

李建荣 · 著

LIJIANRONG ZHU

点击当代画家

DIANKJIANRONG ZHU
DIANKJIANRONG ZHU

BEIYUE WENYI CHUBANSHE

北岳文艺出版社

点出当代画家

李建荣·著

DIYANRU LIJIANRONG ZHU
DIYANRU DIYANRU HUAJIA

北岳文艺出版社
BEIYUE WENYI CHUBANSHE

图书在版编目(C I P)数据

点击当代画家/李建荣著. —太原:北岳文艺出版社,
2009.4

ISBN 978 - 7 - 5378 - 3200 - 7

I. 点… II. 李… III. 中国画—艺术评论—中国—现代
IV. J212.05

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 040984 号

点击当代画家

李建荣 著

*

山西出版集团·北岳文艺出版社出版发行

太原市并州南路 57 号

www.bywy.com

太原市金容印业有限责任公司印刷

*

开本:889×1194 1/24 印张:6.75 字数:100 千字

2009 年 4 月第 1 版 2009 年 4 月太原第 1 次印刷

*

ISBN 978 - 7 - 5378 - 3200 - 7

定价:78.00 元

寿桃图 101×34cm 齐白石 作

好画的标准

——代序

李建荣

我学的是中文，干的是新闻，从没想到过会和国画结缘。

然而，命运是神奇的，生活里要发生的事总会发生。

三年前，我送女儿上清华，一天，在昔日的皇家园林里漫步时，我无意间走到了清华美院的楼前，女儿鼓励我进去看看，我便进去了，并在清

华美院一层的展厅里看到了吴冠中的真迹，那简洁、恬淡的江南山水，那用飘忽的线条和缤纷的色彩所表现的形式美，让我呼吸到了大师的气息。随后，我又去逛琉璃厂，在百年老店荣宝斋，我看到了范曾的巨幅古代人物画，看到了这些年名声渐起的中年画家

贾又福、杨延文、霍春阳等人的画作，这些作品的标价都还不太高，山西画家裴玉林的一张约8平尺的葡萄，当时在荣宝斋标价才6000元。

回到山西后，我便抽时间研究了几天的裴玉林的画，发现他画的紫葡萄在用色、构图、造型诸方面确有独到之处，难怪他被誉为“葡萄王”，并在1997年被评为“百杰画家”之一；还有谁画葡萄画得好呢？我又查到了重庆的苏葆桢，此公所画之五色葡萄，颗粒饱满，色泽美丽，玲珑剔透，配以菊花、百合、果篮等美景美物，更是流露出强烈的唯美倾向，既然他的葡萄更美一些，那他当然就更有资格被称为“中华葡萄王”；葡萄之外，牡丹谁画得好呢？过去有“雪涛牡丹秀天下”的说法，当代画坛上，孙其峰、娄师白、崔子范等老画家和郭石夫、方楚雄、周彦生、董良达等中年画家，都称得上是画牡丹的高手，姚黄魏紫中，谁是那个“牡丹王”呢？于今尚无定论；牡丹之外，再看梅兰竹菊四君子，津门名家霍春阳笔下的四君子图以简约、淡雅、满纸清气而超越了同辈，堪称当代画梅兰竹菊第一人；还有画骆驼的名家，吴作人之后，刘大为凭借一幅幅墨色淋漓、雄姿英发的骆驼图，为他赢得了“骆驼刘”的声誉；花鸟看过了，再论人物，当代仕女画的领军人物，主要有何家英、王美芳、史国良、白伯骅、王西京等人，其中何家英追求的是忧郁和性感的美，王美芳追求的是自然和静谧的美，史国良追求的是野性和淳朴的美，白伯骅追求的是高贵和典雅的美，王西京追求的是绚丽和飘忽的美，此之谓春兰秋菊，各一时之秀也；而要再看当代山水画，以贾又福、杨延文为代表的京派山水和以徐希、杨明义为代表的江南山水已经各成体系，于志学的冰雪山水和周

尊圣的天山红山水也别具风格，但当代山水画的整体成就显然要逊色于花鸟画和人物画。

就这样追根究底，由少及多，纵横比较，一路看来，我先是对当代国画有了系统的了解，接着又触及了现代画家和古代画家，后来甚至又研究了一番古代画论，最后，很自然地，我开始写画评。看到一篇篇评论被知名报刊和网站连续转载，我信心大增，于是动笔更勤，对收藏也开始有所涉猎。

看了这么多，加上又对收藏产生了兴趣，我就不能不回答一个经常出现的、不可回避的问题，即“什么是好画”？或曰“好画的标准是什么”？因为只有回答了这个问题，才会明白什么样的画值得欣赏，什么样的画值得收藏。

关于好画的标准，历代先贤多有论述，五代的荆浩讲了六个字：“气、韵、思、景、笔、墨”；六朝的谢赫讲了“六法”，二十四个字：“气韵生动、骨法用笔、经营位置、因物象形、随类赋彩、传移摹写”；徐悲鸿讲了“新七法”，二十八个字：“位置得当、比例正确、黑白分明、动态天然、轻重和谐、性格毕现、传神阿堵”；白石老人讲了二十个字，“作画妙在似与不似之间，太似为媚俗，不似为欺世”；如此等等，可谓既精辟，又全面，尤其是谢赫的“六法”，历来被视为品评国画的金科玉律。只是为了通俗起见，笔者不揣冒昧，愿用当代人的表达方式，来谈一下好画的标准。

一幅画挂在那里，怎样认定它是一幅好画呢？窃以为像美玉具有五德一样，好画应当具有“十好”，即出身好、长相好、气韵好、笔墨好、色彩好、构图好、情思好、意

境好、书法好、印章好。现分述如下：

出身好，是指出身名门，是名家的作品。固然，名家的作品不一定都好，非名家的作品不一定就不好，但总体而言，名家毕竟是名家，他一般是超乎常人之上的，他达到了常人难以达到的高度，他具有常人难以企及的笔墨技巧，具有大家风范，具有无需署名、一望便知的独特的个人风格，具有常人难以望其项背的公众认可度和社会影响力，尤其是名家的精品和代表作，因其蕴含着巨大的艺术价值，一直受到市场的追捧和藏家的热爱，相比之下，普通画家却是门可罗雀。艺术有时就是这样无情！齐白石画虾，你也画虾，你能让大家舍弃齐白石而选择你的虾吗？

长相好，是指像一个美女有着动人的容貌一样，一幅好画的“容貌”也应该漂亮，能打动人心，能在第一时间吸引人的眼球，产生强烈的视觉冲击力，这也就是说，好画应当有强烈的美感，有时是有特殊的美感，让人目为之眩，情为之迷，心往神追，不能自己。这里一定要反对以平庸为美和以丑为美的倾向，这些年有些看上去很丑的画确能大行其道，真让人难以忍受。

气韵好，是指一幅好画不是僵死的，而是灵动的，不是无声无息的，而是鲜活生动的，正所谓好画自己会说话，好画都是有生命的。气韵之说，有气方有韵，有气韵方有生命。人活一口气，画也不例外。凡进入自由状态的画家，总是意在笔先，笔到意到，笔到气到，气脉贯通了，笔墨便流畅了，对物象的表现便能达到“天人合一”、“似与不似”的境界，作品于是便有了生命。问气韵何在？气韵在山水之间，在花鸟丛中，在

人物的面庞上、眼神中和衣褶里。气韵也可理解为神韵，好画总是以形写神、形神兼备的，神是内在的气质，通过形表现出来，两者完美结合，画作自然风情万种，楚楚动人。沪上名家陈佩秋谈到品评书画的标准时，主要讲了“气韵生动”这一条，可见气韵之重要，有人主张看画要“望气”，信非妄言。

笔墨好，既指笔法好，也指墨法好，笔法则有勾、皴、点、染，有枯湿、刚柔、方圆、曲直、粗细、疏密，墨法则有浓淡、干湿、多寡，笔法墨法变化多端，笔墨的技巧也一言难尽。传统的中国画特别重视笔墨，甚至把笔墨当作国画的同义语，笔墨功夫不好，便不配谈国画。笔墨是无声的语言，也是一个画家艺术风格的重要标志，像张大千的泼彩，钱松岩的颤笔，陆俨少的勾云、勾水法，就各是一种独特的绘画语言，他们的画好，首先是因为他们的笔墨功夫好，笔墨技巧高，笔墨有创造性。

色彩好，是指在设色方面讲轻重，讲搭配，讲和谐，善于运用各种颜色来为画面服务，最终做到浓淡相宜，适度为美。现在有的画家不懂色彩的玄妙之处，要么是漫无目的，乱用色彩，要么是出于偏爱，过度用色，反而产生了副作用；有的画家则是对色彩世界视而不见，一味沉迷于黑白世界里，只用墨不用色，全不知色不碍墨、墨不碍色、墨色交融、相得益彰的道理。色彩无优劣之分，可是用色彩却大有学问。吴冠中的画就有着一一种很特别的色彩，亮丽到使人心惊，又由缤纷归于单纯。

构图好，不单是说一幅画有严谨的起承转合，更重要的，是说构思新颖，不落窠臼，布局合理，又有创造，造型准确，而又生动。同样是画寿桃，吴昌硕喜欢画许多

四喜图 100 × 26cm × 4 徐悲鸿 作

枝，许多桃，齐白石却喜欢只画几颗桃或一篮子的桃，构图各有千秋；徐悲鸿画喜鹊多在柳枝之上，高低错落，简洁有趣；孙其峰画喜鹊多在梅树之间，画面内容丰富。好的构图需要想象力，需要灵光一闪。

情思好，说的是一幅好画是一个载体，它承载着作者的思想，承载着作者的情感，欣赏者与画对视，当能感受到这种思想和情感的力量。好的画让人喜，让人悲，让人忧，让人思。画家若没有深刻的思想，缺少深沉的情感，那他的作品一定是空洞乏味、苍白无力的，很难引起大家的共鸣。

意境好，说的是一幅好画像一首好诗一样，情景交融，境界美好，余味绵长，甚或有像外之象，韵外之韵。傅抱石的湘君湘夫人图，就颇得楚辞的意境之妙；李苦禅的枯鹰图意境过于萧瑟，所以多数人对它取止于欣赏的态度。意境与才情、学识有关，更与画家的生活态度有关，有意境的人才能画出有意境的画，什么样的人，画什么样的意境。

至于书法好和印章好，可以一并言之。以书入画，书画同源，国画特别强调书写性，好画是画出来的，也是写出来的，像董寿平的墨竹，分明就是用遒劲之笔一笔笔写出来的，书法很差的画家，绝不可能跻身于一流画家的行列；而书画印又是三位一体的，好的印章作为一幅画的构成要素之一，它绝不仅仅是点缀，它替代主人收场，使一幅画达到相对的完美。

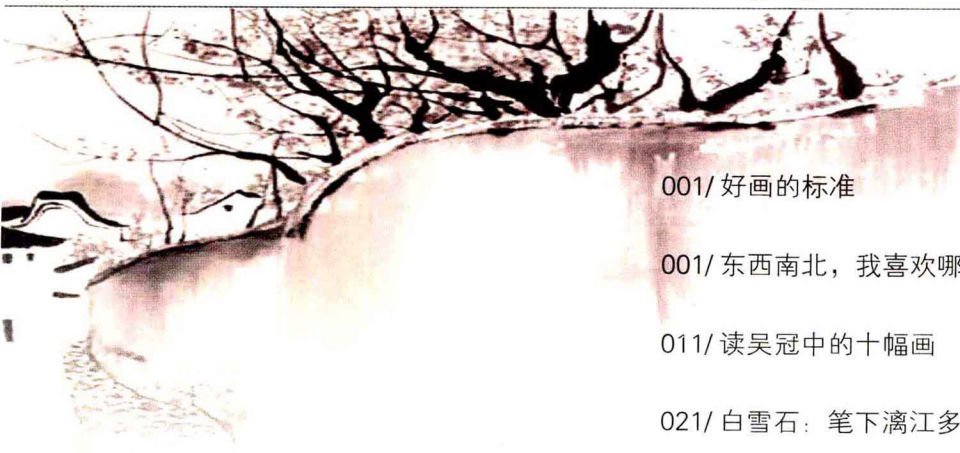
“十好”说完了，还应再加两句话：其一，真画是好画的前提条件，赝品再好也是

赝品，没有价值，所以，我们要提高自己的眼力；其二，好画无限钱有限，欣赏容易拥有难，所以，我们要警惕自己的贪心。好画都是稀缺品，你见过它，欣赏过它，也就该知足了。

2008年12月2日写于古城并州

DIANJI DANGDAIHUAJIA

CONTENTS

001/ 好画的标准

001/ 东西南北，我喜欢哪些画家？

011/ 读吴冠中的十幅画

021/ 白雪石：笔下漓江多妩媚

028/ 吾爱“骆驼刘” 亦喜“大为马”

036/ 唐人诗意宋人词，画出与君看

043/ 美丽的女性很高贵

051/ 美人如新月 清辉照万里

059/ 名士有风骨 艳姿惊四方

DIANJI DANGDAIHUAJIA

CONTENTS

目 录

067/ 霍春阳的梅兰竹菊

072/ 贾广健：荷花鸳鸯自由身

079/ 走进方楚雄的动物世界

087/ 老画家们的绚烂与平淡

097/ 寂寞的画家为何重放异彩？

106/ 皎如玉树临风前

115/ 高山流水觅知音

125/ 桃花依旧笑春风

135/ 当代画坛缺什么？

东西南北，我喜欢哪些画家？

——简评当代中国画坛

中国很大，画家很多，从东到西，从南到北，我喜欢哪些当代画家呢？

还是先从皇城根、从当代国画的第一重镇说起吧。冠盖满京华，名家竞逐鹿。绝对的画坛盟主、绝对的丹青领袖是没有的。如果一定要以大家名之，那就请允许我删繁就简，暂且说一说十个画家吧！第一个说吴冠中，他师从潘天寿，反对徐悲鸿，至于他是否已可和二位大师比肩，我看还不太好说，但他那飘忽而又简洁、绚烂而又朴素、具象而又抽象的强烈的个人风格，他那以《双燕》《鸚鵡天堂》《忆梅园》《江南人家》等为代表的经典作品，已使他无可争议地成为了当代最杰出的画家之一。他讲过“丹青负我，我负丹青”，他近年作了一幅画，画面上几片树叶眷恋着树干，不肯落下，由此可以看出他这个孤傲的老人，也有忧郁的一面，而天才们都是忧郁的。第二就该说白雪石了，李可染之后，还有谁能把漓江画得那样秀美绝尘，那样似梦似幻、如诗如歌呢？在构图的

江南水乡 80×43.5cm 吴冠中 作

多样性和对青绿颜色的运用方面，他甚至还有超越李可染、超越以往的漓江画派的地方。他已90多岁了，一直埋首作画，不事炒作，画价比吴冠中、比李可染都低得多，这很不公平，相信时间老人会纠正这种不公平。第三个讲范曾，他走进历史的深处，以写意的手法，以哲人的眼光，以夸张的线条和华美而又脱俗的色彩，画出了《庄生梦蝶》《老子出关》《女娲补天》之类的奇异之作，独步一时，他也因此而踌躇满志，说自己可

以和古人对话。他的画如果题材再广阔些，那他就会走得更远。第四是黄永玉，他当年以画猴票而出名。人们说，到了湘西要享受三样东西，即听宋祖英的歌，读沈从文的小说，看黄永玉的画。湘西的美流泻在黄永玉的画面上，他的十二生肖图，他的红荷与天鹅图，着实与别人不同。第五说刘大为，他是中国美协常务副主席，又是少壮派的举旗人之一，可谓位尊名显，他用笔下一只只雄姿英发的骆驼，一群群勾勒精准的骏马，再现了草原的壮美辽阔，赞美了马背上的民族的勇敢和多情，从而也说明了他绝非浪得虚名。“骆驼刘”、“大为马”使我们依稀看到了擅画骆驼的吴作人等一代大家的影子，刘大为会成为又一个吴作人吗？这要刘大为自己去回答。第六说冯远，他是中国美协的副主席，长于表现唐人诗意和宋人词意，画风华丽而又古雅，继承了文人画的优良传统。他的《赏梅》《探梅》系列，尤为我所钟爱。第七是画僧史国良，他学乃师黄胄，喜画西北风情和维吾尔族、藏族人物，大红大绿的服饰经他巧妙搭配，反倒十分和谐，西北女子那湖水一样清澈和幽深的眼睛，从画面上向你扫过来，叫你如何不想她？第八是王明明，他担当着北京画院院长的重任，其古代人物画仪态闲适，法度谨严，仕女画也有自家面目。第九说白伯骅，他出身名门，专画古代美人和现代美人，已形成了高贵典雅、尽精刻微的独特风格，他画的金陵十二钗和四美人图，已成为他的“名片”，没有“名片”的名画家从来就不存在。第十说郭怡综，他是花鸟大家郭味渠之子，所画双勾花卉色彩绚丽，品种丰富，气氛热烈，意境优美，充分体现了他的“野花是我们的家园”的理念，彰显了他的“大花鸟精神”。京派名家还有张仃、袁运甫、崔子范、张立

辰、王培东、杨延文、贾又福、韩美林、梅墨生等，他们的成就也引人注目，十分了得，但因篇幅所限，容当后表吧！

走出京城，入得津门，在传承有序、代不乏人的津派画家中，唱主角的是学院派的精英们，其中孙其峰、霍春阳、何家英三人，被誉为“津门三杰”。年已老迈的孙其峰，和山东的于希宁、云南的袁晓岑一起，被尊称为“画坛三老”，他的花鸟画构图优美，平中见奇，用色既讲对比，又求中和，笔墨十分老辣。他画白鹰、白孔雀，求之者难得一遇，他画红果松鼠图，跃动的小松鼠淘气而又可爱，总能牵动人们的视线。被孙其峰一手培养起来的天津美院教授霍春阳，已成为当代画坛上画四君子的第一人，他崇尚儒学，研修道学，追求虚静空灵的境界和简约疏淡的风格，他所画的梅兰竹菊，不少一笔，不多一笔，风姿独具，神韵天成，少少许胜多多许，正应了他刻在一枚闲章上的话：“画为大道”。何家英以写实主义的手法画现代女性，工笔细腻，写意传神，富有生活气息，又流露出了强烈的唯美倾向，甚至显得很性感。在这方面，女画家王美芳也与他相仿。所不同的是，王美芳笔下的女性既有现代美，更富古典美，理想主义的色彩更浓一些。此外，白庚延大气磅礴的黄河图，贾广健清新隽永的鸳鸯荷花图，陈冬至具有悍霸之气的写意人物图，李孝萱有点禅味的古代高士图，都是一时之珍品，为市场之热捧，为藏家所厚爱。

从天津继续向北，就是东北茫茫的林海雪原和丰饶的黑土地了。这里不缺少英雄，不缺少壮烈情怀，也不缺乏活力与创造，但细腻和柔情在这里并不畅销，所以，此间可