

路洪明
绘画作品选

路洪明 绘画作品选

图书在版编目(CIP)数据

路洪明绘画作品选 / 鸿铭著. —北京: 文化艺术出版社, 2015.5
ISBN 978-7-5039-5983-7

I. ①路… II. ①鸿… III. ①山水画—作品集—中国—现代
IV. ①J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 069913 号

路洪明绘画作品选

作 者 鸿 铭
责任编辑 蔡宛若 陈文璟
装帧设计 崔安凤
出版发行 文化艺术出版社
地 址 北京市东城区东四八条 52 号 (100700)
网 址 www.whyscbs.com
电子邮箱 whysbooks@263.net
电 话 (010) 84057666 (总编室) 84057667 (办公室)
(010) 84057691—84057699 (发行部)
传 真 (010) 84057660 (总编室) 84057670 (办公室)
(010) 84057690 (发行部)
经 销 新华书店
印 刷 济南乾丰印刷有限公司
版 次 2015 年 5 月第 1 版
印 次 2015 年 5 月第 1 次印刷
开 本 889 毫米 × 1194 毫米 1/16
印 张 6.75
字 数 10 千字 图片 68 幅
书 号 ISBN 978-7-5039-5983-7
定 价 198.00 元

莫以余画溷余诗

前贤曾有题画云：“士生天地间，学道为上，养气读书次之。”士作为介于大夫与庶民之间的文人，常以道为宗，有“人生不满百，常怀千岁忧”的喟叹。文人担当社会道统，欲达修齐平治，需从自身的修养和认识具体事物的规律做起，所以修习儒业的士人多注重个体修养。孔子擅“六艺”，六朝文人多精于琴棋书画与佛老禅悦，之后的文人士大夫如王维、苏轼、赵孟頫、沈周、董其昌等无不诗文书画兼擅。千多年来，中国画的主脉是文人画家，他们文、史、哲互通，儒、道、释兼修，诗、书、画并擅，因此，出于文人士大夫之手的书画，内涵深邃，颇值玩味。在诸种文学形式中，诗与画的联系尤为密切。诗画同源，最早可以追溯到人类哲学思想的启蒙时代。《易经》以及孔子、老庄等诸子百家的著述是中国古代哲学思想的根基，加上后来的佛教，儒释道等三家的思想是中国诗文书画的文脉源头。诗画之间的联系有史可查的能上溯到汉代，是时有汉刘褒为《诗经》中的《北风》、《云汉》两诗配图为证。到了晋代，依曹植的《洛神赋》则衍生出顾恺之的《洛神赋图》。此为诗画之间联系的滥觞期，仅限于为诗插图和据诗作画的阶段。及至晋末，陶潜山水田园诗出，之后二谢（谢灵运、谢朓）的山水诗蔚为大观，由此影响了中国山水画的发展。宗炳的《画山水序》、王微的《序画》等早期的画论文章可以佐证当时的山水画已逐渐成为脱离于人物画的独立画科。此时诗画的创作思想趋于一致，两者之间的联系已有审美之共通性。唐诗歌鼎盛，题画诗亦夥，李太白的题画诗与画赞有十几首，杜子美的题画诗与一般的赞颂不同，多从画的艺术构思、创造技巧等入手，鞭辟入里

地阐述画家的审美追求。被董玄宰尊为南宗之祖的王摩诘诗画俱佳，在画《辋川图》时，有“宿世谬词客，前身应画师。不能舍余习，偶被时人知”诗句，同时为《辋川图》20景配了20首诗，由此可知王维在山水画创作中已体现出了诗画结合的审美思想。后来苏东坡提出“诗中有画”与“诗画一律”的命题后，历宋、元、明而不衰，诗中有画与画中有诗成为品鉴中国诗画的重要语汇，自此以后诗画结合已经蔚为一种风气。诗配画和画配诗及画上题诗、自画自题等多种形式成为诗画创作美的形式与标准，以及诗画创作的审美追求，自然成为众所遵循的典则，非此则被贬斥为工匠画，难登大雅之堂。历代画家和学人于不同角度对此纷纷阐发自己的观点。画家如何认识诗境对画境的启发作用，尤为重要的是，作为有较高文学修养的画家如何从绘画理论高度上提出自己独特的见解，对于笔墨语言的形成大有帮助。诗画的联系一方面是外在的形式，更主要的是内在的审美联系。诗是人情感思绪的反映，讲求意境，山水画同样也反映着人的思想感情，也讲求意境。所以，诗与画这种内在意境的共通互融是诗画同源的本质所在。如徐建融所说：“一个诗人，能运用高超的诗的技巧来歌咏事物，便能使无形的诗仿佛具有画的形象；而一位画家，能运用高超的画的技巧来描绘事物，同样能使无声的画仿佛具有诗的意境。”现代著名山水画家傅抱石曾以龚贤的三首五律（《与费密登清凉台》、《登眺伤心处》、《晚出燕子矶东下》）作成诗意图，郭沫若为之题记说：“就是这《与费密游》三首，确是格调清拔，意象幽远，令人百读不厌。这诗的好处，简单的说，似乎就是诗中有画，借

无限的景象来表示出苍凉的情怀，俨如眼前万物，满眼都是苍凉。其实苍凉的是人，物本无舆，但以诗人有此心，故能造此物。诗中的世界是诗人造出来的世界。你能造出这个世界来，大概你的诗便可以成为好诗。”（郭沫若《今昔蒲剑》“题画记”，见《沫若文集》第十二卷）郭沫若在这篇题记里指出龚贤诗的一个特点：诗中有画。作为画家兼诗人，龚贤显然得益于这种诗境对画境的开拓作用。伍蠡甫认为诗画相通的主体“就是关于通过艺术形象来表达情思，或者说，描绘形象以抒发意境；其中情思、意境是根本”。诗可以捕捉形象，又能拓宽想像，还可以寄托情怀，诗与画在思维特征、摹写物象、境界等方面的相似性特征，对于培养画家作画所需要的形象思维能力，对于画中诗意的酝酿，有一定的助益。

意境是诗与画的灵魂，然表现意境离不开相应的手段，要表现什么样的意境就要有与之相得益彰的形式技巧。诗是语言的艺术，是时间的艺术，画是空间的艺术，虽然时空以宇宙大化观来看是不可分割的统一体，但作为具体时空中的人，落实到语言的层面，它们是有时空之分的。画中景物在空间中是并置的，在时间上是相对静止的，诗中描述的事物在时间上是承续的，让人感受到的是流动的画面。由于诗和画所使用的媒介不同，因此他们在描述景物与叙述事件时有着不同的限制，所以作为诗人与画家之间在创作诗画时还是有区别的，况且诗与画在“虚”的理上相通，并不是“实”的法的等同。这也是龚贤在给清初著名的岭南诗人屈大均的信中所说的“仆且不欲以余画而溷余诗”的原因所在。

传统文论一直视诗的地位高于画，如北宋诗

人、书画家苏东坡所言，画不过是“诗之余”。对此龚贤也曾讲：“画要有士气何也？画者诗之余，文者道之余。不学道，文无根，不习文，诗无序。不能诗，画无理。故知书画皆士之余技，非工匠之专业也。”所谓“不能诗，画无理”这个理是包括诗、画在内的文学艺术总的创作规律。其实一个画家，对笔墨语言的锤炼就像诗人炼词锻句一样，如果无视各自背后的规律，同样是经不起推敲的野狐禅。绘画作为视觉艺术，作者的情感需要形象来传达，而形象需要笔墨语言来体现。如果没有能很好体现画面形象的笔墨语言，情感的传达就会受到限制。因此讲，画家能区分出诗画的同异就不会无视绘画的本体规律。并且不但不能违背这样的规律，反而在这方面要下很大的苦功。

画集即将付梓，因所选作品多是自拟的所谓题画诗，故拉拉杂杂写了上面关于诗与画之间的一些思考，堆砌这些文字既可做充数之滥竽，也有扯大旗的虎皮意味。对于诗画的理解，我在读书中还略有感想，于画浸淫多年尚有苦劳之获，诗付诸文字则纯野狐耳。虽排列平仄，谨记平上去入，尚多有乖拗，《广韵》偶翻，凑韵而已，亦多有舛误，于诗之意境相去甚远，不过罗列景物，直白景象，得之浅近矣。不过情随事迁，当下从画家的诗文修养讲，离典型的文人相去甚远，余在画上题些应景之句，聊以有胜于无之慰，方家见之一哂而已。

乙未年谷雨

鸿铭草于天津美院后红楼简斋晴窗

目 录

青山乱如柴	8	心住溪山	58
南山深秋	10	樵径山深处	60
太湖含烟	12	鹊华清韵四条屏	62
残雪空山碧玉峰	14	房山家法宗友仁	64
天寒万树明霁色	16	半千笔墨出香光	66
黄岳云海四条屏	18	夏日山居四条屏	68
云烟千尺鳞	20	山随白云变	70
黄岳群峰东南见	22	山中片石似独峰	72
瑞丰	24	山中一日世外长	74
太湖微风荻如烟	26	虬龙吐翠下樵径	76
疏林掩樵径	28	十八罗汉朝南海	78
芙蓉谷中尽白云	30	天都曲径绕峰行	80
北海晨曦	32	双峰并峙东海东	82
三月杨柳枝千条	34	青山白云绵如絮	84
虬龙荫里樵径深	36	幽居人家近青溪	86
一水绕邨似中龙	38	七十二峰四条屏	88
虬龙吐翠樵径深	40	林隐樵径白鹅岭	90
平林邨外一夜寒	42	云岫多从白石生	92
东南白云	44	柳色波光	94
溪山清远四条屏	46	樵径近山溪	96
芦堤一线穿湖岸	48	林深径曲知何处	98
秋日湖水平	50	山间佳木掩樵径	100
夏日山居天河外	52	夏日清凉华不注	102
白云绕林四条屏	54	浮云飞渡	104
二米家法在溪山	56	平湖春林	106

路洪明 绘画作品选

图书在版编目(CIP)数据

路洪明绘画作品选 / 鸿铭著. —北京: 文化艺术出版社, 2015.5
ISBN 978-7-5039-5983-7

I. ①路… II. ①鸿… III. ①山水画—作品集—中国—现代
IV. ①J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 069913 号

路洪明绘画作品选

作 者 鸿 铭
责任编辑 蔡宛若 陈文璟
装帧设计 崔安凤
出版发行 文化艺术出版社
地 址 北京市东城区东四八条 52 号 (100700)
网 址 www.whyscbs.com
电子邮箱 whysbooks@263.net
电 话 (010) 84057666 (总编室) 84057667 (办公室)
(010) 84057691—84057699 (发行部)
传 真 (010) 84057660 (总编室) 84057670 (办公室)
(010) 84057690 (发行部)
经 销 新华书店
印 刷 济南乾丰印刷有限公司
版 次 2015 年 5 月第 1 版
印 次 2015 年 5 月第 1 次印刷
开 本 889 毫米 × 1194 毫米 1/16
印 张 6.75
字 数 10 千字 图片 68 幅
书 号 ISBN 978-7-5039-5983-7
定 价 198.00 元

路洪明，又名鸿铭、鸿明，字砚生、砚山。1968 年生于山东济南历城。现任教于天津美术学院，天津美术学院学报《北方美术》副编审、教授，中央文化管理干部学院艺术学院客座教授、山水高研班导师。中国美术家协会会员，天津美术家协会理事、艺术理论委员会秘书长、山水画专业委员会学术部主任。毕业于南开大学东方艺术系中国画专业，获硕士学位，师从陈玉圃、韩昌力教授。在学术刊物发表论文十多篇，代表性论文有《龚贤笔墨语言探微》。多次在山东、天津、广西、甘肃、四川等地及美国等国家举办作品展览。出版有《路洪明作品选》、《路洪明写意山水》、《斯文在焉作品集》、《路洪明作品选——写生临摹卷》等。

序言

自西学东渐，传统文化与动荡不安之中国备受西方工业文明冲击，缘于世人崇拜西方文明心理，欧西绘画及审美观念顺理成章入主中国画坛。以西方绘画审美视角看待传统绘画及其审美，必判定为腐朽与落后以改造之，于是水墨浅淡渐为色彩绚烂，清静自然渐为热闹刺激，简逸古朴渐为精工制作，乃至把西方素描、色彩作为国画之基础教学，此一釜底抽薪之举使国画赖以生存之土壤丧失殆尽。

在艺术创新、中西合璧的旗帜下，水墨和宣纸成为中国画仅存之特征。现今，中青年画家接受西式教育，故多迷失国画传统正见。洪明幼喜绘事，于传统文化痴迷有加，虽亦有素描造型之训练，然于中国画传统本根有正确体悟。

五千年文化乃中华民族精神之宝库，中华民族之发展，当从中汲取营养，绝非个人之智慧，乃无数人智慧之结晶。故而国人应敬畏传统文化，继承传统文化。我嘱洪明多读古书，多临古画意即在此。

读何样书，临何幅画，意味着有何种审美观。选择何种价值观，于国画学习尤为重要。我让洪明多留意传统，是因为近百年来，传统绘画学习，学生多从素描、色彩入手，然后修研国画，多格格不入，乃握毛笔画西画，于国画笔墨相去甚远。此弊端乃学生不能体味传统文化所致。

国画乃传统文化衍生之艺术，本根在传统文化。传统绘画之所以形成此种样式，乃缘于人们喜爱此种文化传统，为人们审美观念和审美意识促成之此种审美形式。它非凭空生出，而是从受中国文化涵养之国人性情中流露出来，汇集而成。

中国绘画多有流派，也有诸多大家，其艺术样式不一，但本根相同。此本根乃艺术精神、文化精神，表现为文化之审美意趣。现今为何倡之？于传统文化，已断代多年，对此我有切身体会，深知传统文化于绘画之重要，一直叮嘱洪明筑牢传统文化根基。于此洪明坚持做了，加之他有古汉语功底，故而有自己之正见。先有正见，然后有定力，有了正见加上定力是成就事业的基础。洪明做事能坚持有韧劲，其考研与艺术经历即可证之。

初，洪明求学南开，我即十分欣赏。不惟其乃霭霭君子，更因其艺术风格颇为醇厚。

所谓醇厚，在于绘画之气能温厚平和，从容自如。洪明师法龚贤，参以造化，运笔墨于胸内，现自然于笔端，能得心应手，令人不觉悄然动容者，不惟其功力颇为精进，近日所作更能消尽火气，渐臻化境。

《大学》曰：“自诚明，谓之性。自明诚，谓之教。”

诚者，乐之也，乐之则自爱、自信、自强。洪明热爱绘画，乐之不倦，所以能不懈努力，终遂其志，并在艺术上不断取得新进步。明者，知之也，知之则明智、透彻、豁达。故洪明能不为名利供养所迷惑，洞察人间万象，熟谙笔墨技法，以一法显万法，是得艺术之真谛。

入天津美院，洪明又问道于何家英、霍春阳、杨德树诸先生，故洪明绘画又有新变，笔墨力求在画理与物理间寻求兼容之道。他深知国画感人者乃笔墨营造之境，然此意境乃画家“外师造化，中得心源”后之呕心所得。故而他常外出写生采风，体味自然之物理，回画室又与古人经典印证，经内化落墨绢素。观其近作，正是此一艺术理念之反映。

今物象飞驰，艺术界亦喧嚣热闹，洪明能独守温润平和之道，非乐之者，非有大智慧者，不能为之也。更因此，他在艺术上也获得了很大回报。洪明随我学画经年，今欲将近期作品结集出版，画集即将付梓，是为序。

乙未春历下陈玉圃于樗斋

目 录

青山乱如柴	8	心住溪山	58
南山深秋	10	樵径山深处	60
太湖含烟	12	鹊华清韵四条屏	62
残雪空山碧玉峰	14	房山家法宗友仁	64
天寒万树明霁色	16	半千笔墨出香光	66
黄岳云海四条屏	18	夏日山居四条屏	68
云烟千尺鳞	20	山随白云变	70
黄岳群峰东南见	22	山中片石似独峰	72
瑞丰	24	山中一日世外长	74
太湖微风荻如烟	26	虬龙吐翠下樵径	76
疏林掩樵径	28	十八罗汉朝南海	78
芙蓉谷中尽白云	30	天都曲径绕峰行	80
北海晨曦	32	双峰并峙东海东	82
三月杨柳枝千条	34	青山白云绵如絮	84
虬龙荫里樵径深	36	幽居人家近青溪	86
一水绕邨似中龙	38	七十二峰四条屏	88
虬龙吐翠樵径深	40	林隐樵径白鹅岭	90
平林邨外一夜寒	42	云岫多从白石生	92
东南白云	44	柳色波光	94
溪山清远四条屏	46	樵径近山溪	96
芦堤一线穿湖岸	48	林深径曲知何处	98
秋日湖水平	50	山间佳木掩樵径	100
夏日山居天河外	52	夏日清凉华不注	102
白云绕林四条屏	54	浮云飞渡	104
二米家法在溪山	56	平湖春林	106

青山乱如柴

钤印：路 鸿 明 三十九后

尺寸：39cm×39cm

年代：2011

款识：青山乱如柴，杂木万千点。白云归深处，曲路通谁家。辛卯初秋，余返济于南山斗峪写生得此稿，历下鸿铭撰句并题识于客寓。

青
山
如
畫
難
不
芳
千
點
白
雲
歸
常
曲
路
通
誰
家
幸
初
秋
余
返
濟
於
青
山
半
嶺
題
畫
以
誌
稿
序
鴻
銘
撰
句
並
題
謝
於
家
寓

南山深秋

钤印：路 砚生 静观

尺寸：42cm × 56cm

年代：2012

款识：南山深秋万木净，佛峪白云见峰行。历下鸿铭画泉城南部山色，归津记于天津美院后红楼北窗下。

