

主编 贾德江

当代名家

写意花鸟

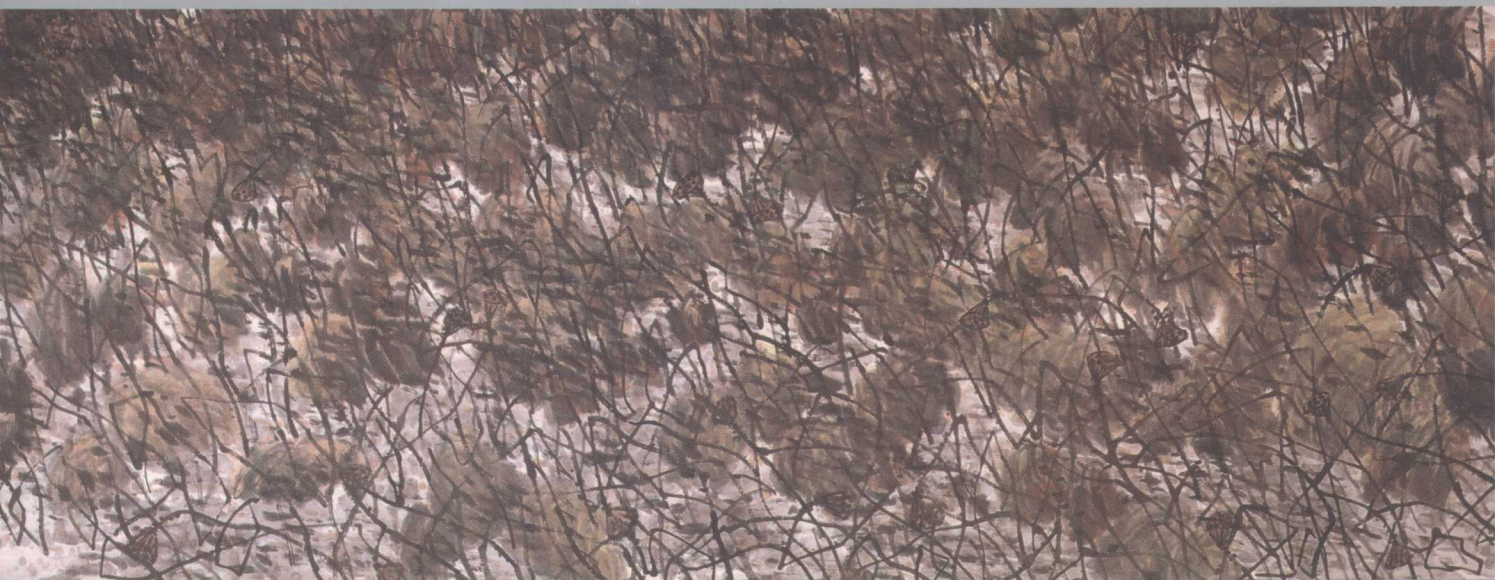
画库

DANGDAI MINGJIA
XIEYI HUANIAO
HUAKU 第1辑

姜宝林

梁照堂

曹俊

此竹三扇外野竹芽欲萌大如扇秋深苦花散满株焦黄根茎
星石此竹欲萌知多生在水高寒地故成片如生时互壬午春初
姜宝林画于北京故宫博物院时所见并题于西子湖上

一枝紅艷露凝香

© 梁照堂·村月 纸本 75cm × 75cm

图书在版编目(CIP)数据

当代名家写意花鸟画库.姜宝林、梁照堂、曹俊/贾德江主编.—南京:江苏美术出版社,2008.2

ISBN 978-7-5344-2189-1

I.当... II.贾... III.写意画: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(2007)第206507号

责任编辑 张延安
责任审读 郭廉夫
责任校对 吕猛进
责任监印 吴蓉蓉 朱晓燕

出版发行:凤凰出版传媒集团 江苏美术出版社(南京市中央路165号 邮编 210009)

经销:全国新华书店

集团网址:凤凰出版传媒网 <http://www.ppm.cn>

营销部电话:025-83242101/83248507(南京市中央路165号13楼)

印刷:北京博海升彩色印刷有限公司

开本:889毫米×1194毫米 1/16

总印张:35

版次:2008年2月第1版 2008年2月第1次印刷

标准书号:ISBN 978-7-5344-2189-1

江苏美术出版社图书凡印装错误可向营销部调换

总定价:250.00元(全套10册 25元/册)

ISBN 978-7-5344-2189-1

9 787534 421891

当代名家写 意花鸟画库

1

姜宝林 · 梁照堂 · 曹俊

目 录

姜宝林作品 3/20

新一代大手笔正向我们走来
——姜宝林艺术鉴赏 周韶华 /4
红果 /4
秋风图 /5
西南风·苋菜花 /6
秋蕉 /7
樱桃熟了 /8
西南风·白豆 /9
秋丝瓜 /10
秋硕 /10
石榴 /11
满架秋风 /11
毛泽东《咏梅》词意 /12
故乡所见 /13
石榴 /14
葡萄 /14
佛手 /15
牡丹 /15
南瓜 /16
西南风·南瓜 /17
春蕉 /18
秋风 /19
糯米果 /19
笔底明珠 /20

梁照堂作品 21/38

序
——观梁照堂书画小记 孙 克 /22
水天 /22 溪边 /22
夕映 /22 鸽音 /22
八哥山石 /23
老辣苍古 大家风华
——释读著名国画家、书法家梁照堂
丘海川 /23
双八哥 /24
清晓 /25
水天乐兮 /25
梅瘦有情横淡水 /26
菊情 /26
鸽语山川 /27
浅江秋水 /28 新篁 /28
兰生幽谷 /28
曾为梅花醉 /29 荷翠图 /29
八哥石榴 /29
灶边 /30
鸟荷图 /31
秋晴 /31
三花三帧 /32
秋午 /33
鸽声 /34
水畅图 /35
山鸟石风 /35
秋池 /36 清露 /36
秋趣 /36 鱼石头 /36
秋雀 /36 木棉听雀 /36
茱萸时节 /36
横斜梅影 /36
秋林 /37
山色 /37
石边鹤鹑 /38

曹 俊作品 39/56

中国画与理性 曹 俊 /40
清凉国 /40
罗幕昏金翠 /41
结荷见水宿 /42
金曲 /43
一塘荷气 /44
当写生遭遇书法 曹 俊 /44
梦兮笔谈 /46
大唐心影 /48
清壁倚天 /48
谁家玉笛暗飞声 /49
寒鸦栖复惊 /49
墨里机关 /50
漫语 /51
水之灵 /52
金风满纸 /52
浅画云垂帔 /54
耐可垂流直上天 /54
闲舞霓裳 /55
莺羽披新绣 /55
九霄有路去无迹 /56
一枝红艳露凝香 /56

封面画 / 姜宝林·秋荷 (局部)
梁照堂·鸽声 (局部)
曹 俊·漫语 (局部)
封二画 / 姜宝林·西南风·野芋头
封三画 / 曹 俊·一枝红艳露凝香 (局部)
封底画 / 梁照堂·村月

姜宝林艺术简历

■ 1942年出生于蓬莱，山东平度人。1976年毕业于浙江美术学院。师从顾坤伯、陆俨少、陆维钊。1979年考入中央美术学院山水研究班，为李可染的研究生。现为浙江画院艺委会委员、国家一级美术师、杭州画院院长、清华大学美术学院特聘博士生导师、中国艺术研究院博士生导师，中国国家画院开设姜宝林艺术工作室，享受国务院特殊津贴专家。

■ 专山水、擅花卉大写，原创白描现代山水。

■ 曾在中国北京、台北、高雄、香港、杭州、济南、烟台、青岛以及国外波恩、巴黎、汉城、佛尔蒙特（美国）等地举办个展。荣获“1992蒙特卡洛现代绘画世界大奖赛”大奖——“大公政府奖”，1999年美国佛尔蒙特国际艺术创作中心富瑞曼基金会艺术创作一等奖，第九届全国美展银牌奖。曾任第十届全国美展中国画评委。

■ 出版有《姜宝林水墨画集》（1989年，台湾）、《姜宝林签名画册》（1991年，德国）、《姜宝林》画册（1991年，法国）、《姜宝林》画册（1994年，香港）、《姜宝林艺术世界》（1996年，韩国）、《当代中国画家丛书——姜宝林》（2000年，河北）、《姜宝林花卉大写》（2005年，北京）、《中国近现代名家画集——姜宝林》（2006年，北京）、《李可染大师山水画传人——姜宝林》（2007年，北京）等个集和多种合集。

■ 作品被北京人民大会堂、毛主席纪念堂、中南海勤政殿、国务院、中国美术馆、中国国家画院、中央美术学院、中国美术学院、天津博物馆、江苏美术馆、汉城亚洲美术馆、香港博物馆等单位和个人收藏。

新一代大手笔正向我们走来

◆ 周韶华

——姜宝林艺术鉴赏

年近花甲上下的这一代画家，无一例外地经受过中国社会急剧变革浪潮的冲击。这震荡中的痛苦与磨砺，也使一些人变得更加聪明和成熟。虽然中国画是与社会现实贴得不是很紧的画种，但是它以其自身的特殊方式折射出社会变迁的心灵轨迹，自然也在中国画界引起不同的文化心态反应，催动着中国画的变革发展与某些失落。

有惶惶不知所措的，有陷入怪圈和盲区的，也有能抓住机遇升华自己的。情况各异，非常不同。

我觉得姜宝林先生之所以成功，成为时代之骄子，是因为他学养根深，有独立文化意识，起点高，追求目标清晰，善于新的综合，一步一个脚印地在打造自己的艺术天地，始终能保持住一种良好的文化心态并以其睿智自主地选择了自己的生存发展空间。

一个有思想的画家，离不开对本民族文化的参与和参照，同样也离不开对他民族和人类文化的参照。一切巨匠的巨匠意识都是不断地在对自身的局限性进行超越，肩负着承前启后、继往开来的历史责任。因而他十分尊重传统，学习传统，但又能对传统进行反思，不以确立中国画的原生形态或与西方艺术对抗为己任，而是敞开胸怀，既向前看，也向后看；既向内看，也向外看，放眼中外古今，追寻失落了的汉唐雄魂，讨回金声玉振的青铜力度，把艺术家的精神风范和对中国画的新的时代特征的建构放在既定目标的位置上，大有独来笃行、大刀阔斧地改变中国画疲软状态，以建立起一种自家的强烈的风貌。他的这种强烈艺术风貌是以整体造势，追求大气逼人的力量，以墨为主体的大块对比，产生视觉冲击力，以大的起伏跌宕和排列组合，造成一种新的秩序美，以打破长久以来那种封闭的“世外桃源”式的因袭风貌。他的这种选择，是经过深思熟虑和从许多人的经验中撷取的，更是适合自己发展需要的东西而脱胎换骨地进行变革，以求建立起自己的最具强度的艺术风貌。

姜宝林先生的这种文化心态和艺术理想，实质上是艺术思想的大解放、大超越，天地广袤，宇宙无限，艺术视野和思维空间空前拓宽，以吞吐百家的姿态贯通古今，融汇中西，是从更深的层面发展中国的文化传统，是推动传统走向未来，有舍小我而成大器的自强自信。这种能会万物以充实自己的人，怎会不成洪钟大吕？

姜宝林先生的艺术，不论是画山水还是画花卉，都把追求力度、强度、气度为根本，以主体的强力结构去复合万物，以主体生命去会合宇宙生命，主体与客体合而为一，画出来的画自然是“山川即我，我即山川”（花卉亦然），有气贯长虹的气概。以气为纲，以力去驱动笔墨，创作过程就是主体的激情同宇宙交流，与看不见但能感觉到的形而上之道的节奏合拍，把现实时空幻化为心灵时空，纵浪大化，吞吐八极，出入于心灵与宇宙之间；“其大无外，其小无内”，在虚实有无的变化中，追求时空与生命的永恒，是对大自然的超越，是人对自身的超越和对形而上之道的把握，这样就逼近了艺术的化境。

最近几年，我感到姜宝林先生的花卉超过了他的山水画，他在花鸟画中找到了新的感觉和表达方式，找到了最大限度地表现强度结构。这种强度结构的要素是：大块面，浓墨重彩，类似魏碑的方圆与坚硬，构图整体大气，笔阵纵横，掷地有声，类似数学的崇高和力学的强度，是刻画在纸上的人格

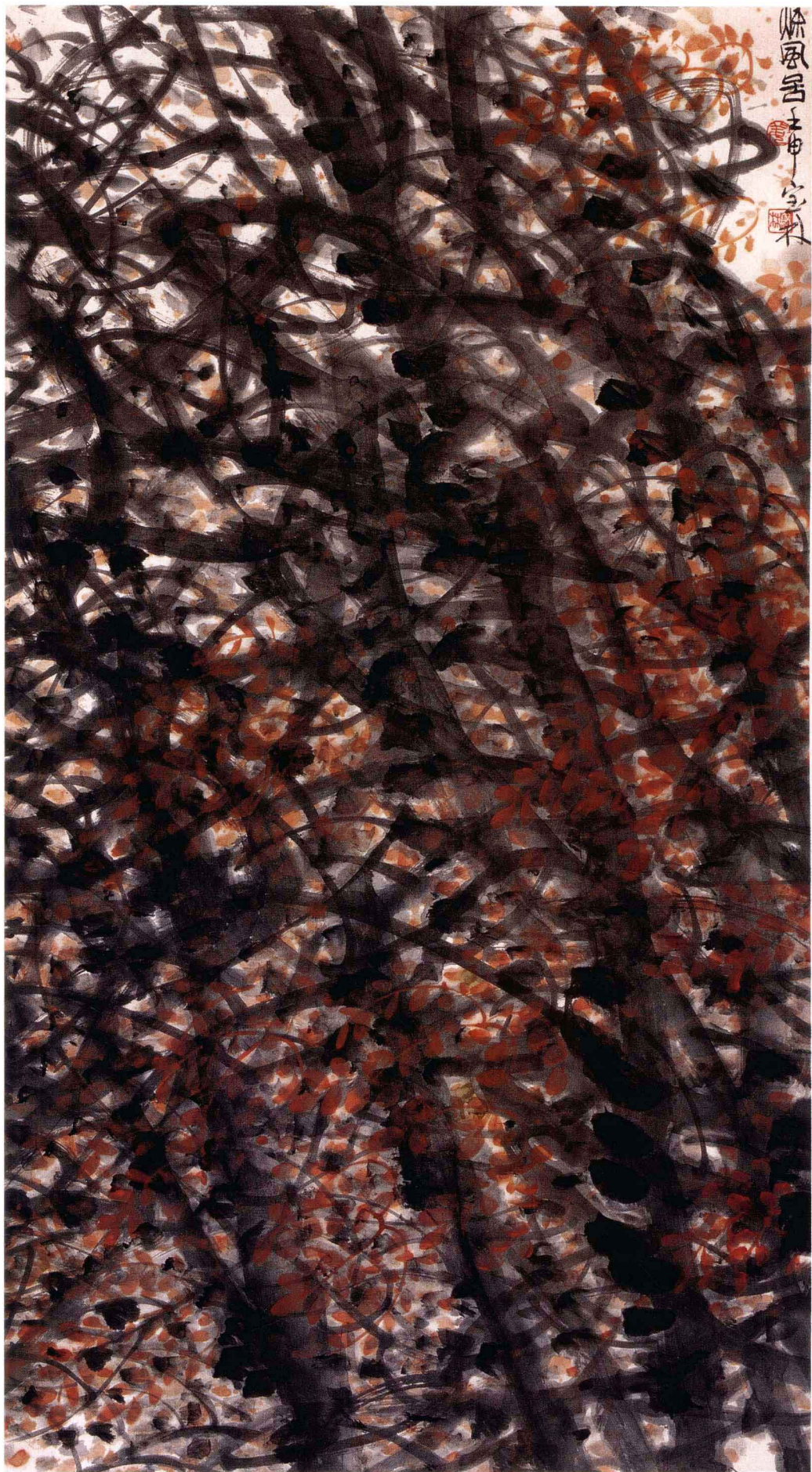
◎ 红果 2001年 纸本 136cm × 34cm

力量。画中之物，已不再是第一自然和第二自然，而是纯粹的感性形式。在这个感性世界中，把创作主体的全部才华渗透在笔墨运动之中。由于视觉冲击力的震撼，使读者在有限的画幅中感受到无限的空间境界，流溢着主体的难以名状的情思壮怀，是对大宇宙生命的领悟与生发，是主体与自然界的对话，是有限的主体与无限的宇宙的大合唱。感性形式解除了对物质世界的重负，掘发的是艺术形式和生命。此中的魅力全在于力度、强度、气度的绘声绘色的表现。

姜宝林先生创造的这种强度美感表现形式，我把它称之为“开放性的强度形态结构”。它通过夸张表现，把连续排列和重叠铺陈，类似百门炮兵阵地发出的轰鸣，把力量美夸张到极点，把美的本质夸大给人们看。笔墨酣畅，澄怀畅神，令人痛快，让人们能敞怀高歌和纵情拥抱大千世界。这带有振聋发聩和令人解放的性质。

通观姜宝林先生对山水花鸟画的发展所作的贡献，使我感到：在齐白石、黄宾虹、潘天寿、傅抱石和李可染诸前贤之后，中国画坛新一代的大手笔正向我们走来。

2004年8月于荣成俚岛渔村

◎ 秋风图
1992年 纸本
151cm × 82cm

◎ 西南风·苋菜花
2002年 纸本
180cm × 96cm

© 秋蕉

1995年 纸本 138cm × 68cm

櫻桃熟了
癸未初夏
林尔京
画

◎ 櫻桃熟了
2003年 紙本 136cm × 68cm

◎ 西南风·白豆
2002年 纸本 180cm × 96cm

容易又秋風
別後逢
辛巳年
白石句

◎ 秋丝瓜 (左图)

2004年 纸本

136cm × 34cm

◎ 秋碩 (右图)

2004年 纸本

136cm × 34cm

◎ 石榴 (左图)
1995年 纸本
136cm × 34cm

◎ 满架秋风 (右图)
1994年 纸本
136cm × 34cm

◎ 毛泽东《咏梅》词意
2001年 纸本 136cm × 68cm

© 故乡所见

2001年 纸本 136cm × 68cm