

名画坊

卢星堂小品集

中国工人出版社

 名画坊
卢星堂小品集

江苏工业学院图书馆
藏书章

图书在版编目 (CIP) 数据

卢星堂小品集 / 卢星堂绘. — 北京: 中国工人出版社,
2005. 11
(名画坊·第1辑 / 段传峰主编)
ISBN 7-5008-3592-2

I. 卢… II. 卢… III. 中国画—作品集—中国—现代
IV. J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 143817 号

名画坊·卢星堂小品集

段传峰 主编

责任编辑: 杜 予

装帧设计: 施 磊

画册摄影: 李邦会

出版发行: 中国工人出版社

地 址: 北京市鼓楼外大街 45 号

邮政编码: 100011

印 刷: 北京画中画印刷有限公司

版 本: 2005 年 12 月第 1 版 2005 年 12 月第 1 次印刷

开 本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/8

印 张: 14.5

印 数: 1—3000

书 号: ISBN 7-5008-3592-2/J·323

定 价: 128.00 元

卢星堂 1938年11月生于江苏常熟(现属张家港),家学渊源,1959年进江苏省国画院深造,现为国家一级美术师,中国美术家协会会员,从艺近五十年来,在海内外举办过个人画展十余次。许多作品被中南海、毛主席纪念堂、中国美术馆、江苏美术馆、南京、抚顺、旅顺、扬州、泰州等博物馆收藏或陈列。应邀为:山西省人大作《黄河之水天上来》(8米×3米)、南京人民大会堂作《轻舟已过万重山》(6米×2.25米)、中南海紫光阁作《泰山图》(丈二匹)、怀仁堂作《锦绣江南》(丈二匹)、天安门城楼作《华岳参天》(丈二匹)、北京人民大会堂作《庐山飞瀑》(八尺匹)。画家擅作林木、冬雪。出版有《卢星堂山水画集》、《卢星堂山水画赏析》、《当代江苏画派名家·卢星堂》、《当代名画家技法·卢星堂写意山水》、《当代中国画家研究丛书·卢星堂》。曾在首届亚太地区水墨画大展、日中国际美术展、中国画大展、首届江苏山水画展、首届江苏美术节等获多项奖。另有《当代中国画名家》、《半个扬州人》、《诗意美·记画家卢星堂》等多部电视专题片。2004年冬,家乡为他创建“卢星堂艺术馆”。

前言

卢星堂

本画集是我创作的部分小品和早期深入大自然、实地写生的作品，除少数作品参展、发表外，写生部分一直未向世人展示，随着年事的增长，重新翻阅早期的写生作品，顿觉兴趣盎然、回味无穷，拿出来与爱好者共享，也是我多年的夙愿。

写生既是对客观世界的认识不断深化的过程，也是书画艺术的基本功。书画大师张大千曾说过“写生是认识万物的情态。”其实，写生的过程就是最好的学习过程，认识物象的过程，也是尽力表达物象使其表现技法发展的过程。回望自己走过的艺术道路，感触良多。深入生活，对景写生，在我成长过程中是多么的重要。我笔下的山山水水、四季林木、皑皑冬雪，苍秀、清新、充满诗意和富有时代感的画风，不都是来源于生活感受、得益于实地写生吗？我总认为，一个中国画家，除了对优秀传统深入学习研究外，更应该吸收自然造化之灵气，在灵动的自然中捕捉艺术的火花。其实，我自身的艺术之路就是最好的印证。

上个世纪60年代初，我在江苏省国画院学习深造三年后，机关精简下放到了宜兴，那里的山水宜人，我在工作之余利用节假日写生。1963年，我的第一个个人画展在宜兴县文化馆举办，其中有许多作品都是实地写生的。画展办得很成功，在宜兴很轰动，宜城中学生观后都做了作文，当地中小学美术老师汇聚一堂观摩研讨画展，这对刚刚起步的我来说也是一种激励。

苏州东山、西山，无锡太湖，常熟虞山，宜兴茗岭竹海，早年都是我常去写生的地方。雨天里，穿一双草鞋，住几天小旅馆，跋山涉水，对景作画；春日里，菜花金黄遍地，杏花、桃花前后竞放，点缀于青山绿水之间，柳风帆影，芦荡波光，春意盎然。好江南如此让人陶醉、使人动情，这些都是极好的写生素材，自然而然我的笔下也就多姿多态了。四十多年过去了，江南美景还历历在目，成为我创作生涯中不竭的源泉。

70年代初，为深入西南写生，走了68天，身体轻了整整10斤，踏遍了6个省市。从太湖出发，经长沙、去桂林、去广州、去大渡河、去成昆铁路，穿越山重重，翻3800米高的乌斯河，去成都，登峨眉山、乐山，去重庆，到昆明，上西山龙门，去石林、滇池，经三峡到武汉东湖，其间共画了120幅彩墨册页画。当时的作画条件非常差，一个十几公分大小的酱菜瓶装上洗笔水，上峨眉山一天画六七张画，真是惜水、惜墨、惜色如金。一张画，耗时少则一刻钟，多则半小时，席地而坐，争分夺秒。记得在都江堰的宝瓶口对面，非得用两只脚踩在斜坡上，才能选上好角度作画。就是在这样的条件下，我积累了一批好素材，这种经历实在是一种锻炼，如此得来的艺术感受也是深刻的。

有一次去井冈山、韶山，坐火车从上海出发，一夜倾盆大雨，清晨天亮时，雨过天晴。途经闽江，向车窗外遥望，远空瀑布云下有一座小山村伴着布满礁石的、流淌着的闽江，多么美丽的一幅画呀！自勉自己快快记住这美景。说经验的话，每到一地，只要那个景入画，只要感人，这一幅画总会画成的。这样的素材，给人印象深刻，在以后的创作中是大有作为的。我喜欢画林木，大自然的林木丰富多变，枝枝叶

叶总有情。在月光下,树影摇曳,多么动人和富有诗意;春日里,万木争春,初生发出来的新枝嫩叶,清新逗人;秋日里,万山红遍,层林尽染,晨雾夜幕如入仙境;冬天里,瑞雪纷飞,给人以无限的遐想和激情。我爱画冬雪,我认为黑白二色是最美的,因此,每到冬日总盼有大雪纷飞。大雪过后我总要争取在最早、最佳时刻深入第一线,踏雪探景,体察、领悟,回来后总有收获,一定能画出几幅雪景的佳作。现在我画的林木冬雪成了大家十分欣赏和欢迎的题材。因此,从自身的艺术实践中,我真正的体会到了“外师造化,中得心源”这一点。没有生活、没有写生,也就没有我的山水画作品。

画有大小之分,大的讲气势,小的讲经典,而小品之作在于精美,不管册页、扇面,越是小品,笔墨技巧与艺术处理越显重要,小品往往通过不多的笔墨来完成。南宋山水小品就是典型的例子,如《秋江漂泊图》、《柳溪春色图》、《江亭晚眺图》、《秋山红树图》、《清溪风帆图》等等,都是在不足平方尺的画幅上,描绘旷野辽阔、一泻千里之江河山峦和春夏秋冬四时景色。又如元代倪瓒的《太湖平远图》,清代梅瞿山(梅清)的《黄山图》册页,石涛的《山水》册页等,在这些小品中,笔墨的技巧是第一位的,越是笔墨少越是难度大。精美之作,不等于精细之作,有时候很简练,只要用“心写”,随意之作,很少的笔墨也意境非凡,使人过目难忘、百看不厌。记得70年代初到长沙写生时,我那幅《岳麓山》,山下不足半公分宽、十几公分长的公路上,有汽车、板车、自行车、行人,热闹非常,虽小却内容丰富,给人无限的想象空间。我在傅抱石先生百年诞辰的纪念一文中,回忆起和傅师母别后二十年的一次访谈,傅师母就畅叙了一件作品的耐看性,她说,好作品不在大小,傅老的小品《平沙落雁》图,沙滩之宁静,天空之辽阔,意境之深远,就可以引领你思绪,让人放飞遐思,时间和空间都可以无限地延长。所以,画作即使常年挂着,也百看不厌。

珍视传统、热爱生活、勇于探索是一个画家成功必不可少的三个方面,缺一不可。《汤文选谈艺录》曾说“在艺术上,传统与现代没有一条鸿沟。我希望我的作品既有深厚的传统,又有现代精神”“创新是在传统的基础上,融进个人自身的审美意识、审美情趣,所表达的境界或表现在画面形式上与别人或以往者不同,是一种新的风格。”仔细地理解一下以上艺论,不难发现,一个艺术家的成功不能不珍视传统、热爱生活、勇于探索。传统是基础,生活是源泉,探索是发展的途径。“艺术来源于生活却高于生活”,在传统的基础上,加上生活的感受,再加上不懈探索的精神,你一定会学有所成。1986年,江苏省国画院中青年14人画展在中国美术馆展出时,王朝闻先生光临画展,他在我《山庄春早》一画前跟我说:“看来你年龄并不大,可传统基本功很扎实,你能充分运用传统笔墨功夫,又打破了传统老框框,把江南湿润的气候全都表达了出来,这很成功,要保持下来……”在1990年个人“好江南”画展时,老画家亚明先生说:“看你作品,有深度,就是张大千,他名气这么大,他的作品只是笔墨上有功夫,可没有什么深度和意境……”因此,我相信,一件作品的意境和深度的艺术魅力,是传统、生活、探索的综合反映,是一个画家创作的追求。

传统，不是照搬照抄古人的图式和古人的技法，核心的是传神、心写，那么就要我们作画者对所表达的物象体察、领悟，使之成为第一性的、最深刻的、最典型的表象方式。中国画自古以来，最能表达的手法就是笔墨技巧，在这方面，下多少工夫，得多少成果。齐白石老人的“挖膜图”，一个老者，要捉耳朵里的膜，那种怕痛的样子，从歪着的嘴，高低着的眉，侧视着的眼神，生动，传神，其实就在于他抓住了人物的神态，运用他熟练的笔墨功夫完成的。大画家倪云林的太湖小景，宁静、秀美、宽广，这与他的折带皴和米点苔的笔墨功夫分不开。江苏老一辈山水画家在举世闻名的二万三千里写生中，大家都描写华山，而只有傅抱石先生的《待细把江山图画》真正绘出了华山的险与雄，为什么？我看，这跟傅老的传统功底以及学养、气度及充分运用独创的抱石皴分不开，因此笔墨功夫和用“心写”、“传神”的法则，是中国画的核心，是西方绘画法则不能替代的。

石涛说：“搜尽奇峰打草稿”，我画画不论大的巨幅，还是小的册页，都不打草稿，主张打腹稿，因为长期深入生活中，脑子中储存着许许多多大自然的美景，想要表现早春或盛夏，秋酣或冬雪，完全可以随心所欲、信手拈来，因此，本文的前部分都谈了些深入生活的重要性，同时，打腹稿因为没有太死板的结构模式，某些局部就可以自由想象，当发现意想不到的效果时，作品新的感觉就诞生了。1986年，应山西省人大邀请，前去画一幅高3米，宽8米的山水画，要以壶口大瀑布为主角，还要配有名胜五台山、广胜寺、王屋山、莽河、太行山等景点，我驱车走遍了山西大部分山区，当时是五六月份，不算太热，但整天奔波，使得我的衬衣湿一阵干一阵，非常辛苦。天蒙蒙亮出发，有时半夜里还在攀爬高山的悬崖峭壁。在晋西南黄土地里，车行一日，未见一个人影。就是在这种艰苦的条件下，我将许多富有山西特色的景象摄入了脑海中。为了打腹稿，我无时不在构思，坐在面包车上，看着车门中那块长方形的板面思索；住在招待所里，躺在床上看着墙面比画，想着画面如何安排。最后，《黄河之水天上来》命题就出来了，把壶口瀑布布置在左上角，瀑布奔流而下，黄河似一条白带，曲曲弯弯在高远处的山间贯穿，山又高，气又足。高远景解决了，近中景也合比例可安排了。回到太原，当领导要我先拿个稿样审议时，我告诉他们，没有稿样，只有腹稿，我就是在无底稿的(8米×3米)白纸上，一气呵成了这幅巨画。这次创作使我深深体会到，只要有丰富的素材，有扎实的基本功，打腹稿是中国画创新求变的一个有益的途径。

画家的成长，是一个永远学习的过程，今天否定昨天，明天超越今天，不断探索，不断总结，成熟一点，收获一点。故步自封，自我满足，是艺术发展之路的绊脚石。我常常说“天外有天”，艺术是无止境的。肯定和否定是同时存在的，肯定是收益的部分，否定是不断出新的动力，只有不断探索，不断创新手法，才能丰富我们画法和艺术效果。画家只有创新、求变、探索，才能使自己保持清醒的头脑和良好的艺术状态，才能创作出更多、更新、更富时代感的作品。

图版目录

峨眉山之一·····	2	苏州西山之三·····	28
峨眉山之二·····	3	苏州西山之四·····	29
峨眉山之三·····	4	苏州东山之一·····	30
峨眉山之四·····	5	苏州东山之二·····	31
都江堰之一·····	6	苏州东山之三·····	32
都江堰之二·····	7	苏州东山之四·····	33
滇池之一·····	8	苏州东山之五·····	34
滇池之二·····	9	苏州东山之六·····	35
滇池之三·····	10	苏州东山之七·····	36
农村小景·····	11	苏州东山之八·····	37
金殿·····	12	三峡之一·····	38
大观楼·····	13	三峡之二·····	39
石林·····	14	三峡之三·····	40
桂林山水之一·····	15	三峡之四·····	41
桂林山水之二·····	16	三峡之五·····	42
桂林山水之三·····	17	重庆朝天门·····	43
桂林山水之四·····	18	山城·····	44
桂林山水之五·····	19	扇面之一·····	45
桂林山水之六·····	20	扇面之二·····	46
桂林山水之七·····	21	扇面之三·····	47
桂林山水之八·····	22	扇面之四·····	48
桂林山水之九·····	23	扇面之五·····	49
桂林山水之十·····	24	扇面之六（正面）·····	50
桂林山水之十一·····	25	扇面之六（背面）·····	51
苏州西山之一·····	26	岳麓山·····	52
苏州西山之二·····	27	湘江大桥·····	53

图版目录

湘江北去·····	54	阿房宫·····	79
海琼大桥·····	55	春随人意·····	80
广州即景·····	56	江岸小景·····	81
中山纪念堂·····	57	宜兴岳堤·····	82
广州沙面·····	58	雪·····	83
姑苏消夏·····	59	灵谷雪·····	84
春探·····	60	皎桥夜月·····	85
壮乡春色·····	61	蜀山古镇·····	86
雨后山村·····	62	雨中山城·····	87
黄龙山下·····	63	白山幽径·····	88
宜兴山区·····	64	江静潮初落·····	89
南国风光·····	65	西山煤矿·····	90
三月江南·····	66	山居·····	91
霜叶红于二月花·····	67	归·····	92
峨山雾·····	68	暮·····	93
破山寺·····	69	晴雪图·····	94
阳关途中·····	70	白云深处·····	95
江浸月·····	71	将进酒·····	96
成昆铁路·····	72	春山一路花影重·····	97
金山远眺·····	73	奇峰云涌·····	98
峨眉云起图·····	74	月夜·····	99
晓色·····	75	九华雪·····	100
雪意·····	76	秋江·····	101
恒山悬空寺·····	77	高公岛·····	102
常熟田·····	78	晨曦连云港·····	103

图 版

峨眉山之一 1974年 纸本 24cm × 34cm

峨眉山之二 1974年 纸本 24cm × 34cm

峨眉山之三 1974年 纸本 24cm × 34cm

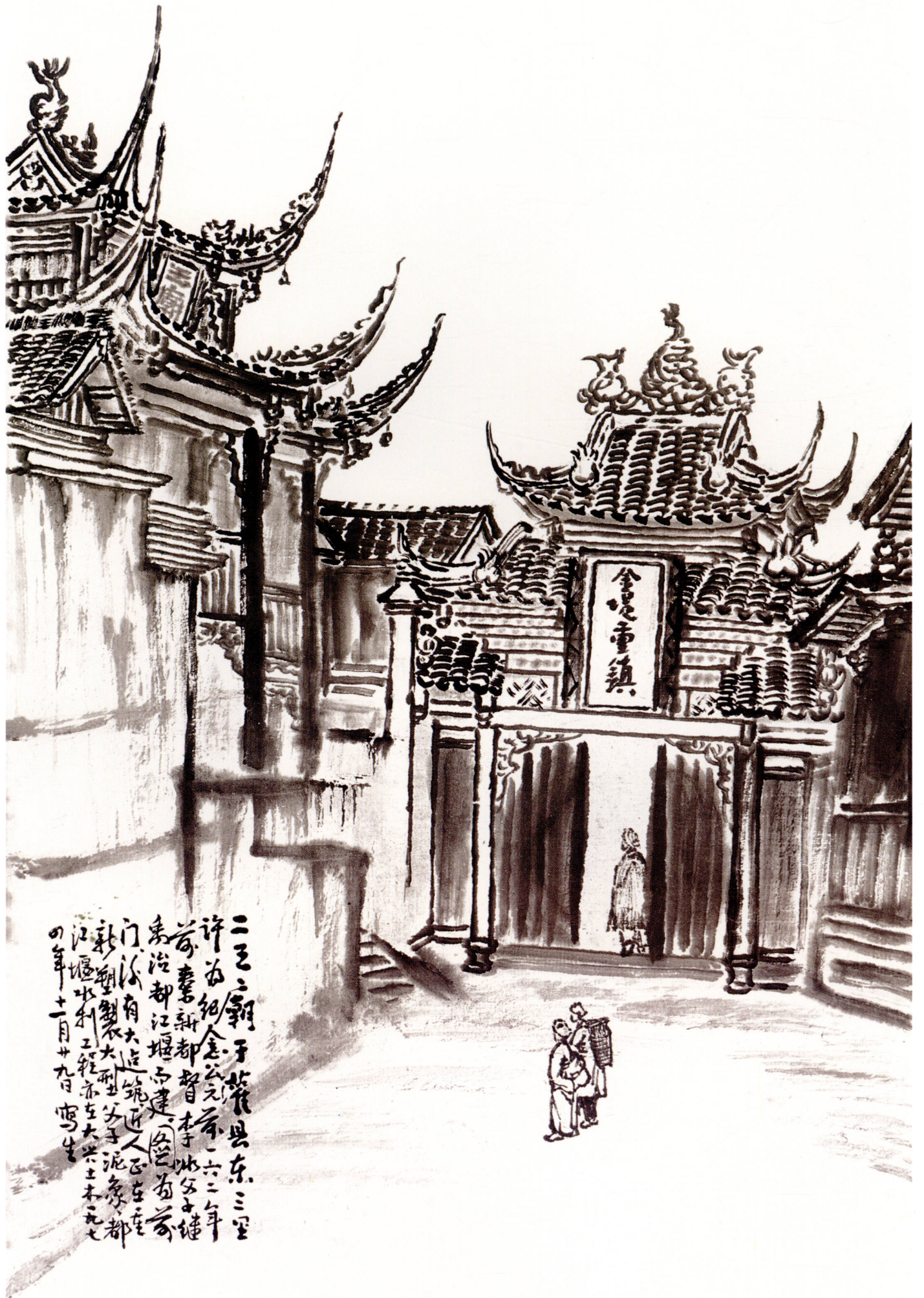
峨眉山之四 1974年 纸本 34cm × 24cm

下露

一九七四年十月于峨眉山
百来高庵于洪象池寓所

都江堰之一 1974年 纸本 24cm × 34cm

都江堰之二 1974年 纸本 34cm × 24cm

滇池之一 1974年 纸本 24cm × 34cm