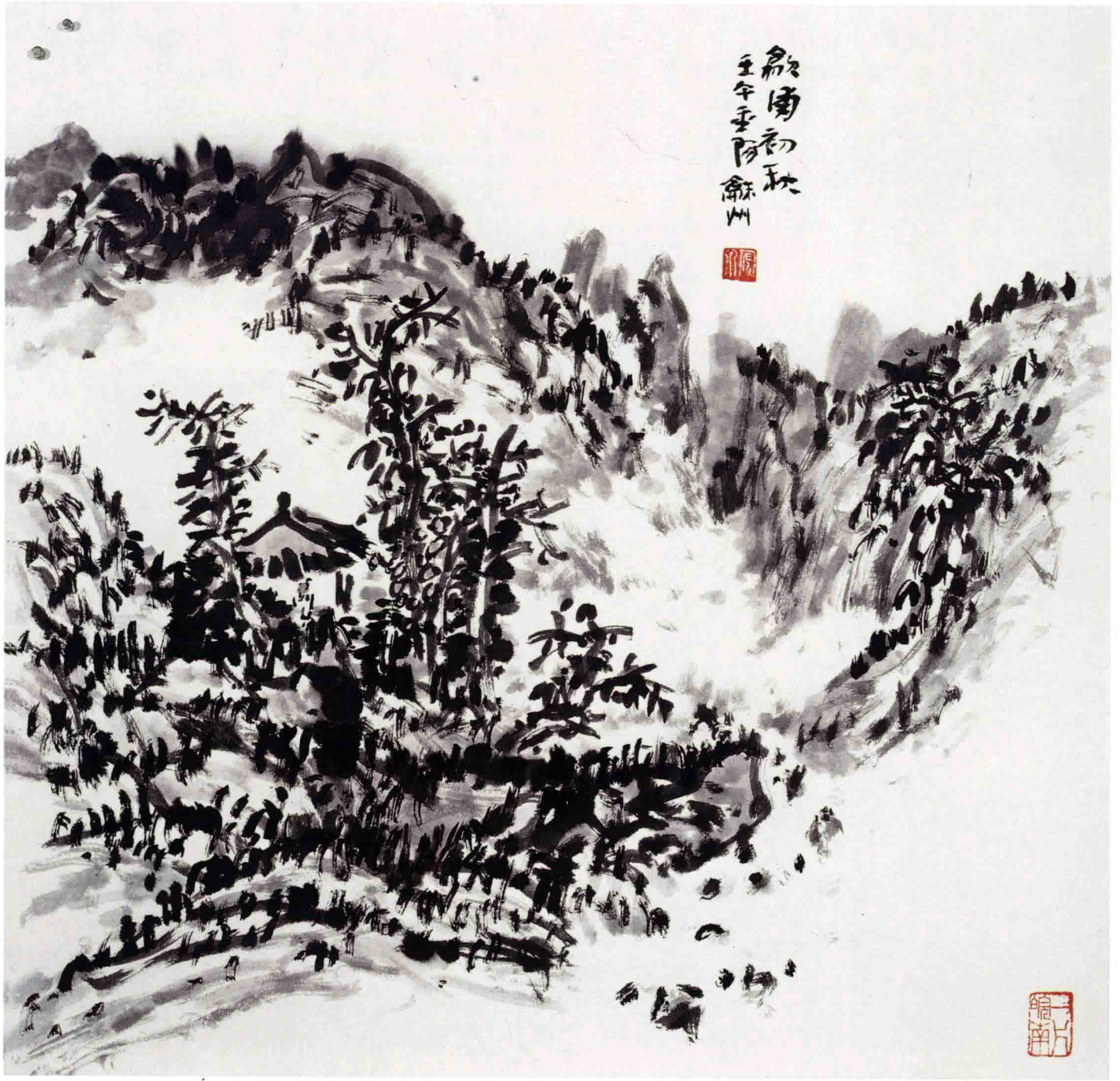
愛重誰也乾坤多不考蒼
危入書一海鷹所山樵句蘇州



XU HONG QUAN
许宏泉

当代画史·名家经典作品集
The History of Modern Chinese Painting: The Collection of Classical Painting

【歙浦初秋】
53.5 × 53.5cm
2002年



嘉禾初秋
壬午至陽
蘇州



XU HONG QUAN
许宏泉

当代画史·名家经典作品集
The History of Modern Chinese Painting The Collection of Classical Painting

【溪云抱石】
55 × 65 cm
2005 年



山深清
木翠
點于松
石解
正不寫
者大詩

