

70.

522-7
5584

中
玉
青
年
花
鳥
五
家

仁
如
選

中書年花鳥五家

仁品選

J222.7
5584

《中青年花鸟画家作品选》

天津人民美术出版社出版发行

新华书店天津发行所经销

石家庄市人民印刷厂印刷

1984年5月 第1版

1990年12月 第4次印刷

开本: 787×1092 毫米1/12印张: 12·333 印数: 7501—10500

ISBN 7-5305-0009-0/J·0009 定价: 26元

序 言

邓福星

全国96位中青年画家的133幅花鸟画新作,结集于此,做为短暂的回顾。这是一次总结,也是一次检阅;是互相切磋,也是互相竞赛;是为了研究,也为了促进。

画家当中,有任教多年的美术教师;也有毕业不久的学生;既有专业画家,又有其他行业的美术爱好者。他们有的已蜚声画坛,有的正崭露头角,而大多数是已小有成绩又颇具发展前途,但尚不为人所知的后起之秀。他们的作品,虽然描绘对象不同,表现手法有别,虽然情趣迥异,技巧参差,但从全体来看,却显示出某些引人注目的共同特色。从这里,我们或可以窥见近几年来花鸟画发展的一斑。

这些作品洋溢着清新的气息。

说到新,读者首先会注意到某些新颖的题材、新鲜的画法和别致的立意。一些作品描绘了传统花鸟画中很少表现甚至从未画过的对象。把憨态可掬的熊猫、追逐嬉戏的燕鱼、黄灿灿的油菜花等收进画图,不免使人耳目一新。有些作者不同程度地从其他画种里汲取营养,丰富了花鸟画技法的表现力。那些大场面的雪景、雨景及某些具体环境下的花鸟,该是借鉴了山水画法,而一些刻意追求和谐色调或对比统一的黑白关系的画幅,又很可能得益于油画或版画。还有一些画家用象征手法,独辟新意,赋予寻常题材以正义、进取等积极的意义,使人读来感奋。画家从啄木鸟啄虫治树的自然现象中引出

并颂扬为民除害的精神，或借一盏油灯发出劝喻少年勤学的警策，使人在艺术享受中获得教益。许多作品在题材，特别是技法和立意方面较为成功的探求，都给作品增添了清新之感。

然而，作品的清新气息还不止于此。诚然，这几方面都是画家为了达到一定创作意图，取得某种特定艺术效果的保障和条件，但是，我们从中感受到的更多更强烈的清新之处，以及这些作品所以清新的缘故，从根本上说来，是在于作品中蕴含着这一代画家们新的感受、新的情绪、新的思想和新的精神。

在观察和体验生活时，花鸟画家总要站在一定角度，抱着某种观念，带着某种情绪去审视、思索。一草一木、一虫一鸟，到了他们心目中，就变得有了灵性。于是，当这些花鸟作为艺术形象呈现在画家笔下时，一个个便都成为有感情、有个性、有生命的了。这里的作品正是这样融进了中青年画家们各自的思想、感情、精神、理想和意志等等。

这种清新气息，是一种积极、热烈、乐观、向上的情绪。这种情绪由作者灌注到作品中并洋溢在花卉的形态，虫鸟的动势、以及画面的布局、色彩中，遂使画面展现着以往花鸟作品中罕见的新鲜感。两只窃窃私语的小鸟，看去亲密而不孤寂，一杈老干虬枝，显得新奇而不寒怆。作为整体的基调，既不象宋人花鸟册页那样恬淡安适，也不同于八大山人画面的清奇冷峻，又不象扬州画派的傲然狂怪，而显得格外活泼、热情、欢愉而乐观。不难理解，这正是现代画家自己情绪的流露，也是当今时代精神的反映。

这种清新气息，又是一种充满生机的活力。花木、鸟兽本来就是活物，原有着繁茂的长势或勃发的生气；在这里，经过画家的强调和夸张，它们所体现的生命力更显旺盛。毛茸茸的雏鸟、顽皮的猕猴、机警的松鼠、活泼的青蛙，这些幼年的或好动的动物以其天真和稚趣充分显示了蓬勃的生机。还有那茂密茁壮的林木，丰硕饱满的葡萄，以及烂漫的山花、疾风中的竹枝，或显得结实健壮，或焕发着刚毅不屈的精神。中青年画家具有敏锐的感受力和强烈的好奇心，他们善于体察并撷取对象所固有

的生机，而且，易于使用浓重的色彩，将其强化。他们自觉不自觉地在对象中注入具有社会内容的精神和力量，也就是注入他们自身那种蓬勃的朝气以及对生活、对未来的理想和信心。

这些作品的另一个特色是多姿多彩。

画家不仅描绘了种类繁多的花草树木、鸟兽鱼虫，而且采用了或工或写、或工写兼施的种种表现方法，使作品呈现如此众多的风貌，几乎使读者眼花缭乱。作品正是以它们五彩缤纷，互不相同的风格，从整体上构成了这本选集多姿多彩的特色。

这里不需要也不可能逐一地罗列作品，并作具体的描述和分析。这正有待于读者在鉴赏时去一幅一幅地体味和品评。值得我们探讨的问题是，为什么画家们能够画出如此丰富多彩的画卷，以及作品的多样性在艺术发展中有怎样重要的意义。

作品的丰富多样，归根结蒂，是由无穷无尽的生活所决定的。一方面，大自然以它自身无限多样的色彩、形态为画家提供了永远描绘不尽的素材，另一方面，生活又后天地赋予了每一个画家各自独有的智慧和才能。在这本集子里可以看到，同以花鸟为题，那些长在北国，看惯了冰天雪地中景物的画家同生活在南方热带林区画家的作品迥然有别，而熟悉牛马、鸡豚并善于寻找田园情趣的画家，和长期描画笼鸟、盆花的画家，他们的作品也有很大区别。这些差异在一定程度上反映了生活从根本上对作者和作品的影响和制约。生活对于画家的作用，主要表现为，它作为生活环境和生活经历，从时间和空间上规定了画家个人基本的艺术素质。生活从后天的方面培养、造就了艺术家的感受能力、认识能力、审美趣味以及性格、气质等对作品具有重要意义的主观因素。前面所说画家的思想、感情、精神等因素就是在特定生活境况中形成的。这些中青年画家如果没有今天的社会条件，和生活环境，如果没有近几十年、十几年的生活经历，就不可能有这样的思想和感情。这也说明，即使画家主观方面的因素，也终究受到生活的制约和影响。

艺术的创作过程更为复杂。丰富多彩的生活哺育着画家，培养、形成并发展着他们的个性和各自独有的艺术表达方式，从而，即使对于同一题材甚至同一对象，他们也以各自的、互不相同的方式去观察、去表现。有的画家擅长于运用具象性强的手法，偏重于再现对象的形貌特征，而另一些画家却习惯于用抽象性强的画法，借表现对象抒发更多的主观情绪；有的画家侧重在经营某种情境、意蕴的创造，而有的画家则更讲究形式法则，潜心于形式美的追求。在风格上，有的以娟秀妩媚见长，有的则以劲拔奇崛取胜；有的以隽永典雅而生余味，有的却凭气势雄浑而夺人……如此等等。客观现实和主观作用都如此复杂多样，难怪艺术作品就更加绚丽多彩，也永无穷尽了。

上面所列举的和更多没有说到的画家个人的创作偏好，做为重要的原因，使本集中的作品形成千差万别的风格、风貌、特征及倾向。凡此，读者几乎可以从中饱览无遗。这是在翻阅一两位画家作品时所不可得的幸运。在比较中欣赏，在差异中品评，不仅会得到许多有益的启示，而且也有利于避免仅仅出于个人偏爱而缺乏辩证法的褒贬。作品的多样性，不仅为现实生活和创作本身所决定，而且也是欣赏者对艺术的需求。欣赏者总不会满足于题材单一、技法守旧、风格重复的作品，而希望看到更多更新的好作品。这要求艺术必须繁荣和发展。而花鸟画的多姿多彩则是花鸟画艺术繁荣的标志和发展的前提。

如果说，上述“气息清新”和“多姿多彩”的特色集中体现了花鸟画艺术在创新方面的成就，那么，这就自然牵涉到与之对立统一的另一个方面，即花鸟画在发展中对传统的继承。

艺术中的“传统”是一个多层次的概念。它既指已往形成的一定表现技法，又指比较一致的民族审美习惯，同时，还泛指整个民族的文化、文明、精神或意识等。这三个层次虽然内涵不同，但有着内在联系。所谓花鸟画的传统也不例外。从绘画史上看，表现飞禽走兽及花木的绘画可以上溯到七千年前，但作为独立一科的花鸟画真正的兴起却始于宋元时期；而对花鸟画大加倡导并身体力行的又是

一批在文学、书法等艺术上造诣颇深的文人画家。这不是偶然的现象。仅从艺术本身发展的原因来看，和人物画相比，花鸟画特别是写意花鸟画，因为可以更间接地注入社会意义而能够比较直接地抒发个人情怀；因为较少受严格造型的约束而可以较为自由地发挥用笔用墨的特长，从而，在特定的历史条件下才得到长足的发展，并与基础雄厚的山水画齐驱。苏轼、赵孟頫等人都指出了花鸟画及整个中国画艺术的宗旨，即不在于凭技法摹写物象的“形似”，而是要创造画外意象，要体现出与表现对象本身无直接关系的笔情墨趣。如果这可以做为自成体系的中国画传统的重要方面的话，也就说明，不仅技法，而且几乎是更重要的审美观念、广博的学识以及民族文化的修养、对中华民族精神的理解等，便成为创作花鸟画特别是继承花鸟画传统不可缺少的条件，而且，这几个方面也就在花鸟画艺术传统中成为不可分割的整体。所以，花鸟画在发展中要继承传统，不仅要学习、研究传统的笔墨技法，而且还必须了解和研究我国民族文化和民族精神，提高自己的艺术修养和文化修养。陶潜说的“工夫在诗外”对于花鸟画也是适用的。

十年动乱曾使花鸟画一度凋敝，否定一切传统的浪潮泛滥成灾时，花鸟画的传统自然难逃厄运。假如没有这场劫难，花鸟画的发展不曾中断的话，这里的一些作品在某些方面可能会更显成熟。有些作品的意蕴可能会更含蓄、深远些，有些作品的处理手法可能会更洗炼、精当些，有些作品的笔墨可能会更见工力。这一中断无疑妨害了花鸟画对传统的继承，也同样殃及了花鸟画创作的革新。然而，花鸟画发展的停滞不等于画家生活和思想的停滞。不正常的历史现象又促使人们重新认识生活、思考生活，并开始新的艺术探求。这又在一定意义上为花鸟画的创新和发展提供了有利的条件。很明显，这也是为什么有些作品虽然在工力、传统技法上显得薄弱，但却使人感到亲切、生动，具有崭新面貌的缘故。

传统还具有相对的意义。对外来艺术说，它具有民族性的内涵；对于创新而言，它又是前所固有的意义。然而，传统只有在同其对立面比较时，它的意义才显示出来，也只有在同它的对立面相互转

化中，它才不断地得到充实、丰富和发展。不过，无论怎样发展，它又总保持着一个“不变”的“一以贯之”的基本内核。这一点充分地反映了艺术发展中继承传统和创新的辩证关系。

继承和发展传统，不是为了用以束缚自己而故步自封，而是为了使创新更有基础，更有方向，从而更有成功的把握。不能把“传统”做为路障横截在艺术发展的道路上，而要使它象铁轨一样，沿着创新的方向延伸。我们在这里看到某些作品虽略嫌单薄和稚嫩，似乎“传统”不足，这说明年轻的画家有待于进一步提高艺术修养和技巧，而不能归咎于创新。中国花鸟画在其发展史上有过灿烂的时代，因而形成了世界画林中独树一帜的画种。但是，艺术总要向前发展，宋元或明清不是我们今天追求的目标。新的时代不仅提供了新的表现内容，并且改变着人们的审美趣味和审美理想，而对艺术提出了新的要求。今天的花鸟画家们，需要的是进取的精神、革新的胆识、广博的学习、勤奋的实践，不畏艰险，探索再探索！花鸟画的希望和前途惟在于创新。

1983. 11. 25.

目 录

春雏图·····	卢坤峰 (1)
凉月照梧桐·····	杜曼华 (2)
回声图·····	赵宁安 (3)
留得残荷听雨声·····	周昌毅 (4)
憩栖图·····	林 楷 (5)
北瓜图·····	姜宝林 (6)
霜重色愈浓·····	孙鸣邨 (7)
蛙戏图·····	王子武 (8)
啄木鸟·····	刘小岑 (9)
雏鸭木芙蓉·····	于福谦 (10)
香国牡丹·····	韩文莱 (11)
朱竹水仙·····	徐德森 (12)
残片火鸡·····	张 广 (13)
花开十里小蜂忙·····	李 亚 (14)
三更灯火五更鸡·····	王 超 (15)
雨 后·····	赖琛如 (16)
鸣春图·····	史如源 (17)
鸡冠花·····	周 凯 (18)

大吉之年·····	周之林 (19)
秋 露·····	张立辰 (20)
风动牵牛晚花碧·····	陈穆之 (21)
花黄日秋·····	贾宝珉 (22)
隆冬寒禽·····	吴国亭 (23)
竹荫鸣秋·····	王之海 (24)
春 深·····	王晋元 (25)
荷蛙图·····	张文学 (26)
冬天的歌·····	于志学 (27)
田 家·····	刘新华 (28)
雨林深处·····	郭怡琮 (29)
花港观鱼·····	闵学林 (30)
月夜牡丹·····	刁锡锐 (31)
芭蕉丹柿·····	喻继高 (32)
花·····	徐 希 (33)
绿肥红瘦·····	文 波 (34)
泼彩荷花·····	韩天衡 (35)
竹雀图·····	江文湛 (36)
芦 鸟·····	卢坤峰 (37)
夜 阑·····	杜曼华 (38)
初 晴·····	赵宁安 (39)

雪里含翠·····	张立辰 (40)
竞 游·····	孙鸣邨 (41)
秋 风·····	姜宝林 (42)
双鹤图·····	王子武 (43)
游 鱼·····	林 楷 (44)
红荷小鱼·····	周沧米 (45)
碧叶垂清露·····	史如源 (46)
禽菊图·····	韩文莱 (47)
慈 菇·····	徐震时 (48)
松 鼠·····	朱颖人 (49)
春 酣·····	朱颖人 (50)
清 秋·····	闵学林 (51)
蜻蜓荷花·····	徐家昌 (52)
白鹅红蓼·····	徐家昌 (53)
听雨图·····	韩天衡 (54)
幽 香·····	姜祖佑 (55)
鱼乐图·····	龚继先 (56)
兰菊图·····	龚继先 (57)
红叶飞鸟·····	李敬仕 (58)
峡谷熊猫·····	袁烈州 (59)
浅沙静集·····	张振华 (60)

搏击图·····	冯一鸣 (61)
碧波传翠音·····	杜炳申 (62)
白头噪鹏·····	李自强 (63)
绿水吟·····	李自强 (64)
瓶 花·····	徐 希 (65)
春·····	霍春阳 (66)
芙蓉鸳鸯·····	张文学 (67)
牡 丹·····	王成喜 (68)
紫 霞·····	王成喜 (69)
佳肴图·····	王 超 (70)
满地花开万点金·····	李 亚 (71)
夕 雨·····	马其宽 (72)
晨 趣·····	郭贵臻 (73)
惊雷催春·····	郭怡琮 (74)
春 韵·····	王 强 (75)
硕果图·····	周之林 (76)
翠竹小鸟·····	徐纯源 (77)
双禽图·····	张振华 (78)
佳酿话情谊·····	杨光华 (79)
双安图·····	姚其彪 (80)
秋来物色奇·····	李冰奇 (81)

狸奴图·····	李 涵 (82)
松枝小鸟·····	高士良 (83)
春雨飞花·····	贾宝珉 (84)
玉簪花·····	张铭淑 (85)
雨 后·····	王晋元 (86)
鸡冠花·····	陈穆之 (87)
荷 花·····	周 凯 (88)
竹石图·····	张锦标 (89)
繁花如锦·····	蔡志坚 (90)
枇 杷·····	祁 山 (91)
水 仙·····	刘汝阳 (92)
田园秋色·····	刘新华 (93)
啼 鸟·····	徐绍源 (94)
松鹰图·····	黄 莹 (95)
梅 花·····	张士礼 (96)
香满园·····	于 人 (97)
芭 蕉·····	詹庚西 (98)
冰凌花·····	于志学 (99)
迎春图·····	崔端鹿 (100)
冬 雪·····	刘玉楼 (101)
丰硕图·····	叶尚青 (102)
八哥玉兰图·····	李 燕 (103)

山野晨歌·····	李魁正 (104)
紫藤麻雀·····	何伟仁 (105)
荷 花·····	徐德森 (106)
碧波传声·····	吴绶镐 (107)
荷塘戏鸭·····	喻继高 (108)
墨 荷·····	贾浩义 (109)
松鹰图·····	谭昌镛 (110)
双鸡图·····	谭昌镛 (111)
无 题·····	丁中一 (112)
猫头鹰·····	刘克训 (113)
园中小趣·····	王春林 (114)
晚 秋·····	吴国亭 (115)
塘边晨雾·····	赖深如 (116)
清泉石上流·····	秦天柱 (117)
昙花小鸟·····	秦天柱 (118)
长春图·····	孙韬成 (119)
松崖之鹭·····	吕国柱 (120)
菊残犹有傲霜枝·····	赵 豫 (121)
鹤族塘趣·····	王 翔 (122)
野 趣·····	顾洪运 (123)
秋来红叶入诗篇·····	郭书仁 (124)
临水相依·····	王庆升 (125)

春暖长鸡雏.....	张世简 (126)
暗香浮动月黄昏.....	张岳健 (127)
岭南风.....	汤 漾 (128)
兰幽香风远.....	郭志光 (129)
山 鸟.....	郑山麓 (130)
水禽图.....	万兆元 (131)
夏木栖禽.....	万 一 (132)
一品红.....	高沛明 (封面)

鍾雲樞撰於世安堂內閣前即食水南邊金龜園老樹時在

所謂寫畫者寫其意也若徒求

其似而不由實在處曲傳出意象

徐描寫其精義豈能免浮華

之習耶必也今時取材對於天然之

物天然之景皆為吾心所照景物之實

在即自心我心蘊於內照於景物而

映於外也內心之感應即景象之表現

夫感物而動情即生焉人得陶儀而

者俗慮默化煩襟除揮灑其胸中

萬象儀真於真克全其自在之神妙

以表現其原有個性而發其安閑寧靜

之常態所以然者蓋其核之既厚而之

久也雖然固有見聞拘於局隅自作學

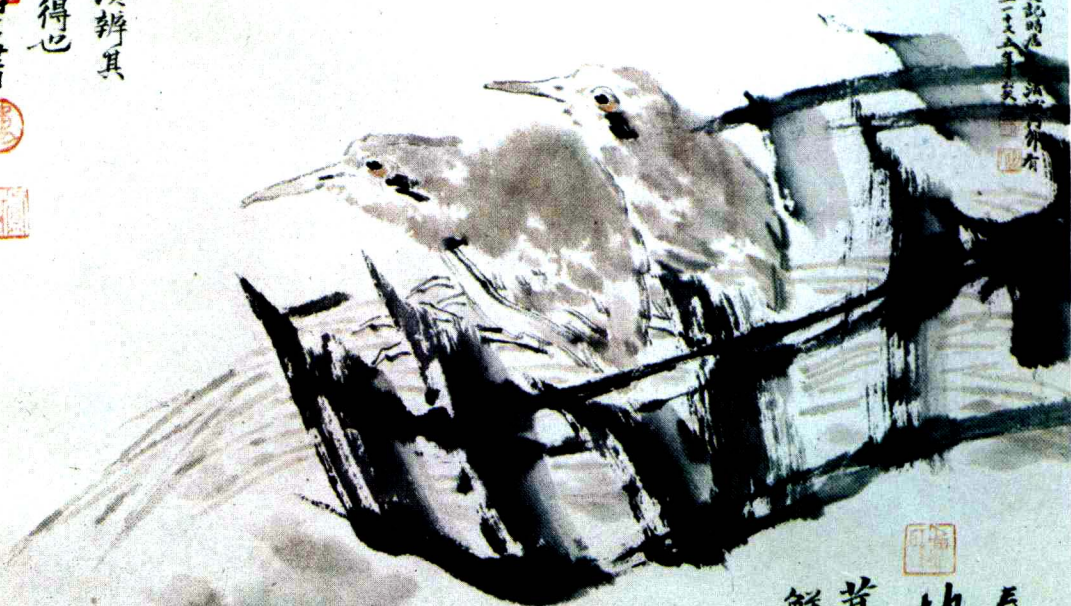
者所宜也夫古人名迹觀測本非淺易雖曰真偽之分須辨其

神氣而必其源玩索其宗旨因委窮究庶有所得也

己未年十月 盧坤峰書

天氣融和暖也
開春生機
一雙鸛鵒來元
年歲題書四
首此其也

而下會臨字餘年
聖人志地早為識
志月為臨字餘年
此其全意

春草細還生

鍾雲樞成

茸之毛色起應

解自呼名元人

揭侯斯題

畫之筆雖獨

軸余心雙

不詳其

名者余強解

之曰此雖鸛鵒

一笑前補題

永日年

籠相金睡

豈無魂夢

到滄洲覺

生有此佳句

春雉圖

盧坤峰