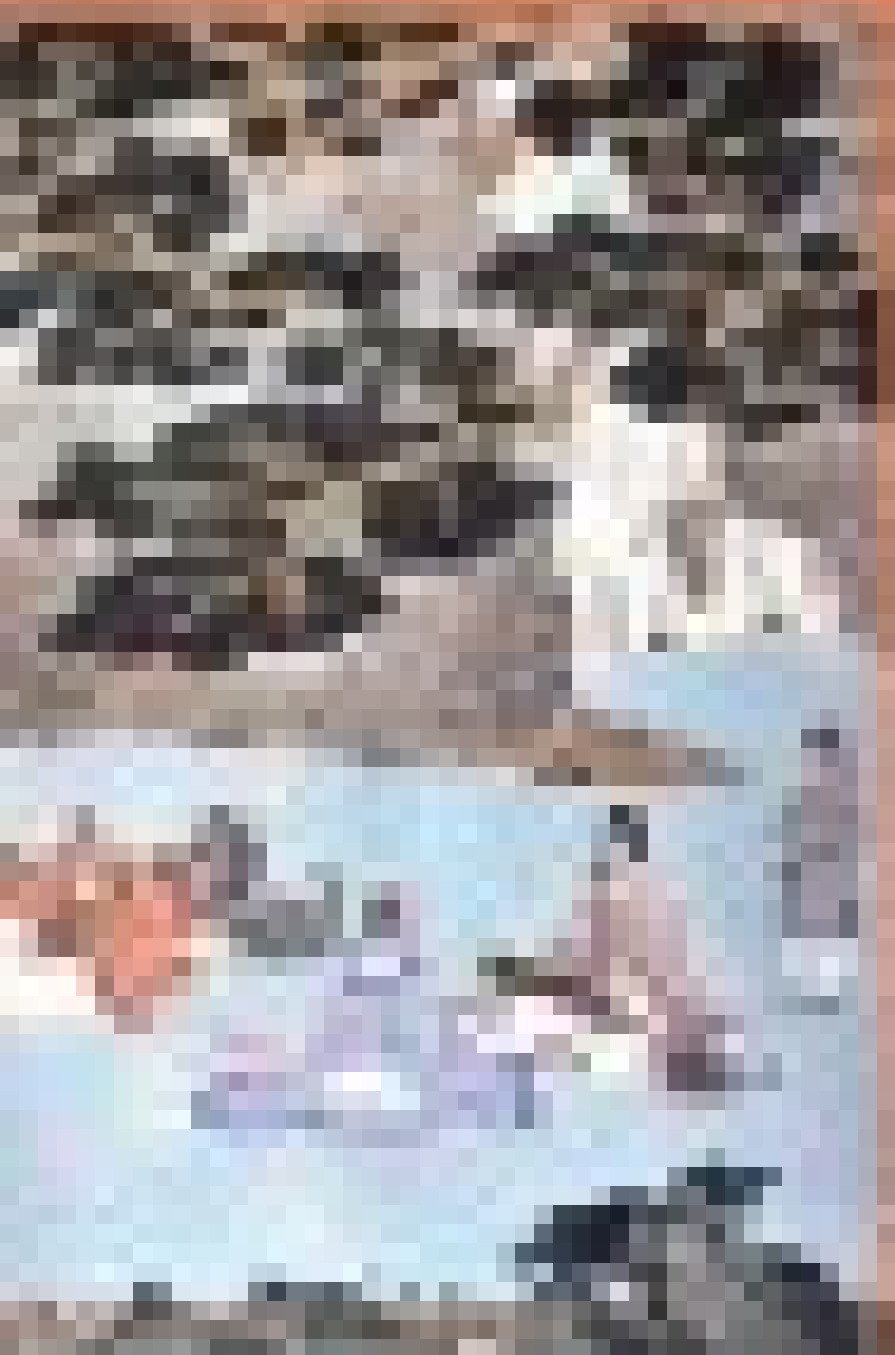

线装书局

中国现当代中流砥柱画家作品集
ZHONG GUO XIAN DANG DAI ZHONG LIU DI ZHU HUA JIA ZUO PIN JI

施立华

施立华

中国现当代中流砥柱画家作品集

ZHONG GUO XIAN DANG DAI ZHONG LIU DI ZHU HUA JIA ZUO PIN JI

线装书局

图书在版编目（C I P）数据

中国现当代中流砥柱画家作品集. 施立华 / 魏诗娜
主编；施立华著. -- 北京：线装书局，2014. 10
ISBN 978-7-5120-1595-1

I. ①中… II. ①魏… ②施… III. ①中国画—作品
集—中国—现代 IV. w①J222. 7

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第244096号

中国现当代中流砥柱画家作品集·施立华

作者 施立华

责任编辑 任梦强 曹胜利

策划 魏诗娜

出版发行 线装书局

地址 北京市西城区鼓楼西大街四一号

邮编 一〇〇〇〇九

电话 六四〇四五二八三

网址 www.xzjbc.com

印刷 北京彩和坊印刷有限公司

字数 五〇千字

印张 七·五

版次 二〇一四年十一月第一版第一次印刷

印数 二〇〇〇册

定价 四〇〇元（全五册）

ISBN 978-7-5120-1595-1

9 787512 015951 >

目 录

古典主义的复归——读施立华油画布上的中国画
文 / 刘传铭

观音	九	江南平远山	三二
漱玉词抄	一〇	晴岚暖翠	三四
唐宫击鞠图	一一	雨过千峰	三六
芭蕉花湿	一二	日映岚光	三八
竹阴琴韵	一三	松岩飞瀑	三九
红了樱桃	一四	青绿山水	四〇
遥结芳心	一五	江南雨后山	四一
贵妃醉酒	一六	君山出没	四二
游春图	一七	万壑有声	四三
浴马图	一八	茅芦早起	四四
自共东风别有情	一九	松下纳凉	四六
秋韵	二〇	山水	四七
宋人词意	二一	瞻彼南山	四八
采菱图	二二	金鱼缸写生	四九
红艳轻匀	二三	牡丹一夜来香	五〇
林泉清韵	二四	牡丹	五一
黄山景色天下奇	二六	水仙一风含翠条	五二
深山访友图	二八	落花游鱼	五三
游春图	二九	荷花	五四
川平山开	三一	雪萼鸳鸯	五七
听琴图	三〇	花好月圆	五八

施立华

中国现当代中流砥柱画家作品集

ZHONG GUO XIAN DANG DAI ZHONG LIU DI ZHU HUA JIA ZUO PIN JI

线装书局

序言

在文化艺术事业似乎格外繁荣的当代，各种画册应运而生，令人目不暇给，但也让人莫名其妙，没有目的，没有标准，没有审美内涵，最终导致没有任何学术价值，不过是一堆废纸而已。这样的画册我看得实在是太多了。但是，我面前的这套画集却不同，我首先感动于编辑者认真严谨的工作态度，再者就是他们的艺术审美标准，因此，凡是入选画家的艺术作品都给我们带来了一定的教益和精神享受。

当代艺术大家皆『学问博综古今、人生阅历丰富、为人温雅简重、艺术成就斐然』。其性格涵养、精神气度、价值取向乃至幽玄超迈的文人情怀正潜移默化地熏染着中国杰出人才的风神气度。他们的躬行颂德、儒家精神和人格风范名重画坛，有常人无法企及的艺术高度和精神内涵。笃志于学、立志于思、矢志于艺是他们的人生追求，而他们不遗余力地以超常的勇气和魄力执着地引领着当代画坛的主流。他们既是继承中国传统文脉虔诚的践行者，又是艺苑创新的中流砥柱，坚定地履行了时代赋予他们的神圣历史使命。

当代优秀的画家人才辈出，优秀者何止数千上万计，如何在这些画家中选择最优秀的代表，是一件非常不容易的事情。我们知道，凡是面对某件事情，我们的认识决定了我们的选择，对于画家来说，首先他的绘画作品要有自己独特的艺术风格，然后就是在每一个时期，都有自己的代表作品。因此，呈现在我们面前的这套系列画册，不但画家是一流的，他们的作品相对于他们的整个艺术创作历程来说也是具有典型性的。这套画册不但具有很强的艺术鉴赏价值，而且还是青年美术家临摹学习的范本。

说起绘画传统，我们不能笼统地认识这个问题。每个时代有每个时代的传统，针对某一个画家又有某一个阶段的传统，所谓传统艺术也就是相对成熟的经典制作。所选画家的这些作品都是画家们的代表作品，同时也是当代美术创作的优秀成果，是非常值得我们关注和学习的。中国当代的美术事业怎么去繁荣，怎么去发展，这需要有一个富有

社会责任感和艺术献身精神的群体来实现，也不是一朝一夕的事情，需要一个很长的历史阶段。所以，我们认识画家和绘画作品的价值，要在某个历史阶段来考察。这套系列画册在选择画家的时候，在年龄上老中青三者结合，在艺术形式上花鸟、山水、人物兼有，在艺术风格上既有南方绘画的细腻婉约，又有北方绘画的厚重率真。因此，这套系列画册是当代绘画的一个很好的读本。读过样稿，我感到十分欣慰。

在中国现代绘画史上，历代不乏中流砥柱式的优秀画家，他们开宗立派，树一代新风，成一时潮流，承上启下，为绘画的繁荣与发展做出了杰出的贡献。在文化繁荣的今天，我们重提『中流砥柱』这个话题，肯定是赋予了这个群体一种崭新的内涵和时代意义。本套画册集中了中国当代比较优秀的山水、人物、花鸟画家及优秀的油画家。这些画家在艺术创作上一方面很好地遵循了中国传统绘画的精神，另一方面在时代和社会的艺术实践中，他们的绘画符合时代审美的要求，在时代绘画艺术潮流中具有历史的担当精神和社会责任感。尤其是在当代非常频繁的国际艺术交流中，他们的绘画始终坚守着中国绘画独立的美学原则和民族化的艺术精神。我们知道，中国绘画在本质上是属于写意艺术的，她的最高境界是实现自然物象的意象化，从而达到天人合一的艺术化境。在选择画家的时候，他们把中国当代的文化发展趋向作为绘画艺术的大背景，站得高，看得远，立足当代，放眼未来，注重绘画的写意精神。他们把这套系列画册称之为『中国现当代中流砥柱画家作品集』，可见他是站在了中国近百年美术史的立场上来研究美术创作的，有的画家已经故去，他们的作品经得住历史的考验，有的当代画家还正值壮年，他们的作品接受或正在接受着时代和历史的检验。无论如何，我们这个时代都不能忘记这些画家和这些作品。正如中国现当代的文化史一样，书画作品的风格和历史属性都深深地打下了时代的烙印。这套画集真实地记录了这段丰富多彩的艺术史，难能可贵。

施立华

施立华，中国美术家协会会员、上海美术家协会会员。擅长山水、花卉及人物，所作缜密细巧，清丽雅致，有宋人院画遗意，被喻为新复古主义画风。

一九四〇年生于上海。

一九五五年从师谢稚柳、陈佩秋老师学习中国画。

一九五六年参加第一届上海青年美展，继而参加第一届全国青年美展，并获二等奖。

一九六三年毕业于浙江美术学院（今中国美术学院）中国画系。

一九八四年受聘于日本秋田市水墨画研究会任顾问，同年兼教于上海师范学院艺术系并带研究生。

一九八五年参加第六届全国美展，获佳作奖。

一九八六年移居美国。

一九八九年在纽约成立立华艺术服务公司，自任总裁。

一九九六年参加『世界华人艺术作品展』，获银奖。

一九九九年参加『时代风采画展』。

二〇〇一年参加『二〇〇一上海美术大展』，作品为上海美术馆收藏。

二〇〇四年参加第十届全国美展。

二〇〇八年参加奥林匹克美术大会，作品为奥林匹克艺术中心荣誉收藏。

目 录

古典主义的复归——读施立华油画布上的中国画
文 / 刘传铭

观音	九	江南平远山	三二
漱玉词抄	一〇	晴岚暖翠	三四
唐宫击鞠图	一一	雨过千峰	三六
芭蕉花湿	一二	日映岚光	三八
竹阴琴韵	一三	松岩飞瀑	三九
红了樱桃	一四	青绿山水	四〇
遥结芳心	一五	江南雨后山	四一
贵妃醉酒	一六	君山出没	四二
游春图	一七	万壑有声	四三
浴马图	一八	茅芦早起	四四
自共东风别有情	一九	松下纳凉	四六
秋韵	二〇	山水	四七
宋人词意	二一	瞻彼南山	四八
采菱图	二二	金鱼缸写生	四九
红艳轻匀	二三	牡丹一夜来香	五〇
林泉清韵	二四	牡丹	五一
黄山景色天下奇	二六	水仙 / 风含翠条	五二
深山访友图	二八	落花游鱼	五三
游春图	二九	荷花	五四
川平山开	三一	雪萼鸳鸯	五七
听琴图	三〇	花好月圆	五八

施立军

中国现当代中流砥柱画家作品集
ZHONG GUO XIAN DANG DAI
ZHONG LIU DI ZHU
HUA JIA ZUO PIN JI

古典主义的复归

——读施立华油画布上的中国画

文 / 刘传铭

清·刘熙载《艺概》谓：「颜鲁公书，自魏、晋及唐初诸家皆归隐括。东坡诗有「颜公变法出新意」之句，其实变法得古意也。」关于艺术的鉴赏实在是变者视之则「天地不曾为一瞬」，不变者视之则亘亘千年，未有纤毫之动也，是一件非常主观的事。关于颜真卿的书法，宋人以为出新，清人以为得古，见仁见智，当然都有自己的道理。关于旅美画家施立华先生《油画布上的中国画》也是见仁见智、见古见新。因为有分歧，更增加了我们研究施画的兴趣。

施立华曾师事谢稚柳先生，其主要作品的风格亦颇似谢稚柳上世纪四五十年代工致严谨的路数。立华于山水、人物、花鸟无所不能，早在浙江美院学习时，立华便是同学中的「尖子」。今天的海上大家陈家泠、张桂铭、杨正新和施同班，至今回忆起当年学画的情状，无不叹服立华的底子厚。上世纪八十年代，施立华移居美国，由于视野的扩大，艺术环境的改变，立华的艺术实践开始了变革和实验，他曾一度丢弃传统，放弃技法，玩起现代派。他在宣纸上用胶水、明矾、盐、汽油等另类材料做出各种肌理效果，也一度丢弃毛笔，用棉花、破布在玻璃、木板上作画。但这一切办法大概都无法找到自己的「灵魂」，最后，立华还是回到绘画的本体立场上来，找到了最适合自己的语言和材料——即亚麻布上的设色水墨中国画，找到了自己安身立命的基础，同时也得到世人和画界的赞赏和认同。如前所述，施先生的造型能力和纯熟的技法是同行中的佼佼者，但现在的作品颇少写生多为经典图式的山水、花鸟和高士、仕女。我猜想这是立华胸中古典主义的情感和审美的复归与凯旋，他再也不愿意去杜撰什么时髦的「流行音乐」，而是要用交响乐队的配置来演奏那些具有永久魅力的东方之音。

《松溪濯足》是一幅难得的山水画精品，构图饱满而又空灵，笔法精严而又飞动，色彩丰富而又高雅，空间开合而又极富装饰感。一株虬松穿岩而出，松枝曲伸处用浓墨染出郁郁葱葱的松盖，岩下清溪用千笔万笔写出波光粼粼、浪痕道道，近岸处用赭石勾填出一叶扁舟，船头一人正挽裤濯足……此情此景正可谓可以居、可以游。仿佛又听见一古老的回声正逐波飞去：沧浪之水清兮，可以濯吾缨，沧浪之水浊兮，可以濯吾足……

《平波浮动》（麻布水墨设色）是立华兄的花鸟佳制，画面虽然取裁于荷塘一角，但对花叶的刻画无不精准、工整、细腻而又徐徐入扣，尤其是所写三只山雀，前呼后应，笔法精细，造型逼真，情趣盎然，熔「黄家富贵」和生活气息于一炉，使读者在欣赏画家神乎其技的同时，又能领略闪烁其间的清雅趣味和对自然之美的无限向往。

《落花游鱼图》（纸本水墨设色）的风格样式在立华兄的作品中是比较出挑的。如果说他的山水、人物、花鸟，大多是刻画精微的「赋格」，那么这幅小写意的花鸟则更具抒情和浪漫。

这幅画的笔法极为轻松、灵动，仿佛是一位高手随意在琴上弹奏的即兴吟唱。我有七言咏之：「清风拂柳摇春光，缤纷追逐下浅塘。心头有歌不顾酒，只问游鱼去何方？」

一位年轻的读者在看了施立华的绘画之后不无感慨地写道：「施先生的画呈现出来的那种平静的完美震撼着我的心灵，触动了我内心深处的一种向往。我想，是怎样的一个祥和的画家，用他那纯熟、平静的笔触，一笔一笔地描述……才能画出这超脱人世凡尘的美丽。」这美丽，对于当代中国画应该是古典主义的复归，而对于几乎被《现代文明》室息的当代人，无疑更像是一泓清凉的甘泉和一缕涤荡混浊的清风。

幸無大慈大悲救苦難觀世音菩薩
癸巳秋分後施主李薰沐恭繪時居滬上小竹齋

施立华

漱玉词抄
纵一三四厘米
横六五厘米

一〇

唐宮擊鞠圖

唐永

泰公

子墓

壁画

有此

烟殊

可愛

王辰

秋台

前

施主

画子

滄上

虹橋

剝唐

世南

