

主编 贾德江

当代名家

写意花鸟

画库

DANGDAI MINGJIA
XIEYI HUANIAO
HUAKU 第1辑

黎 明
周 华 君
秦 海

乙丑初夏 黎明

当代名家写 意花鸟画库

1

黎明 · 周华君 · 秦海

目 录

黎 明作品 4/20

艺术之树常青
——记岭南画派传人黎明的风范

贾德江 / 4

东方神龙 / 4
松鼠 / 4
窈窕鸣高岗 / 5
万紫千红 / 6
千年圆柏似卧龙 / 7
和鸣 / 8
荷塘白鹅 / 9
瑶池寿鹤 / 10
孔雀和鸣图 / 12
起舞同鸣 / 13
加州野雁 / 13
文采光华 / 14
猫 / 14
只缘胸次有江湖 / 15
六月西湖锦绣乡 / 15
洋紫荆 / 16
红棉 / 16
秦吉鸟 / 17
荷花 / 17
繁花竞秀 / 18
石榴孔雀 / 18
翠羽金花 / 19
苇塘鸿雁 / 19
为花写照 / 20
孔雀 / 20

周华君作品 21/38

顿悟的真性
——周华君的清凉世界

康 征 / 22

清风细雨颜红 / 22
夏荷清清 / 22
荷花芳草西湖路 / 23
蕊红柳烟稠 / 24
荷花伴我入梦中 / 25
与花同梦 / 26
花不俗 / 27
圆荷洗露 / 28
秋空香随风 / 30
秋色艳阳 / 31
荷花多梦 / 31
夏日消融 / 32
依稀荷花梦 / 32
翠盖依依拥红妆 / 33
清清荷塘 / 34
赏秋 / 34
湿芬芳 雾茫茫 / 35
小荷馨香 / 35
天远波空翠 / 36
素心爱莲图 / 37
醉看依红腮 / 38

秦 海作品 39/56

浓淡皆相宜
——读秦海写意花鸟画

刘大为 / 40

秋风萧萧 / 40
花下 / 40
干裂秋风 / 41
信步 / 42
春风浩荡 / 43
生命土地 / 44
和平万岁 / 44
燕子声声里 / 45
春来早 / 46
霜叶红于二月花 / 48
雨打芭蕉 / 49
生命的旋律 / 50
晚香 / 51
远雷 / 52
霜晨 / 53
高处不胜寒 / 54
三思图 / 55
龙蛇飞舞紫云中 / 56

封面画 / 黎 明·紫荆花开百鸟和鸣 (局部)
周华君·摇荡花间露 (局部)
秦 海·丽日 (局部)
封二画 / 周华君·花红寄相思
封三画 / 秦 海·秋韵 (局部)
封底画 / 黎 明·风暖送好音

© 花红寄相思
2007年 纸本 136cm × 68cm

黎明艺术简历

■ 原名黎国安。1929年生于澳门，祖籍广东省南海市。早年师从罗宝山习人物画，1940年师从高剑父习岭南画法，1944年加入春睡画院。曾任香港艺术馆名誉顾问、市政局香港艺术推广顾问。

■ 现为春潮画会会长、全港青年学艺比赛评判、孔教学院院长董、国际女画家联盟顾问、高崎市日中书画院顾问、高剑父纪念馆顾问、广东省炎黄文化研究会特邀顾问，中国中央书画艺术研究院顾问。

■ 其作品于1946年代表春睡画院展出于广州，1956年入选华南美展，1958年参加英国文化委员会及美国新闻处主办的东南亚巡展，1962年被邀请参加今日香港艺术大展，1962年、1963年代表香港入选英联邦艺展。曾多次在广州、上海、香港及日本、美国、澳洲、马来西亚等地举办个展和联展。

■ 出版有《黎明画集》、《黎明、黄咏贤画选》等，入选的画集有《当代联邦之艺术》、《藏画精选》、《香港艺术家——香港艺术馆藏品选粹》、《现代中国山水名家画集》、《番禺博物馆——馆藏集珍》、《中国现代花鸟画全集》、《中国当代美术全集·山水卷》、《中国当代美术全集·花鸟卷》等。

艺术之树常青

◆ 贾德江

——记岭南画派传人黎明的风范

◎ 东方神龙 2000年 纸本 34cm × 46cm

◎ 松鼠 2000年 纸本 46cm × 52cm

今年11月初，黎明先生偕夫人携带他的“春潮画会”成员的作品来北京办展，我又一次见到了这位岭南画派的嫡系传人。他年过七旬，依然精神矍铄，步履坚实，如同他的画一样，充满生机，朝气蓬勃。虽是早已名重海内外的艺术大家，依然那样真诚恳切、平易近人。他是一个忙人，为了宏扬光大其恩师高剑父创建的岭南画派的精神，为了推动中国画的发展，为了促进国际之间的文化交流，他不知疲倦地奔波于内地与海外，乃至日本、美国之间，举办个展或联展、进行文化交流、传授中国画技艺，还要教学、画画和参与各种公益性的活动，他苦在其中，也乐在其中。他的伉俪黄咏贤女士不仅是一位丹青妙手，更是一位古道热肠之人，为了艺术事业，夫唱妇随，鼎力相助。明代董香光云：“人品高，气韵自高。”他们夫妇都是出类拔萃的画家，他们又都是难得的宽厚、仁慈的好人。

黎明先生系岭南画派创始人高剑父的学生。岭南画派是于上世纪二三十年代起活跃于我国南方画坛，对传统绘画具有革新精神的重要流派。高剑父与高奇峰、陈树人被世人称为岭南画派“三杰”，他们倡导的是“折衷中外，融汇古今”，致力于创作能够表现时代的新国画。这一主张构成了岭南画派的思想基础。

黎明自1940年正式拜高剑父为师学画起，至今整整65年。1944年他加入了“春睡画院”，一直不忘恩师的谆谆教诲：以自然为本，重视写生，充分发挥传统笔墨的性能去描绘与反映现实事物。在创作中，他始终以岭南画派革新批判的精神、对祖国悠久文化艺术的向往和执著发展着岭南画派。

早在1947年，广州一批青年国画家，在高剑父先生关怀下，曾成立“春潮社”，以弘扬高剑父先生的艺术主张及探索国画创新道路为宗旨。时隔半个世纪后的1996年，黎明在香港倡议重组“春潮画会”并亲任会长，这一举动受到同道的支持与响应，甚至已移民美国、加拿大多年的画友、学生，也纷纷“归队”。在1997年香港回归祖国之际，“春潮画会”也展开了频繁的艺术活动，包括黎明先生本人在穗、港两地先后举办庆回归的个人画展，引来画坛的诸多好评。“春潮画会”的诞生，为年届古稀的黎明揭开他艺术生涯的新的下一页。

在中国画艺术的百花园中，黎明是一株参天挺拔

的大树。

他曾精研五代宋元明诸家，又得岭南画派大师高剑父的真传，以西画为镜，博取众长，古今中外，皆可为师。因此，他学养深厚，笔墨扎实，技艺全面，不论山水、花卉、翎毛、走兽、人物，也不论工笔、写意、半工半写以至泼墨、泼彩，无所不能，无一不精。多年来，他高扬岭南画派改革中国画的旗帜，主张在继承传统的基础上勇于突破，尊崇恩师提出的“不能离古，又不能泥古”的造化自然精神，创造性地开拓自己的艺术天地。

观黎明先生的画，给我的第一直感是自然清新、雄奇博大，洋溢着生机勃勃的气息和高旷昂扬的品格。画中荷草树花、苍鹰野鸭，生意灵动，与用笔用墨用色的徐疾、浓淡、刚柔、巧拙、冷暖、勾斫相和相谐，点和线、墨和色、皴和染的虚实节奏是在笔的起落之间流露出来，骨力峻拔，造型生动，笔饱墨足，神遇迹化，已达到无内外之别的境地，透出的是画家的笔墨功底和修养。他的画是传统的，精神是时代的，在突破两宋院体画的传统模式中又吸收西画的长处，色墨并重，墨彩流溢，散发着传统精神与现代意识相结合的审美气度。

“笔墨当随时代”，黎明不以临摹前人作品为能事，而是像他的恩师一样，师法自然，取材生活，敢于涉足前人未曾涉足的领域。他的创新精神突出地表现在他的花鸟画创作上。如《百鸟图》这幅巨制，画家在画中精心描绘了上百种珍禽异鸟，寓工于写，或动或静，或聚或

© 窈窕鸣高岗

2006年 纸本 136cm × 68cm

◎ 万紫千红 2004年 纸本 69cm × 69cm

散，或凝视相望，或喁喁私语，千姿百态，趣尽天然。黎明一改传统花鸟画的折技和小品画法，使花鸟从狭小的宫苑中解放出来，回到纯真的大自然中去，呈现给我们的是鸟语鹤鸣、锦绣绚丽的花鸟世界。这种大景花鸟的创造所显示的大自然的精神，丰富了花鸟画的笔墨语言而具有现代性。另一幅代表香港入选英联邦美展的作品《松鹰》表达的又是一番心

境。画中立于松干上的苍鹰高瞻自雄，静中寓动，那种伺机搏击长空的神态，仿佛是画家内心的真实写照，抒发着他“开拓万古之心胸”的豪情。画家以半工半写的手法，逼真地刻画鹰的羽毛与犀利的目光，质感量感极强。这样的效果都是在晕染、皴擦、烘托技法的基础上进行的，把羽毛的蓬松柔软与薄厚、疏密、明暗起伏以及表皮下肌肉与骨骼的关系都恰到好处、十分出色地表现出来，给人以无穷的回味。达到这样的水平和境界，没有敏锐的观察力和丰富的想象力，没有深厚的笔墨功底及刻意求新的精神，是不可能做到的。

在花鸟画中，黎明先生又以善画孔雀而著称。他设色艳丽典雅，行笔细劲整饬；孔雀翠羽生动，金羽辉灼，其效果可谓精妙之极。他画的《群鹅》、《紫藤花火

处、十分出色地表现出来，给人以无穷的回味。达到这样的水平和境界，没有敏锐的观察力和丰富的想象力，没有深厚的笔墨功底及刻意求新的精神，是不可能做到的。

鸡》、《野塘清趣》、《雪中芦雁》、《睡莲游鱼》等等，也同样表现得惟妙惟肖，生趣无限。

在表现技法上，无论是工笔细写还是工写相间，抑或是小写意画作，黎明都以新意驾驭，重视笔墨情趣，尤其是对线的运用，十分娴熟，各种不同的线型、线性、线态都关联着画中主体的形态与神韵。黎明用线走势沉着，颇具书法内功，遒劲而优美，富有节奏与韵律。他将情感蓄于笔端，在运动中按结构演化出线的转折、顿挫与干、湿、浓、淡，见出笔墨合一的变化，使线的美感具有多样性与丰富性。同时，他的线又与皴、擦、点、染等技法交替使用，使主体形象更为结实、丰满，达到实写与虚写的互补，增强了画面艺术感染力，烘托出纯朴自然、充满野趣的诗情。

在构图和布局上，黎明先生讲究奇特、别致、新颖，百出不重。至于疏密变化、浓淡对比、宾主呼应、冷暖色调、虚实关系，无一不是贴切、周密地予以处理。在他的翎毛禽兽作品中，背景常用树石花木来衬托，更注重环境的渲染，或以虚托实，或以轻托重，或以淡托艳，有些稍复杂具

© 千年圆柏似卧龙
2004年 纸本 180cm × 97cm

体，有些则寥寥数笔，看似漫不经心，却把主体衬托得更加生动，更加真实自然，画面空间感和气氛也更加浓郁。

作为岭南画派的代表人物，黎明以直面现实生活的创作态度，秉承了岭南画派的写生精神，摆脱了传统绘画的临古泥古之风，在观察自然、感受自然、体验自然中去亲和自然，以自取所需，追求“妙道之境”，去表达自己的感受。所以，黎明先生的花鸟画，始终以一种蓬勃的活力与清新的气息，给人以耳目一新之感。

黎明先生热爱生活，热爱大自然，更热爱艺术。用画笔表现丰富多彩的生活和内在的情感，是画家殚精竭虑之所求。歌德言，艺术家是“自然的奴隶，也是自然的主宰”。大自然的美之所在和奥秘，要通过艺术家的精细观察和心灵孕育才能摄取。自上世纪80年代以来，黎明遍游了海内外名山大川，饱游饫看，贮奇山异水之形象于胸中。因此，在黎明的山水画中，巍然葱郁的山林，云遮雾绕的太空，清远辽阔的原野，给人以“雄秀清远”之感。“雄秀清远”是他的画境，也是他的画风，也是他那有着邈邈云天般广浩、幽幽秋水般清寂的内心。

在画家的作品里，山川草木都带有浓郁的感情色彩，动中有静，静中有动，画面集自然情调和人情味于一身，生机勃勃，情景交融，画家用雄健松动的笔墨和清雅苍润的设色，描绘了一个充满诗意的环境。

山岳的高峻，树木的苍古，峡谷的幽深，云烟的霞蔚，这一类景物本身就使人产生雄强崇高的联想，而画家更以广阔迷蒙的空间统汇、融合、调动、选裁这一类景物，充分发

© 和鸣

2008年 纸本 137cm × 69cm

◎ 荷塘白鹅 2001年 纸本 69cm × 69cm

挥岭南画派善于渲染之专长，使画面水晕墨彰，彩墨幻化，呈现出灵动飘渺的空间感，造成“雄秀清远”的意境。如《读易听泉白云间》以雄厚苍润的笔墨营造吞吐于胸中的山光水色，真实地表现了大自然的造化与神奇。用笔圆劲，于恣肆纵横中见精微，绿树丛林，红叶点缀，虽

着色不多，却把诗情画意融为一体，使画面雄壮之中带有几分灵秀。《秋岚凝翠图》秋高气爽，层岩凝翠，气象雄伟，墨色生辉，尽显今日山川之壮美。《峡谷帆影》奇峰夹岸，帆船点点，满纸云烟，表现出峡江的险峻奇崛。《鹤鸣九皋》中山溪流淌，如听其音，谷风回荡，以闻其声。

《丛林秋收》中幽涧草木间，叠嶂云座处，无不蕴涵着悠悠天地的意味，跃动着大自然的生机。由此可见，黎明山水的“雄秀清远”画风不仅是景物即题材的选择，而是一种心境，一种精神，一种人格的追求。在他的作品面前，可以真切地感受到他作画之际“情驰神纵，超逸悠游”的状

◎ 瑶池寿鹤 2006年 纸本 90cm × 180cm

态，看上去满幅轻松，但却埋伏了雄强之骨和清远之韵。就笔墨而言，他浓笔酣墨，落在画上皆成“文章”，显示出解衣般礴的畅快，达到了“质有而趣灵”的境界；

就描绘内容而言，他打通了山水、人物、花鸟原有门类的界限，只要面对自然，便能“临事制宜，从意适便”，皆占有一席“风流”。

画为心迹，画为心境，是画家的人生经历、文化结构、情感意识等诸多因素所构成。这心境，构筑了他作品的内涵，是他作品的灵魂。这心境，需要我们用心去去

体验方能领会。黎明先生以他半个多世纪的辛劳，用至真至诚之心濡染了世间万物，使芦花有情韵，枯木有生机，山水有清音。画家用心催发了笔底万物的生

命，又将这生命的活力和欣悦传递给了每一位用心的观者，为古老的中国画探索出一条通向生活、通向时代的道路。

成功的艺术家总是在超越法度中树

立新的规律，在新的突破和创造中产生新的妙理。黎明的画作是与时代共鸣的，他的艺术之树常青。

2004年11月10日于北京温泉花园

◎ 孔雀和鸣图
2006年 纸本 136cm × 68cm

© 起舞同鸣
2004年 纸本 69cm × 69cm

© 加州野雁
2006年 纸本 69cm × 69cm

◎ 文采光华 2004年 纸本 69cm x 69cm

◎ 只缘胸次有江湖 2007年 纸本 83cm x 152cm

◎ 猫 1995年 纸本 34cm x 46cm

◎ 六月西湖锦绣乡 2007年 纸本 68cm x 137cm