

继承与发扬湖州竹派

刘祖鹏大美竹海画展暨《中国近现代名家画集——刘祖鹏》首发式

指导单位:浙江省湖州市委宣传部 主办单位:浙江省美术家协会 湖州市文学艺术界联合会 浙江省安吉县委宣传部 展览地点:安吉吴昌硕纪念馆 展览时间:2023年6月26日-7月8日

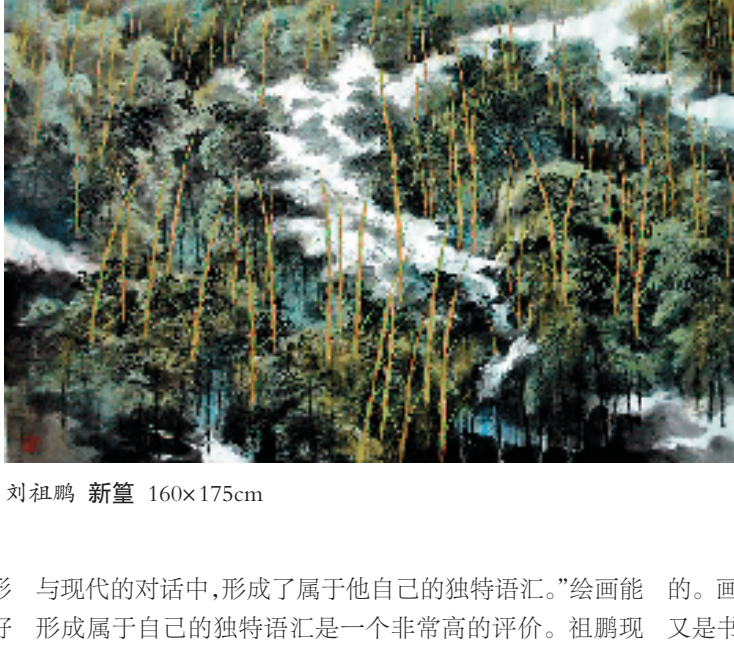

刘祖鹏

国家级美术师
中国美术家协会会员
中国画学会创会理事
湖州市美术家协会第一、二、三届主席
湖州书画院第二任院长
2012年入载刘曦林著《二十世纪中国画史》

刘祖鹏 安吉大竹海 160x180cm

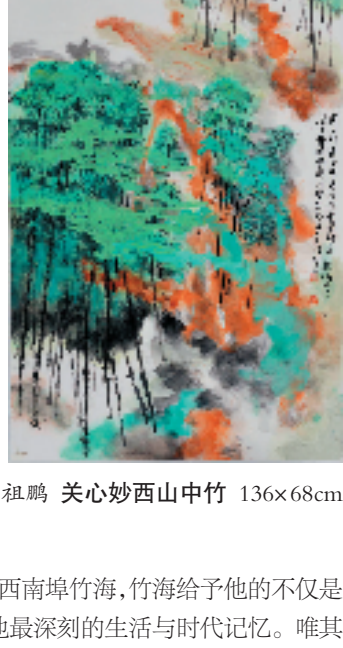
刘祖鹏 新篁 160x175cm

刘祖鹏 勃勃生机 96x145cm

刘祖鹏 竹海龙吟 180x96cm

刘祖鹏 关心妙西山中竹 136x68cm

画展及首发式致辞

■章泓(湖州市文联党组书记、主席)

尊敬的陈永昊主任、叶瑛秘书长,各位领导,各位嘉宾,朋友们:

“湖州安吉县,门与白云齐”。今天,我们相聚在习近平总书记绿水青山就是金山银山理念诞生地——竹乡安吉,共同举行大美竹海——刘祖鹏中国画作品展暨《中国近现代名家画集——刘祖鹏》首发式。借此机会,我谨代表湖州市文联,向刘祖鹏先生表示热烈的祝贺!向莅临活动现场的各位领导、嘉宾和朋友们,表示诚挚的欢迎和衷心的感谢!

湖州是一座精致厚重的城市,享有“一部书画史、半部在湖州”的雅称。湖州更是一座充满张力、承载使命的城市。当前,全市正以“在湖州看见美丽中国”实干争先主题实践为总抓手、总载体,加快打造“六个新湖州”,高水平建设生态文明典范城市。湖州独特深厚的文化底蕴和实干争先的火热实践,为文艺创作提供了的强大的底气和丰厚的土壤,广大文艺工作者倾情创作了一批凸显湖州气质的优秀作品,生动讲好“在湖州看见美丽中国”的鲜活故事。

“一方山水养一方人”。从古至今,钟灵毓秀的湖州,人才辈出,尤其开宗立派的书画家众多。宋代文同精于画竹,号称“文湖州”创“湖州竹派”,是历史最久远、影响中国整个绘画史的重要画派。文同、苏轼、赵孟頫、吴昌硕四大家是“湖州竹派”的主要代表人物。刘祖鹏老师曾任三届湖州市美术家协会主席、湖州书画院第二任院长,是湖州当代画家的杰出代表。从艺60年来,刘老师笔耕不辍、佳作不断,潜心致力于“湖州竹派”文脉的传承和发扬,创作了一批人民性、时代性、艺术性相统一的作品。今天,现场展出的作品,向我们展现了竹海之襟怀、天地之大美,是“湖州竹派”在新时代新发展中的创新表达。《中国近现代名家画集——刘祖鹏》同步首发,可谓“双喜临门”,是湖州文艺界的大喜事。今天的活动,既是向老艺术家致敬,也是发挥前辈艺术家榜样带动作用,引领广大文艺工作者传承优良传统,自觉追求德艺双馨,共同建设山清水秀的文艺生态的重要举措。

奋楫扬帆正当时,劈波斩浪再出发。习近平总书记在文化传承发展座谈会上的重要讲话,为广大文艺工作者奋进新征程、担当新使命指明了前进的方向。希望湖州的文艺工作者进一步坚定文化自信,更好地推动湖州优秀传统文化创造性转化、创新性发展;坚持时代主题,在深入生活、扎根人民

中进行无愧于时代的文艺创造;坚守文明特性,用文艺的形式生动呈现美丽中国集成之地、浓缩之地、经典之地的美好图景,为加快打造人文新湖州,为高水平建设生态文明典范城市,注入源源不断的文化滋养和精神动力。

■陈永昊(浙江省人大常委会原委员、教科文卫委员会副主任委员、社科联原党组书记)

各位:

作为老朋友应邀出席,高兴、荣幸,首先真诚祝贺。

虽然出席过,欣赏过,但还是又一次震撼了我!请允许我以一个长期尊敬祖鹏、关注祖鹏创作的非专业人士的视角谈谈对这本画册的感性认知。

这本画册是祖鹏先生的集大成之作。画册中的五个部分都有他创作巅峰的稀世风光,也有他铺垫深厚的探索路基。读这本新的画册,给我留下了三点突出印象:第一,祖鹏是一位非常顽强、执着的画家。这是孙克先生的评价,我非常认同。但要补充的是:他顽强而不顽固,执着而不执拗。我知道有一段时间他的创作之路走得很艰苦,但他从不气馁,而是埋头思考,挺胸前行。他为人谦虚,从善如流,但从从不随波逐流。他敢于探索,勇于创新,他的创作历程就是一个不断突破别人也不断突破自己的过程。他画的这几部分内容,初看好像是我们熟悉的内容,但深入看又有我们感到新奇的风貌,里面有许多创新突破的东西,在他成体系的创作中,很好体现了“传承不泥古,创新不离谱”的特点。第二,祖鹏是有大胸怀大情怀的画家,善于从吸收中再创造。在江南诗意中吸收和创造(水墨江南、沐春水鸭);在北国异域中吸收和创造(用中国水墨表现欧洲风情);在传统经典和大家巨匠(如曾宓)中吸收和创造,也在当代生活中吸收和创造(黄河绝唱巨大的冲击力、震撼力,风声涛声音乐之声壮美交响)……他把生活与学养、传承与创新(活水生香,上善若水)、严谨与洒脱、秀美与壮美结合得恰到好处;做到了深入江南,又跳出江南;既善于用水墨表现精微,又敢于用水墨渲染奔腾豪迈(画竹,堪称湖州竹派新的大家)。他是湖州画家、浙江画家,又是中国气派的画家。第三,祖鹏始终是位充满生命活力、思维活力、创作活力的画家。他作画的思想是活的,善于吐故纳新,“问渠哪得清如许,为有活水源头来”;画的对象是活的,无论山水、花鸟、人物,都朝气蓬勃;他的画法是活的,洒脱自然,有法度而不拘谨。有时候旁观者清,美国人席欧说:“刘先生在心与自然(社会、生活)的碰撞中,在传统

与现代的对话中,形成了属于他自己的独特语汇。”绘画能形成属于自己的独特语汇是一个非常高的评价。祖鹏现在还没有停下突破自我的步伐,虽然这种突破是高度越高,难度越大,但祖鹏的顽强执着也正体现在这里,作为一位成就已经很高年龄也逐渐增高的画家显得尤为难能可贵。我对他过去有信心,未来依然有信心。祝祖鹏艺术生命长青,创作更上层楼。

名家评论

继承与发扬湖州竹派——观刘祖鹏画竹

■孙克(中国著名美术理论家、书法家、曾为中国画学会创会常务副会长、《美术》杂志编委)

我和刘祖鹏相识相交二十余年,他是一位很有才华也很有成就的画家。祖鹏有过上山下乡的经历,水乡生活在他后来的创作里反映很多,他的艺术探索大多源于当年劳动和驾船到城里往返奔忙的人生体验,所以他的水墨画很有独创性,生动自然,情感流露,不落俗套。记得他在国家画院展览馆举办个人画展时,深得北京中国画界和评论家们的好评。

近来又见到祖鹏画竹作品,集中展现了他在竹乡生活难忘的回忆和他这些年画竹写生,以及学习古人画竹的经验。这是很为宝贵的探索。竹子这种植物在我国和亚洲生长很普遍,但是难以入画,因为竹竿笔直缺少曲折变化,竹叶纷披不易掌握。但是,梅兰竹菊号称四君子,又是中国文化十分重视的精神气节的象征,所以自古便有许多画竹名家彪炳画史,北宋时期文全精于画竹,号称“文湖州”创湖州竹派”,元代著名画家赵孟頫也是湖州人,和他的夫人管仲姬都善于画竹。元代以后文人写意风格成为绘画主流,书画结合,画竹成为“写竹”,赵孟頫论画诗:“石如飞白木如籀,写竹还应八法通,若也有人能会此,须知书画本来同”,所以元代以后,石图成为文人写意画的重要题材。留下丰富的绘画遗产。清代的郑燮名气、影响都很大,清末以蒲作英画竹尤为绝响,格调之高无人能与比肩。

画竹从来都是中国画家着力的题材,因为画竹对笔墨的要求很高,难度很大。然而时代在进步,画家们的心胸视野更为宽广,画竹的题材既要有所继承还要有所发展。祖鹏当年劳动生活过的安吉,就是著名的竹乡,也是近代大画家吴昌硕的故乡,刘祖鹏对那里充满怀念之情,作为画家对于那里的绿水青山、满眼的翠竹青笋,自然会有艺术家特有的视觉记忆,从而积聚起表现的创作欲望。这是我们可以理解

的。画竹难,难在分枝布叶,聚散穿插,疏密分布,既是画法又是书法,没有画家的灵性和书家的功力,是难以成功的。我见祖鹏画竹借鉴了蒲华的笔法,看似若不经意,其实章法相当讲究,格调甚高。

古人画竹未必时时对景写生,所以较少画成片的竹林,更少表现雪中竹林。中国画历来追求意境,山水画面小桥流水,如有屋宇竹林,也是象征性乃至程式化的表现,与现代人的认知世界颇有距离。刘祖鹏知难而上,敢于画成片的竹林,更敢于画雪中的竹林,这种大胆创造的精神更为可贵。石涛说过:“笔墨当随时代”,这句话可能有不同的理解,但是用在刘祖鹏的艺术实践和探索上,是非常合适的。

2021年12月

墨彩竹海赋新意

■尚辉(中国美协美术理论委员会主任、《美术》主编、博导)

文人画的现代转型是20世纪以来中国画面向现实发展的基本命题。就传统花鸟画而言,始终存在如何将文人自赏自比的花鸟画向对自然生态与现代人文精神表达的审美转换问题。众所周知,“梅兰竹菊”是中国文人花鸟画的基本题材,用水墨表现“梅兰竹菊”并不完全是呈现视觉意义上的植物形象,而是通过书法用笔的水墨在人们精神境界上形成一种精神自比的通感。这正像文人所画墨竹:自然之竹通过笔墨之竹,实现艺术主体表达的品格之竹。从宋元的文同、赵孟頫,到明清的青藤、陈淳、郑燮,再至近现代的吴昌硕、蒲作英、齐白石,等等,画竹大家名师不在少数,但他们笔下的墨竹既不在于画竹种类的扩展,也不在于如何在图式上完成新的创造,而在于如何通过笔精墨妙的差异完成他们对各自精神品格的塑造。

这样一种文人墨竹在20世纪后半叶也开始进入瓶颈,因为,这个世纪的中西融合让中国画开始走向视觉化探索与世俗化转向。70年代方增先、姚耕云、卢坤峰合作的《毛竹丰收》特别出名,除了作品表达的特定时代的主题内涵,这幅作品没有沿袭传统墨竹画法,而是在遮幅式的构图上以视觉新形式创造了现代毛竹丰收的新意境。显然,刘祖鹏近些年创作的以表现湖州竹海为题材的墨竹,也是沿着这种表现新的生活意境而推进了对墨竹这一花鸟画传统题材的现代拓展。一方面他的墨竹体现了对吴昌硕、蒲作英、齐白石等墨竹画法的继承,其用笔往往从金石笔法入画,追求朴茂、重拙、苍劲的书法意味;另一方面则是不局限于对局部折枝竹枝、竹叶的组合,而着眼于对竹海全景式的表现。也即他从局部折枝墨竹的提

炼转换到对竹海自然生态的描写之中,并通过山坳、云雾、风雪、月色来呈现竹海整体环境给人心灵的触击。如果说传统墨竹不同艺术风貌的呈现,主要聚焦于书法笔画与竹枝竹叶构成的巧妙关系,并因帖学、碑学而形成笔墨墨趣的丰富意蕴;那么,刘祖鹏的墨竹更多体现了山水画甚至风景画与墨竹的结合,因而,刘祖鹏的墨竹更强调全景视觉形式的整体结构组织和四季风月产生的不同意境的营造。

借鉴山水画法来形成他的墨彩竹海是形成他艺术风貌的重要路径。在整体画面构图上,他征引了山水画烟云变幻的艺术特征,烟雾云气是形成他画面动感的手段,而中景、远景的竹海则借用了山水画树法并由此形成画面幽深的景致,只有在近景才通过竹枝竹叶的画法来呈现竹海植被的典型样态。在此,刘祖鹏既对传统山水画进行了拓展,因以竹海为山水而形成了山水画近景、中景的独特景观;也对传统墨竹施行了变革,因墨竹不再以单体的折枝来呈现,而是以竹丛、竹林显现其竹海特有的风致情韵。值得注意的是,画家并非细抠那些近景之竹的枝叶细节,而是以写意的笔法去捕捉竹海的整体印象,山石皴法在此过程中被改造为“竹林皴”,笔意的恣肆、墨韵的衔接、气息的贯通也因“竹林皴”而获得中国画笔墨的释放。

像那幅《毛竹丰收》大胆使用翠色一样,刘祖鹏在这些竹海山水的表现中也探索了墨与彩在竹海之中的融渗。他的《新篁春之曲》以碑学书法画出的粗壮质实的竹干不仅沉着厚实,而且因浓墨老竹的穿插更显得秀劲挺拔;他的《生机勃勃》纯以金黄绘写钻天的丛丛新篁,间以焦墨老苍的竹林而显得青葱勃发;他的《青翠怡人》《关心妙西山中竹》等则借用淋漓泼彩而与墨竹交相呼应、墨彩融渗。毫无疑问,刘祖鹏在这些翠竹的描写之中,不只突破了墨分五色的墨竹画法,而且使青绿、蓝赭有机地和水墨自然融渗,墨彩在他的这些竹海的山水里成为不可分割的中国画笔墨语言,而不是墨彩分家或因青绿晕染而减弱了笔墨的力度。

刘祖鹏的这些墨彩之竹所创造的温润、清新、空灵之境,显然是在传统文人墨竹品格的表现之上进行了现代性视觉经验的改造,或者说,这种现代视觉经验所传递出来的审美意境是现代生活的一种表征,而不是传统文人画那种孤高冷寂之境的自我比拟。虽然,他的画面里没有出现现代人物形象,但画面清新的气息仿佛让人们感受到了我们这个时代的生活情态,这里面不再是脱离社会的心远地自偏,而是融入现实生活、拥抱现实生活的积极处世人生。实际上,擅长江南山水表现的刘祖鹏在历经半生岁月之后,才返顾自己青年

时代插队落户于过的湖州妙西南埠竹海,竹海给予他的不仅是人生最初的磨砺,而且是他最深刻的生活与时代记忆。唯其如此,他的墨彩竹海才真正贮藏了饱满丰富的时代意蕴。

2022年3月12日于北京22院街艺术区

“大美竹海”赞——观“大美竹海”刘祖鹏画作探索作品

■刘曦林(中国美术馆研究员、原研究部主任、《美术》编委、中国美协理论委员会原副主任)

壬寅初春,收到刘祖鹏君《大美竹海》图册,我喜欢这名字。古往今来,画竹者众,画竹海者少,稀为贵也。古贤多画竹枝,以现君子之气节,折枝之竹,经前贤归纳,诸法皆备,可寻法入门,渐入高端,但面对竹海非不爱也,然皆茫然,不知所措,无法可鉴,故少、故难。

予生于北方,见竹甚少,一九七九年赴江南实习,始见竹海摇风,动如舞,闻如乐,逆光中层次尤丰富,其色耀目,摇而不折,观之目眩心动也。但斯时读研课重,仅以硬笔速写其意,还有几句小诗赞美,但始终不曾着墨。读祖鹏兄之大作,引起这段美好回忆。多年来盼有高手出世,以画竹海之美,盼数十年,终有祖鹏君“大美竹海”问世,叹其不畏高难,创竹海之已法、现竹海之大美,甚可赞、可喜也!

祖鹏之竹海,乃宏观之大象,乃整体之气韵,若万千乐手之交响、演员之群舞。郑燮、石涛之竹,笔墨高雅、章法奇峭,今天难臻至境,然论大局气势,恐逊祖鹏一筹。祖鹏之竹海有笔墨、着色两类,而各有特色。笔墨者如《冰清劲节》,以传统笔法画竹,以空白为雪,黑与白跌宕起伏,势凌凌然,笔墨浑厚苍朴,深入骨髓。有庄子“澡雪而精神”之意。《安吉大竹海》以逆光耀雪,皴擦其质,有山舞银蛇、原驰蜡象之诗意。两图皆有内美充盈,诗意精神与笔墨新法激活了他的竹海。

其着色竹海仿佛另一套语言体系,如其《新篁》之作,总是以墨深其厚土层林,衬新篁嫩绿、劲拔纵势,令人思古诗“瞻彼淇澳,绿竹青青”之生命活力。

不难看出,祖鹏之竹海,是创法、创意的合力,是师古人、师造化、师心的合金。是文人意识与现代思维的交游,唯此综合性的素养和辩证关系的把握,才成就了祖鹏这位当代中国竹海画家。中国画的笔墨是与人格精神、诗文、六法整体统一的结晶,欲进一部竹海之格调,亦赖于全面修养之共进也,予与君皆入耄耋之年,予有小诗曰:“老来何所似,只与少年同”。谨此与君共勉。

壬寅春二月于京华 仁里书屋