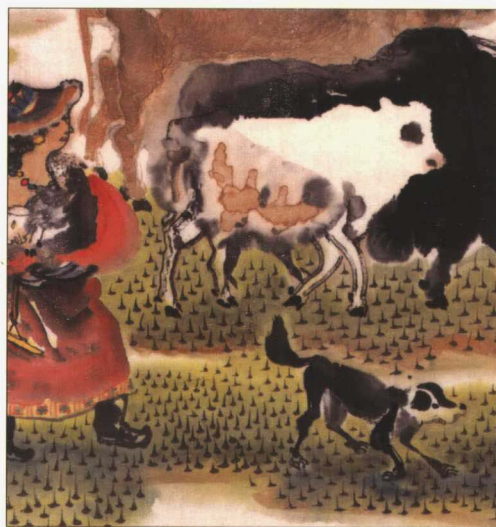

上海中国画院画家作品丛书

THE ARTISTS' WORKS SERIES
OF
SHANGHAI
TRADITIONAL CHINESE PAINTING ACADEMY

梁洪涛

上海中国画院

画家作品丛书

THE ARTISTS' WORKS SERIES
OF
SHANGHAI
TRADITIONAL CHINESE PAINTING ACADEMY

梁洪涛

上海画报出版社

上海中国画院画家丛书·梁洪涛

编者：上海中国画院画廊

出版：上海画报出版社

上海市长乐路 672 弄 33 号 邮政编码：200040

制版：深圳利丰雅高电分制版有限公司

印刷：利丰雅高印刷(深圳)有限公司

经销：全国新华书店

开本：889 × 1194 1/16 印张：4

印数：4000

版次：1998 年 5 月第 1 版 1998 年 5 月第 1 次印刷

书号：ISBN 7 - 80530 - 385 - 1/J · 386

定价：48 元

总序

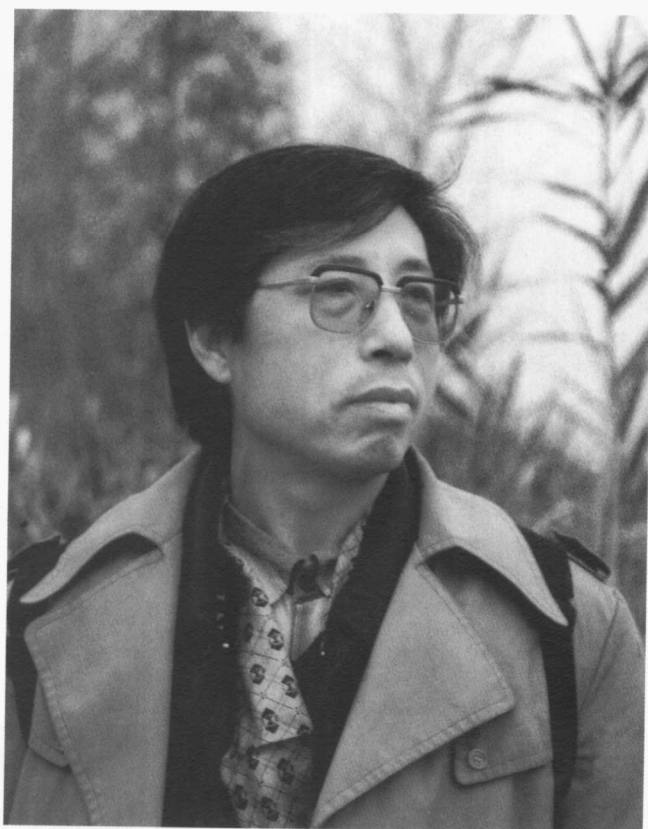
世纪之交,无论怎么说都是至关重要的非常时期,人类活动的各个领域无不面临这一现实。总结过去,放眼未来,已是一种共识。

上海中国画院在步入新世纪的前夕,迎来了画院新楼的落成,这昭示着她将以崭新的姿态在新世纪中更积极地拓展光大其事业。值此良辰,这里向人们推出画院现今在职的二十六位画师个人作品专集。

自筹经费,自行编辑,如此规模地出版画家的专集,在画院的历史上尚属首次。这既是面对事实现状客观上的回顾总结,又是面对全新纪元主观上的整军备战。它的意义并不在于将引发艺术见地上的褒贬,而是在于传达了迎接新曙光的信念。

上海中国画院将带着这种信念跨入二十一世纪!

一九九八年五月 程十发

简历

梁洪涛,1939年生,山东招远人。毕业于浙江美术学院中国画系。

现为上海中国画院一级美术师、中国美术家协会会员、上海美术家协会理事。

- 1956年 考取杭州中央美术学院华东分院附中。水彩画《高炉》获上海青年美术创作比赛二等奖。
- 1958年 入浙江美术学院中国画系。毕业创作国画《迎朝阳》在《美术》发表,由浙江美术学院收藏。
- 1964年 国画《想想过去,看看现在》入选四届全国美展,中国美术馆收藏。
- 1972年 入上海市美术创作办公室工作。
- 1981年 中国美术家协会上海分会恢复工作,留美协工作,后主持创作展览部和上海美术家画廊工作。
- 1984年 国画《边寨小学》入选六届全国美展,获优秀作品奖。
- 1985年 国画《夏日》获上海美术作品展览三等奖。被吸收为中国美术家协会会员。
- 1987年 《新美术画库23夕阳——梁洪涛中国画作品》出版。
- 1988年 在山东烟台市博物馆举办首次个展。首次赴日本进行文化交流。被评为副研究员。
- 1989年 国画《古道》入选七届全国美展,《江南水乡》被中国美术家协会艺委会收藏。在美协上海分会四届会员代表会上当选为理事。
- 1990年 美术专著《中国画人物技法月讲》出版发行。第二次访问日本进行文化交流。被推为中国体育美术促进会理事。受聘为上海中国画院兼职画师。
- 1991年 国画《蛟龙盘空》获上海火红钢城美展一等奖。
- 1992年 正式调入上海中国画院为画师。
- 1993年 作品《母与子》获上海迎春画展一等奖。《雏燕》获上海第三届体育美展三等奖。主编《上海现代书画家名录》出版发行。
- 1994年 作品《射猎》入选第八届全国美展。《丝路画踪——梁洪涛新疆速写集》出版发行。被市职称办评为一级美术师。
- 1997年 上海电视台拍摄并播放电视艺术片《墨海腾波——梁洪涛中国画艺术》。作品《乐在牛中》送比利时布鲁塞尔首届世界书画艺术作品展,获最高荣誉奖,传记载《世界名人录》。

墨海腾波

——我的中国画

当今中国画艺术在继承传统的基础上不断进行变革和发展,形成一个丰富多彩的新局面。我以自己不断创新的作品,在这基础上添砖加瓦。

中国画艺术就像无边无际的茫茫大海,我在这个大海里翻腾了几十年,如果说对中国画艺术有所感悟的话,离不开前辈大师对我的教导。潘天寿先生以“在惊涛猛浪中,能作一个不迷方向的舵手。”这样的赠言送我毕业,走完了美术学院的学习路程;刘海粟先生作诗勉励我:“穿山透石不辞劳,地远方知出处高;溪涧岂能留得住,终归大海作波涛。”开始了我漫长的美术创作路程。我在良好的艺术氛围中成长,逐步形成自我的艺术修养,绘画艺术获得了新的飞跃。

我酷爱画牛,这幅《百零八牛图》长卷,长5.5米、宽0.24米,图中有牯牛、水牛、黄牛、牦牛、花奶牛、牛犊,以群牛卧地休憩开卷,水中嬉戏收尾,时聚时散地展现了充满生机和生活情趣的百牛百态,构成了一幅气势恢宏的百牛大观。

另一幅长卷《放牛图》,是一卷富有禅意,取自禅家之典,化禅境为水墨,得象外旨趣的作品。我曾二度去四川大足县宝顶山南崖,观摹一龛长达27米的巨幅石雕,峭壁上残缺不全的石雕,映现出十段取自禅家之典的牧牛故事。回沪后,变石雕中借牧牛展现佛教修禅观心之情景,遂以水墨追写大意,完成了这幅长卷。图中十段禅典分别是未牧、初调、受制、回首、驯伏、无碍、任远、想望、独照、双忘。牛和牧童的形象自然舒展。十条牛或昂头倔强,或跪地而息,或倚泉饮水,或伸舌舔蹄;十个牧人或挥鞭驯牛,或横笛奏曲,或悠闲自若,或仰身憩睡。画面中人景交融,风趣盎然,诗情画意跃然纸上。画中以牛喻心,从未牧倔犟的牛,到经过牧人的调教最终变为温顺驯服。画喻修行人调伏心性修禅观心的佛典之精髓。

师牛、画牛,不仅可以练习笔墨功夫,而更重要的是赞美牛的朴实无华的精神,脚踏实地干事,老老实实做人。

去年我在刘海粟美术馆办画展,贺友直先生送我一幅贺画,画中画一老牛在看人作画,题目叫“观画”,并题“牛不谙琴音而解画意”。是的,牛通人情,人识牛性,人牛相伴,历来如此。贺老知人、识画、善画,深解我的苦心。我钟情画牛多年,深悟绘画是心

灵艺术,画家如果不与所画之物心灵相通,怎么能画出有灵性的作品呢?

彩墨风景画《戈壁行舟》,是我90年代初两次考察新疆中国丝绸之路后完成的作品。画中远处的大漠戈壁滩、骆驼队和近处的岩画、清泉、野草,在朝阳的辉映下,组成一派别开生面的戈壁风光。画中用流动线条,和谐色块和新颖构图,追求现代艺术韵味。力图表现边疆风情的纯真、旷达和深沉,历史和现代的关系和丝绸之路扑朔迷离的历史轨迹。

《边寨小学》,是我1984年深入云南滇西瑞丽采风后创作的人物画。在云南傣寨的竹楼上,几名傣族小学生正在上课,其中一名小女孩似乎在回答老师的提问,从她那从容不迫的神情可以看出少数民族的文化教育正在普及。画中青蓝色的竹楼在褐黄色的外景衬托下,显得单纯雅致,既突出人物形象,又加强了光感效果。

《母与子》,是受到不少观者肯定的作品。是我在民族气息和现代意识的交融中探索自己个性的作品。

以上例举了几幅画,多说了些意见,不一定对,也难能求全。

绘画的天地非常广阔,入画的东西很多,选择要得当。但是,当前如何画比画什么更为重要。目前画者众,能称为画家的何止万计。没有被画过的东西怕不太多了,各种各样的艺术表现手法都试过。在绘画创作上,每迈前一步,都会是艰辛的。

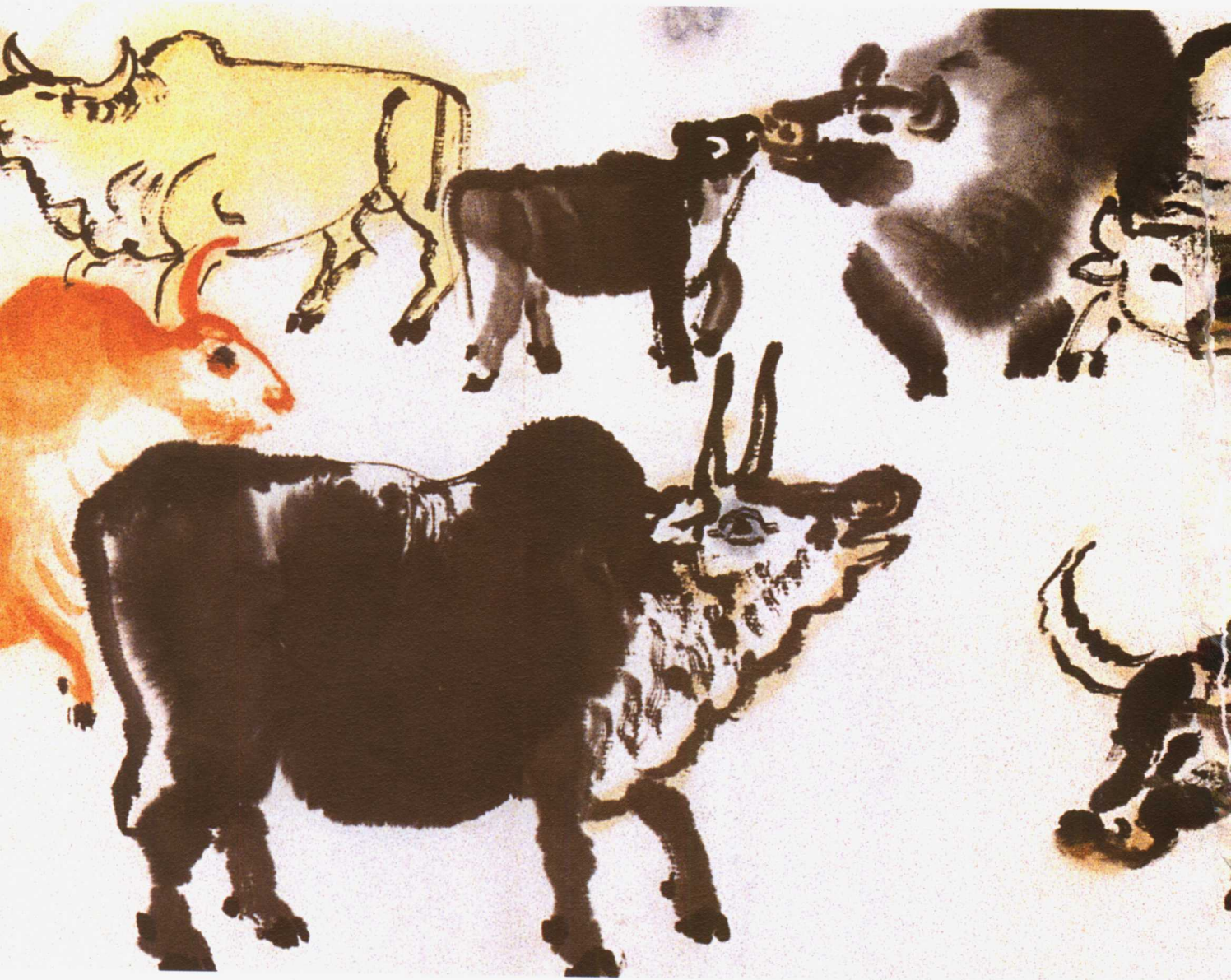
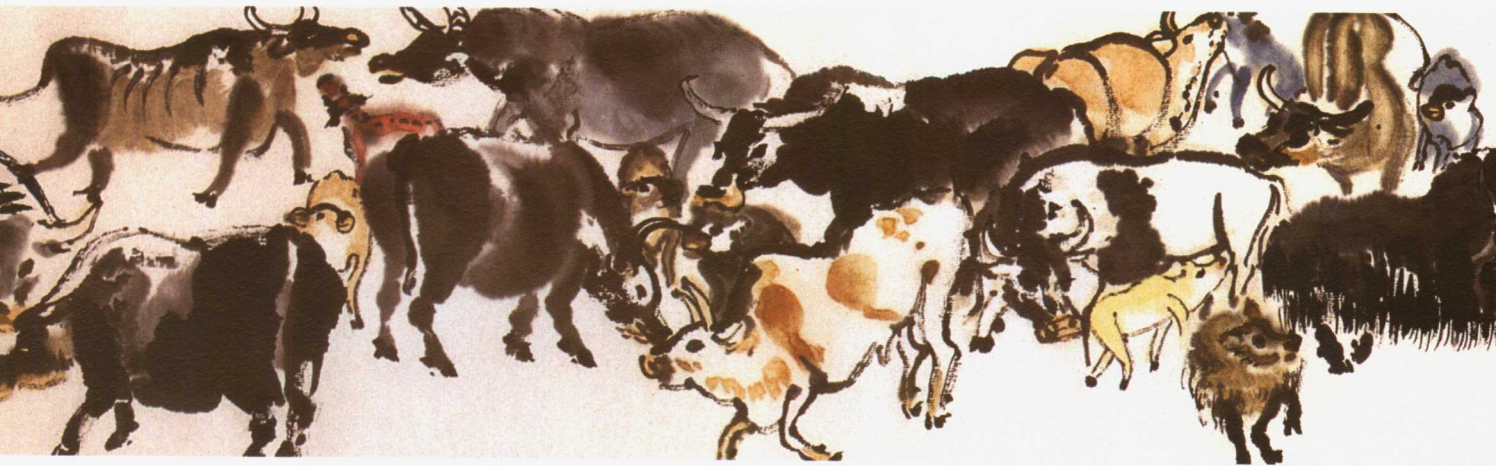
面对这种形势,作为一个真正的画家,只有不畏艰辛,破除迷信,甘于寂寞,方能有所进取。

我是愚者,无改造中国画之胆识,但对中国画的发展抱有信心,信奉继承传统、发扬传统、推陈出新的宗旨。既要继承传统中国绘画艺术,又要在新观念中形成传统艺术和现代艺术相结合的新风格。要崇尚笔墨韵味,因为这是中国画审美的基本特征,同时强化现代审美意识,在生活中探索新的绘画语言和形式,选取某个方面,将其发挥到极致,化为新的生命要素和意义。在传统和现代之间,建立起自家的艺术样式或专利符号。这是我所走的绘画艺术道路,也是我长期追求的目标。

一九九七年十月 梁洪涛

图版目录

- 1 百零八牛图(局部①) 24cm×550cm(1997)
- 2 百零八牛图(局部②)
- 3 放牛图(局部①) 32cm×600cm(1996)
- 4 放牛图(局部②)
- 5 乐在牛中 20cm×140cm(1996)
- 6 春风得意 70cm×46cm(1996)
- 7 自得其乐 70cm×46cm(1996)
- 8 老牛亦是知音者 横笛声中缓步行 70cm×70cm(1997)
- 9 古人牛背挂汉书 借问牧童何所读 44cm×48cm(1996)
- 10 杜牧诗意(局部)
- 11 杜牧诗意 35cm×45cm(1996)
- 12 戈壁行舟 98cm×180cm(1994)
- 13 驼铃声声 70cm×140cm(1996)
- 14 月泉 46cm×49cm(1996)
- 15 边寨小学(局部)
- 16 边寨小学 102cm×104cm(1984)
- 17 天涯芳草大漠情 44cm×48cm(1994)
- 18 母与子 90cm×68cm(1992)
- 19 挤奶姑娘(局部)
- 20 挤奶姑娘 44cm×48cm(1996)
- 21 无边芳草接天涯 68cm×68cm(1997)
- 22 奶茶飘香 70cm×80cm(1997)
- 23 草原新生 70cm×70cm(1998)
- 24 大漠之恋 70cm×70cm(1998)
- 25 大漠之韵 70cm×70cm(1998)
- 26 猴年步履 70cm×50cm(1992)
- 27 书蕉 44cm×48cm(1996)
- 28 蛟龙盘空 70cm×140cm(1991)
- 29 终归大海作波涛 60cm×100cm(1988)

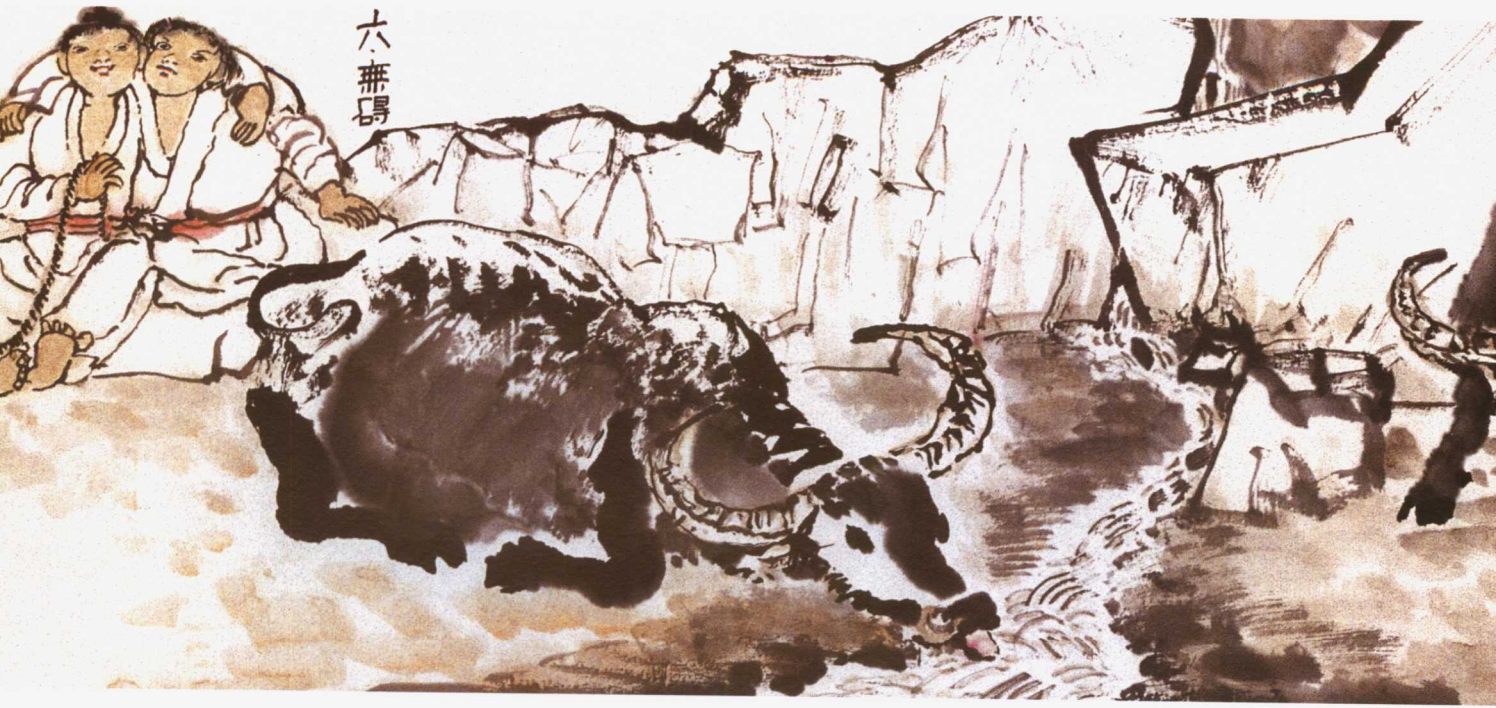
1 百零八牛图(局部①) 24cm × 550cm(1997)
2 百零八牛图(局部②)

3 放牛图(局部①) 32cm×600cm(1996)

4 放牛图(局部②)

六無碍

十双念

牧童騎黃牛歌
 勿心然閑口五袁枚詩

聲
 所見

孤林樾意欲捕鳥蟬
 借以墨畫梁鴻詩

