

胡 候 林 书 画 集

中国美术学院出版社

胡候林书画集

胡候林 著

中国美术学院出版社

责任编辑：毛 羽
装帧设计：力 新
责任校对：大 林
责任出版：葛炜光

图书在版编目（CIP）数据

胡候林书画集 / 胡候林著. —杭州：中国美术学院出版社，2005.6

ISBN 7-81083-402-9

I. 胡... II. 胡... III. ①山水画—作品集—中国—现代②汉字—书法—作品集—中国—现代
IV. J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2005）第 049853 号

胡候林书画集

胡候林 著

出版：中国美术学院出版社

（中国·杭州南山路 218 号 邮政编码：310002）

发行：全国新华书店经销

制版：杭州东印制版有限公司

印刷：浙江新华彩色印刷有限公司

版次：2005 年 6 月第 1 版

印次：2005 年 6 月第 1 次印刷

开本：889mm × 1194mm 1/16

印张：3.5

字数：1 千

图数：45 幅

印数：0001—1000

ISBN 7-81083-402-9/J · 385

定价：58.00 元

目 录

● 题 词 /1

● 序 /2

● 景外之象，真宰出之

——胡候林山水写真评述 /4

● 诗情画意觅行踪

——解读胡候林古诗词意山水画创作 /7

● 图 版

西湖风韵

锦绣湖山 /9

小园烟澹月华清 /10

雷峰塔 /11

东坡诗意 /12

五云山烟雨 /14

宝石流霞、玉皇风云 /15

龙井问茶、满陇桂雨 /16

阮墩环碧、吴山天风 /17

虎跑梦泉、云栖竹径 /18

黄龙吐翠、九溪烟树 /19

曲院风荷 /20

五云山居图 /21

春江情怀

富春佳山水 /22

好山无数在江南 /23

春江好风图 /24

桐江春色 /25

秀色满春江 /26

富春烟雨 /27

春江情韵 /28

富春山泉 /29

山水乐章

人间仙境武陵源 /30

山村新雨 /31

天目西径山 /32

观瀑图 /33

林亭风起碧荷香 /34

水光山色与人亲 /35

烟波万里 /36

雨后空林 /37

谢安游东山图 /38

吟赏烟霞

草书李白诗《将进酒》 /40

行书自作诗二首 /42

行草李白诗《渡荆门送别》 /43

隶书、草书条幅 /44

行书扇面《自作诗》 /45

行楷对联 /46

书法横批四幅 /47

● 艺术简历 /48

● 作者常用印 /50

目及萬里
心游大荒

侯林先生中國畫山水冊
華勝題

序

候林准备将他近年来的书画作品择其代表汇编成册，结集出版，付梓之前嘱我写几句话，我当即应诺。

之所以欣然从命，并非我自认为是当然人选，头上戴着一顶文化“官员”的帽子；更非我自认为是行家里手，有资格对候林的作品指点一番，而是因为我与候林有着延续了三十多年的交往，更是因为我们友情的起点始自于“文革”中的“上山下乡”。

我与候林相识于1970年的浙江生产建设兵团，那时他是先于我们下乡的老知青，我们居住在猪圈改造的棚屋里，终日在钱塘江畔的盐碱滩上“战天斗地”，其环境之恶劣、劳动之艰苦，“阶级斗争”之剧烈，非今天的年轻人可以想象。然而就在这样的逆境中，我们依然悄悄地在憧憬和希冀中努力着，学外语者有之，读古书者有之，迷金石者有之，练书法者有之，连打拳摔跤练气功者也不乏其人。那时我们都把毛泽东的一句名言“文明其精神，野蛮其体魄”视为信条，候林的学艺史就是从那起步的，虽然当时我还不知其已从沈炳先生研习书法，但他的一手毛笔字已远近闻名。当时我们连队的壁报在全营甚至全团都是有名气的，那工整秀美的行书就出自候林之手。现在回想起来，我依然为当时候林那种自觉、执着和刻苦而感慨。

自兵团分手后，战友们各自东西。与候林重新相逢已是八十年代，其时不仅他的书法日臻老到，而且学画也已有年头。其间他先在杭三中任美术教师，而后到“农村信息报”社任美编，无论书画均已崭露头角，不仅先后入选日本静冈、岐阜交流艺术展，而且还频频入选省市各类美术展览，并常有获奖。进入九十年代，他在“江南游报”社，工作之余，笔耕不已，可谓撰创两丰，书法造诣日益精进，国画创作更具大家风范。其时他先在“国际茶人村”办了一个不大的书画馆，为书画界同道提供了一个交流切磋的去处，也为自己打造了一个转益多师、

博采众长的平台。而后，他干脆提前办了退休，当起专职画师，整天沉溺于书画天地之中。再后来，他在西子湖畔辟建一寓，取名“南山精舍”，每日在其中挥毫不倦，求书购画者日渐增多。我偶尔也去小坐片刻，借机就书画艺术讨教一二。时光如梭，如今，几乎见证了候林半生艺术生涯的我，看到他深厚的笔墨工夫和可喜的艺术成就，由衷地为他高兴。

浙江乃书画之乡，群贤辈出，各领风骚，候林只是烂漫山花中的一朵。然候林自有候林的风采和可贵。他的艺术风采，自有方家评说。他的可贵之处，我以为至少有三：

一是执着。候林有志于书画，已有近四十年之久，无论环境好坏，无论贫富如何，一路走来，始终如一，他把一生最为宝贵的时间和精力，都倾注于笔墨纸砚之中，其心可鉴，其志可嘉。

二是勤奋。候林非神童才俊之辈，也非大器早成之人。他有今日之成就，全靠勤学苦练。从六十年代起学书，七十年代起学画，他四方寻师，一心求教，注重观察，不断写生，既师法古人，也师法造化。其间两度进中国美术学院国画系学习，数次出访法国、瑞士、新加坡、马来西亚等国考察交流，与有学问人交友，从无字句处读书，不光重书本，重游历，重交流，更重实践，重领悟。可谓“梅花香自苦寒来”。

三是重德。候林从艺，重义轻利，与人相交，厚道为善。商品社会之中，难免有人见利忘义，唯利是图，殊不知艺术家倘若为金钱所累，则难有大出息。候林不然，他做人做事有一定之规，讲的是文质彬彬，他的字画，常常

无偿相赠，只要人家喜欢。朋友同道之中，他总是宽以待人，友善相处。其实这不仅是常人应有的品质，更是一个艺术家不可或缺的秉赋。

掐指算来，今年候林已是五十有八的人了，对于常人，这实在不能说是一个年轻的标志，然而对于艺术家，却正是创作进入辉煌的年龄。我理解候林，他之所以要出这本画册，是希望对过去作一个总结，更是将此作为向新的目标奋进的起点。来日可期，前途无量，我们祝福候林在艺术天地里开创更加灿烂的明天。

注：本文作者为浙江省文化厅厅长

景外之象 真宰出之

——胡候林山水写真评述

■郑竹三

画史云：“南渡以后，李唐、刘松年、马远、夏珪四家，俱登供奉，各著艺声。画家虽以残山剩水目之，然可谓精工之极也。”此乃明代创浙派山水画简洁大气之源头。而决定“浙派”山水画的确立以及“外师造化”之成就者恰是浙人“赵松雪孟頫、梅道人吴镇仲圭、大痴老人黄公望子久、黄鹤山樵王蒙叔明，元四大家也。”于是戴进山水画发祥了，蓝瑛中兴了，“浙派”山水画有源有流有派了。

吾友胡候林先生的山水画继承了浙派山水画的文脉、高举“外师造化、中得心源”的美学传承，走在唐人“郑虔、王维作水墨画，合之于诗，诗中有画，画中有诗。”（黄宾虹句）的艺文融汇之路，以追究六法，写浙江名山真迹，具有笔情墨趣之风流。使得胡候林的诗韵之气、江山之助，写真山水有着丝丝的文心道韵、有着层层浑厚华滋、有着象象的景外之趣。胡候林的山水画以笔墨二字真淳，着其山水画的造型、布图、形神之中，这个笔（线）源于他书法的实践以及完善，这个笔（线）得于他书法笔性的刚健与婀娜，这个笔（线）又是他心脉传情的艺术演绎。而胡候林山水画中的墨韵绎化，成为其画中西主宰中国画以笔墨为中心论的又一艺术要素。“墨彩华滋全以万毫俱力”（黄宾虹句）是画中的墨韵华章，故其用墨层层浑厚、墨墨见笔，彩彩有力。这是中国画墨彩中有笔、笔中有墨的民族艺术之个性，它区别西画水彩用色平敷的根本所在。故胡候林浑然一体的山水画文章之中，有着强烈的民族性与国粹性。这种墨彩中见笔见力的技巧与理念自是源于易理“强其骨”的思想，这种优秀传统图识的延续，是校正西画浸入中国画而显软弱无力之症的良方并正道。当然吾并非说明胡候林的中国画是“君子以自强不息”思想的代表，谈其画、品其诣只是证明其作已是中国画传承中的一维韵胜与“无垢”（华严经句）的清新之作，当是不胜感慨之至。

进一步论胡候林茂密气韵之山水，我们不难发现他的山水画已经进入笔墨的风采之境，正如黄宾虹论及“画岂无笔墨而能成耶？惟但有轮廓无皴法，即谓之无笔；有皴法而无轻重向背云影明晦，即谓之无墨。即就轮廓，以墨点染渲晕而成者，谓之发于墨；干笔皴擦，力透而光自浮，谓之发于笔。笔墨之秘，自（荆）浩发之。”这就是说，胡候林的系列山水画中已经把笔墨的运用达至轮廓中有皴法、又有轻重向背云影明晦的有笔有墨，且发墨于点染渲晕、发笔于皴擦及力透而光自浮的境界。这是笔墨的技巧，又是笔墨造型，更是笔墨的艺术文化。于是可以说明胡候林蓬勃之境的山水画已进入传统绘画的正道，且已初入通灵之境。

胡候林对于山水文章之乐，真的不减于昔人，而且逐渐地走向了一条自我完善、完美之路，取得了令人瞻目之境。细细品评，又可得如下三种嘉惠。

一、象征画道

近代文学大家朱自清先生把新文学以来新诗概括成三个流派：一是自由诗派，二是格律诗派，三是象征诗派，而又特重象征诗派，认为要表现的是些微妙的情境，并比喻这是他们的生命华章。其实胡候林笔墨交融的蒙胧情境、山水生发的微妙情境之系列山水可以既定为之“象征诗派”的“象征画道”。这个“象征画道”的蕴育以及生成应该是传统美学“气韵生动”的主宰或者催化，加之胡候林外柔内刚虚怀性情的贯之，自然形成了而今的“象征画道”；当然西湖钱塘婀娜多姿的风情和文化更是促成胡候林“象征画道”的底蕴。

如前所述朱自清把象征诗派评定为是要表现的是些微妙的情境，这微妙二字可谓是关键词、界定词、美学词。胡候林的“象征画道”亦以微妙二字出之，微妙者似印象也，似真妙也（画史云：“所谓东坡之笔、妙而不真，息斋（李衍）之竹、真而妙者是也），似禅景也。”“印象”是浓缩了胡候林观察自然、记取自然、写真自然的大象。“真妙”是阐述了胡候林以笔墨传情他所描写自然景象的那些微妙的阴阳开合。“禅景”则是胡候林在山水画中发景外之趣思维的一个艺术华章之肯定。“象征”是胡候林山水画的一个形神美，“微妙”是胡候林山水画的一维气韵，这二个文学界定词可直呼胡候林为人生而艺术的本体。

二、构图法式

传统的开合式是胡候林山水画构图的主要法式，而开合的构成是以三角形为主，于是三角形之开合演绎是胡候林以山水画直悟自然、造化自然、图示自然的一个成功艺术形式美。绘画的开合契于八股文的起、承、转、合，它是文章结构的一种图像再现，亦是太极哲学在中国文学与绘画美学中的演示，故而它是民族文化的精华并本质乃之主流。

构图法式决定人的意识，亦关乎人的生存环境与人文浸淫。胡候林生于钱塘，长于钱塘，受到了积淀深厚的浙江文化之蕴育与浙派大家们的艺术熏陶，形成了一个以“浙派”为主流的美术认同与美术器识，同时在他的图示中讲究笔墨，以书入画、依文养画的艺术格局，织成了他而今的绘画品质与艺术造诣，斯为详矣。

可贵的是，在胡候林开合或构成式的山水画中还运用了流动的（山势、树体间留白形式）S形或十字形的二维形式美，连接着物体图像间的生发、延伸，使之生动，使之境化，使之浑厚。这种S形（太极哲学美学）的构成法是直借黄宾虹先生的艺术图像，而十字形结构法则的深入运用则是源于林风眠中西同构的艺术图像，二者合之，便使得胡候林的山水画有着丝丝的现代意蕴与高古气息。

三、画外之音

胡候林是一位善良君子，他广交善友，转益多师；他高情远志，读书叠叠；他淡泊明志，朴实无华。他在画界是一位公仆式的公众人物，是一位可靠的忠实朋友。正是如此性情影响着他的美术品位，亦影响着他的美术发展，由此可知其品位是高雅的，其发展是致远的，一如杭州风情、钱塘雅韵、江南丝竹。

黄宾虹云：“古来画者，多重人品学问，不汲汲于名利；进德修业，明其道不计其功。虽其生平身安淡泊，寂寂无闻，遯世不见知而不悔。……所以古人作画，必崇士夫，以其蓄道德、能文章，读书余暇，寄情于画，笔墨之际，无非生机，有自然而无勉强也。”此亦可反馈胡候林的人与艺。胡候林在重人品人格而修艺的同时亦作诗文学问，更不汲汲于名利，所谓“进德修业，明其道不计其功”，斯可贵也。而今胡候林的山水画已由文人画渐向士大夫画转换，以高尚道德做人作画，以文史作美术底蕴，寄情山水涉猎浙水越山；以自然之性、景外之趣写情，写性，写真，写下了大量的雅俗共赏的、笔墨传神的、象征画道的美术画卷。

“有志者，事竟成”、“精神万古如新”，这是胡候林人文品格的写照，亦是胡候林为艺术而人生而成功的底蕴。

“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索”。愿老友胡候林在弘扬中华文化艺术的道路上取得更大的成就。

乙酉正月廿二日记于绿洲花园

诗情画意 觅行踪

——解读胡候林

古诗词意山水画创作

■ 谢 海

“浑朴天真、道法自然”，这是哲学的境界，也是艺术审美的境界。古往今来，追求此境者甚众，但要达到此境界，并非易事。和许多画家一样，胡候林也把此当做自己毕生的追求，几十年如一日地默默耕耘在尺素之中，期望终究在某天修得正果。

胡候林曾经在中国美术学院国画系学习过，据他自己说，在此之前他的画只能称作马马虎虎。我没有看过他以前的作品，但我却深深知道经过系统地学习和打磨之后的变化，尽管我们常说庙大不一定都出名和尚，不过庙大出名和尚的概率总要比其他小庙和小小庙要容易得多。

可能是性格的原因，胡候林走出中国美术学院的“山门”并没有立马引起世人的注意，他的师兄师弟成为时下画坛风云人物的倒有不少。让我吃惊的是，前些年他在“江南游报”社工作，而我当时协助王伯敏先生在他们报纸上做一档叫做“江南名家艺苑”的栏目，一期期地推出画家，而他却从来没有打过一个招呼给自己也来上一期，甚至连我这个美术编辑的面都未谋过。我们这次约他的稿子，他摸出一张以前的旧名片说日后多联系，我拿着这张熟悉的小纸片真有一种说不出的味道。

胡候林在美院学习时执掌其山水教鞭的是卓鹤君老师，这一点在胡候林的近期山水画创作中依然可以隐隐约约地找到卓的影子便是例证。但这毕竟是形式上的，从山水画的内涵即意境而言，他所传达的古诗词意的内容特别明显。诗情与画意的交融、自然之情与人文之情的汇流，构成他的作品中既古典又浪漫的大调子。

胡候林的才华不在横溢，更不在挥洒，却在刻意地追求完美完善，追求现代人和古人的会意之处，他努力地凿通今人所理解的成百上千年前古代文人的理想之境，重新诠释着那数不尽风流的千古绝唱。

在他的笔下，丈尺飞瀑凛然有君子之风，涓涓细流绰约有处子之美，峰峦万里，雾霭缭绕，沙草群鸥，孤舟蓑翁，一景一物，娓娓道来，从容不迫，看不到一丝躁动，听不到一丝喧哗。心的感悟，灵魂的折射，一切的一切，尽在腕下慢慢地生发。

胡候林练就一手好字，不过，从我个人角度来看，我并不喜欢生怕别人看不懂而在画面上题写得满满的。换一角度说，正是他的书法造诣相当不错，才为他驾驭笔墨的游刃有余提供了可能。

张彦远说：“留乎形容，式昭盛德之事，具其成效，以传既往之踪。记传所以叙其事，不能载其形；赋颂所以咏其美，不能备其象；图画之制，可以兼之。”宗炳说：“图之以壁，卧以游之。”我想，胡候林的画可以为此提供一些小小的佐证。

但愿每一个读者能细心地来读读胡候林的这批作品，一起重温我们昔日反复吟唱的句子，让那藕断丝连的联系和所有的美丽在心中再次悄悄地涌动。

【图版】

西湖风韵·锦绣湖山 142cm × 120cm

西湖風韻·小園烟澹月華清 75cm × 47cm

西湖风韵·雷峰塔 70cm × 45cm

西湖风韵·东坡诗意 45cm × 68cm

光 灝 方 山 色 滿 前 有 把 湖 西