

中国名家 艺术经典

国 画 卷

人民美术出版社

ZHONGGUOMINGJIAYISHIJINGDIAN

中国名家 艺术经典

国 画 卷

人民美術出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

中国名家艺术经典/余华主编. — 北京:人民美术出版社,2010.5

ISBN 978-7-102-05092-8

I. ①中… II. ①余… III. ①汉字—书法—作品集—中国—现代②绘画—作品综合集—中国—现代 IV. ①J121

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第078992号

中国名家艺术经典

主 编:余 华 刘士忠

出版发行:人民美术出版社

100735 北京北总布胡同 32 号

www.renmin.com.cn

责任编辑:刘士忠 管 维

特约编辑:余海华 周雷意

装帧设计:周雷意

制版印刷:北京兴裕时尚印刷有限公司

经 销:新华书店总店北京发行所

版 次:2010年5月第1版

印 次:2010年5月第1版第1次印刷

开 本:889毫米×1194毫米 1/16 印张:54

印 数:0001—5000册

ISBN 978-7-102-05092-8

定 价:580.00元

版权所有 翻印必究

目 录

曾杏绯	2
赵梅生	14
王天一	26
魏传义	38
徐昌酩	50
罗国士	62
裴家同	74
杨之光	86
马西光	98
王克文	110
李自强	122
邱笑秋	134
李宝峰	146
赵华胜	158
华拓	170
王柏生	182
郭汝愚	194
陈冬至	206

李蒸蒸	汤琳南	林涛	林任菁	梁占岩	康书增	张伟平	范扬	宋柏松	施大畏	王和平	汪国新	霍春阳	南恽笙	张士增	雷中岫	郭志光	周兆颐
416	404	392	380	368	356	344	332	326	314	302	290	278	266	254	242	230	218

精品意识与时代性

——兼谈当下中国画创作

刘士忠

谈到艺术尤其是艺术创作，精品意识和时代性永远是艺术家们面临的一个重要课题，对于美术来说也是如此，因为美术史是由美术家及其作品构成的，尤其是由著名美术家及其所创作的精品构成的。无论是古今中外，美术家们无不把创作出精品作为个人的艺术奋斗目标，为此，他们殚精竭虑，以毕生的时间和精力，不断地探寻着艺术的表现手法，努力地提高自己的文化修养和审美水平，以期创作出精品力作。在中国，自古至今，历代的画家们更是重视绘画创作的精品意识，通过创作，不断地丰富民族绘画传统，扩大其表现范围，提升其艺术表现力，深化了民族绘画的审美思想，从而推动着绘画艺术的繁荣和发展，给我们留下了无数的堪称经典的精品。

进入21世纪后，随着社会、经济的发展和文化的繁荣，中国画也迎来了历史上最大的发展时期，丰富多彩的社会生活、各种主题性展览的不断举办和媒体传播的空前活跃，在很大程度上刺激了画家们的创作欲望。在创作上精品意识也空前高涨，画家们无不将出精品力作作为自己的创作定位和追求目标，尽其所能地画出个人满意和观众满意的作品。画家们的这种精品意识主要表现在对题材内容的拓展、表现手法的探索和文化内涵及审美趣味的提升等方面。对于题材内容，现在是中国绘画史上开拓得最为广泛、全面和深入的时期，并且也是将题材内容表现得最为精致和趣味、意境开掘得最为精微和深入的时期，所画作品赋予了题材内容以极大的文化内涵和精神性。对于表现手法的探索，在文化多元化、中外美术交流日益频繁、各种观念并存的背景下，画家们将表现手法的探索视为最重要的课题，无不殚精竭虑，千方百计地锤炼、探索、寻找适于自己的艺术表现手法，以图从形式语言的层面获得艺术上的突破。在当下回归传统文化，重视传统笔墨在中国画的艺术表现与文化内涵及审美价值等方面的重要性已成为共识，画家们也莫不在笔墨上下功夫，在传统文化修养上补课，通过对胸襟的蒙养，使其笔墨从单纯的状态造型、表情达意的形式手段，上升到文化的载体和审美的高度，也就是进入到“道”的层面，使得在绘画中能将笔墨的功能发挥得淋漓尽致，做到笔随人意、墨表人情，从而创作出经得起时代和画史检验的精品。

在当下谈创作的精品意识必然与时代性相联系，可以说两者具有一致性。这是因为画家的创作无论题材，选择还是笔墨形式语言的使用，无不与他所处的时代息息相关，时代的文化趋向和审美趣味对画家的艺术创作有着极大的影响，清代大画家石涛就曾提出“笔墨当随时代”的观念，明确主张画家的创作要有时代性。在今天，由于文化的多元和人们思想意识的复杂，时代性也有了丰富的内涵与不同的解释，但无论怎样，时代性永远是艺术家所要追求和坚持的。

遵循着这一原则，我们编辑了这部《中国名家艺术经典》，收入书中的画家均为当前活跃于中国画坛的实力派人物，他们虽然风格不同，作品面貌也各有千秋，表现手法更是各有所长，但他们在创作上所坚持的精品意识、追求作品及其表现手法的时代性却是一致的。这也是我们所提倡的。

2010年5月8日

曾杏绯

又名曾瑜。1911年生，女，回族。江苏常州市人。从画70余年，以工笔没骨花卉见长，尤其擅画牡丹。作品参加全国第三、四、五、六、八届美展。曾任中国美术家协会宁夏分会主席，中国美术家协会二、三、四届理事，现任美协宁夏分会名誉主席、宁夏书画院名誉院长。国家一级美术师。作品多次参加全国美展，出版有《曾杏绯花卉作品选》、《曾杏绯作品画集》等。

晶莹与芬芳——牡丹之王曾杏绯

二 了一容

每当人们谈到艺术家用自己的艺术语言给我们创造的那个虚幻中的现实和现实中的虚幻之美时，自然会联想到他们的人生经历、志趣、思想、立场，当然还有他们独立的人格魅力、精神气质和心路历程。这些，便构成了一位艺术家完整的人生。

曾杏绯先生是一位出生江南的才女，后来辗转奔波，落脚扎根于广袤无垠的北方。花开在南，果结在北。这仿佛天命，交还了一位女子在前世的等待。生命所承载的精神和灵魂，并非如表象中所呈现的那样。其实，一些生命所承载的是显见的，另一些是隐藏着的，到最后才方见分晓。

这里中的机巧，需要慢慢体悟。

从曾杏绯先生回忆和讲述的文字里，可知早年的她，柔弱无依，碰巧又生在一个动荡不安的年代。在她一切似乎都身不由己，犹如在水浮萍。她的婚姻是一个封建的、传统的，然而又击破常规的婚姻。婚后的她，颇感幸福。三十年代，从她的照片上看，单薄复秀气，两颗黑黑的眼珠有点孤傲地打量着这个莫测的世界，嘴角还翘起一丝坚韧而不易令人察觉的满足微笑。从以后的相片看，时光愈

到后来，她脸上的神情愈显得真诚、含蓄、勇敢、平和、慈祥起来。

先生已经九十多岁了，从上个世纪初攀越至另一个世纪，确是一位难得多见的世纪老人。这是因为她用绘画来喂养着自己的健康和心灵。几十年的光阴，她都在默默地书画花卉。从事艺术创作前，她曾侍奉过花卉，修葺裁剪，朝夕相伴，吸收了花之气息、花之精髓与魂魄，尤为牡丹之气为她最爱。后来，她从事了绘画，专画花卉，以牡丹见长。牡丹乃花中之王，象征着富贵、吉祥等。唐，则天皇帝曾经为了证明自己是真龙天子，在花开节令之前，与群臣“打赌”，“吩咐”洛阳所有的牡丹一夜花开，成为流传民间的千古轶事。曾杏绯笔下的奇花异草，色彩艳丽，但却一点不显媚俗。这里面有一个分寸和度，而这个分寸和度过去了，就会落俗。一般很难把握，没有精湛的艺术功底是显然不行。

曾杏绯出生在一个文化底蕴深厚的大环境，加之书香门第，师从没骨花卉画家蒋志明，这个人在当时是蜚声江南的。曾杏绯扎实的艺术功底，严格刻苦的绘画训练，自

然使得她敢于用色。她的画给人以真切感、晶莹透明感。没骨花鸟画应当说起源于五代，黄筌是该画派的代表人物。所谓的没骨，就是直接用色画叶和径，不以线条做勾勒是为没骨。明末清初赵之谦将之推向了一个不可小觑的高峰。

一个人从事艺术创作，有时并非是要卸下重负，并非是要奔向俗世的欢乐，而是向肉体受难、心灵狂欢的追求。因为一个真正的艺术家，不是忙于浊世的投机钻营，重要的是得具备一种素朴平和的心态，一种近似于殉道的精神。

解放后，新中国成立，曾杏绯用手中的画笔终于迎来了和平的诞生，像是雨后的牡丹。她坚韧地迎送光阴，谨慎地对待外界，虔诚地进行自己的绘画功课。是的，真诚突破了限度，灵感就会出现。

曾杏绯盼到了自己艺术生涯的大光阴。她的心情，我们可以想见。这些，我们还可以从先生的画中找到依据。她的画上题写的词句和名目丰富多彩，有一部分是她丈夫题写的。这我们从字迹可以辨别出来，她自己也有交代。她的丈夫字写得不错，也颇具文采。可以肯定，丈夫的心情和她的心情就某中情形而言，是一样的感触。毋庸置疑，一位才女不可能一生所有的时间都畏畏缩缩，都不把头向上昂一下。这是不符合人性规律的。而她，有时也会清高和自命不凡一下，譬如在六十年代有一幅画菊花的画，上面的题词是：宁可傲霜枝头老，不随黄叶舞西风。表达了她无畏的不随波逐流的独立人格。真的，我们要这样细细体味她的每一幅作品，她所表达的心情。她的情绪其实也一直在不断变化。心情不宁的时候，她会显得有些急切，不觉画出《百花催春》、《争春》等等。冬天毕竟是难过的。然而，当百花竞开，祥瑞还会久远吗？心情平静的时节，她会画出《秋韵》这样平和淡雅的东西。当她的心情非常之好的时节，她在画中除了表现喜悦，甚至显美，仿佛自己就代表那些雍容华贵的牡丹，自己就是那花中的仙子，花中之王。这样的心情是不容争执的。我们可以推测，她这个人，应当是一个很人性很贤惠，但又很性情的女性。再后来，当她心情巨佳的时节，甚

曾杏绯
写海棠绣球
壬午年十月

写海棠绣球 60cm x 130cm 1992年

牡丹 34cm x 130cm 1957年

至还会画出《前程似锦》、《红满枝头》等等的作品。这仿佛是在鼓舞和祝福别人，同时也像是在肯定自己和给自己打气。她不断感到未来的希望。再上些岁数的时候，她确乎是平静了，透悟了许多人生的真谛。她曾以一个尊长和成就者的心情作了一幅《向阳花》，上面写有：花儿朵朵向太阳，给孩子们。时间是春天。“给孩子们”，这句话看上去简单稚拙，但是很有大家之气，这不是一般的人一般的那个级别能够说出的话和能够达到的那个水平。这是一幅给娃娃们的画，寄托了她对晚辈的殷切期望。那幅画上，向阳花的色调与她以往的色调有些不很一样，但笔底功夫显出老到，意境亦幽雅。

这所有的一切，是她，一位艺术家在自己绘画文本中的任意挥洒，以及真实自由的心情流露。

但是，生活中的她，却保持着一颗素朴平和的健康心态。听无数人都说过这样的话：世上是没有完美者的！这仿佛是说者在为自己也为他人的缺陷开脱的最好措辞。但是，了解曾杏绯先生的人，从来没有一个不赞美其品格的高洁，为人的谦虚、素朴大度和纯朴善良的。她宁愿自己吃亏，也要设法帮助和成全别人，包括别人的事业、成长。这样的口碑真正令人叹服，并心生敬慕。所以，大家常常会发现：完美者总是完美无缺，愈是残缺丑陋者却愈是毛病之多多。

曾杏绯先生的画是一种心灵的象征，一种表现心灵意识的判断和体会。在她的意识里，在她的笔下一切花卉都开得灿烂，温和、晶莹透明、芬芳与甜润。她笔下的画用色浓淡有序，处处高雅。尤其是一些细部的用笔和着色恰到好处，就连那些主体花卉周围的附生小草和灌木都逼真如活。

她的画，无论一枚花瓣，一片叶子都精微到位，使人望之舒服。从她的画里，我们还可看到中国传统女性的贤淑、温馨、谦和、容让等等美德。她的画反复地看，你会从那些花卉的颜色上感触到风和日丽、阳光明媚。她把那种天晴气朗的怡人景象，用画笔用色彩表现出来了。那光色会令人产生迷幻，忘却不快，怡然自得，甚而心情会久久耽于那梦一般的景状里。大家经见过农村人早晨晒太阳的情状吗？有人认为是农村人的一种懒散习惯。其实不然，根据专家考证得出，人有时会被一种美妙的光色情结所感染打动，这是一种陶然物外、跌进自然的精神抚慰和享受。因为进入这种光色幻景中的人，会浑身坦然、放松，无烦恼、无紧张、无压力，会倦倦地如痴如醉，颐养心神。是的，人对光色的敏感是与生俱来的。曾杏绯先生的画之所以被人喜欢，就是因为她在绘画时有一种天性的处理光色的能力，有一种潜伏在心灵深处的异质。她用手中的画笔能够让纸上的花卉变得像在日头下的真实感觉一样晶莹透明。

大家不妨做一个试验，倘若将曾先生的画拿到强烈的灯光下抑或阳光中去看，你就会发现许多意料之外的惊喜。她的画就是她的画，一个人的某些天性的艺术品质不是学习、模仿和科班能解决的，那是骨子里的一种隐存的潜质与禀赋。天生丽质，就是这个道理。而画家本人也曾称：几十年来，自己从不将残荷败叶等衰腐气息流露于画面。这是她追求完美的天性使然。

迎春

曾杏绯作 一九七七年

迎春 45cm x 68cm 1977年

曾杏绯画于川
 1983年

牡丹 45cm × 68cm 1983年

可见，曾杏绯本人已经很早就有了一种绘画自觉，就已经知道自己的绘画异质在哪里。她还说，她总是以平和的心境向往美好的事物。平和二字看似平淡无奇，但却显示出一个画家不凡的心境，一种波澜不惊，荣辱不惊的气质。

回头我们再阅读曾杏绯先生讲述，经人整理的文字，某些段落竟至像一篇“自白书”，显得小心翼翼，谨慎有加，她还不断适时地说一些感恩的话。文革其间，丈夫的不幸离去，她的悲恸之情是不言而喻的，但她却很少怨言恨语。从她的画中我们可以看到，她言及感恩是恳切的，她的画中，你从来都看不到伤感和绝望，满眼看到的都是如潮水般涌入的希冀、晶莹透明与芬芳。

再次要说的是，曾杏绯擅长画花卉，尤其擅长牡丹。牡丹已经成为代表她绘画艺术的符号或者说代名词。除了牡丹、石榴、红梅、芙蓉等等，她的画集里还收了一幅《百蝶图》：画面用笔工巧，敷色清丽秀雅，那在草地上成群结伴翩跹飞舞的蝴蝶，像一群身披柳绿花红薄如蝉翼般纱衣的少女在草地上轻盈地舞蹈；草地上野草吐香；草地黄里泛绿、间红间白——黄的泥土、绿的草、红的白的花儿竞相芬芳。那些蝴蝶一个个就像那朝觐的人儿觅向自己的

乐园。

在艺术的路上，许多人不屑于画那些细碎微小的生命，一张口一动笔，就渴求大气磅礴，不禁令人困惑。其实，真正的大艺术家恰恰是从细部入手，从一个个窄门进入，以小见大，从而拓宽自己的艺术世界。齐白石画虾，那虾就是活的，而人们并没有因为齐白石画了小虾而否认他是一位大画家。

曾杏绯的开端，以及她的人生的举意，她的艺术未来的终章都将是我所期望的。这里面全部包含了对美的礼赞。大家总有一天会明白：赞美真理，它使没有端庄举意和干办的艺术变成无用的；它使缺乏举意和干办的艺术变成病态的；它使有了虔诚举意的艺术成为端正的。曾杏绯她从南方、从书本、从老师那里得到的一切艺术熏陶和知识都在这西北腹心得以实践，获取正果。她的绘画道路是一个脚印走过来的，她的每一幅作品都扎扎实实。在她的绘画作品里，我们看不到那些聪明画家惯用的回避和跳跃，或者用胡涂乱抹，用印象用抽象等等变形手法来遮掩着的不足。而她，就是敢于知难而进，以工笔写实迎难而上的绘画是比较困难和需要耐心的，也是最需要勇气、意志和

落霞残红始知芳佳名作百花王
竟夸王公是更艳物与人间第一
唐庄日休詩歲至庚辰冬世祀之交
曾杏绯九十寓牡丹於寒上可讀軒

牡丹 68cm × 68cm 2000年

力量的。这就像写作，用夸张、变形、魔幻、儿童无知的视角等编造一个故事容易，而要让还原一个本真的生活却难。所以，许多文学艺术作品流于假、大、空便不难想象了。

我想，这就是曾杏绯先生书画艺术的意义，无论她身在何处，她的绘画永远从根部开始；她的艺术表述，就是中国绘画艺术的根部。当她的那些异彩纷呈的画作隆重映入我们视野的时候，我们看到了那些真切的花蕊，那些繁复、精确透明的花蕊向我们讲述的就是生命的力量。

现在，我回想起第一次见曾杏绯这位江南才女及其作画时，大约是十年前的事情了。当时，因来银川参加一个

少数民族艺术家的笔会。我依稀记得曾老印在杂志上的那幅牡丹：头颅沉甸甸的，芬芳、饱满、富腴，令人幻象丛生。她和我坐的地方相距甚远，我仅只是远远望了她一眼。那时节，她的名气已在我们老家的那里传得响了。

后来，我和她又不同的场所远远见过几面。

其实，看着她的作品就像见到她本人一样，如沐和风如浴温煦阳光。

今天，当我看着曾老的画作，不禁重温十多年前的记忆，有时人在几分钟内会历经生命中多年的时光。这回忆甜蜜又感动，追今抚昔，过去的人生已一去不返，过去看在眼里

芳華最盛之開花霞芳
唐人咏花句歲在
庚辰之夏曾吉號九十
寫大富貴圖於塞上

大富大贵 45cm x 68cm 2000年

洛陽春情滿人間 50cm × 68cm 1986年

里的那朵牡丹却还历久弥新。这些年来，我从不同的艺术家那里看到了自己的艺术感受，读到了自己的某些幻像与

影子。假如艺术中真正地存在着某种不可言说的神秘力量，那么可能就是这些，这也是我为书写这篇文章找到的理由。

牡丹

曾孝悌作于
一九七九年

牡丹 45cm x 68cm 1978年

国色天香

曾杏绯 於銀川

国色天香 45cm x 68cm 2000年

桃時杏日爭濃
景帳蔭成始放
紅古人咏花句
千禧之年庚辰歲末曾杏號九十寫於寒上

桃時杏日爭濃 45cm x 68cm 2000年