

长安画派又一高峰

——赏胡西铭花鸟画

脱于尘俗而雅俗共赏

——赏胡西铭的葡萄美图

■ 邵大箴

“一花一世界，一叶一菩提。”世间万事万物都散发着它独具的灵性，花，尤如此，它不仅是游走于文人雅士诗词歌赋中的至爱，更是流连于风流墨客案几笔端的别样风情。展开胡西铭先生的画作，每一种花果都散发着属于它的独特气质，娇艳华贵的牡丹、珠光流溢的葡萄、迎风独立的寒梅、俊逸脱俗的荷花、风姿绰约的秋菊、临溪独照的水仙、青翠盎然的绿竹、亭亭玉立的兰芝……若说是胡先生的画技高超，不如说他是解得花语之人来得更贴切。正因解得花语，方能绘得花神，因此能于笔墨间尽显中国写意花鸟画之神韵。

中国的花鸟画传统绵延数千年而不衰，它萌芽自工艺、雕刻与绘画尚无明确分工的原始社会，到两汉六朝时初具规模，至唐、五代已逐步发展成熟，北宋以后更是达到了流派纷呈、独立成科的水平，后又经南宋及元代的水墨写意“四君子画”、明末徐渭的草书入画、清代朱耷的高水平创作，一路发展壮大，并最终在近代产生了齐白石这样的花鸟画大师。寻传统笔墨，开当代胜景，时至今日，从胡老画作的笔法及立意中，我们欣然寻到了他对中国花鸟画精神气韵的传承和发展。画花非画花，重在立意，这是传统花鸟画的精髓之所在，更是诗画相通的经脉之所属。在立意上，胡西铭先生不仅延续了花鸟画偏爱“梅、兰、竹、菊”花中四君子的题材，更是在意境上将梅之寒傲、兰之清幽、竹之通脱、菊之淡雅表露无遗，再辅以豪逸洒脱的书法提点，顿显灵气逼人，意境悠远。在画法上，胡先生更是取传统笔法之精髓。他曾师从于长安画派花鸟名家康师尧先生，在清新淡雅的画风上得其真

传，同时又放眼古今，博采众长，潜心研习吴昌硕、齐白石等书画名家名作，融工笔与写意于一体，终成一家之气象。

“真气淋漓”，正如贾平凹先生的赞誉，胡先生的画作体现了一个“真”字。这种“真”不仅源于其画技上的逼真，更多的是得益于一花一叶中所透出的体味于造化的真艺术、凝结自生活的真性情，这点在他的葡萄画作中尤为突出。胡老师画的葡萄在长安古城乃至中国画坛都美名远扬，他笔下的葡萄温润剔透若珠玉，莹光流转若琉璃，分明含墨于纸间，却似坠于枝头，令人馋涎欲滴。这些画作在色彩的浓淡过渡、枝蔓的纵横缠绕、光线的方位装换、形状的描摹设计上都达到了精妙绝伦的地步，可谓美不胜收。

兼收并蓄是每一门技艺创新发展的必由之路，胡西铭先生也认识到了这一点，他在继承传统师法造化的同时还吸收西画的优点，将西画中的透视效果、光影协调、比例设计、明暗对比、色彩过渡等描写手段融汇到中国绘画的写意话语中，增强了作品的真实感、通透感，创造出了独具一格的胡氏画法。

古城长安以其悠悠千年的历史底蕴涵养了一代代才子墨客，如今，华夏大门敞开，文化远播，正是中华传统大放异彩的时刻，作为一名优秀的中国国画家，我们看到了胡西铭先生在书画创作上势不可当的潜力，祝愿他在艺术的道路上扶摇直上，开创长安画派的新纪元。

胡西铭正在以沉潜的心情辛勤地创作，为中国画繁荣贡献自己的力量。

(作者系中国美术家协会学术委员会主任、中央美术学院教授、著名美术评论家)

■ 郎绍君

美术史上有“借古以开今”的一条发展脉络，这一脉络在胡西铭先生自己的艺术发展轨迹中就有清晰体现。他乘花鸟画传统之意蕴，以画葡萄图而闻名，他的墨彩葡萄图追求一种非常富丽明亮而又纯澈生动的境界，他的那种非常清透的笔墨，都来自于这样一种精神。

笔墨紧随时代，如何在师承的基础上独辟蹊径，形成自己的风格，这是胡先生一直认真思考和执着探索的问题。师承于中国著名长安画派花鸟大师康师尧先生，胡先生的作品既有坚实的传统基础，又不乏鲜活的现代气息。经过长期的参悟，他大胆创新，从表现技法和风格上进行了思考。

他将西方的写实绘画技巧及素描技法为我运用，在工笔的细致中赋予作品以国画的写意性，以及自己对造化的感悟，逐步形成独具特色的国画风格。他笔下的葡萄晶莹剔透、呼之欲出、摇曳生姿，生动逸脱的笔墨，布局灵变的造型，清新俊俏的色彩，富有一种当代的人文雅趣，彰显着一种精巧夺目、优雅动人、通透可感的内在生命力。他所画的白葡萄和白藤花，将写意、勾勒、染色相结合，力创新意，传神感人。

如若要作出精到传神，感染观者之画，须得

在“气韵”二字上下一番功夫，胡先生笔下的墨彩葡萄图，妍丽细致、气韵迭出、虚实相生、美不胜收，纯乎本质。一串串葡萄压在枝头，清甜可人，一枝一叶，相互映衬，恍若流光溢彩的梦境，时有鸟儿相伴，天趣横生，其笔触间释放的那股明净而灵动的气质非常具有感染力。颇为可贵的是，先生的作品在富丽堂皇中还流动着一种绝于尘俗的清气。一方面绝于尘俗，一方面又能雅俗共赏，这样匠心钜运的大家手笔，非一朝一夕所得。

“清”是一种境界，是一种精神。一个“清”字，表达了一个人精神境界的追求，是一个清净的灵魂赋予了作品以“清”的特质。“胸中无尘滓，下笔如有神”，源于自然的作品以清灵之底气营造出一种可超越自然的人格之美。这样的作品，雅俗共赏，百看不厌。

时至今日，胡先生虽已取得了可贵的成绩，然而中国画之路漫长而修远，胡先生可发展的空间无限广阔。我们希望他一方面能固守自己笔墨的底气，同时能够随着时代的发展，不断超越自我，开拓新篇，留下更多的葡萄美图，经典之作！

(作者系中国艺术研究院美术研究员，并担任博士后指导教师以及兼任文化部造型艺术成就奖评委，现任河北大学艺术理论研究中心主任)

胡西铭简介

胡西铭，1939年生于山西省临猗县。幼喜丹青，毕业于陕西省艺术学校，埋头于纸香墨海已有50多个春秋。擅长花鸟，兼工山水、人物。师古而不泥古，融中西绘画于一炉，在名家如林的长安画坛上独树一帜。作品意境高远，构图严谨，虚实相间，寓情于景。笔墨奔放劲健，尤以梅花、葡萄、牡丹称奇，有“胡葡萄”之誉；多次参加国内外大型画

展并获奖，作品被日、美、英、新、泰等国家和中国港澳台地区文博部门、知名人士收藏。近年来，他出国讲学，办展获誉甚高。

画名早已载入《当代中国画家辞典》、《中国美术家名人辞典》等多种辞书，蜚声国内外。曾任西北书画研究院副院长，现为国家一级美术师、陕西书画协会副主席、陕西书画艺术研究院顾问。

