

中國畫藝術家

崔子范

花鳥集

廣西美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国画艺术家黄宗湖花鸟集 / 黄宗湖著. — 南宁: 广西美术出版社, 2010. 2

ISBN 978-7-80746-949-0

I. 中... II. 黄... III. 花鸟画—作品集—中国—现代
IV. J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第024978号

中國畫藝術家
黃宗湖花鳥集
ZHONGGUOHUA YISHUJIA
HUANG ZONGHU HUANIAO JI

著作 / 黃宗湖

出版人 / 藍小星

終審 / 姚震西

責任編輯 / 馮波

校對 / 尚永紅 肖麗新

審讀 / 陳宇虹

出版發行 / 廣西美術出版社

社址 / 廣西南寧市望園路9號(530022)

網址 / www.gxfinearts.com

制版 / 北京聖彩虹制版印刷技術有限公司

印刷 / 北京聖彩虹制版印刷技術有限公司

開本 / 889 mm × 1194 mm 1/8 11印張

出版日期 / 2010年3月第1版第1次印刷

書號 / ISBN 978-7-80746-949-0/J · 1194

定價 / 58.00元

版權所有 翻印必究

中國畫藝術家

黃宗湖花鳥集

廣西美術出版社

簡 歷

黃宗湖 玉林人，教授、編審，廣西美術出版社總編輯。中國美術家協會會員、廣西美術家協會理事、瀕江畫派常務理事、中國書籍裝幀藝委會常務理事、廣西書籍裝幀藝委會主任，廣西藝術學院客座教授、碩士生導師。

1983年無錫輕工業學院畢業，1990年日本愛知藝術大學研究生院畢業，獲藝術碩士學位。歷任廣西人民出版社編輯、廣西人民出版社少兒讀物美術編輯室負責人、廣西美術出版社畫冊編輯室副主任、接力出版社副總編輯、廣西美術出版社總編輯。廣西第十屆和第十一屆人大代表，廣西人大外事華僑委員會委員。

黃宗湖花鳥品評

文 / 蘇 旅

吾友宗湖，世之高人也。生于廣西玉林，求學于江南和東瀛，先習設計，為國際設計大師田中一光之高足，凡平面構成圖案標志招貼插圖，無不精通。其設計之作品數獲國家金、銀、銅諸獎，海內知名矣。

宗湖自幼喜翰墨，當年與本家兄弟四人合作水墨，多作巨幅人物。其作品多次參加國內外美展，人物衆多，場景浩大，氣勢磅礴，畫名遠播，號稱“玉林四黃”也。

宗湖雖官至出版社總編輯、自治區人大委員，然于水墨繪事，無一刻懈怠，舉凡花鳥、山水、人物，皆稱精研，尤以花鳥取勝。其花鳥作品墨氣淋漓，龍蛇運筆，置陳布局，別出新機，更兼有現代設計之點、綫、面、節奏、韻律之妙，堪可一觀。

花鳥畫是中國獨有之高雅藝術品類，在吾國綿延數千年矣，世有大師巨匠迭出，精品如黃河長江，足可仰視。其中的文化內涵、精神品格、藝術興味，世界獨此一家。花鳥自半坡、紅山、龍山諸彩陶現身，秦漢兩晉興，至宋成型，元明清更是大師輩出，成其高峰。以畫品論，青藤筆走龍蛇，可稱狂品；八大冷寂蕭索，可稱傲品；南田天然清新，可稱清品；冬心憨態可掬，可稱拙品。妙法既臻，菁華日振，花鳥是以獨步天下也。至現代昌碩、白石、大頤、賓虹，又一巨變，花鳥自此登峰造極。凡中國畫人，皆善花鳥，宗湖亦不能免也。況修煉多年，悟性亦高，其花鳥已入堂奧。吾觀其新作，可以清曠、淋漓、蒼潤、明淨、神逸以概之。

一曰清曠。此為宗湖花鳥之最大特色也。無論八尺整宣的皇皇巨制或者冊頁扇面之類逸筆小品，宗湖的花鳥均生意盎然，野性十足，清新曠遠。大隱先生有詩曰：“無粗痞氣無霸悍氣無文人酸腐氣方為儒者，有讀書聲有織布聲有孩童嬉戲聲才是人家。”宗湖深服其論，作品中便有清新詩意和生活氣息。宗湖素喜寫生，尤喜寫南方闊葉植物和野生花草，其花鳥畫素材多取自村頭屋角，山野田間，筆下之芋葉、芭蕉、龜背竹、瓜藤、野草皆順其自然，漫天瘋長；村鷄、麻鴨、肥鵝、山雀，或靜憩或歡躍，無不生機鬱勃。觀其《土塘秋草圖》、《春風二月》、《村口大竹根》、《竹塘圖記》、《屋後蕉園》、《南園清秋》、《草園雜記》、《山塘秋雨》、《山塘舊事》，等等，清風臨面，蓬勃鬱達，欣欣向榮，心曠神怡也。

二曰淋漓。此宗湖花鳥最暢快之處。舉筆處龍飛鳳舞、縱橫捭闔、粗服亂頭、恣意自為；落墨處風馳雨驟、電閃雷鳴，蒼蒼茫茫，淋漓痛快。畫如其人，宗湖隨意、隨和、率性、爽朗、坦然之風骨，躍然紙上矣。

三曰蒼潤。宗湖生氣既存，淋漓既至，蒼潤亦足也。清代黃鉞雲：“氣厚則蒼，神和乃潤。不豐而腴，不刻而俊。山雨灑衣，空翠黏鬢。”宗湖喜用潑墨大水法，其雜花野草有文人味，存高古意，蒼勁古拙、墨彩橫流，枯而不乾，潤而不濫，氤氳氤氳，神完氣足也。

四曰明淨。宗湖的花鳥雖橫勾豎抹、不拘繩墨、雲烟變滅，以濃墨見長，然置陳布局間或密不透風，或疏可跑馬，出入無礙，濃淡有度，窗明幾淨，氣韻流暢，通明練達，自得古人精髓，令觀者神清氣爽也。

五曰神逸。此乃宗湖之人品特徵也。宗湖生而有神逸之氣，凡從政、編書、交友、習藝、作畫、居家，等等，無不流水行雲、舉重若輕、信手天成。性隨人至，品至則畫佳矣。是以宗湖花鳥神逸俊朗，看其筆墨，兼工帶寫，妙悟自然，物我兩忘，離形去智，神采飛揚；若梨花帶雨，綠水行舟，曠遠開闊，有飛龍在天，扶搖九萬里之大自在境界矣。知音者，無不擊節大呼快哉也。

宗湖花鳥得清曠、淋漓、蒼潤、明淨、神逸五味，皆出自古法，融入新意，尤以現代設計之黑白灰、點綫面為著，畫面大開大合，極盡淋漓，此為宗湖所獨有也。望宗湖筆耕不輟，百尺竿頭，變古為今，氣韻生動，賦彩制形，沛然野氣，暢神飄逸，去蕭索清冷舊酸腐文人之積弊，開盎然繁盛新花鳥畫風之先河也。

己丑仲冬大嶺草堂主人謹識，時冬雨連綿寒流欲來然南方花開無礙

廟堂清氣，荒園野趣

文 / 陶一石

黃宗湖，“三角堂”主人，生于玉林商埠，工書文，善國畫，精治金石。近年以工水墨花鳥為主，為“南方花鳥”六家之一。

觀其作品，可歸結為兩大部分，一是具有“廟堂清氣”，以“大、氣魄、積、厚、深、奇”、“拙中見巧”為院體風格的主要作品，二是“荒園野趣”，以“少、清、疏、淡”文人畫風的門方和冊頁，兩者合一，天趣而成。

宗湖是骨子裏的院體畫家，他的畫貴得廟堂之清氣，他常在畫中追求“繁密厚重、計黑當白”肆意而深沉的風格，以闊葉花卉為寫意符號，筆墨綫水交織于一體，使畫面呈現出一種混沌、神秘的世界；他的筆墨古趣，渴筆與濕筆相成，潑墨和潑彩交融，撞水與撞彩并置，試圖創造一種個性繪畫的模式。

近年來，宗湖的“闊葉花卉寫意符號”越來越趨于成熟，他二十年磨一劍，在繪畫符號漸步風格化和模式化路上邁開了重要的一步。

宗湖喜歡畫蕉花，他常以潑墨潑彩，破墨破色的技法畫蕉葉，色墨流動而趣味其中，似者具象為之，不似者抽象寫之，看為不經意，野肆無法，意在描寫雨林的滋潤與韻味。與蕉葉相比，蕉花却兼工帶寫，突出其妍美與動人，經藝術處理的蕉花，清麗中若帶野氣，符號既有傳統韻味又有獨特的異質，層層設色，水積厚染，在古厚中表現清雅，用厚重再現淡泊，天趣而自然，與抽象的蕉葉形成律動與對比。

宗湖還喜歡畫海芋和龜背竹，在“南方花鳥六人展”中，宗湖的畫第一次以這個具有個性的水墨符號出現，五張丈二門方的巨制花鳥畫中全部是以闊葉花卉符號為主的作品。作品氣魄粗獷，仿佛讓人們進入了繁茂、滋潤、勃勃生機的雨林。《秋山》一畫為其中的精品，畫中的主要形象為野地海芋，構圖的下部是潑墨的海芋樹叢，上部為充滿生機、錯落有致、含苞欲放的花蕾，整個畫面仿佛沐浴着清晨的雨露與陽光；畫面布局新穎，形象符號獨特，畫家煞是花費了許多心機；畫面中沒有刻意表現花開的繁榮，却充滿生命的絢麗；畫中設色雖清明，却體現了生命的生生不息。

其次，宗湖的畫中還有蘆葦、水草等其他最尋常的繪畫形象，他總覺得從這些草的身上感覺到一種平民的、平常的、最普通的美感，這種從孩提時期就感受到的鄉村田野間的美，讓畫家返璞歸真地從普通平凡的、司空見慣的物體中升華出美的本質，表現出一種詩一般的境界。

宗湖的水墨花鳥畫還有另一面，那就是荒園野趣，淡泊自然。翻開畫家的作品，會發現那些荒園野鶴、枯樹老藤、瘦石落木等文人風格的作品。畫家曾寫過這樣一段話：“春天，紫微微的紫薇花開了，引了許多蜜蜂；夏天的早晨，我常常聽到綠豆鳥得意的撲翅聲；秋天，秋草一歲一枯榮，演繹着不可抗拒的生命運動；冬天，繁茂了一年的陽臺，又歸為寂靜……”四季的陽臺仿佛魯迅先生的“百草園”，紫薇、山竹、鬧市遺趣、陽臺荒園表現出畫家對繪畫文學性的關注，文即畫，畫即文不可分割的藝術生態。

宗湖畫了很多小品和冊頁，那都是村落野地、河邊溝旁的點點滴滴，是清淡的初春粉杜鵑，是深秋的紅葉，是栖息在籠子上悠然自得的花公雞，是晌午恬睡的黑鴨子。在畫家清逸的筆下都顯得這樣家常、有趣和淡泊。另外，在布局上畫家除去了那些與主題無關的一切東西，留下了祇有筆墨的節奏，疏筆寥寥，表現出畫家在紛繁欲望、燈紅酒綠的塵世裏平靜如水的心境，隱現出徐渭、陳淳、八大山人大寫意風格的清高、野逸與仙意。畫家在文章中曾這樣寫道：“岳父家的旁邊有一個池塘，我常看到蜻蜓倒立在塘邊的竹竿上，麻雀在樹上撲翅，偶爾有一隻翠鳥從水面上掠過，使我驚嘆不已……”多麼形象的文字，多麼生動的畫面，這完全是一張張生動的繪畫，這些畫早就印在畫家腦子裏，而使他胸有“大竹”，在作品中揮灑自如。

宗湖早年習白石先生，後追隨石濤、八大、徐渭。中國文人畫的清、奇、閑、野、逸的禪宗思想對其影響很深。君子之交淡如水，清逸、平和、內斂、含蓄的文人思想在他的畫裏表現得淋漓盡致，其條幅《山塘舊事》描寫的是兩隻墨睡鴨與一隻魚簍，畫面平靜自然，把山村祥和美好的瞬間感表現得可謂入木三分。還有條幅《寒石玉竹圖》，畫面的石不算奇，却流露出秋天的寒意；竹不算美，却表現出山澗“無絲竹”般的寧靜，從而隱寓着畫家的平和、豁達，以及陶淵明詩中“采菊東籬下，悠然見南山”的心態。

廟堂清氣、荒園野趣，宗湖先生還有許多好畫可以說道，最後想說道的是，他不但畫多，出版社和學院的事務也很多，但是，作為畫家、教授和老總，他總是把畫事、家事和公事處理得順順當當，妥妥帖帖，難得！難得！

圖 錄

8	蘭園紀事	49	舊園雜記	68	有酒有肉 百姓一樂
10	土塘秋草圖	50	雨 竹	69	殘秋寒林圖
12	春風二月	51	寒石玉竹圖	69	竹節蘭
14	秋 雨	52	山塘秋雨	70	竹石圖
16	竹塘圖記	53	碧谷蕉雨	71	秋石寒禽圖
18	蕉 園	54	無 題	72	久逢故園草木深
20	屋後蕉園	55	秋 竹	73	山塘舊事
22	草園雜記	56	墨秋園	74	村口大竹根
24	暮春三月	57	暮 雨	75	又聞鶯啼叫 三月園深草飛花
26	秋滿園	58	屋後有棵山茶花	76	八開冊頁一·春江水暖
28	春花時節	59	茗園三品	76	八開冊頁二·秋園墨意
30	南嶺清秋	60	暮 雨	77	八開冊頁三·淺灘有魚
32	錦雲銀谷	61	家種南瓜	77	八開冊頁四·蟹
34	土竹根	62	雨 園	78	八開冊頁五·午
36	靜聽蕉風	62	山草（三菱草）	78	八開冊頁六·和風
38	扇面·秋石碩果圖	63	家有海棠	79	八開冊頁七·淡秋
39	扇面·清蓮圖	63	歲末蘭花開	79	八開冊頁八·草石圖
40	家有紫薇	64	山蔭拾趣	80	八開冊頁九·秋葉寒
41	南園清秋	64	紫 薇	80	八開冊頁十·秋竹
42	大圩石榴	65	秋 雨	81	八開冊頁十一·漁
43	屋後山竹	65	蕉園紀事	81	八開冊頁十二·白石墨草圖
44	山蘭圖	66	無心種花	82	雜畫圖冊十二開冊頁一·庭前小景
45	春 暮	66	花草叢	82	雜畫圖冊十二開冊頁二·窗外蘭花
46	隔壁有棵鵝蛋花樹	67	清 寒	83	雜畫圖冊十二開冊頁三·家種杜鵑
47	秋風斜	67	秋雨無聲	83	雜畫圖冊十二開冊頁四·春花出牆
48	牆外有棵聖誕花	68	記大圩所見	85	部分常用印章

土塘秋草圖 宗湖三角堂畫 64 cm × 68 cm 2008年

工
塘
藻
集
菖
蒲
湖
三角
堂
畫

春風二月 宗湖畫 68 cm × 68 cm 2006年

秋 雨 宗湖畫 72 cm × 68 cm 2008年

