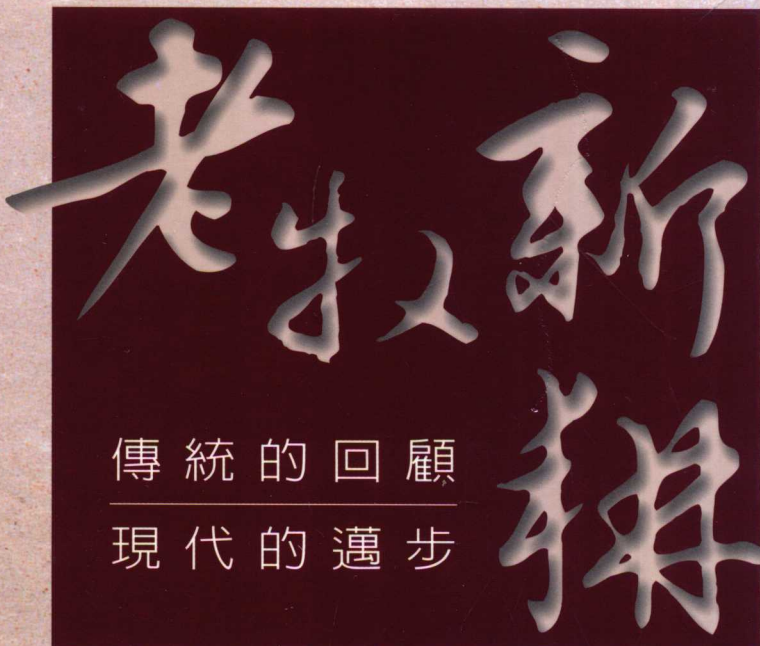

胡念祖教授八七創作展專輯

New Cultivation of Old Herdsmen
The 87 Creation Exhibition of Nian-tsu Hu

國家圖書館出版品預行編目(CIP)資料

老牧新耕：胡念祖教授八七創作展專輯 / 葉育陞執行編輯。--

臺北市：黃承志出版：長流美術館發行，2013.05

面；25×30公分

ISBN 978-957-43-0477-6(精裝)

1.油畫 2.畫冊

945.6

102008631

老牧新耕——胡念祖教授八七創作展專輯

New Cultivation of Old Herdsmen: Memoir Album for The 87 Creation of Professor Nian-Tsu Hu

發行人 黃承志	Publisher Huang Chen-chih
策展人 張雨晴	Curator Chang Yu-ching
執行編輯 葉育陞	Executive Editor Yeh Yuih-seng
編輯 陳韻如	Editors Chen Yun-ru
美術設計 趙梅英	Graphic Designer Rita Chao
攝影 林昭賢	Photographer Lin Jhao-Sian
翻譯 英倫翻譯社	Translators Transmaster Translation Company
行銷公關 黃士奇	Marketing & Public Relations Huang Shih-chi
承印 人藝印刷藝術國際股份有限公司	Printing Ji Yi Printing Art International Co.,Ltd.
發行日期 2013年05月	Publication Date March, 2013
定價 NT\$2,800	Price NT\$2,800
發行單位 長流美術館	Publisher Chan Liu Art Museum

總經銷	Distributors
長流美術館·臺北館	Taipei Chan Liu Art Museum
10062 臺灣臺北市仁愛路二段63號B1	B1, No. 63, Sec. 2, Ran-ai Rd., Taipei 10062, Taiwan
Tel +886-2-23216603 Fax +886-2-23956186	Tel +886-2-23216603 Fax +886-2-23956186
長流美術館·桃園館	Taoyuan Chan Liu Art Museum
33850 臺灣桃園縣蘆竹鄉中山路23號1樓	1F., No. 23, Zhongshan Rd., Luzhu Township, Taoyuan County 33850, Taiwan
Tel +886-3-2124000 Fax +886-3-2126833	Tel +886-3-2124000 Fax +886-3-2126833
長流畫廊	Chan Liu Art Gallery
10641 臺灣臺北市金山南路二段12號3樓	3F., No. 12, Sec. 2, Jinshan S. Rd., Taipei 10641, Taiwan
Tel +886-2-23216603 Fax +886-2-23956186	Tel +886-2-23216603 Fax +886-2-23956186

主辦單位 長流美術館 中華愛藝協會

協辦單位 山東藝術學院·東方藝術研究所

承辦單位 長美藝術股份有限公司

贊助單位 美利王·文創網

策展人 張雨晴

4 作品索引 Index

序言Preface

10 山水造境

/ 行政院政務委員 黃光男

12 傳統與創新—胡念祖藝術回顧

/ 長流美術館館長 黃承志

15 CREATING SUBLIME IN LANDSCAPE PAINTING

/ Huang Kuang-nan, Minister without Portfolio, Executive Yuan

17 TRADITION AND INNOVATION – REVIEWING HU ALFRED NIEN-TSU’S ART

/ Huang Chen-chih, Director of Chan Liu Art Museum

23 胡念祖的藝術作品 Art Works

287 簡歷 Biographical Notes

New Cultivation of Old Herdsmen
The 87 Creation Exhibition of Nian-tsu Hu

胡念祖教授八七創作展專輯

石中老牧
胡念祖

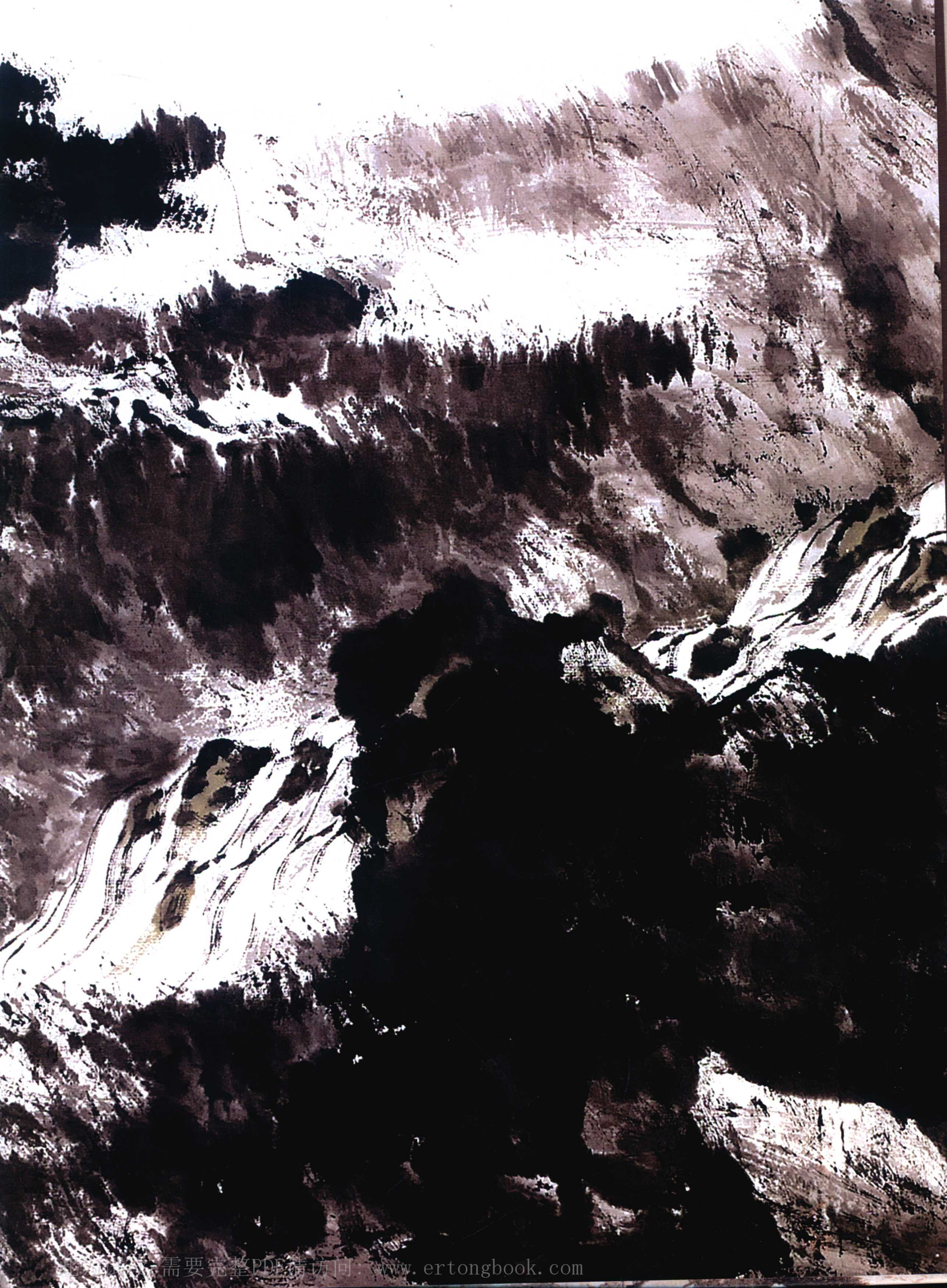
策展人 / 張雨晴

主辦單位 / 長流美術館 中華愛藝協會

協辦單位 / 山東藝術學院·東方藝術研究所

承辦單位 / 長美藝術股份有限公司

贊助單位 / 美利王·文創網

4 作品索引 Index

序言Preface

10 山水造境

/ 行政院政務委員 黃光男

12 傳統與創新—胡念祖藝術回顧

/ 長流美術館館長 黃承志

15 CREATING SUBLIME IN LANDSCAPE PAINTING

/ Huang Kuang-nan, Minister without Portfolio, Executive Yuan

17 TRADITION AND INNOVATION – REVIEWING HU ALFRED NIEN-TSU’S ART

/ Huang Chen-chih, Director of Chan Liu Art Museum

23 胡念祖的藝術作品 Art Works

287 簡歷 Biographical Notes

夜遊雁蕩 / Gooses Touring at Night / 87
雲山古木 / Ancient Woods in Cloud Mountain / 88
遠眺翠微近雲山 / Overlooking the Green in Cloud Mountaing / 92
細泉深處 / On the Deep of Thin Spring / 94
煙繞瀑飛 / Flying Waterfall Surrounded by Foggy / 96
秋嶺幽居 / Tranquil Suite on Mountain Peak in Autumn / 100
野溪圖 / Wild Streams / 101
大地風雲之一 / One of the Great Landscapes / 102
秋江帆影 / Shadows of Sails on the River in Autumn / 104
大地風雲 / Great Landscapes / 106
大地風雲 / Great Landscapes / 108
玉峰古木圖 / Aient Woods on Yufeng / 110
桃花源 / Wonderland / 112
雲山洵適 / Feeling Cozy in the Mountain with Clouds / 113
登山圖 / Mountain Climbing / 114
坐看雲起 / Sitting and Seeing Rising Clouds / 116
高樹曉還密 / Hide Dawn Among High Tree / 117
古壁懸飛瀑 / Hanging Waterfall on Aient Cliff / 118
深秋 / Deep Autumn / 120
無題 / untitled / 121
秋山清遠 / Clean and Vague of Autumn Mountain / 122
山居煙霜 / A Suite Surrounded by Mountain Mists and Clouds / 128
松巖幽趣 / Pines and Rocks / 129
幽巖立新雪 / Tranquil Cliff with New Snow / 130
曉柔紅日 / Tender Red Sun / 131

暮色 / Twilight / 132
群峰雄聳 / Standing Great Cliffs / 134
春郊尋醉 / Getting Drunk in Spring Field / 135
歸漁 / Returning Fisher / 136
輕煙歸舟 / Slight Boat in the Mountain Mist / 138
山居過雨圖 / Mountain After Raining / 140
春浦歸帆 / Returning Sails in the Spring / 141
寒江孤棹 / Lonely Boat on Han River / 142
松瀑閑雲 / Pine Waterfall Surrounded by Leisure Clouds / 143
鐘聲禪語 / Zen Words in the Bell Rings / 144
尋春圖 / Finding Spring / 145
禪悟 / Realizing Zen / 146
幽巖矗立 / Standing Tranquil Rock / 147
秋壑幽居 / Tranquil Suite on Autumn Mountain / 148
大宇宙之零星圖照 壹 / Stars in the Great Universe (Picture 1) / 152
大宇宙之零星圖照 肆 / Stars in the Great Universe (Picture 4) / 154
大宇宙之零星圖照 伍 / Stars in the Great Universe (Picture 5) / 155
大宇宙之零星圖照 玖 / Stars in the Great Universe (Picture 9) / 156
大宇宙之零星圖照 捌 / Stars in the Great Universe (Picture 8) / 158
大宇宙之零星圖照 拾貳 / Stars in the Great Universe (Picture 12) / 160
大宇宙之零星圖照 拾肆 / Stars in the Great Universe (Picture 14) / 162
大宇宙之零星圖照 拾伍 / Stars in the Great Universe (Picture 15) / 163
雪原之五 / Snow Field (Fifth) / 164
雪原之春 / Spring on the Snow Field / 166
荒山泉急 / Jet Streams on Barren Mountains / 168

山水 / Landscape / 24

雲溪小泊 / Mooring on Yuan River / 26

飛瀑圖 / Waterfall / 28

秋山暮雨 / Night Rain in Autumn / 29

新舊交接 / Transition from the Old / 30

歸樵圖 / The Returning Woodcutter / 31

幽巖秋色 / Tranquil Rock in Autumn Landscape / 32

白雲紅樹 / Red Trees in White Clouds / 34

山水有清音 / Melody of Landscape / 36

石泉秋林 / Rock Springs with Autumn Forests / 38

黃山一景 / The Senery of Huangshan / 39

丹崖石柱 / The Rock Column of Dan Cliff / 40

黃山歸來 / Returning from Huangshan / 41

青山泉韻 / The Melody of Springs in Greens / 42

秋巖山居 / A Suite in Autumn / 43

黃山多奇峰 / Superb Summits of Huangshan / 44

煙渚泊舟 / Moored Boat in the Foggy Riverside / 45

小道通幽 / Small Alleys to the Peaceful Land / 46

山村清曉 / Clear Morning in the Village / 47

野草蒼苔 / Weeds and Green Moss / 48

林深亭靜 / Tranquil Pavilion In the Deep Forest / 49

登高圖 / Climbing / 50

古峪飛流 / Aient with Waterfall / 52

幽居圖 / Tranquil Suit / 54

春山泉韻圖 / Melody of Springs in Spring / 55

輕煙漠漠 / Light Mist / 56

雨過時生 / Refreshing After Raining / 58

山陰道上 / Passage of Sanin / 60

山村清曉 / Clear Morning in the Village / 62

險峽奇峰 / Perilous Gap and Wondering Peak / 63

山崖秋色 / Autumn Scenery of Mountain / 64

秋壁飛流 / Flying Streams of Autumn Cliff / 65

江山暮色 / Sunset Scene of Great Landscape / 66

江際清帆 / Sails on the Great River / 67

秋瀑 / Autumn Waterfall / 68

幽壑奇峰 / Superb Summits of Tranquil Cliff / 69

山中有佳氣 / The Atmosphere of the mountain / 70

靈山空遠 / Empty and Vague of Mysterious / 71

茫茫江浸月 / Moon in the Great River / 72

絕巘歸舟 / Returning Boat from Superb Summits / 74

幽澗潺湲 / Tranquil Streams and Rivers / 75

雲林清曉 / Clear Morining in Yunlin / 76

寒江 / Han River / 77

春暮雲歸 / Clouds Returning in Spring Morning / 78

嵌巖歸楫 / Returning Sails of Superb Mountains / 79

秋巖煙樹 / Trees in the Foggy Cliff in Autumn / 80

白雲幽棲 / Staying Clouds / 82

楚山 / Tru Mountain / 84

蜀道行旅 / Passangers on Shudao / 85

靈山訪道 / Finding Ways in Mysterious Mountains / 86

- 雲飛揚 / Flying Clouds / 231
- 訪道 / Finding Ways / 232
- 煙雨歸舟 / Returning Boat in Mist and Rain / 233
- 嶺上觀雲 / Watching Clouds on Mountain Peak / 234
- 吟松圖 / The Praise of Pine / 235
- 波光塔影 / Shinning Weaves and Shadows of Tower / 236
- 觀雲聽水 / Watching Clouds, Listening to Water / 237
- 秋江 / Autumn River / 238
- 瓊花玉樹 / Wonderful Flowers and Trees / 239
- 春遊圖 / Spring Tour / 240
- 煙雨飛流 / Mist Whispering and Streams Flying / 241
- 青山小隱 / Seclusion on Green Mountain / 242
- 雲山杳靄 / Mists on Cloud Mountain / 243
- 觀瀑圖 / Watching Waterfall / 244
- 一帆風順 / Smooth Sailing / 245
- 寒江野泊 / Mooring on Han River / 246
- 太虛擬幻之一 / Fantastic Void (1) / 247
- 太虛擬幻之二 / Fantastic Void (2) / 248
- 太虛擬幻之三 / Fantastic Void (3) / 249
- 太虛擬幻之四 / Fantastic Void (4) / 250
- 太虛擬幻之五 / Fantastic Void (5) / 251
- 太虛擬幻之六 / Fantastic Void (6) / 252
- 太虛擬幻之七 / Fantastic Void (7) / 253
- 太虛擬幻之八 / Fantastic Void (8) / 254
- 太虛擬幻之九 / Fantastic Void (9) / 255
- 太虛擬幻之十 / Fantastic Void (10) / 256
- 斜陽歸鳥 / Returning Birds at Sunset / 257
- 楓林鴉戲 / Crow Playing in the Maples / 258
- 漓江小泊 / Mooring on Li River / 259
- 雲壁山泉 / Springs on Cloud Wall / 260
- 江岸風和 / Pleasing Winds on Seashore / 261
- 寒鴉夕照 / Crows in the Sunset Lights / 262
- 仙源幽泛 / Boating on Wonderland / 264
- 淨悟 / Clear Realizing / 265
- 松泉山隱 / Seclusion on Pine Springs / 266
- 幽谷獨翔 / Lonely Flying on Tranquil Gorge / 268
- 乘風破浪 / Riding with Winds and Weaves / 270
- 舞風戲浪 / Dancing with Wind, Playing with Weaves / 271
- 順風圖 / Downwind / 272
- 赤壁圖 / Red Cliff / 273
- 歸帆 / Returning Sails / 274
- 東船 / East Boat / 274
- 清泉石上流 / Springs Flowing on the Rock / 274
- 行書七言對聯 / 7 Words Running Script couplet / 275
- 陳子昂句 / The sentence by Chen Tze-On / 276
- 錄賈島句 / Extract from Jia Dou's poem / 276
- 孟浩然句 / Extract from Verse of Meng Haoran / 277
- 唐王之渙句 / Tang Dynasty, Verse of Wang Zhihuan / 277
- 行書(詩書) / Running Script (Poetry and Literature) / 278
- 行書(松壽) / Running Script (Song Shou) / 279
- 行書(長青) / Running Script (Evergreen) / 280
- 行書(書禮傳家) / Running Script (Books and Etiquette are the Heretage) / 281
- 溪山煙雨 / Mountain Mist and Rain 陶土釉藥 / 282
- 漁樂隱松溪 / Fishing at Song Streams 瓷土釉藥 / 283

- 雲壑 / Cloud Cliff / 169
- 野渡 / Wild Ferry / 170
- 瀑布 / Waterfall / 171
- 山水 / Landscape / 172
- 歸帆掛夕陽 / Dawn Hanging Among Returning Sails / 176
- 秋山飛瀑 / Flying Waterfall of Autumn Mountain / 177
- 秋水空荻花 / Floating Flowers on Autumn Streams / 178
- 秋江野趣 / The Charm of Autumn Rivers / 179
- 雲水源鄉 / The Birthplace of Clouds and Water / 180
- 閑雲幽瀑 / Tranquil Waterfall with Clouds / 182
- 山水 / Landscape / 183
- 寧境 / Tranquil Area / 184
- 峽內揚帆 / Floating Sails On Gorge / 185
- 雲壑飛流 / Flying Streams of Cloud Cliff / 186
- 寒林落照 / Sunset on Cold Forests / 187
- 白雲幽居 / Tranquil Suite in the Cloud / 188
- 野渡無人舟自橫 / Alone Boat on Ferry / 189
- 幽江垂釣 / Fishing on the Tranquil River / 190
- 幽江獨釣 / Fishing Alone on the Tranquil River / 192
- 望嶽 / A View of Mountain / 194
- 千山鳥飛絕 / Silent Mountains / 195
- 幽林清韻 / Rhythm of Tranquil Forest / 196
- 石缺流泉 / Flowing Springs on Broken Rocks / 198
- 江岸春濤 / Spring Weaves on Seashore / 199
- 雲山煙樹 / Mist and Clouds Surround the trees in the Mountain / 200
- 張家界一景 / A Scene of Zhangjiajie / 201
- 松岩泉韻 / Melody of Springs On Pine Cliff / 202
- 雲繞孤峰 / Alone Cliff Surrounded by Clouds / 203
- 湖山清曉 / Clean and Vague of Lake an Mountains / 204
- 驚濤拍岸 / Terrifying Waves Beat on Seashore / 205
- 松林泉韻 / Melody of Springs in Pine Forests / 206
- 秋江漁隱 / Fishers on a Autumn River / 207
- 雲山幽隱 / Tranquil Seclusion on Cloud Mountain / 208
- 江山雲近 / Close Clouds / 210
- 秋山圖 / Autumn Mountains / 211
- 山居秋色 / Seclusion in Autumn Mountains / 212
- 南山觀瀑 / Watching Waterfall in Nan Mountain / 213
- 禪堂晴雪 / Sunny Snow of Zen Room / 214
- 南山飛瀑 / Flying Waterfall of Nan Mountain / 215
- 春山煙靄 / Mists of Spring Mountains / 216
- 白雲秋色 / Clouds in Autumn Scenery / 217
- 雲山圖 / Cloud Mountains / 218
- 白雲紅葉 / Red Leaves Surrounded by Clouds / 219
- 雲嶺丹峰 / Red Mountain Peak in the Clouds / 220
- 游溪飛瀑 / Flying Waterfall and Flowing Rivers / 221
- 秋山行旅 / Travelling on Autumn Mountains / 222
- 廬江晚泊 / Night Mooring on Lu River / 223
- 雲壑流泉 / Flowing Springs on Cloud Cliff / 224
- 秋江野泊 / Mooring on Autumn River / 225
- 秋壑幽居 / Seclusion on Tranquil Suite / 226
- 高巖對弈 / Chess on High Cliff / 227
- 幽巖悟道 / Enlightenment on Tranquil Rock / 228
- 灘江煙雨 / Mist and Rain of Li River / 229
- 秋山白雲 / White Clouds on Autumn Mountains / 230

震宿會稽山莊月明中
牧龍志祖

山水造境

行政院政務委員 黃光男

臺灣藝壇對胡念祖先生的水墨畫，是備受尊重的創作者。

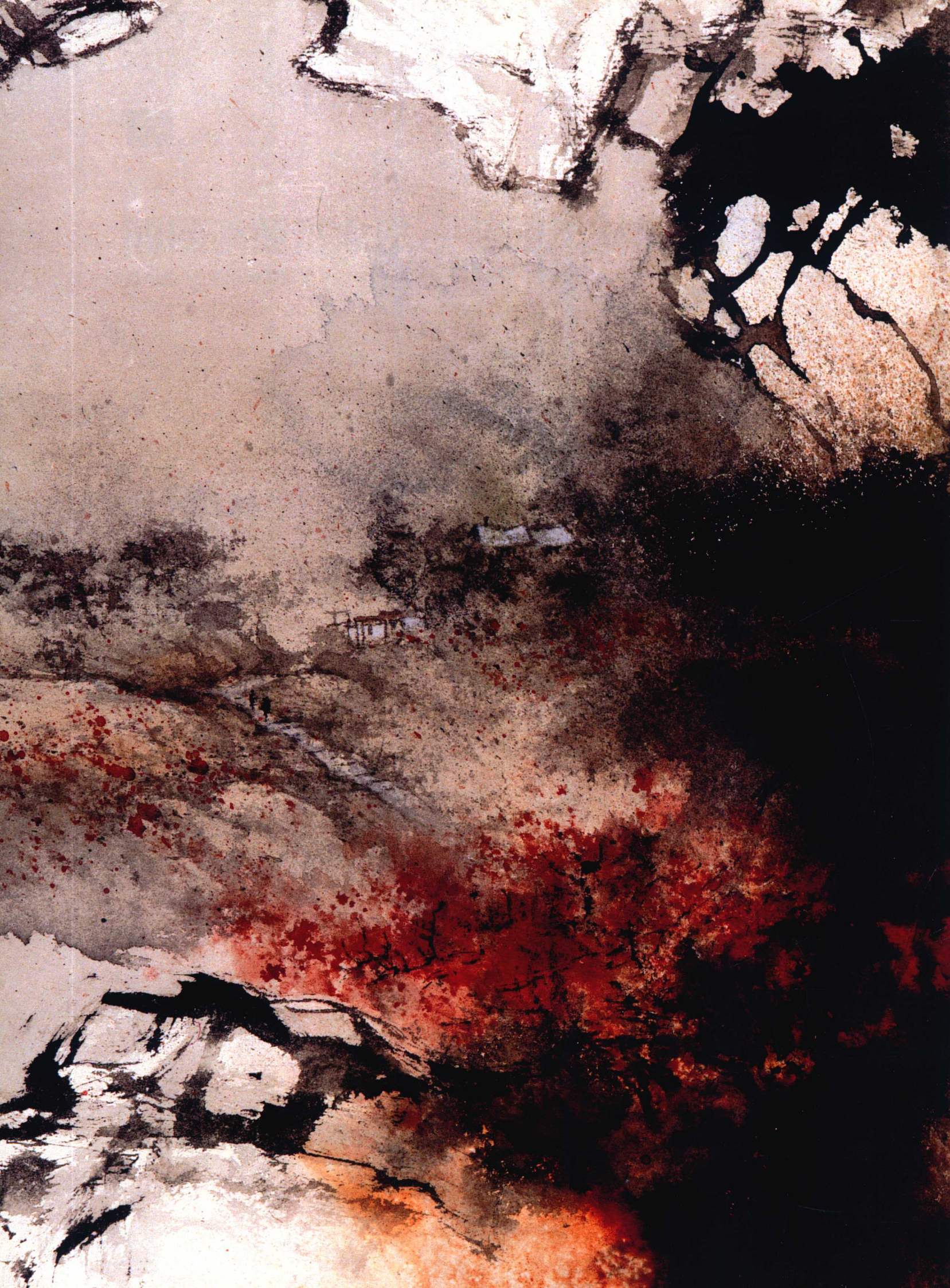
不論他早期在師大或是麗水精舍的苦心學習與表現令人讚賞，就其國際活動亦充滿活力，並創造了臺灣畫界的品牌，其中的工筆山水畫或是寫意山水畫，均甚具時代視覺感受與環境特性的表達，致使畫面在繁而簡、精而妙的畫境有了極大的成就。

最令人稱道的是他遵守中國繪畫的原理、美學，卻能在國際現代性的符號，取得筆墨的靈動，傳統的「三遠法」或是「皴法」做為山水畫的肌理，「意在筆先」、「得意忘象」，或者「文人畫」的講究，促使畫面內容充實；另擇為「抽象」、「具象」的簡約符號，如墨韻、墨彩的應用，使之朝向現實社會更能接受的形質，或許可以視為現實性或現代性。

胡念祖的畫，就在這些大原則之下，有諸多的創作命題，其一是文人形質的小品山水，將傳統優秀的藝境寄寓筆墨之間，有細緻工筆，如院體繪畫；有粗簡寫意畫的斟酌；其二是寫生山水畫法，來自黃君璧教授所研發的鏡頭視覺法，將物象化為美學符號，並及山水畫形質的創作；其三是狂勁之視差反射方法，亦即圖與地反差的抽象表現，符合西方所謂心靈之於物象的附著處，形質之定位已在「中得心源」的領域上。換言之，自我表現的追求是胡念祖此次畫展的定調。

胡念祖創作，在嚴謹中疏朗，在飛奔中拘約，有法有理，非法非理，但法理自得，是畫界追求的目標。胡念祖師承名師，面向現代，創作美學的永恆，值得特別感佩。相信這些精品，必留存美術史中，為社會提出傑作創作與貢獻。特推介如上。

文章轉錄：黃光男，〈山水造境〉《八十創作大展畫集——石牛老牧念祖胡心原》（臺灣：國立歷史博物館，2007）頁7。

傳統與創新—胡念祖藝術回顧

長流美術館館長 黃承志

胡念祖教授字心原，一九二七年生於湖南益陽桃花江畔之石牛江，因此又號桃花江遊子，石牛老牧。從小就喜塗鴉，小學即能助母描繪湘繡花樣，中學後更喜繪歷史人物故事於廳堂門楣之間。父親乃購芥子園畫譜全集，誘導其認識國畫。不久就讀南京美專，接受正科國畫教育，後從黃君璧大師游，畫藝更為精進。

胡氏一九四九年來台，黃君璧特聘其為師大藝術系助教，並得溥心畬指點北宗山水畫法。一九五三年與同道喻仲林、孫家勤同組「麗水精舍」於台北，開班授徒，從學者眾。一九五九年又應聘於台灣藝術大學任教，桃李滿天下。公餘仍在自家畫室開課，教育後進不遺餘力。

胡念祖在傳統基本的筆墨功夫下得非常紮實，又精研西洋畫理，融會古今、貫通中西，故能綜合傳統與現代，領悟出筆趣與墨韻、大筆快皴、小筆慢染、大膽用色等絕活，終於開創出個人獨特風格的新畫種。張大千曾題贊其畫曰：「古稱得筆法易，得墨法難；得墨法易，得水法難，今觀念祖道兄大作，筆墨水俱入神化，非近百年來所有也，佩嘆無似！」而黃君璧亦題道：「胡生念祖好學多才，居金陵時從余習畫，所作飛瀑雲山深得白雲堂意趣，近年旅居北美紐約，努力求新以傳統筆墨寫現代風格，推陳出新，另闢蹊徑，甚為人稱道……」。可見胡念祖畫藝的成就。其實胡氏藝術創作最重要的是他求變精神，他用各種不同的方法和工具，除了傳統的筆墨水外，拓、灑、潑、染、噴等技法，和獨特的蛇紋皴法，直到二年前還在歷史博物館舉行「八十創作展」，其創作之精神及理念，和創作之勤奮令人敬佩。

胡教授能畫一寸千里的山水小卷，亦可作高兩丈、寬十餘米之鉅幅大作，大山大水氣勢磅礴，神韻萬千；巨嶂中偶見小徑房舍或點景人物，皆栩栩如生，巧妙而自然。構圖則常突發奇想，

怪崛詭異，變化多端，其作品時若墜石天驚，時有靈光乍現，或虛無縹緲，亦有居高臨下，鳥瞰大地，令人心曠神怡之感。用色方面則淡雅有緻，雖偶有大膽採用大紅、大綠、大黃、大藍等強烈對比色，但視覺效果卻能表現統一而柔和，不致俗豔。總之，胡教授之畫作，具有中國五千年之人文思想和詩意，大筆快皴所產生的氣勢，細筆慢染所呈現之韻味，加上西方豐富的色彩和當代創新之觀念，成功的為中國畫開創出一條斬新的康莊大道。

與胡大師相交已逾卅年，其為人正直寬厚、謙虛為懷、澹泊名利，全心全力只想不斷創新。自從二〇〇九年三月在北京中國美術館舉行「回顧與前瞻——胡念祖創作歷程」個展以後，武漢、長沙、山東、上海、廣州等美術館及博物館陸續邀展，並建立新的粉絲團，胡念祖旋風已經成功在中國登陸，所到之處無不披靡，可謂實至名歸，令人欣慰。本展「老牧新耕——胡念祖八七創作展」共收錄了二百餘件作品，其中新作達九十餘幅，且不乏佳構大作，創意十足。雖屆八七高齡，仍有如此之活力和創作力，是我們最好的典範，特此恭祝胡教授玉體康健，畫藝精進。並祝畫展成功、順利、圓滿。

sublimity in art with his brush and ink onto the paper. Some of them are painted in fine brushstrokes, resembling college style painting. Meanwhile, others are painted in simple and crude brushstrokes, showing to be straightforward. Second, they are landscape painting in the manner of sketching, inspired by Professor Huang Bi-chun's lens vision method, able to transform phenomena into aesthetics signs. In addition, paintings with the form and quality of landscape painting also belong to this kind. Third, it is the refraction and visual difference method, i.e. the abstract representation of the difference between the painting and the ground; it complies with the Western idea of attaching spirit to phenomena. Concerning the position of form and matter, they belong to the realm of "origins at heart." In other words, the basic tone in Hu Nien-tsu's paintings in this exhibition is the pursuit of the self.

Concerning Hu Nien-tsu's paintings, he is careful but casual, unrestrained but controlled. With and without decorum, he paints with his own rules and is what art circles pursue. Learning from the masters, Nien-tsu approaches the modern, creating his own eternity in aesthetics, worthy of our respect.

I would like to view his paintings. I believe these fine paintings will earn their place in art history and contribute significantly to society. I sincerely recommend his paintings.

Adapted from "Creating Sublime in Landscape Paintings," Hu Nien-tsu's Paintings. Taiwan: National Museum of History, 2007, 7.