黄鹤楼文化发展研究中心组织编写

余楚民,男,1958年生,湖北省武汉市人。毕业于华中师范大学美术系。湖北省中国画学会副 秘书长、理事,武汉市美术家协会理事,黄鹤楼・南楼画社秘书长。

致力于中国画的创作达三十余年,擅长花鸟、山水尤其笔下仙鹤主为传奇,作品多次参加大型 画展并屡屡获奖,多幅作品被国内外有关机构和个人收藏。中央电视台中文国际频道《远方的家》 栏目风光系列片《北纬 30°·中国行》第 40 集曾以"黄鹤楼里画鹤人"专题予以报道。

版权页

总 序

冯天瑜

享有"天下江山第一楼"之誉的黄鹤楼,得江汉交会、龟蛇锁江之地望,古来便庶众云集、文士雅会,"登临送远,游必于是,宴必于是",古今骚客在此对景兴怀,或体味清风明月,叹江山永在、人生易老之慨;或遥领园野壮阔,抒请缨报国、澄清天下之志,佳篇迭出。

据不完全统计,历代咏楼诗词千余首,楹联近千副,文赋过百篇,匾额无算,而尤享盛誉者,莫过被推为"唐人七律第一"的崔颢《黄鹤楼》,"黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠",诚为咏楼绝唱。崔诗与王勃的《滕王阁序》、范仲淹的《岳阳楼记》并称名楼题咏三杰作。

吟踪遍天下的李白,也留下歌咏黄鹤楼的不朽诗篇,"故人西辞黄鹤楼,烟花三月下扬州",情景交织,极尽秀美飘逸;"黄鹤楼中吹玉笛,江城五月落梅花",令武汉三镇赢得"江城"雅号。诗因楼获神,楼以诗行远,胜景与美文相依互存,并耀千秋,诚如清人楹联所云:

崔唱李酬,双绝二诗传世上;

云空鹤去,一楼千载峙江边。

这里所谓"一楼千载峙江边",若指人们心中的黄鹤楼倚江永存,十分恰当;若就物化建筑而论,实情却"谓是今楼异昔楼,一楼毁绝一楼修"。自吴黄武二年(公元 223 年)黄鹄矶头筑军事瞭望台以降,千余年间,黄鹤楼作为登临游憩、宴客送远的胜地,其楼木制,故屡造屡毁,最后一座木结构黄鹤楼于清同治间建,光绪十年(公元1884 年)被焚,1907年后方有奥略楼兴建(清末民国间,武汉人多将奥略楼指为黄鹤楼),张之洞曾为是楼撰写楹联:

昔贤整顿乾坤,缔造多从江汉起;

今日交通文轨,登临不觉亚欧遥。

自古以来,黄鹤楼及周边诸楼楹联无数,写景抒怀、纵横八极,精彩者不少,然将江汉交会的武汉在全国的枢纽地位,从历史纵深度和全球广阔度加以界定,则莫过张联。

同治楼毁后整整一个世纪,形制空前宏丽的新楼于 1985 年落成, 此为今人交相赞叹的"黄鹤百年归"。

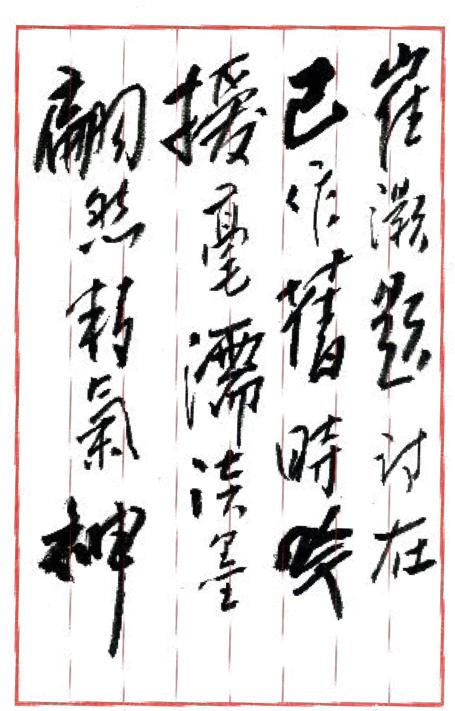
新楼建成,黄鹤楼公园应运而兴,黄鹤楼文化得以开掘、弘扬,自然与人文景观相辉映,此处成为国家 5A 级景区,实至而名归。

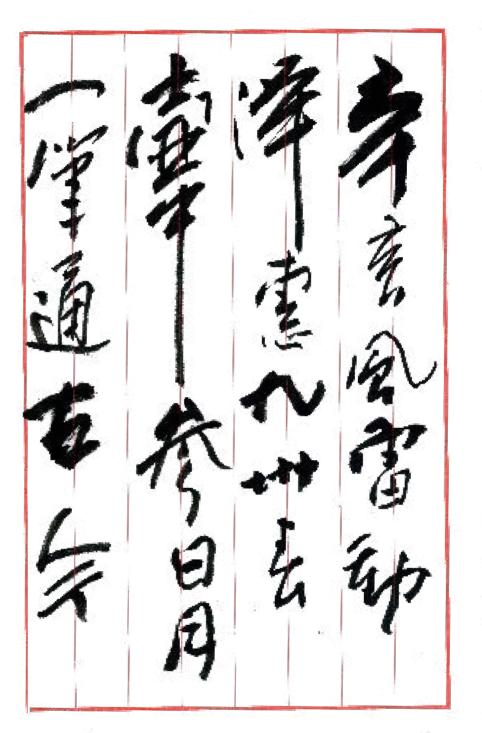
建园 27 年以来,公园的一项功德是,资助或组织编写黄鹤楼文化类图书,对传承黄鹤楼文化,发挥过作用,也受到大众欢迎。然而,这些图书的编纂者参差不齐,又由多家出版社印行,非但版式迥异,而且往往内容重复,还难免存知识性硬伤,加之近年来新史料联翩面世,故黄鹤楼文化类图书亟待修订、补充、提档升级。这便有了推出本书系的必要。

- 1. 新版图书将按照"尊重历史,科学规划,统一要求,系列成套,市场运作,分期推出"的原则运作。
  - 2. 新版图书将冠名为"黄鹤楼文丛",由武汉出版社统一出版。
- 3. 本文丛的功能定位为: 准确反映黄鹤楼文化内涵的旅游休闲图书, 以满足广大游客需求。

黄鹤楼建园 27 周年及今后开展文化交流的礼品书。愿诸君喜欢《黄鹤楼文丛》。

鹤鸣九皋, 仙姿翩翩

——读余楚民的鹤

第一次见到余楚民的鹤,是在黄鹤楼的会议室,一面墙上悬着一 幅中国画,画上数只丹顶鹤腾空飞翔,似闻唳声震天,满室皆动。我 立即为此画强烈地吸引,不禁赞叹:妙,妙极了!忙问画者是谁,楚 民正在旁边,有点不好意思地笑答:我画的。

鹤在中国文化中是一种吉祥的动物, 在现实的动物类中, 它是唯 一真实地存在而又常被人想象为仙禽的动物。原因是, 在中国的神话 故事中, 能在仙界与凡间自由来往的仙人, 其在天空旅行, 坐骑就是鹤。 汉刘向《列仙传·王子乔》: "王子乔者,周灵王太子晋也。好吹笙, 作凤凰鸣。游伊洛之间, 道士浮丘公接以上嵩高山。三十余年后, 求 之于山上,见桓良日: '告我家:七月七日待我于缑氏山巅。'至时 果乘白鹤驻山头,望之不得到,举手谢时人,数日而去。"中国人好鹤, 始于何时,已不可确考,春秋时代,卫国的国君懿公好鹤的故事确是 载入《左传》的,由此也就造就了一个汉语成语——"轩车载鹤"。 春秋时期,有极为精美的青铜器莲鹤方壶。此件作品中的装饰物—— 盖顶的白鹤,为著名的历史学家郭沫若誉为新时代精神之象征。自古 以来, 鹤, 总是与仙、与雅, 与清、与吉联系在一起, 它的品格, 高 贵而又飘逸, 而它的形象也恰好与之相应。高挑的身材、洁白的羽毛、 适长的尖啄、鲜红的冠顶,柔曲的长颈,整个构成极为一种极为美好 的形象。在飞禽中,要论身姿势之美,大概无过其右者。

正是因为如此, 鹤也就成为中国画的传统题材之一, 但相比于虎、 马、鹰这些动物, 画鹤的名作似乎不是很多。宋代的僧法常有《鹤图轴》, 画的是一只在大地行走高蹈的鹤。明代王绂、边景昭有《竹鹤双清图轴》, 清代沈铨有《松鹤图轴》,这些均是名画,但立意、构思大体是差不多的, 均为立鹤, 均为工笔, 基本风格为院体画。楚民画鹤也许参考过古人名作, 但楚民的鹤画显然不是脱胎于此,它直接来自于生活,楚民爱鹤,多次 去鹤的栖息地、养殖场, 仔细地观察鹤。正是因为如此, 他笔下的鹤生 气勃勃, 洋溢着自然本身的生命活力。

楚民擅长于画飞动的群鹤。仿佛是本来在陆地上休憩,猛然间受惊, 腾空而起。忽喇喇似听得羽翎拍击的声音,还有尖锐的鸣叫。这飞动的 群鹤, 其奋飞之势大体一致, 然每一飞禽姿势各具, 角度各异, 丰富多姿, 生动极了。

当然,这种状态楚民只是偶画而已,更多的情况是画正在天空与地 面之间舞蹈的飞鹤。强劲的翅膀,潇洒的长脚,与轻灵的身姿相协调, 既疾速,又舒徐,跃动着一种音乐的韵律感。画飞鹤,最忌画得板滞, 画得单调。楚民的飞鹤却不是这样。他画的飞鹤,身姿矫健又灵动潇洒, 形态各异又见出和谐,将大自然的活力与韵律渲染得淋漓尽致。

"灵动"在"动", 更在"灵"。只要有灵在, 即使是静态的, 也 是充满着活力的。就画鹤来说,这灵,就是鹤的仙气所在。如何将鹤之 灵画得近仙,是楚民心力所钟。应该说,他在这方面取得了可喜的成就。 我没有与楚民讨论过这个问题, 而就我对他的鹤画的品赏, 发现他在表 现鹤之仙气时,似是做了这样一些努力:

第一,总体气氛清冷,而又透出温馨。清,是中国人对仙境的整体 气氛的一种理解。道教说的仙界有上清、太清、玉清之说。中国文化很 看重"清",清,虽兼有儒家的清正,但更具有道家的清高,而以超脱 凡俗、潇洒出尘为基本性质。冷, 当其与清联缀的时候, 它就与红尘的 喧嚣构成了对立。仙境应是清冷的。楚民的鹤画,每一幅总体气氛都是

清冷的。大体上,均用的冷色调。不过,值得指出的是,中国文化所追 与人间有联系却比人间幸福的一种世界。因此, 仙界虽不可有人间的喧 嚣,却不能没有人间的温馨。楚民的鹤画,虽然画面总体色调为冷色调, 但他总是运用一些艺术手段加以渲染, 比如, 冠顶的那点红色, 又比如, 鹤的或闪亮或闭合的眼神, 又比如, 作为背景的陪衬的某些让我们联想 到现实生活的景物,将这些部位适当彰显,画面就隐隐地透显出红尘的

有意归避人世的隐士。读余楚民的鹤画, 我总是情不自禁地想到中国的 隐士。在中国人看来, 隐士是现实生活中的仙, 或者说是未来的仙。隐 士是中国文化中一种独特的现象。它远可以追溯到许由, 据说尧要将天 下让给他, 他赶紧躲进深山。许由是放着君位不要, 主要还是怕承担不 了这副沉重的担子。庄子也是隐士, 楚王闻其名, 派人来请他出山, 他 说宁肯做一只乌龟在泥沼中艰难地爬行, 也不愿当作祭品放在祭台上供 起来, 庄子看重的是自由啊! 虽然隐士中也有沽名钓誉之徒, 但总起来 用墨炉火纯青。其线或刚或柔, 或粗或细, 或断或续, 或疾或除, 均气 讲, 隐士中多的是高尚之士。隐士的品格, 最为重要的是抗拒功名利禄, 抗拒腐败沉沦, 人格独立, 精神独立。楚民的鹤画颇有些隐士意味, 有 整个画面似信手涂鸦, 漫不经心, 然笔笔精妙, 不可移易。尝思, 如一 一幅作品,画面上的鹤伸着长长的脖子在水塘顾影,这可不是自怜,而 笔走失,则画面不复灵动矣。楚民尚简,不喜繁复。画风清新,品格雅洁。 是自赏。此画取名为"独爱清幽"可谓极为恰切。

楚民画鹤, 多不置背景, 大多是天空刷刷几笔湖蓝, 水多是留白, 字了得! 画面极为干净,有时,也点缀一树梅花,梅多是白梅,画面似有月色在流动。 这就构成一种意境, 极清幽、极冷峻、极高洁的意境。

所有的绘画均具有一定的精神意蕴,这种精神意蕴即是文化,它是 求的仙,并不是与人间完全脱节的一种幽暗可怖的世界,相反,它倒是 族群对自然、对社会、对人生的基本理念。正是从这个意义言之,绘画 是"有意味的形式"。每一民族,绘画中的精神意蕴是不同的。在西方 民族,也许更多地看重所反映对象的客观性、真实性,是对外物的认识 与理解; 而在中华民族, 更多的看重所反映对象与人类社会生活的内在 的相关性、精神上的相似性,是对人生的感悟和体验。同样是画山水, 在西画,从画面看出来的自然本身,而在中国画,从画面看出的不只是 自然本身, 还有人, 人的精神、理念和气概。一切自然风物的绘画包括 第二,鹤是动物──一种美丽的动物,又是人──一虽在人世却又 鳞毛花卉画均如此。楚民的鹤画,鲜明地显现着中国绘画的传统。他的 鹤画,耐品,耐读。品读的不是鹤之形,而是鹤之神,这鹤之神也不只 是鹤的生命力量,而是人的的生命意味。

> 楚民鹤画, 均为写意, 在手法上似有像形与变形两种。像形者基本 上写实,而变形者则明显地吸收了西画表现主义的手法。虽然吸收了西 画表现主义的手法,但用笔、用墨仍然是中国的,是中国画,而非西画。 中国画的技法, 主要为线, 为墨。线墨二者尽见中国画的精神。楚民用线、 韵贯通; 其墨, 或浓或淡, 或湿或燥, 或纯或杂, 或速或缓, 皆精神饱满。 读它的画,似春日赏梅,夏日闻荷,秋日问菊,冬日读冰,怎一个"清"

> > 陈望衡于珞珈山天籁书屋 2008 年 4 月 6 日

目 录 CONTENTS

2 遐龄图 Longevity
4 天长地久 Everlasting and unchanging
6 相 依 Depending on each other
8 太虚鹤舞 Tow crane dance
10 归兮 Returning home
12 清 静 Peaceful
14 知 音 Bosom friends
16 上善若水 Goodness like water
18 清 韵 Quiet
20 祥 和 Auspicious and peaceful
22 空即是色 Colorless color

24 诸法空相

Fantasy

26 丽影行

28 守候

30 大爱

Great love

34 永恒

Natural

38 和谐

The eternal

36 道法自然

Harmonious

A state of stillness

Floating clouds

44 芸芸众生

Mortal beings

40 守静笃

42 翔云

32 鹤立鸡群

Standing out in a crowd

In company

Traveling together

46 思 Thinking
48 回家 Homing
50 平湖鹤影 Crane shadows on the lake
52 暗 香 Secret fragrance
54 觅 Searching
56 相 恋 Falling in love
58 天上人间 A heaven on earth
60 君子本色 Gentlemanship
62 高格 Who stangs taller
64 思故林 Thinking of the former home
66 问道 Learning

69 松风鹤韵	90 洁身自好
Cranes under the pine	Staying clean
70 松鹤同春	92 天 道
Pine cranes in spring	Made in heaven
72 悟	94 七寿图
Enlightenment	Enjoying longevity
74 虚怀若谷	96 独 趣
Open-minded as a valley	Alone
76 松鹤图	98 仙风
Cranes in the pine trees	Together
78 大寿图	100 站 禅
Birthday celebration	Standing and meditatin
80 得影更淹留	102 相 印
Crane shadows	Communicating silently
82 绿阴	104 春 归
Sitting in the shade	Back in spring
84 闻 香	106 大象无形
Smelling the fragrance	Formless image
86 野趣	108 无 常
Taking delight in country life	At leisure
88 梅花知己	110 静夜思
Plum bosom friend	At night

洁身自好	112 后生
aying clean	Youth
生天道	114 对话
ade in heaven	Dialogue
· 七寿图	116 静 神
joying longevity	Resting quietly
one	118 蓦然回首 Turning around
8 仙凤	120 松鹤遐龄
ogether	Growing old together
0 站 禅	122 孕育
anding and meditating	Gestate
2 相 印	124 虚 静
ommunicating silently	Being quiet
14 春 归	126 灵静
ack in spring	Psychic Serenity
6 大象无形	128 顿悟
ormless image	Aha
8 无常	130 相 伴
leisure	Staying together forever
0 静夜思	132 望泉
night	Over the waterfall

遐龄图 240cm×125cm 2013年 Longevity 240cm×125cm 2013

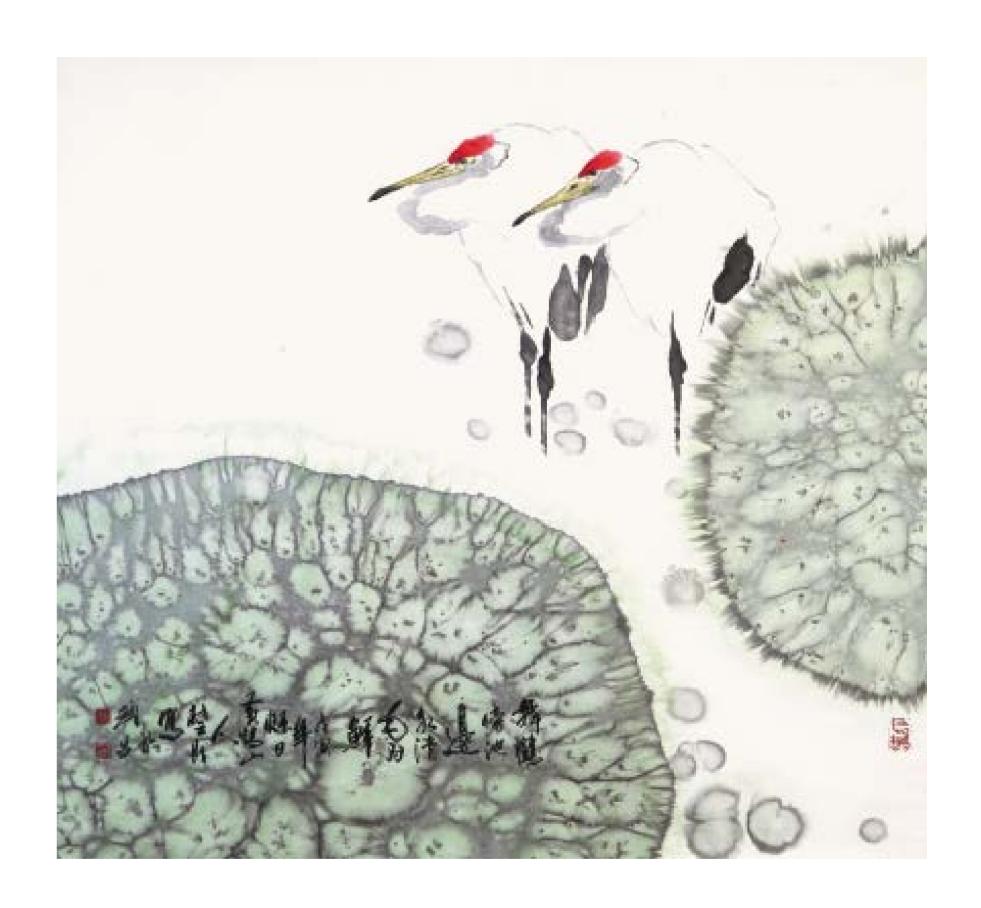
天长地久 70cm×138cm 2011年 Everlasting and unchanging 70cm×138cm 2011

相依 89cm×97cm 1998年 Depending on each other 89cm×97cm 1998

 $\overline{b}$

太虚鹤舞 52cm×97cm 2008年 Tow crane dance 52cm×97cm 2008

归兮 52cm×97cm 2007年 Returning home 52cm×97cm 2007

清静 69cm×137cm 2012年 Peaceful 69cm×137cm 2012

知音 68cm×135cm 2012年 Bosom friends 68cm×135cm 2012

上善若水 69cm×69cm 2010年 Goodness like water 69cm×69cm 2010

清韵 68cm×138cm 2012年 Quiet 68cm×138cm 2012

祥和 53cm×100cm 2008年 Auspicious and peaceful 53cm×100cm 2008

空即是色 70cm×92cm 2012年 Colorless color 70cm×92cm 2012

诸法空相 52cm×97cm 2008年 Fantasy 52cm×97cm 2008

丽影行 68cm×68cm 2012年 Traveling together 68cm×68cm 2012

守候 67cm×105cm 2010年 In company 67cm×105cm 2010

大爱 97cm×120cm 2010年 Great love 97cm×120cm 2010

鹤立鸡群 50cm×133cm 2001年 Standing out in a crowd 50cm×133cm 2001

永恒 97cm×180cm 2011年 The eternal 97cm×180cm 2011

道法自然 52cm×100cm 2008年 Natural 52cm×100cm 2008

和谐 97cm×114cm 2009年 Harmonious 97cm×114cm 2009

守静笃 90cm×97cm 2010年 A state of stillness 90cm×97cm 2010

翔云 105cm×134cm 2007年 Floating clouds 105cm×134cm 2007

芸芸众生 105cm×118cm 2009年 Mortal beings 105cm×118cm 2009

思 60cm×179cm 2006年 Thinking 60cm×179cm 2006

回家 84cm×100cm 2013年 Homing 84cm×100cm 2013

平湖鹤影 53cm×80cm 2007年 Crane shadows on the lake 53cm×80cm 2007

暗香 53cm×100cm 2007年 Secret fragrance 53cm×100cm 2007

觅 67cm×105cm 2011 年 Searching 67cm×105cm 2011

_____55

相恋 40cm×62cm 2006年 Falling in love 40cm×62cm 2006

天上人间 68cm×68cm 2000年 A heaven on earth 68cm×68cm 2000

君子本色 69cm×69cm 2005年 Gentlemanship 69cm×69cm 2005

高格 45cm×70cm 2012年 Who stangs taller 45cm×70cm 2012

思故林 53cm×100cm 2007年 Thinking of the former home 53cm×100cm 2007

问道 90cm×97cm 2011年 Learning 90cm×97cm 2011

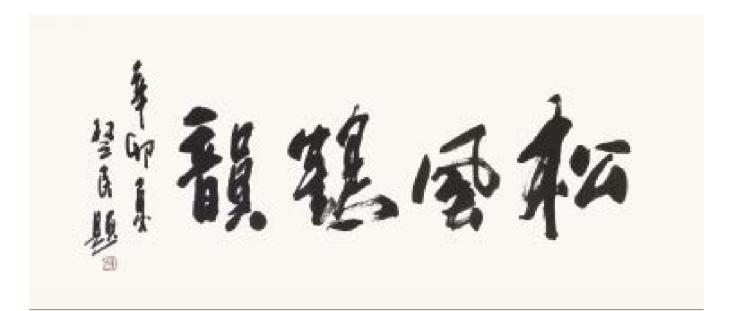

松风鹤韵 字: 105cm×45cm 画: 105cm×134cm 2011年

Cranes under the pine

105cm×45cm 105cm×134cm 2011

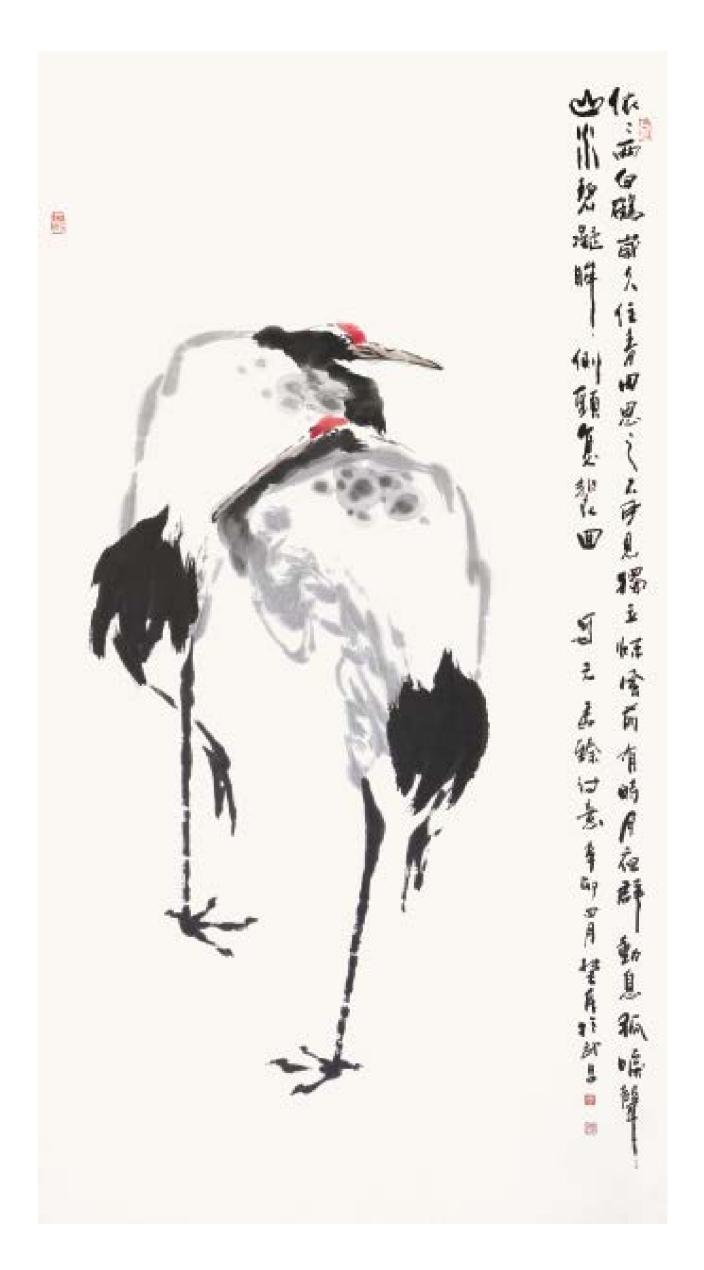

松鹤同春 136cm×62cm 2010年 Pine cranes in spring 136cm×62cm 2010

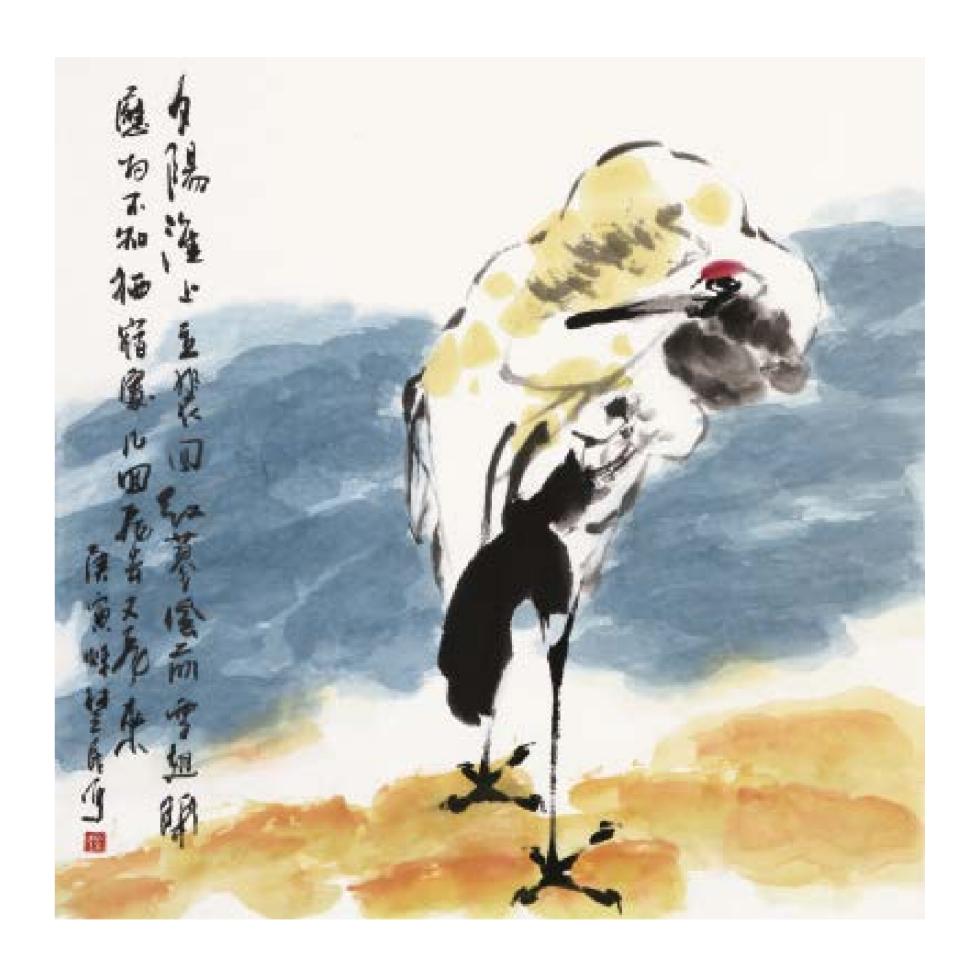
悟 97cm×180cm 2011年 Enlightenment 97cm×180cm 2011

虚怀若谷 69cm×69cm 2010年 Open-minded as a valley 69cm×69cm 2010

松鹤图 60cm×138cm 2009年 Cranes in the pine trees 60cm×138cm 2009

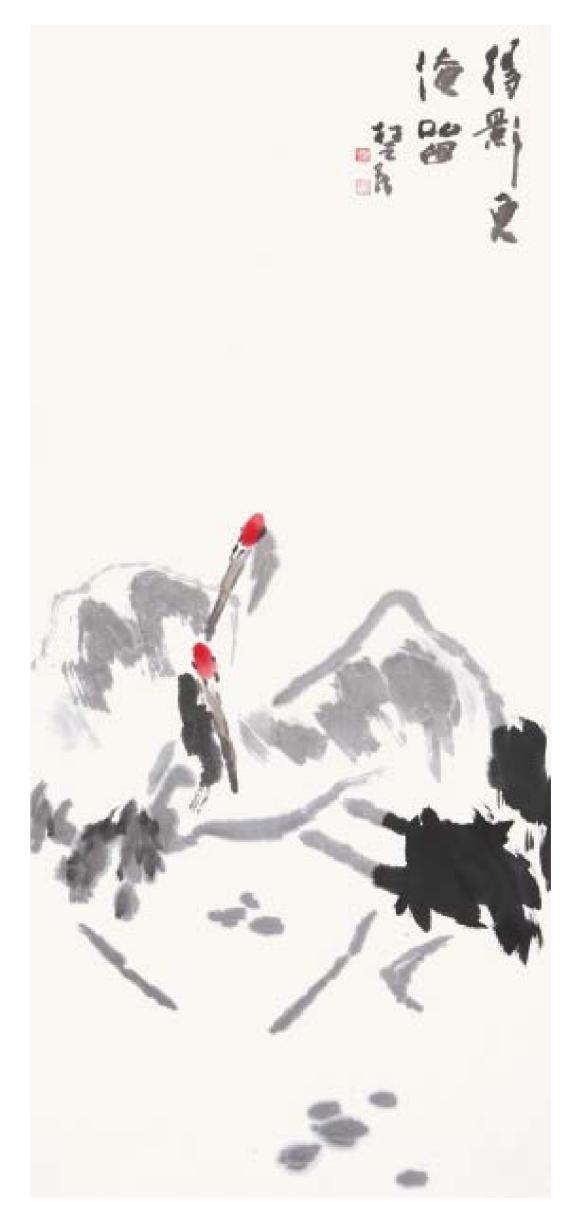
大寿图 67cm×104cm 2011年 Birthday celebration 67cm×104cm 2011

得影更淹留 60cm×136cm 2005年 Crane shadows 60cm×136cm 2005

绿阴 70cm×89cm 2012年 Sitting in the shade 70cm×89cm 2012

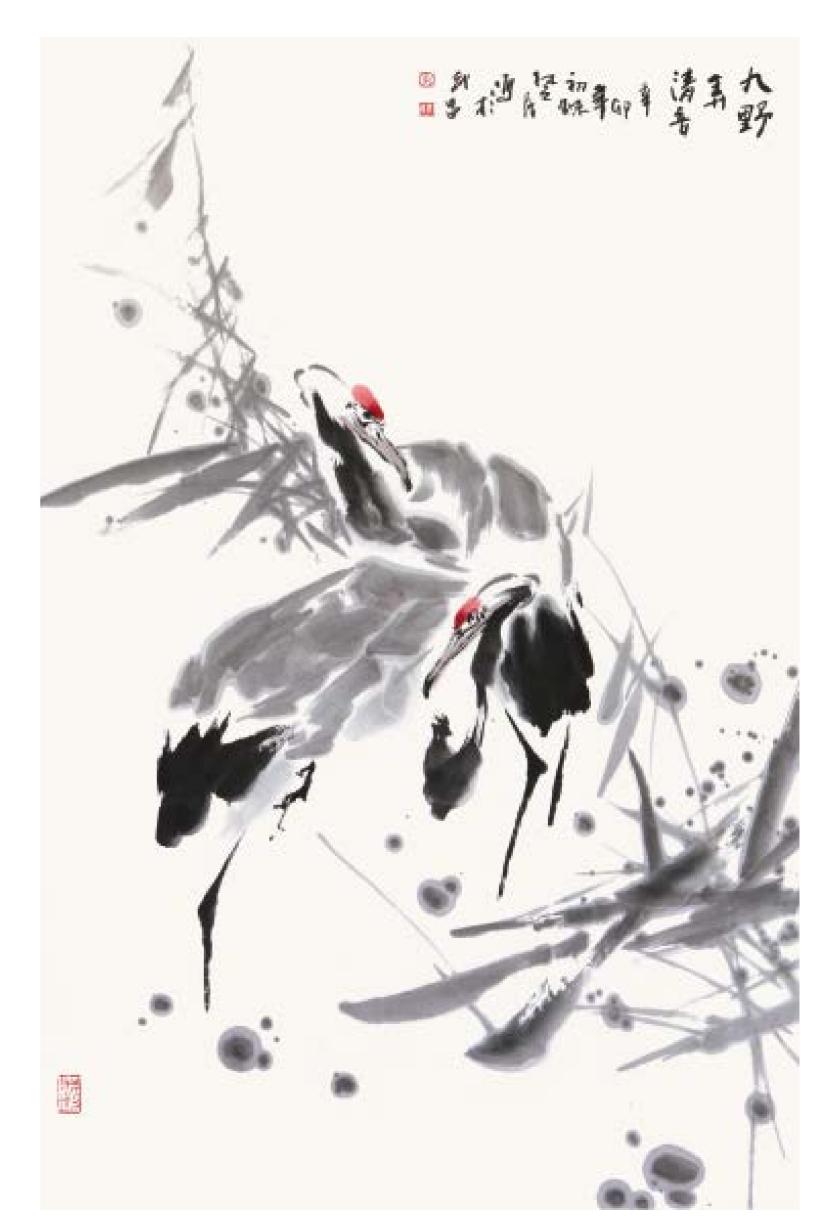
闻香 68cm×68cm 2011年 Smelling the fragrance 68cm×68cm 2011

野趣 67cm×105cm 2011年 Taking delight in country life 67cm×105cm 2011

梅花知己 88cm×70cm 2012年 Plum bosom friend 88cm×70cm 2012

洁身自好 67cm×105cm 2011年 Staying dean 67cm×105cm 2011

天道 53cm×100cm 2007年 Made in heaven 53cm×100cm 2007

七寿图 40cm×179cm 2012年 Enjoying longevity 40cm×179cm 2012

独趣 60cm×97cm 2011年 Alone 60cm×97cm 2011

仙风 68cm×80cm 2012年 Together 68cm×80cm 2012

站禅 62cm×97cm 2011年 Standing and meditating 62cm×97cm 2011

相印 68cm×68cm 2011年 Communicating silently 68cm×68cm 2011

春归 68cm×68cm 2012年 Back in spring 68cm×68cm 2012

大象无形 68cm×138cm 2012年 Formless image 68cm×138cm 2012

无常 68cm×68cm 2005年 At leisure 68cm×68cm 2005

静夜思 53cm×100cm 2001年 At night 53cm×100cm 2001

后生 54cm×70cm 2005年 Youth 54cm×70cm 2005

对话 68cm×68cm 2010年 Dialogue 68cm×68cm 2010

静神 67cm×105cm 2011年 Resting quietly 67cm×105cm 2011

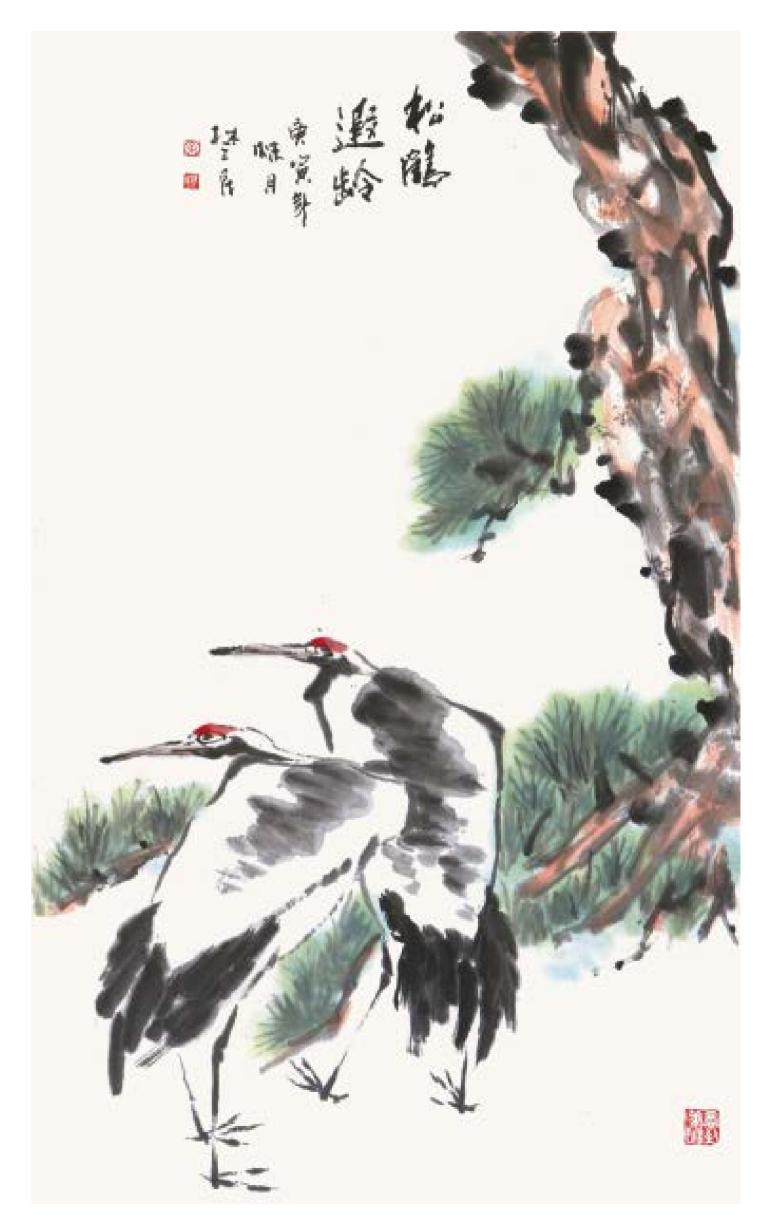
蓦然回首 52cm×135cm 2012 年 Turning around 52cm×135cm 2012

松鹤遐龄 60cm×97cm 2010年 Growing old together 60cm×97cm 2010

孕育 134cm×104cm 2013年 Gestate 134cm×104cm 2013

虚静 53cm×100cm 2011年 Being quiet 53cm×100cm 2011

顿悟 68cm×68cm 2002 st Aha

相伴 49cm×69cm 2012年 Staying together forever 49cm×69cm 2012

望泉 60cm×179cm 2009年 Over the waterfall 60cm×179cm 2009

鹤舞太一镜丹田

——评楚民的写意鹤集

艺术是心灵的写照,或图鸿志,或梦流云,或追星空,尽情性而抒性灵,触一物而萌发,状一景而生情,陶铸人生。古往今来,"鹤"成历代诗人画家为之奋笔的主题,文人以词赋诵鹤,画家以墨彩画鹤,我们有着数不胜数赞鹤的诗赋和鹤之卷轴。当代亦有众多的画鹤高手,武汉黄鹤楼的画家余楚民便是其中的俊者,他遨游于画鹤之精灵,吐纳出对太虚之境的浑然与苍茫的追思。

楚民的鹤是一个丰满自足的艺术世界。他所画鹤,形约而意富,笔纵而境生,色泽亮丽典雅,虚实互映,让人感受到一种灵性逸情。 其小幅鹤作,墨彩兼举,富有诗情。这可以说在笔墨之中表达一种苍茫、 幽寂的境界,是在鹤的形象之中,表达一种对人生理念的追求。人们 静观鹤的舞姿,感受画家吐纳澄怀,对人生理念的朝梦,这是一种对 大自在物象的独语。

楚民笔下的鹤,清霜素羽,绰绰神姿煜而有辉,婷婷仙骨璀生珠玑,鹤之精灵有着傲然而孤独的目光,它们或回眸自己的踪迹,或安然,或沉寂等,从鹤的形象中,人们能感受到生命的静穆、尊严和孤独,也可联想到它们的冷寂、孤傲、苦楚和茫然的心曲,见出对空旷世界的驰情与慎独。楚民对鹤背景的描绘,这增加了画面世界的空间感,营造了鹤的孤寂感,让人联想到:人生也许就是在这种傲然与孤寂中,生命意义与人的才情方能得以彰显。

画家的生命是贯穿在作品的形象之中的,作品形象寄寓着画家的一切,画家也只有通过形象来反映自己内在的一切。在楚民的写意鹤系列画作里,"鹤"的表现方式为"鹤之飞翔",这就产生了一种张力,

"鹤"虽为自然之鹤,而实际是经过审美对象化了的意象之鹤,是他的心灵之鹤,是他的心灵对梦的"追寻",是充满生命的韵律与游戏,是一种对澄明世界的企望。佛家讲修炼进阶,人只有经过不断的攀缘,才能进入一种真我,即自我的世界,这就是澄明之境。现实是有限的境界,与无限的境界隔离着,心灵是通向这二极的桥梁,艺术家通过艺术形象实现生活与理想二者之间的嫁接。艺术家只有在形象之中才能产生真正的澄明之界。所以我们可以感受到楚民画鹤,旨在通过鹤的有限性传达对现实的超越,表达心灵的不断张驰的感悟过程。只有经过超越现实的痛苦之环节,战胜弧独、克服彷徨,路漫漫其修兮,更生兮而涅槃,南山兮不远也。也许楚民是借鹤之舞,实现艺术的梦,表达他人生家园的朝梦。人们也可以从中感受鹤的这种生生不息的自我更新力量,从而感受楚民画鹤的意义之所在。

艺术是对美的追寻,美是人生境界的探索过程,是人的生命跳动。 所以楚民的鹤之飞翔是心象的轨迹,是一个可感而不可言诠而深邃的精神世界,鹤的身姿揭示出人的价值是在大自在中奔腾奋进的过程,是超越现实,对永恒的求索,是张九龄笔下的"远集长江静,高翔众鸟稀"境界,是对大自在的神游,即太一的逍遥。

> 武汉理工大学艺术与设计学院 2013年3月26日于武汉