

走近春阳

——品赏当代画家霍春阳其人其画

○ 本刊特约记者 邱汉生

霍春阳长期致力于以中国传统人文思想来关照绘画人生，以冲和安详的心态诚恳地表现自己的审美理念和艺术直觉，进而达到“物我两忘，心手合一”的境界。他主张以涤荡浮躁、净化心灵作为艺术创作的主旨，是当代写意花鸟画在继承传统的基础上具有大家风范的典型。走近春阳，品赏其人其画，淡雅飘逸，宁静深远。

人生如画

走进霍春阳的画室，一股纸墨的淡雅香气扑鼻而来，再加上古朴的陈设以及满墙未装裱的字画，不禁让人沉浸在中国传统艺术的氛围里。画案前的霍春阳正在观摩前人的画作，花白的头

发显现岁月的积淀，简洁的衣着凸显艺术家的气质。

霍家为书香门第，霍春阳的爷爷是一名秀才，酷爱收藏字画，家里摆满了名家名作。受家庭氛围的熏陶，霍春阳从小就欣赏国画，并且逐渐喜欢上了这门艺术。热爱生活的他总是学着画院子里的花花草草。“我从小就对植物、花草、树木很感兴趣，没事的时候就要拿出笔和纸来画上一幅，可以说要是哪天没有画画，心里还真不舒服。要说天赋可能有那么一点，但是我觉得最重要的还是天生喜好、热爱生活，也许我天生就是画画的材料吧。”霍春阳的话风趣幽默，谦逊中带着对绘画的执着与热情，他把所取得的成就

霍春阳

当代著名逸品画家，清华大学客座教授，中国美术家协会会员、中国书法家协会会员、中国美术家协会天津分会副主席、天津美术学院美术馆馆长、中国画系教授、硕士研究生导师，天津市高校高级职称评审委员会绘画学科组组长。1969年毕业于天津美术学院并留校任教，1986年至2004年任天津美术学院中国画系主任。1992年被评为享受国务院特殊津贴待遇的专家，1997年被文化部、中国文联、中国美术家协会授予“中国画坛百杰”称号。出版有《霍春阳画集》、《霍春阳花鸟画教学》、《世纪杰出中国画家作品集——霍春阳画集》、《名校名教授中国画赏析——霍春阳专集》等作品，并多次应邀赴美国、欧洲各国、日本、印度、韩国等国进行文化交流与讲学。2008年起担任中国艺术学会常务委员会委员，2010年5月被特聘为美国内申大学教授、博士生导师，大中华学区专家委员会委员。建立霍春阳传统艺术工作室，指导清华高级研修班教学。

都归功于小时候一点一滴的积累。

名师出高徒，从小的绘画基础固然重要，但名师的指点更是必不可少。霍春阳的启蒙老师就是曾师从徐悲鸿、李苦禅等书画名家的孙其峰老先生。当年正是孙老先生的慧眼识金，才成就了一代名家。霍春阳对自己的恩师一直念念不忘：“与孙先生结缘真可以说是机缘巧合，他从众多的学生中相中了我，并带着我一同作画。当时是“文革”期间，花鸟画并不被大众所接受，孙先生却依然带着我潜心研究花鸟画的技艺。我们五六年都在一起同吃同住，每天都可以得到他面授机宜。那些年可以说是我绘画技艺突飞猛进的几年，所以我最应该感谢的就是我的老师孙其峰老先生。”霍春阳对于恩师的感激之情溢于言表，虽然如今成为名家的他在很多方面已超越了恩师，但他丝毫没有忘记老师的教诲，依然保持着一颗平常心。

霍春阳从小学画至今，所创作的画作难以计数，但要说他印象最深、对他最有意义的作品，那就不得不提1976年与孙其峰老先生共同创作的《山花烂漫》。对于当时创作的情形，霍春阳记忆犹新：“记得当年我和孙先生一起出去采风，正好赶上迎春花开的时节。看着满眼迎春花开的胜景，孙先生就萌生了画一幅作品的想法。之后回到画室，我们一起讨论了创作思路，尤其是在颜料、颜色以及表现手法等方面做了比较成熟的构思，之后用了一两天的时间就完成了这幅作品。没想到它在中国首届美术双庆展中获得大奖，并且让大家广泛地熟悉和喜欢我的作品。可以说《山花烂漫》的成功是我创作道路上的一个里程碑，它让我对于自己的作品更加有信心，也是对我几十年来在艺术境界上不断追求和突破的一个肯定。当然我最该感谢的依然是我的老师，没有他的帮助和教诲也不会有我今天对于创作的感悟。”

霍春阳的花鸟画在艺术界具有很高的地位，面对多年来所取得的成绩，他并没有停滞不前。他不仅在绘画上追求更高的升华，还教书育人，将自己毕生所学以及对于绘画的感悟传授给更多的学生。他说：“我从事绘画这么多年来，经验积累了一大把，也走过不少弯路，如今希望通过自己的努力，将中国绘画的特色和文化遗产下去，让更多的人学有所成。多年来，我一直在全国各地的学校作演讲，将自己对于绘画的理解讲述给大家，而且庆幸的是成效不小，我想这也是自己作为一名画家所感到欣慰的事吧！”

霍春阳带学生有个很有趣的现象，就是他为每个学生都准备了一本《论语》。说到教书育人，霍春阳的话显得语重心长：“国画是我国上千年来所形成的艺术形式，它是我们民族的精髓，如果我们想要学好绘画，就必须培养自己深厚的传统文化底蕴。孔子的儒家思想是我国的瑰宝，它可以指示我们从成人、立人到达人的蜕变过程，是我们民族的灵魂，也是我们中国书画家必备的修养。可以说，要想学画先学做人。只有拥有了崇高的思想境界，才能将自己心中的情感通过作品准确地表达出来，而这也是一个修身的过程。其实不论从事什么工作都是这样，学会做人才是最重要的。我们现在的教育在传统文化的培养上所做的工作还远远不够，同时西方的思想对我们的艺术创作冲击也很大，这对我们走好国画的创作之路是不利的。当然，我本身并不排斥西方文化和艺术，它也是多元民族的一种文化，但我们应该在学好自己传统文化的基础上去包容地看待外国的艺术思想，这样才能达到有容乃大的境界。我最近的讲学也一直在强调传承传统文化的问题，并且得到了国家相关部门和很多听众的重视和认同，这是个可喜的现象。希望我们能共同呼吁社会大众，尊重我们的传统文化，它才是

我们的立国之本、做人之本。”

在一名书画家的成长道路上，最难能可贵的就是坚定笃行的品质。很多人往往为外界的种种诱惑所累，迷失了自己的创作方向，最终功亏一篑。作为功成名就的过来人，霍春阳对这种现象也是痛心疾首。“现在这个社会诱惑太多了，回首我走过的路，真的是处处陷阱。如果你没有坚定的意志真是很难修成正果。如今在书画界这样的例子比比皆是，很多人小有名气就沾沾自喜，为了追求经济利益上的丰厚，在创作道路上不思进取，受利益的驱使而画画，往往是丢了自己的风格，弄得高不成低不就，可惜了十几年的苦功，最终成不了大家。其实，这个问题归根到底还是传统文化和精神的缺失，这一点是我们每一个画家所必须重视的问题。中国书画界今后的发展和希望，需要后人有着坚定笃行的精神和态度。抵御外来的诱惑和干扰，保持一颗平常心静心钻研，正是我们目前最需要做到的。在此，我也希望书画界同仁们和我一起努力，为了中国国画艺术傲立世界艺术之林而贡献自己的一份力量。”霍春阳这段话讲得十分中肯，从他凝重的表情中能够体会到他对当今中国书画发展的担忧。

从勤学苦练到教书育人，从功成名就到传承文化，霍春阳已经走过人生大半。回首与绘画结缘的这一生，他将其总结为“人生如画”四个字。他说：“我的人生就像我的画一样，逐渐成熟，被世人所喜爱和接受，这也是我此生最大的欣慰。我之所以能获得今天的成就，就是因为从事了绘画行业。绘画教会了我很多东西，更让我学会了做人，只有学会做人才能创作出好的作品，才能受到世人的尊重和认可。绘画给了我一个十分完美的人生，如今也是我回报的时候了，现在我最大的心愿就是将自己的毕生所学贡献给社会。当今社会充斥着太多对人类文明发展不利的因素，一些与文明不符的事物在诱导很多人走向歧途，所以我必须做一名文化精神的传播者，一定要尽我所能，将传统文化传播给更多的人，这样我们的国家才能真正地强大起来。”

画如其人

30多年前，雨狂风骤的十年“文革”刚结束，天津一幅描绘迎春花绽放的作品，成功地表现了人们的心花怒放和无限生机，在中国首届美术双庆展中赢得普遍赞誉。两名作者都是天津

人，其一是画界耳熟能详的孙其峰，另一便是崭露头角只有30岁的霍春阳。此后，随着他不断推出新作，不断领悟艺术的真谛，霍春阳的画不仅产生了广泛影响，而且在艺术思想回归传统后，渐渐形成别具一格的独特风格。中央美术学院教授薛永年这样评价霍春阳：“可以毫不夸张地说，在当代中国画坛上，霍春阳是一位很有影响的中年实力派画家，虽然实力派画家也不下数十人，但霍春阳的实力是全方位的，尤以讲求境界的小写意花鸟为胜。艺术贵在‘赏心悦目’四字，霍春阳作为具有独特代表性的小写意花鸟画家，他的艺术不仅好在赏心而且贵在养心。自古以来，画中逸品的品味都强调三个方面，一是精神的超越，二是笔墨表现的简约，三是境界的深静。霍春阳的艺术恰恰具有上述的三个特点，可谓默契造化，简约深静，‘幽情秀骨，思在天地’，所以我说，霍春阳是当代少见的逸品画家。”

画者，文之极。画品的高下，直接取决于画家素养的高低。中国绘画如同中国诗词一般，讲究“言简意赅”、“以少胜多”，要求每一笔、每一线条、每一个点都要表现出丰富的内涵，即所谓“一花一世界，一叶一如来”，即使是最简单的一花一草，都能融入人类特有的思想和人文情怀。中国传统绘画中的“逸品”，是一个“看似寻常却崎岖”的“漫不经心”之举，同样要求画家有着全面的修养。霍春阳的花鸟画，画面洁净，用笔洗练，气韵贯通，惜墨如金，尽得风流。这得利于他对中国文化传统的学习、思考与领会，他也在用自己的心血守护我们传统的文化精神。当代的画家，包括霍春阳在内，大多出身于美术院校，深受西学东渐的影响，殊少国学基础，思维方式与创作方法也接近西方的艺术家，常常把创新与传统对立起来。而霍春阳是一个不随流俗、守护传统的画家，他在创作与教学中，提出了若干振聋发聩的见解。比如他引用禅学著作《青言集》中“无异言而生清净心”的主张，指出不应该把花样翻新与否视为衡量绘画优劣的标准。他还指出，“有风格并不代表有质量”，“艺术应该淡化个性，把艺术的共性容纳得越多，艺术的个性才越有价值”。他的这些话语尽管未必获得一些理论家的完全同意，但深刻地揭示了20世纪以来艺术认识上的一些迷误。为进一步领会传统艺术文化的博大精深，霍春阳还主动

进行国学补课，他参加了北大汤一介先生主持的“中西文化比较学习班”，以及“中西文化比较高级研究班”，用很多时间去研究儒家的经典，并且在领会中国的文化思想中打通儒、道、禅学。“落花无言，人淡如菊。”这正是他人品、画品追求的理想境界。几十年书海笔耕探寻，几十载砚边沉思修炼，他深悟出中国绘画之真谛，他致力于提高精神境界的逸品画，终于取得了突出的成就。

正如中国美术学院教授吴山明所评价的：“霍春阳是当代中国花鸟画坛具有代表性的画家，他传统功力深厚，并由传统而出新，形成了有时代特征的画风，这是非常难得的。”

画品即人品，画品的高低正是人品高低的展示，欣赏霍春阳的画作就如欣赏他的人品一样。在他的画作中，无论是梅兰竹菊，还是夏虫秋荷，无一不显现出静寂、沉凝、淡雅，悉心体味，你会被画中透出的中国文化的精深与博大所征服。在绘画创作中，他坚守“以淡寓浓、以简寓繁、以疏寓茂、以轻寓重”的创作理念，不求繁芜，不重尺幅。一枝寒梅，几棵翠竹，一捧兰草，三两点秋菊，无一不给人以悠远、古雅之美，让人身心清爽、神志陶醉。比如，在他的《无言可人》画作中，一枝剪梅表露出一种坚韧顽强、百折不挠的精神内涵，展示出超然顽强的乐观。在《君子之品》画作中，中间布局不作题词，画面干净整洁，中锋行笔于枝干，浓墨铸叶，潇潇洒洒，神韵犹至，寓意做人“贫贱不能移，富贵不能淫，威武不能屈”之高洁。在他的《意清池》作品中，一片蓬叶、几节莲藕，画面简洁大方，毫无刻意雕琢之感，君子风度跃然纸上，一清二白的君子品格潜入画中。他画的《山葩香远》以兰抒怀，正如画题所言“洁身自好无尘垢，一片冰心永向阳”，几丛兰草盎然生机，不与他人争宠，不与尘寰置气，从容大度，不卑不亢，虚静中求淡雅，黑白中求疏密。他用娴熟精到的笔墨，准确生动地点化着谦谦君子之风，并为我们营造了一个悠然恬淡、神韵飘逸的画中境界。

我们的民族因有精深博大的文化遗产而绵延千年，中国的文化精神需要一代又一代的志士仁人用生命去守护并弘扬光大。霍春阳就是这些志士仁人中的一个。我们欣赏霍春阳的作品和画品，这是一种精神的回归和灵魂的净化。✎

香冷隔尘埃

霍春阳作品欣赏

1

2

3

5

6

4

1	2	3	4
5	6	7	8

- 1: 叶叶多情
- 2: 花中第一品
- 3: 风雨为歌
- 4: 红芙映日
- 5: 贵气高情
- 6: 东风吹放百花枝
- 7: 清晖自远
- 8: 和雪香

7

8