

邵大箴述评国画艺术

当代艺术有两个概念，一个概念是凡是当代发生的艺术现象、艺术创作、艺术理论、艺术活动都可以称为当代艺术。另一个概念是西方对当代艺术的定论，是一种带有前卫性的艺术。在中国很多年轻人把传统体制内的艺术，传统形态的艺术不称为当代艺术，而是带有观念性的艺术，装饰性的艺术，或者行为艺术，偶发性的艺术。不是传统形态的艺术，都称为当代艺术。我们要尊重这两种观点。国画、油画、版画、雕塑，这些传统形态的艺术，从过去流传下来的，都不称为当代艺术。因此我们要在继承传统的前提下要推陈出新。姚治华先生是中央美术学院教授，擅长山水绘画。山水画是比较成熟的画种，从姚治华的山水画中能感觉到大气磅礴的气势，他的绘画作品画得很厚重，中国画里面的文人画，不是以厚室为特点的，但是他的画既有文气、文静、清新的清秀感，又有北派山水的博大情怀。姚治华的绘画既是传统的，又是现代的，具有鲜明的个性特色。他很恰当地传达出了大山的神韵，时代的风貌，有着强烈的视觉冲击力，山水画的审美价值正在于此。

笔墨当随时代

姚治华：用艺术向世界唱响中华爱国情

姚治华艺术简历

姚治华：当代著名画家，1932年9月2日出生，湖北省孝感市人。1949年后在湖北曾任美术编辑、美术创作员、群众美术辅导员。1961年毕业于中央美术学院中国画系。曾受教于李可染、叶浅予、蒋兆和、李苦禅等名师。毕业后留校任教。曾先后任助教、讲师、副教授、中华英才艺术研究院院长、中国画系副主任、教授。历任北京中外民间文化艺术交流促进会，第二、三届会长。现为中央美术学院国画系教授，中国美术家协会会员。曾任中国书画函授大学校长、中华英才艺术研究院院长、中国美术家协会主席、中国延安鲁艺校友会美术委员会主任、北京中外民间文化艺术交流促进会会长、中国石涛艺术研究会常务理事等职。多次参加社会公益活动、抗震救灾和支农等书画捐赠慈善活动。被中华慈善总会聘为“慈善大使”，被中国光彩事业促进会评为“中华名人支持三农助农人物”。

当代著名画家姚治华，擅长中国白描人物和水墨山水画。人物画笔墨生动，颇为传神；山水画意境深邃，笔墨酣畅，情逸盎然。他曾在山东、湖北、海南、北京等地举办个人画展，曾五次赴日本，四次赴韩国，三次在法国、两次在美国、澳大利亚以及肯尼亚等国家举办画展并讲学。先后赴意大利、德国、英国等欧洲16国进行艺术考察。代表作《黄河颂》，此画最早版本一直挂在人民大会堂东大门厅北侧，作品表现出黄河奔腾壮观的气势，给人们带来强烈的心灵震撼。伫立面前仿如独立危岸，河涛拍岸之声直逼耳际，夹杂着扑面而来而来的飞溅浪花。这幅长500厘米、宽200厘米的巨型力作，正出自中央美术学院教授姚治华之手。据画家介绍，他年轻时曾来到黄河壶口瀑布体验生活和写生取材。

滔滔的黄河在画家心中掀起了万丈狂澜——在日寇入侵国家破亡的危险时刻，中华儿女英勇不屈，前赴后继奋起抗战，硝烟弥漫，山河色变……一幕幕史诗般的悲壮凝重和匹夫有责的民族自尊，如电影片段重叠在他脑海，翻腾起伏，久久不能平静。蓦地，酝酿心头多年的夙愿遂以其雄浑的气魄、高远的形象入画，饱蘸激情的画笔挥就了不朽的《黄河颂》。欣赏姚治华教授的黄河题材作品，尤感震撼力——他笔下的黄河气势磅礴，令观者无不心鼓雷动；这种雷动不仅来自于汹涌翻浪而来的黄水白雾，也不仅来自于险要奇绝的黑石深谷。动与静这两种强烈反差的内心律动，通过富含变化的笔墨色彩表现出来，方寸间透射出一般撼人心魄的神韵。除了精于《黄河颂》等山水画，姚治华教授还擅长人物风情画，并巧妙将各种画法融合创新，堪称一位多面手。他在1981年远赴四川凉山自治州写生，正好赶上了一年一度的“火把节”，热闹非凡。他将自己所见、所闻、所感融入作品之中，成就了我们今天欣赏到的中国

黄河河畔 夏怡河畔

画《欢乐的火把节》。画面有两个中心，中心之一是一群身着民族盛装的少女围绕燃烧的火把携手而舞。在飘荡的白烟中火焰腾飞而上，烟雾、火光和人们的面貌及服装均用线勾，色彩缤纷。这种富有装饰风格的手法不仅适合于气氛热烈、内容丰富的题材，更加强了浪漫的情调，激发欣赏者的无限遐想。另外一个中心是举行斗牛比赛。四角相抵，相持不下的两头牛是最为突出的主角，树荫和棚伞下密集的观众屏息聚神，凝视注视，以静托动。而火把舞那部分，则用较自由变化的气氛来表现舞队人民欢度节日的心情。两部分从不同角度烘托主题，异中求同，乃动与静的巧妙结合而相得益彰。

姚治华的一些优秀作品被中南海、天安门城楼、毛主席纪念馆、人民大会堂、中国美术馆、中国人民解放军军事博物馆、中国革命博物馆及国外一些艺术馆收藏。他的画作曾作为国礼赠送给外国元首。并多次受到国家领导人的接见。他出版有《姚治华画集》、《姚治华画选》、《姚治华山水画选》、《中国画人物速写》、《姚治华小品画选》、《姚治华精品集》、《姚治华速写》、《荣宝斋画谱姚治华山水画和人物画》、《姚治华作品集》、《画与诗》等著作和录像光盘。中央电视台等6家电视台为其录制了专题片5集。主编出版了中央美术学院中国画系教材《由中央美院11位教授编写》一套9本，中国书画函授大学国画教材21本。

姚治华的中国画意境深邃，神韵精致，饱含激情。他一向以情作画。他满怀深情，用画笔描绘祖国的名山大川，刻画黎民百姓奋发向上的精神面貌。他既不忘继承中国画的优良传统，又注重吸收西画的精髓，不断追求创新，使其作品不落俗套和窠臼。其作品创作形式与风格多姿多彩，一些作品既磅礴大气，又清新优雅。他的人物画形象生动，出神入化，笔力雄健；山水画构图新颖，笔墨酣畅，情景交融，表现了独特的艺术意境。其作品“受喜爱，被国内外有关人士多方收藏；他的学生满天下，其中的研究生有刘大为、吴国恩、杨力丹、马振声、马海方、郑群孟等。

姚治华先生从艺60余载，他的足迹几乎踏遍了祖国的万水千山。他曾多次带领学生前往祖国各地采风写生，12次带领学生登上美丽的黄山，参观考察、写生创作，成立了黄山写生画院并担任院长。姚治华先生还先后赴世界多个国家和地区进行文化交流和讲学并举办画展。他从根本出发，从实际出发，在实践中吸取营养。高山大海向他召唤，花儿草儿向他微笑，森林港湾向他致敬，彩蝶翩翩向他飞来，孔雀含情为他开屏，百鸟齐鸣为他高歌。宝剑锋从磨砺出，梅花香自苦寒来，经过60余年的艰辛奋斗和摸爬滚打，姚治华先生于2010年在北京劳动人民文化宫(太庙)正式举办了他有生以来第一次规模宏大的个人画展，在气势雄伟、富丽堂皇的太庙举办了既有现实意义，又有深远意义的大型书画作品展览。来自各界专家、学者、同仁、朋友等约千余人参加了当天画展盛大的开幕仪式。

姚治华先生在接受专访时，高兴地说：“我首先要感恩社会，感谢这个时代，感谢社会各界人士长期以来对我的关心、支持！同时感谢党对我的培养。”姚治华给人感觉，善良、纯朴、大方、好客，气度非凡。通过接触交谈拜读姚治华画作和有关评论，让人心旷神怡，犹如回归自然；他的艺术特色与众不同；他追求的回归自然和传统的诗意，有着先进艺术的思想。人与自然是不可分离的，人本身是自然的一部分，人与自然对应关系中，人不断地发现和关照自己，既关照人生，也关照历史，这是中国艺术家“天人合一”的重要美学思想，老子云：人法地，地法天，天法道，道法自然。这是中国艺术的灵魂。我国历代不朽的山水诗和山水画是这一美学思想的本质体现，

姚治华先生做到了真是了不起。姚治华先生注重写实，注重写生，注重中西融合。这种折衷中西的精神在他的作品中得到广泛体现，与姚治华老师在一起感到他虽然年过八十，却朝气蓬勃身体强壮，这与他喜欢游山川的性格分不开。他的足迹踏遍中国北、东南的名山大川，中原的山山水水皆留下了足印，黄山更是让他12次造访。黄山系列作品一直是姚治华山水题材的主要代表性系列作品，他多次亲临黄山写生，并在黄山脚下建有其黄山画院，其对黄山有深厚的情感，北美的河山，东南亚的胜景山村，也留下了他的不少足迹。每到一处他便展开纸砚，席地写生，写生稿一叠一叠，其中有些已汇编成册。这些写生稿本身就是一幅幅绝妙的来自生活之师的造化及他的心灵直现的精品，又是他进行艺术再创造的源源不绝的素材。从生活中来，细致深入观察生活，在其很多画中，都充分体现他对生活细腻入微的观察与发现。所以他的作品常画常新。每一作品都有清新的意趣，而不是老一套的重复。这同他重视写生与生活有莫大的关系。

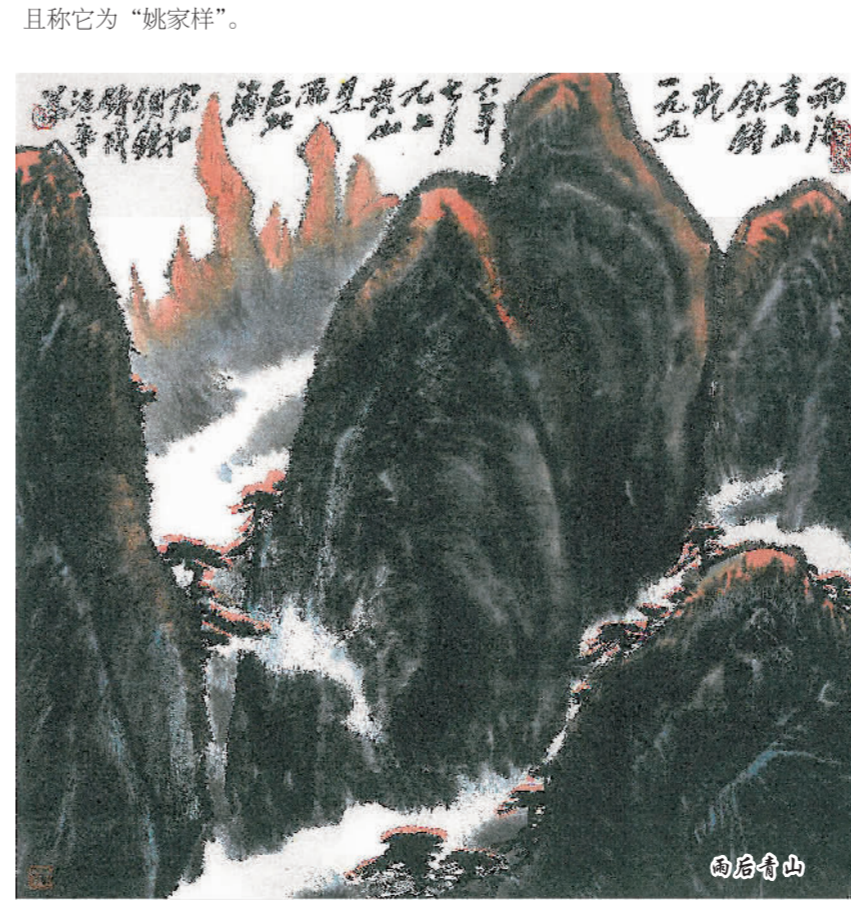
姚治华的作品尤其山水画中，整岭崇山，绿葱层林流瀑村野中，皆透出一一种大地宇宙不息之气象。用笔意境天趣朴拙在陶醉于其艺术笔墨美感之余，在流连其精湛技巧的同时深深体会到其蕴藏于画作中的宽博情怀，对万物、对天地、对人间的爱观之心，透于笔墨、线条、墨色、色彩之中；再加之书法题画款式的拙稚，博大深厚，宇宙，人生多变，在其山水水水，花花草木中，体现一种对万物的情趣；情怀的人文精神。澄怀观道，其画涵盖一种至大与至广。而这种人文精神是从画面上给人一种感悟，不是通过理性、生硬的哲理说出来，而是在画作上通过生机勃勃的万物发出来的。

漓江情

多年来，姚治华热心公益事业，屡次参加社会助残、抗震救灾和支农等书画捐赠慈善活动，被中华慈善总会聘为“慈善大使”，被中国光彩事业促进会评为“中华名人支持三农助农人物”。

“绘画的第一要旨是意境。”这是年逾古稀的当代著名画家姚治华先生在接受专访时，脱口而出的第一句话。在接下来的时光里，姚治华的句句话语，不仅清晰地勾勒出他心中的艺术意境，而且向大众播撒展示出他宽广博怀、承古求新、执着追求、热爱人生、富有社会责任感的深情情怀。

无元 铸山涛 伊华河畔致敬

“李可染曾经说过，创作要以最大的功力打进去，打进传统里去，还要以最大的功力打出来。有的人打不出来，就像蚕作茧似的，最后咬不出，困在里面变成蛹了。而能打出来的，就能破茧成蝶。”曾受教于李可染、叶浅予、蒋兆和、李苦禅等名师的姚治华，在谈到自己现在的成就时，坦言离不开老师们的当年的言传身教，“李可染有四句话我记了半个世纪：哲学家的头脑、诗人的感情、科学家的毅力、杂技团的本领。这四句话指导了我全部的艺术实践。所以，我常常觉得幸运，在学生时代能够遇到这些大师级的优秀老师。”

以哲学家的眼光观察事物，才能抓住事物本质的美；以哲学家的辩证思维对待生活的现象，才能更深刻地领悟创作中黑与白、疏与密、苍与润等各种对比，产生更丰富的表现。姚治华说这些认识和体会全部来自实践。

“还有创作的情感。只有以情作画才能画出打动人的作品，而诗人的感情恰恰是最浓烈的感情。”至于科学家的毅力，他以“百折不挠”和“严谨”表达自己的理解，“创作不能知难而退，要有科学研究之持之以恒；同样不能当然，要像科学实践一样‘严谨，精益求精。有些人把绘画看得很容易，认为大写意谁都可以来，其实不行。因为没有经过过仔细研究和练功的绘画根本没有准头，更不论意境了。”

笔下万象 国画之变随时代

近年来，姚治华的创作往往以山水为题，被人们誉为以容纳百家的底蕴，挥洒不拘一格的特色。有人说他的画有油画般绚丽的色彩，有人说他的画有

海岛之晨 伊华河畔致敬