

主编 贾德江

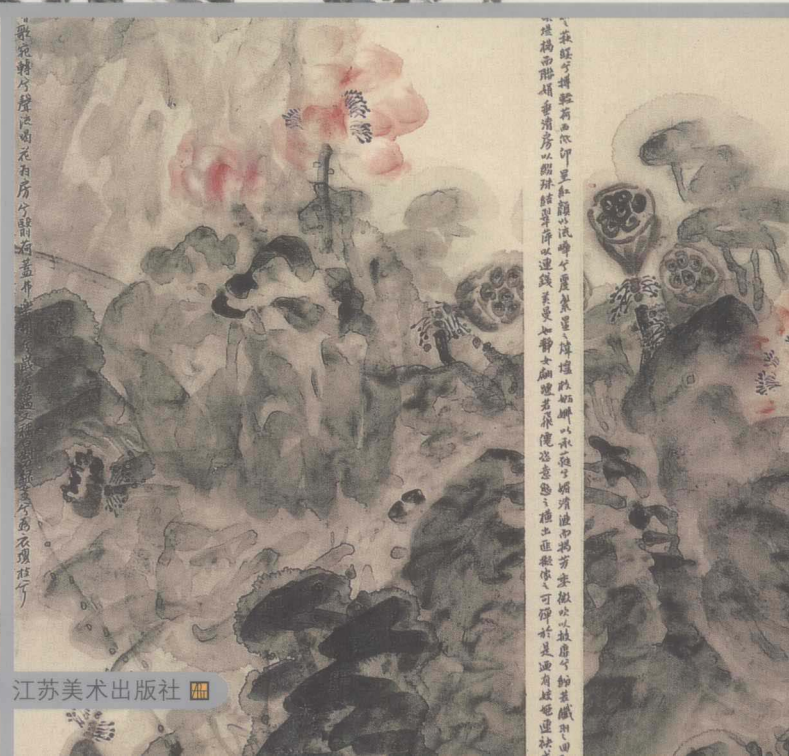
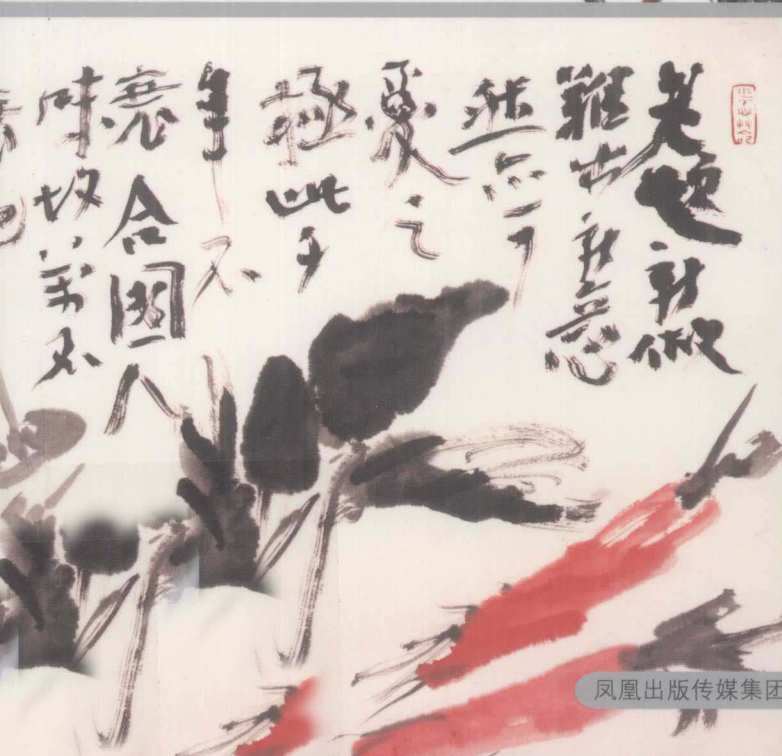
当代名家

写意花鸟

画库

DANGDAI MINGJIA
XIEYI HUANIAO
HUAKU 第1辑

汤立
吴冠南
耿广春

当代名家写
意花鸟画库

1

汤立 · 吴冠南 · 耿广春

花卻是迟何故獨忘
心機不廣便難天趣

吳冠南發妙姿細雨芭蕉千點淚
吟詩向甲申年十月廣春筆託之

湯立

目 录

汤 立作品 3/20

豪气纵横满乾坤
——论汤立花鸟画艺术 石延平 /4
雪后 /4
竹林过雨 /5
草木知春君为先 /6
书法 /7
松禽 /7
幽谷兰芳 /8
风雨竹 /9
大富贵 /9
五湖烟水 /10
喜上眉梢 /12
蕉叶鹭鸶 /12
风雨同行 /13
墨竹 /14
梅禽 /14
楚兰遗芳 /15
春深 /15
风神 /16
凌霄 /16
花动一山春色 /17
放神九万里 /18
官上加官 /19
农家所见 /19
松鹰 /20

吴冠南作品 21/38

生香活色 趣尽天然
——吴冠南花鸟艺术的笔墨化 贾德江 /22
霜凝露养 /22
拟黄宾虹笔意 /23
秋风 /23
好鸟掠过花石间 /24
秋容 /25
老藤穿过花石间 /26
紫雪 /27
荷塘生奇趣 /28
曾见山花几度开 /29
海棠依旧 /30
荷塘幽梦 /30
沈园所见 /31
春风古艳 /32
秋韵 /33
残荷夕照 /34
重阳鸡冠红 /34
硕果 /35
春长好 /36
花之系列 /37
花之系列 /37
花之系列 /37
万里飘香 /38

耿广春作品 39/56

人法道 道法自然
——读耿广春中国画若干条笔记 曹多勇 /40
桂影佳痕系列之三 /40
拟宋马麟笔意 /41
珠光一握 /42
秋葵色烂漫 /43
扇面·清梅 /44
扇面·秋荷 /44
扇面·梅书图 /45
扇面·菊花茶 /45
四条屏·山房君子之竹 / 菊 /46
四条屏·山房君子之梅 / 兰 /47
爱莲图 /48
三友图 /49
水莲幽禽系列之一 / 之三 /50
四条屏·青花君子雅集 /51
闲情偶寄 /52
落落东篱素秋容 /53
风吹一架秋 /54
佛境 /55
桂影佳痕之二 /56

封面画 / 汤 立·花动一山春色 (局部)
吴冠南·老题新做 (局部)
耿广春·荷塘 (局部)
封二画 / 吴冠南·天边春色
封三画 / 耿广春·莲本清凉 (局部)
封底画 / 汤 立·暑阴

◎ 天边春色
2005年 纸本 136cm × 68cm

汤 立艺术简历

- 号借闲堂主。1947年出生于武汉市，毕业于湖北美术学院。现为湖北省文联画家、国家一级美术师，中国美术家协会会员。
- 1982年，作品《河塘立鹭》由文化部选送参加法国青年沙龙美术展。
- 1983年，应邀在新加坡参加中国画四人联展。
- 1984年、1989年两次应邀参加在美国举办的中国美术五人联展。
- 1985年至2005年，13幅作品参加第一届至第十三届“中国当代花鸟画展”。
- 1988年，经国家文化部批准，应邀赴日本举办个人画展。
- 1989年，经国家文化部批准，应邀赴英国伦敦举办个人画展。
- 1992年，为庆祝中日建交20周年，以中国驻日大使馆为后援单位的“董寿平画展”、“宋文治画展”、“汤立画展”同年在日本举办。
- 1995年，作品参加海峡两岸中国画名家邀请展，获银奖。
- 1997年，作品参加庆祝香港回归中国画名家邀请展，获精英奖。
- 1998年，应邀赴中国台湾台北市国父纪念馆举办个人画展。
- 2001年至2004年，在武汉、山东、南京、北京等地举办个人画展。
- 出版有《汤立作品集》、《中国近现代名家·汤立花鸟画精选》、《汤立自选作品集》、《中国名画家精品·汤立》。

豪气纵横满乾坤

◆ 石延平

——论汤立花鸟画艺术

汤立上世纪80年代已在画坛崭露头角。经过二十多年的潜心学问，眼下他已卓立于当今大写意花鸟画坛，成为业中的翘楚，被誉为“画坛又一大手笔”。

汤立的艺术成就来源于三个因素。一为家学：其父汤文选先生是当代中国画大家，汤立自幼耳濡目染，潜移默化。二为博学：汤立中专学的是传统戏曲，大

学学的是工艺美术的平面构成、色彩构成，这是属于西画范畴；他从临摹过任伯年的工兼写花鸟、人物画入手，远追徐渭、八大山人、吴昌硕、齐白石、张大千等，吸收各家精华；他还十分重视书法艺术和画史画论的学习与研究。三为人生阅历丰富：他种过田，放过羊，挖过中草药，做过建筑工人等，这些坎坷的经历铸就了他

坚忍不拔的意志。汤立有诗云：“风雨纵横豪气生，坎坷平生耳目清，含英咀华残灯泪，我写江山无限魂”。

汤立大写意花鸟就其画面气息和技法语言而论，八大山人的简淡超逸，吴昌硕的沉雄苍古，齐白石的质朴天趣，汤文选的雄阔震撼，任伯年率意精妙都对他有深刻的影响，他能进能出，能合能离，

◎ 雪后 2005年 纸本 68cm × 68cm

自成一格，形成了其作品的意态纵横，元气淋漓，墨韵超拔。汤立写意语言的精神内涵，我们还可以从以下三个方面来认识：

一、得意忘象。汤立的作品在非形似中求得神韵，他的写意是对花鸟本质方面内在精神之“意”的概括。《庄子·外物》有云：“得意而忘象。”通过对“神”的观照，“得意”成了他自觉强调的思维方式与创作境界。从某种意义上讲，“意”是作者修养高低的物化形式。汤立的画既有灵魂的震撼，又有沁心的滋润。就其气格而言，我以为他的画中有一股生命的元气。无论是在《竹风乱天语》的墨竹中，还是在《残荷听雨》的枯叶下，以及《天寒冻芭蕉》下的幽禽，那生命的律动，在浩瀚幽深的宇宙间生生不息。他把人的生命意念推向无穷的天宇。汤立的画既有扑面而来的传统文人画书卷气息，又有现代艺术所具有的单纯、强烈，以及大开大合的形式张力。大而有法，才能称为上乘，汤立的画是在“意法”中求得法度的超越。他的画是传统绘画中知白守黑、以少胜多、虚实相生、宁静致远、宁拙勿巧、宁方勿圆等哲学理念的创造性诠释。他的画往任意气所到而不求形似，但却得到了物象的大美和精神的升华。

二、笔墨壮美。在这一点上汤立继承了其父汤文选先生作品中堂堂正气、豪迈雄强的特点。所谓“民族精神和时代特征”具体到当下艺术创作上来，那就是要振奋人心、激励先进。国家要强盛，民族要振兴，离不开先进文化。文化艺术是上层建筑，他是民族意识的反映，反过来又能影响民族意识。绘画同样也具有

◎ 竹林过雨

2006年 纸本 136cm × 68cm

这样的历史使命，绘画要以正大气象去讴歌中华民族的时代精神，这也是“笔墨当随时代”的现代性意义。汤立有诗曰“我写江山无限魂”，若无博大的胸襟断不能为此语。在他近年的作品中的《松魂》、《群英会》、《盛世和风》等一批巨幅力作均具有阳刚向上、博大雄强的时代气息。

三、意境美。一幅画作只有技巧而无境界，不能感人魂魄，不能撩拨观者心，不能成其为艺术品。物象表现的生动性一般靠形象的生动逼真来传达。如黄筌所绘的《鹰》在“八卦殿”四壁上栩栩如生；齐白石的《蛙声十里出山泉》画面中山溪突奔，几只活泼的蝌蚪轻快地游来，表达了诗意美。这种形象的生动性是意境美传达的内核。没有生动性，意境美就会黯然失色。汤立的《残雪》、《天高云淡》、《大吉》等作品是对物象的生动涵括，是高于生活的艺术夸张。他笔下的苍鹰、八哥、雄鸡等，通过对物象特性的描绘生发出意象的生动性而进入物我两忘的状态，完成从形式美到意境美的审美过程。“悲秋风于落叶，感春华而兴情”，汤立作品中深潜着的传统文化精神，以及雄浑、简淡、豪放、高古、超逸之类的审美内涵，是依据他的经历、性情、思想、品格、学养、胸次等在时代生活的感召和先进精神净化后形成的抽象符号的典型再现，是他对传统经典意义的写意性花鸟画的一种超悟，也是他自身文化内涵的真切流露。汤立的画有着“托物见志”的凝练性和纯净的情感色彩，庄子云：“天地与我并生，而万物与我为一。”这也正是汤立

◎ 草木知春君为先

2006年 纸本 138cm × 69cm

風雨縱橫豪氣生
坎壈平生耳目清
含英咀華殘燈淚
永寫江山無限魂
奇非奇齊非齊
擲筆大笑墨淋漓
非永輕狂非兒戲
永有我法會天機

湯立

汤立的写意花鸟极潇洒狂放，画集中的《寒鸦》、《素妆》等是其中的极品，看似狂笔乱墨，却神形兼备；极荒率，却尽精微，几乎到了无一笔可有可无之严谨，八大山人可谓其典范也。

——何怀硕
(台湾师范大学教授、
画家、评论家)

◎ 书法 (左图)
2005年 纸本 136cm × 34cm

◎ 松禽 (右图)
2005年 纸本 138cm × 34cm

幽谷兰芳
兰生幽谷無人識
空谷騰芳
細葉巧凌霜
根便密石秋芳早
葉倚修筠午蔭涼
欲遣塵憂共堂下
眼前常見楚詞章
錄宋蘇轍句
題永風蘭圖
幽谷蘭芳

楚蘭逸風
空谷騰芳
甲申年
於京華
湯立
抒懷

作品意境美的精神之所在。

纵观汤立的创作，无论巨制或小幅，皆以雄浑之笔挥就，大处雄厚，小处隽秀，张弛有度，细微处掩盖不住清逸的文人氣息，这样的笔墨在当今中国画坛实为难得。他的画风有别于对外开放以来中国画坛盛行的“中西结合”“以洋化中”等时尚画法，也有别于那些画外无画、仅在外在形式上炫奇作秀的流行画风。他的画是纯粹地道的中国气派，是典型传统意义上的写意画风。有意思的是，汤立的作品一经放在展览会上，便在众多的作品中夺目而出，令人耳目一新。众多专家学者在座谈会上发言，认为他的画“品位纯正，格调高雅”，“大气磅礴，震撼人心”，“为传统大写意花鸟画拓展了新的空间，丰富和发展了大写意绘画传统”，“他为中国大写意花鸟画艺术的继承与发展做出了贡献”等。

汤立在大写意花鸟画领域里的强势突现具有不可忽视的意义。他的大写意花鸟既具深厚的传统渊源，又能以一个具有全球视野的现代文化人的眼光重新审视与关照八大山人、吴昌硕、齐白石、张大千等前辈大师，博采众长而自成一格。他的创作可以看作是承接传统的一种实践与升华，他的成功给当今日渐式微的大写意花鸟画坛注入了新的活力，使我们对中国画的前景充满信心。他无疑能成为21世纪接续八大山人、齐白石为代表的大写意花鸟画灿烂历史的重要画家。

2005年3月于金陵

© 幽谷兰芳

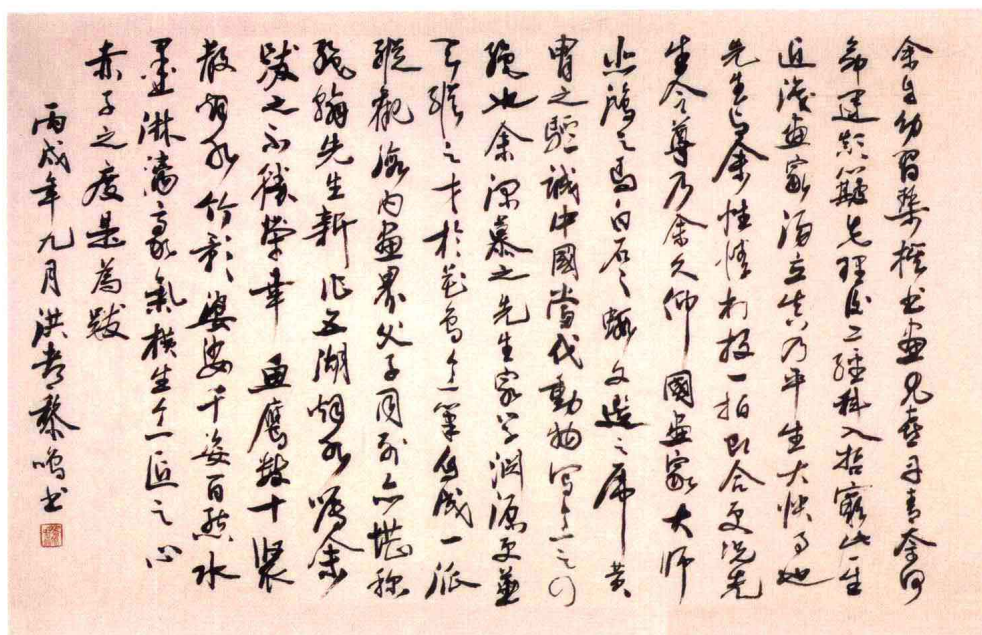
2004年 纸本 138cm × 69cm

© 风雨竹 2005年 纸本 69cm × 138cm

© 大富贵
2005年 纸本 68cm × 68cm

《五湖烟水》跋：

余自幼习琴棋书画，尤喜丹青，奈何命运颠簸，先理后工，经科入哲，穷此一生。近识画家汤立，真乃平生大快事也。先生与余，性情相投，一拍即合。更况先生令尊，乃余久仰国画大师，悲鸿之马、白石之虾、文选之虎、黄胄之驴，诚中国当代动物写意之“四绝”，余深慕之。先生家学渊源，更兼天纵之才，于花鸟意笔，自成一派。纵观海内画界，父子同列，亦堪称绝翰。先生新作《五湖烟水》，嘱余跋之，不胜荣幸。鱼鹰数十，聚散烟水，竹影婆娑，千姿百态。水墨淋漓，豪气横生，意匠之心，赤子之度。是为跋。丙戌年八月洪都黎鸣谨书。

——黎 鸣

(著名哲学家、文化学者)

江南水乡有生景
乙酉夏於京華 湯立

© 五湖烟水 2005年 纸本 60cm × 56.5cm

抒情是艺术的一大功能、特征。画而无情，难以动人，具有甚为深厚的抒情性，正是汤立作品的显著特色。他的成功之作，看起来常使人觉得有如读中国古诗的抒情绝句，优美、恬适、宁静。

情感表达和艺术手法的细腻，是汤立作品的又一特色。从古代到现在，有一些大师的作品，看似粗头乱服，信笔而成，其实是经过精心推敲的。肆意粗率，蔑视法度，并不就是成功的创新。汤立的作品注意大处落墨，而细处又很认真，不以任意地纵笔挥洒为快，更不想以此警世骇俗，这是一个宝贵的优点。

汤立的作品，在情趣上是倾向于古典的，但也有现代的意味。一味排斥古典的美不见得可取，古典的与现代的未尝不可统一。我感到汤立的一些作品似乎在追求这种统一。他一些作品，形式、手法是古典的，但也融入了某些现代的意味。我觉得在古典与现代之间，寻求某种均衡、统一，以继续发扬东方古典式的美，是一条值得肯定的探索之路。

——刘纲纪

(武汉大学哲学系教授、美学研究所所长、中华全国美学学会副会长)

◎ 喜上眉梢 (左上图)

2003年 纸本 68cm × 68cm

◎ 蕉叶鹭鸶 (左下图)

2005年 纸本 68cm × 68cm

汤立的花鸟画由任伯年小写意花鸟入手，绳之以规矩，沐之以清气，然后转攻吴昌硕、八大山人、齐白石。任伯年的轻健精妙、吴昌硕的老辣苍润、八大的冷逸清迈、齐白石的朴拙天真使他备受灵启。功夫、学养的积累，加上天机灵性的培植，曾几何时，汤立一触即发，如脱缰之马，在中国大写意花鸟领域飞蹄奔突，左右驰骋，并逐渐显露出独特的艺术个性。汤立的作品萧散、空灵、淋漓、洒脱，似乎在摒弃纯客观的机械摹写，而在笔情墨趣之外时时透露出静穆的意和深沉幽渺、“澄怀观道”的灵境，因而，画面大开大合，超拔脱尘。

从艺术形式上看，汤立的简笔花鸟结缘于八大，但又不是八大。八大山人简、清、空、迈，表现出他落寞出世、清寒冷逸的心态。而汤立简、静、空、逸的画面中，涌动着一股内在的活泼泼的心灵飞跃。汤立的作品“极简”与“夸张”相协调，“暗示”伴随着“象征”，以现代构成意识和精神张力力图穿透古今流转的时间隧道，以求最大限度地拓展画面空间，作大块文章。其用笔之纵横捭阖，用墨之淋漓酣畅，如舞如泼、如狂如醉，罕见于前人。画面产生的强烈振奋感和动情力，展卷令人惊慕。

——孙美兰

(中央美术学院美术史论系教授)

© 风雨同行

2003年 纸本 138cm × 69cm

◎ 墨竹 2003年 纸本 138cm × 69cm

◎ 梅禽 2006年 纸本 138cm × 34cm

汤立的写意花鸟极潇洒狂放，画集中的《寒鸦》《素妆》等是其中的极品，看似狂笔乱墨，却神形兼备；极荒率，却尽精微，几乎到了无一笔可有可无之严谨，八大山人可谓其典范也。

何怀硕

(台湾师范大学教授、画家、评论家)

大凡一意畫畫，莫不在簡而不在簡之外也。以簡之筆，畫出天地萬物之魂魄之灵性之造。化玄機，這種簡，最難。乙酉題記。

◎ 楚兰遗芳 (右上图)

2005 年 纸本 68cm × 68cm

◎ 春深 (右下图)

2003 年 纸本 68cm × 68cm