

第六集

花馨篇 墨韵篇

徐希自选作品集

中国书店

图书在版编目 (C I P) 数据

徐希自选作品集/于华刚主编. — 北京:中国书店,2013.7

ISBN 978-7-5149-0785-8

I. ①徐… II. ①于… III. ①中国画—作品集—中国—现代 IV. ①J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第076955号

徐希自选作品集

主 编	于华刚
出版策划	于华刚 闫 玻
责任编辑	蔡 荣
装帧设计	蔡 荣
特邀编审	廖 频
特邀译审	韩清月
制 作	杨 琼
出 版	中国书店
社 址	北京市西城区琉璃厂东街115号
邮 编	100050
经 销	全国新华书店
印 刷	北京翔利印刷有限公司
开 本	787mm×1092mm 1/8
版 次	2013年7月第1版 2013年7月第1次印刷
印 张	191
书 号	ISBN 978-7-5149-0785-8

定 价: 3360.00元 (全6集)

本版图书如有印装质量不合格者,请联系本社调换。

徐希自选作品集

现代墨韵

潘一杭

东方的艺术文化智慧，始终在为西方艺术史提供关键性的“他者”观照和精神提示，尤其对西方现代艺术观念的设立和建构起着巧妙的催生敦促作用。中国文化的影响始终在西方艺术运动中留下了一些真实的印记，印象派从开山鼻祖马奈到终结者梵高，都在形式上参照了东方因素。在文化复兴以及后来的西方艺术运动中，都能寻找到中国文化影响的印迹。当来自日本的“浮世绘”在19世纪中期日欧通商时期，随着日本产品的包装纸和填料出现在欧洲各国的小商铺时，其艳丽的色彩和装饰性立即引起了马奈周围的印象派画家的极大兴趣并千方百计地进行收集。梵高移居法国南部，高更旅居南海，都是因为那里的景色更酷似日本版画和中国山水画。奥地利画家Klimit、法国画家Jean Miro以及美国画家Jackson Pollock、Robert Mortherwell、Willam deKooning、Brice Mardan等多少受着中国艺术、二度空间、抽象意识和中国书法的影响。但另一方面，让中国艺术家一直感到失望的则是，中国历史悠久意蕴丰富的传统绘画，并不能为当代西方大多数人接受，除了少数专职研究东方文化的学者艺人、为数有限的东方古董收藏家和投资商之外，中国绘画长期处于世界艺术的边缘地带，尚未成功融入世界现代艺术的主流。

虽然在纽约大都会艺术博物馆中，已有中国馆与古希腊罗马馆、中世纪馆和其他历史文化馆同堂献艺，但每日进出的观赏者寥寥，根本无法与人山人海的印象派、现当代艺术展厅相提并论。纽约两家最著名的艺术品拍卖行Sotheby's、Christie's先后取消中国画的海外拍卖，转而移师香港和台湾。中国当代水墨画艺术家人数众多，作品浩如烟海，但它们大都不被国际艺术品市场青睐。在纽约几十年的生活和多次穿行在世界各地的经历，对数不清的艺术博物馆、展览、画廊和书店的参观和拜访，使徐希一直在心中酝酿着这种中西艺术的深度交融和中国水墨画的现代创新。

2001年秋，“中国近现代画展”在纽约索士比Sotheby's艺术画廊总部举行，我和徐希先生一同前往观赏。这是英国一家画廊和纽约一家专门代理中国近现代艺术家作品的画廊共同主办的展览，展出的是正在被西方看好的徐冰的书法、谷文达的水墨大画。显然，从这次展览的地点、规格和档次看，随着中国经济的长足进步，西方人对中国艺术的兴趣也已经与日俱增。徐希先生在看到画展上反映当代中国水墨语言转换的抽象水墨画后，立即感到有些画远没有发掘出中国传统绘画真正的优势，抽象水墨画还有极大的发展余地。他当时就自信地说：“我想试试看。”

这次观赏是一次重要的转折，徐希先生很快放下手中的原创计划，热情地投入到发掘新的灵感和创新之中。杰出的艺术家总能敏锐地感知那些他人的缺憾和困境，从而发现属于自己的巨大空间。当我第一次在他画室里看到铺满地上的新作时，我惊讶得一时语塞。我熟悉的中国水墨画在徐希的笔下突然焕发出无尽的活力和新奇感，那种千变万化、与西方抽象派相关又相异的、水墨淋漓的现代感，真是让人激动万分。

也许徐希已经美梦成真。近期他带回纽约的水墨抽象画和字托在纽约画廊造成了连锁反应效果。那些过去曾对他的画表示关注和观望的纽约艺术画廊目前都大方出手，如获至宝似地成批拿走他的大多数近作，曾在一段时间里被认为“太传统”的徐希的专题水墨画、传统水墨大画也迅速变成珍品佳作，被一些近代画廊作为主流画来经营。徐希的水墨抽象画不但丰富了他的个人画风，为他的系列专题画集增添了新的专题，还一举终结了他的传统水墨画被现代画廊拒之门外

徐希在纽约画展上

的局面。

当今西方艺术的发展探索已经呈现出由“多元”代替“浪潮”的大势，锐意革新、流派纷呈的年代已经结束。全球化和跨文化交际的经贸实践，正在引导大量的国别艺术作品在一轮轮的市场测试中特征模糊、昙花一现。但徐希先生的创作却一直以不变应万变，充分利用中国水墨传统这一蕴含东方几千年文化哲理和独特艺术的表现手段，坚持以东方绘画的现代艺术语言转换为宗旨，在中西交融的路径中释放东方艺术的现代能量……

我认识徐希先生是在1990年的一天，那时我刚看完洛杉矶艺术展览会回到纽约，与黄裳老师一起去徐先生画室参观。洛杉矶的那次展览乏善可陈，红红绿绿的，商业趣味很浓，让我极为失望，所以在猛然间看到徐先生画室地上几张色彩淡雅、水墨淋漓的花卉时，我只觉得从洛杉矶带回的沮丧一扫而净。数年来四处奔走和眼观六路之后，唯有徐先生的这几幅水墨花卉最精彩绝伦，让我心动情移，过足了欣赏艺术之瘾。

从此我与徐先生和他的画建立了莫逆之交，并在他的影响下，使我这多年研习西洋画的人，开始关注水墨画的发展。十多年来，徐先生的艺术总是让我惊讶和感叹，他不断生发的新的灵感和不断推出的新思新作，常让我心灵震撼。每当我去为他的近作进行拍摄和制作幻灯片时，总为其作品的磅礴大气、自然生动、变化万千和内在神韵所打动。近观徐希先生的生活方式和从艺经历，确实感到艺术就是他人生的全部内容。他从未停下自己的脚步，总是在中外艺术画廊、展览

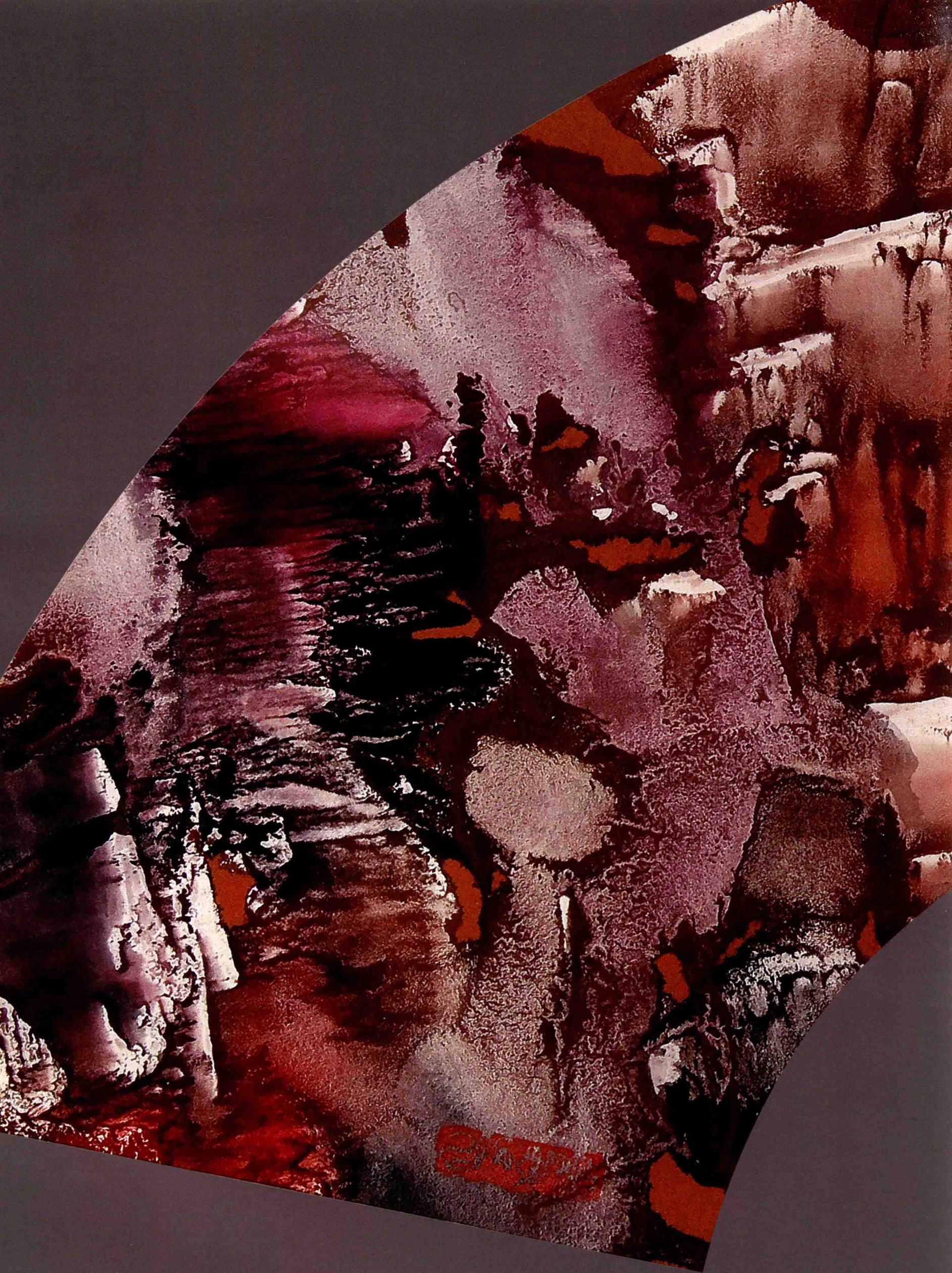
馆、博览会、艺术书店、艺术用品商店间穿梭，虽然熟谙中外艺术大师的作品，虽然自己也早已名扬海内外，但他的个人生活却总是那么素朴简单，在纽约这样的国际大都市里，他却像个苦行僧似的从没有什么奢侈和享受。徐先生一直居住在一个普通的区域，放弃和排斥着现代生活的烦躁和他人的打扰，为自己营造一片安静清明的创作环境。对艺术的挚爱和事业上的追求，让徐先生的精神世界富足而又充实，真诚而又虔诚。一方面徐先生是一个耿直豪爽、坚持原则而又富有主见的人，说起话来中气十足，待人接物更是热情宽容、极重情义；另一方面他常说自己是一个学版画出身的艺徒，竟能跻身于水墨画的行列，获得今日广为认可的地位，应该知足。也正因此，他在中外艺术界都有许多知音、挚友和“铁哥们”，如国内的张广、刘国辉、宋雨桂、石虎、梁洪涛、张希龙、胡振宇先生，香港的胡连虎先生，纽约的邓世勋先生等，都是他的忘年知己，他们相互间能够随时地、无私地进行艺术信息交换，坦诚地讨论创作心得，共同注视和捕捉国内外画坛的新动向、新发展。

虽然旅居他乡，语言难通，但徐先生从没有被外在的物化栅栏所困，而是凭艺术家的形象思维自由地观察和理解。随着年龄的增长，他的胸襟更宽阔、思绪更敏捷、吸取生活养分的能力也与日俱增。他在世界各地写生，在不同民族艺术中采风，在西画的质感、版画的黑与白和水墨画的酣畅之间自在地游走。由于他的个人风格早已形成和内心的丰富及平衡，大千世界日常人生中的一切仿佛都尽收于他的视野，为他所用：街上的人流、天上的云彩、墙上的斑痕、树枝的摇曳、花布的纹理、参差楼阁上的光影、商店里卖的明信片、小贩货架上的小花样、画室前四季变幻的树木、家具店里的沙发坐垫、邻居的窗帘、女孩子的围巾、文具店里不同的纸张、雨夜的朦胧、飞雪的小镇……那次在我们一起下榻的旅馆里，他一眼看到的就是石制茶几上大自然留下的原始抽象画面。正是他能把中国传统绘画的阴阳晦明、错落幻影与现代生活的快速律动和人烟稠密完美交织，使得他的创作引起不同社会民族文化背景的观众的内心共鸣。正是他的敏锐感受和内在智慧，使得他总能另辟蹊径，以开阔的现代思想视野，全面解放自由的感情，在水墨泼洒的境界中自在听从梦想世界潜意识的提示，让抽象的艺术元素具有自己的个性特征和神秘的感染力。

让中国独特的水墨画为世界上更多的艺术爱好者接受、认同、喜好和收藏，是徐希先生长期以来的最大夙愿和梦想，这个梦想是他的一个精神之源，并为他的绘画题材和精神拓展提供了中西艺术的双重资源。为此他一直在不歇息地努力。来纽约十余年来他已出版了数本中国水墨画集：《纽约城市风景》、《美利坚组画》、《水乡大画》、《花卉集》等，已注入很多主观处理和现代抽象意识及表现手法。其中诸多作品已经被西方收藏家看好和收藏。但最近的这批水墨抽象画，是他艺术创作上多年积累、水到渠成后的又一次腾跃。正值六十的徐希在勇于探索的道路上又一次登峰造极，以一系列的杰作把中国现代抽象水墨画推向一个极致，也为自己未来的创作开辟了一片无垠的艺术新空间。

2001年1月，徐希作品入选中国人民美术出版社出版的《中国近现代名家画集》，这是中国艺术界对他前半生创作的一个充分肯定和承认。在我几十年来看过和收集的画册中，从没有见过如此多的好画集中在一本画册里，让人禁不住反复翻阅，真是大饱眼福。而近期徐希先生的水墨抽象画和字托，更是一种大变法和全创新，看后让人心旷神怡。就像当年法国的马奈、莫奈和华莎罗等画家发现可以用细碎的小笔点彩画出阳光的闪烁、大自然的光感和呼吸，从而开辟了一种全新的印象画派；就像布拉克、毕加索发现立体派画法，充满疯狂、激情和竞赛心态似地创作了大批立体画杰作；就像美国画家波拉克在一个偶然的机会有几滴落地彩色水点线条的启发，随后将一大批点线面交织混用，开发出抽象表现主义画法；就像晚年的张大千用泼墨对中国传统山水画进行变法，建立了一代泼墨大师的独特风格；徐希先生的水墨抽象变法也一样，打开了一片可无限发展的艺术空间，任由自己驰骋、创造和体味……我们一定会在不久的将来看到他更多更好的作品诞生。徐希先生已经成功地进入了中西方艺术的腹地，同时他的六十变法，也注定会赢得历史的垂顾。

潘一杭 著名画家、理论家、收藏家。1981年毕业于原浙江美术学院油画系，1988年获美国马里兰艺术学院硕士学位。1989年定居纽约。

心神宁静有奇景

——徐希先生新作赏析

潘一杭

2002年底，我在观赏徐希先生画作后写的一篇文章中曾预言：“我们一定会在不久的将来看到徐先生更多更好的作品诞生。”在这之后的十余年中，我们大家果然不断地看到他不竭的灵感、叠出的新作、变换的画风和绝妙的题材。

今天，也就是2013年1月10日，我又收到了徐先生刚刚出版的2013年主题画年历。在开启邮件的时候我已经情不自禁地欣喜若狂；邮件打开之后，不出所料，与以往的经历相似，这批新创作的扇面抽象水墨画，再次让我感到强烈的心灵震撼和思绪撞击。而且这次带来的不仅是无尽的想象，不仅是兴奋和感慨，而且是一种心潮和情感上的大幅度“穿越”感，因为这12幅巧妙融合东西方艺术手法和不同纸质效果的神奇扇面，让人仿佛穿越了时空与地域、穿越了朝代与流派、穿越了主观和客观、穿越了内在意境与外在画面，走进了充满意趣和象征性、似真景又似梦境的大自然风情中。

与传统扇面创作不同的是，徐先生这批新创作的抽象扇面画不只在中国宣纸上进行水墨渲染，而且特别选择和运用了中外各种纸张和综合媒介进行中国扇面的主题创作。上宽下狭的半环形扇面原本是一个被限定的空间，要求艺术家精心构图和匠心独具，寓心意于平面、化有限于无限。徐先生既认真承接传统扇面画讲究气韵和造詣的规定性条件，又明显强化了扇面画以少胜多的创意性，强化了它们值得近距离细细品味的瞬间开放性。显然，这组抽象扇面画作既造就了全新的扇面意境和韵味，又保留了中国画特有的“忘情于自然”的高贵艺品，而它们的欣赏者早已从中国走向了世界。

笔随意转，墨随心境，徐先生仿佛在向画面自由挥洒水墨和颜色，借水墨遇纸即化、不可逆转和修改的渲染之力，在自由与控制的双重力量之间，化染出千变万化的自然笔触之肌理，引发了无穷无尽的色调游移与变迁。有大色块、有点线面，有长线条、有短线条，有音乐般的旋律和跃动、有各具一格的平衡与和谐，每一幅扇面都在形象的有形与无形之间、设色或重彩的深浅之间、构图与布局的虚实之间，变幻莫测而又左右逢源。这些神奇莫测而又层出不穷的构图、色彩和意境变幻，让人浮想联翩，想到宇宙的无穷变化和无边无际，更想到生命和生活的万千独特和各种神奇。

正由于这些尺幅小画却具有巨幅大画的震撼力，细节耐人寻味，让人百看不厌，所以我也不由地想起自己第一次在纽约大都会艺术博物馆看到杰克逊·波洛克（Jackson Pollock, 1912-1956）抽象大画时的特有心情，兴奋而又感慨，为之着迷又被其震撼，远近观赏、流连忘返，从此总也不能忘怀。三十多年间，中国的经济已经迅速增长，赶上最发达的西方诸国；三十多年间，中国的绘画也飞速前行，与西方当代大师异曲同工、并驾齐驱。而徐先生肯定是最具代表性的当代中国画家之一。

徐先生的水墨抽象画与西方抽象画的主要差异，体现在他真正完美地表现了东西方文化精神和技艺之独创性结合。虽然这个“中西结合”之说，如今往往被任意使用和话语泛滥，由之导致的语焉不详和语义贬值让人无可奈何和无比遗憾。今天的中国艺术收藏界已陷入种种缺乏创造性文化的困境，无论是资本当道、权力承租、古玩迷信、模仿成风，还是炒作不止、唯利是图、自我复制、自大浮夸，都严重破坏了艺术界真正需要的进取精神和美学品格。但徐先生的画作也恰恰在这种泛滥和贬值的海量画界凡俗之作中，在这种收藏市场泡沫成患和众人盲目“跟风”的陋习中，尤显其无可比拟、不可替代的“正道”、“原创”价值。

徐先生最令我敬佩的是他一贯秉持的智慧人生态度。他是那么尊重知识和热

爱学习，将整个世界的信息资讯都当作自己取之不尽的精神源泉。他光顾书店的次数、仔细阅读过的各类书籍、参观过的博物馆和艺术馆，比我认识的人都多。文明史、美术史、民族文化、名人自传、文学作品、影视剧，以及最新发生的政治事件，都在他关注和思考的范围之中。在与他交流的过程中，我常能聆听到他对世界级名人、大师经历与成就的深入分析与思索，也听到他对身边人事和朋友的深入理解和从中得到的启示和收益，无论是他人的成功经验和秘诀，还是他人走过的弯路、歧途，乃至他人经历的失败、挫折和困惑，都能成为他思索的对象和创意的启迪。这些“为我所用”的广博人生问题探讨，既让他视野开阔、心怀坦荡，远离固步自封和因循守旧，也让他博采众长和触类旁通；更重要的是，能让他总结众多人生真谛，始终坚持早年立下的理想追求，不停地进步、提升、发展和完善自己的人生和艺术。

徐希在北京“国际博物馆礼品展”展出的扇面水墨画前

随着年龄的逐渐增长，徐先生的生活定力、人生阅历和艺术境界也同步增长，所以他的内心世界没有任何禁锢和恐惧，既能像一个刚出道的新人充满创作热情，对生活始终满怀好奇、信心和热爱，又能将书本知识与社会观察进行深度融合和细细消化，让自己时常充满前沿思想和创新的冲动。他是真正理解了东西方艺术的多彩与异同之人，所以才能确实发现结合之路和综合之方。他卓然不群的文化素养和精神素质与他独特的思维和创作方式是真正一体的，他的艺术实现与自我理想实现是真正一体的，因为他总是清楚自己的愿景和最新创作目标是什么，清楚如何用笔墨、用材质、用色彩去一步步实现它们。

正是一以贯之的“求艺就是求思维”的人生态度，使得徐先生的水墨抽象画与任何一个西方艺术高手、流派或中国古代与现代的大师风格都不同，完全是道道地地的东方式抽象画。一百年前美国作家华莱士·D·沃特尔斯（Wallace D. Wattles, 1860-1911）在他的名作《财富的秘密》（The Silence of Getting Rich）中曾说：“你必须摆脱竞争的思维，你要做的是创造，而不是与他人争夺已经存在着的一切，这样你将会得到和拥有更多。”徐先生的艺术生涯也充分验证了这一点。他功夫深湛、笔韵奇绝的艺术创作让人由衷尊敬，因为那是在不断地独自拓荒辟路，为后人真正留下了一个清晰可见的艺术高地。

类似“摆脱竞争思维、献身创造活动”这样的正确人生与艺术思考方法，在徐先生早年的时候就已经牢牢地确立。回望他一生的探索原点，会发现那些其他人着力甚久的艺术个性自我发现问题，在他却是早已真正解决的基本问题。他最早的对景写生，就已经创建了自己鲜明的风格。黄胄先生看了他那一时期的黑白素描写生之后，就曾经为之感叹，说：“你的炭笔风景速写是世界水平。”至今看起来，这些早期画作仍是他一生的不悔之作，是他个人风格系列中的早期精品。他多年来创作的其他主题画，如雨、雪、夜、花卉、都市风光、世界风情、抽象扇面主题等等，都是他个人风格的继续拓展和延伸。

徐先生常与我聊到的一个话题，就是感恩和感谢。他庆幸自己生活在一个好时代，他经常说，要珍惜这个时代和现在的条件，作为一个艺术家拥有的时间、精力都有限，而当今的世界诱惑太多，像金钱、财富、名气，以及人际关系等等，你必须要把握得住自己，主动拒绝很多的诱惑和排除不必要的干扰。观念所到，身体力行。据我所知，他四十九岁时就曾放弃了可能成为人民美术出版社社长的机会；五十几岁时又拒绝一所私人美术馆聘他担任馆长之请；1990年日本的一家大画廊以每年提供二十几万美金的条件要做他作品的“世界代理”，这个金额在那个年代是具有极大诱惑力的，可徐先生为了创作的自由，不为所动，婉言拒绝了。之后，徐先生又在中国绘画市场和收藏市场一片繁荣、蒸蒸日上之际，选择远赴美国文化中心纽约市旅居，一呆十几年，这好像是自弃良机，可纽约的艺术环境和十几年的经历却给了徐先生绘画艺术的大变革和大转变，他的艺术风格也经历了突破性变革和多样性丰厚，创造了他一生都极为重要的《纽约组画》、《美利坚组画》和极具现代意识的中国水墨画，使他原有的独创风格中又增加了当代西方艺术的优质元素，让他中西结合的画风攀上新高度，也让他的作品更具世界性。

多年来，徐先生的日常生活也极其简单，他谢绝了太多不必要的会议、聚会、社交和应酬活动，在一个喧闹的时代，心无旁骛地做一名静水深流的画家。20世纪90年代来到纽约之时，他就有意放弃开车，不学英文，简化生活，集中精力按自己的方式游学和作画。他知道自己应该如何享受纽约的生活品质和绘画天堂的环境。每当他要去博物馆和画廊时，就带着让儿子写好英文地址的字条打出租车出门和回家，虽然出租车司机有可能多绕几圈让他多花车费，但在他看来，这都是小事，人生需要抓大放小，明白利弊和得失。所以实际上他在纽约时去看的画廊、博物馆、新旧书店，比别的纽约艺术家要多许多。法国画家爱德华·维亚尔德（Edouard Vuillard, 1868 - 1940）的一个小型展览在布鲁克林美术馆展出时，徐先生立即发现了它的价值，并认为维亚尔德是被低估了的大师。他在世时远没有同是法国纳比画派的皮埃尔·博纳尔（Pierre Bonnard, 1867-1947）名气大。而如今，维亚尔德画作的价值和价位都已经成为了当代法国画家之最。可见，慧眼识人也能智慧自身。

徐先生当年住在纽约的布鲁克林区。有些纽约的艺术大收藏家原来是不可能去那个区域的，但由于被他的作品所吸引，千方百计找到他的“寒舍”观摩新作并邀请他参加各类艺术聚会。更有意思的是，这些崇拜他艺术的大藏家，有时邀请徐先生赴会时，会要求司机下车，自己亲自为徐先生开车以示尊敬。其中有些藏家对徐先生的画独有所爱，将徐先生的画与他们收藏的雷诺阿、梵高的画摆放在一起。徐先生不懂英文，多次出席聚会也没有记下这些大收藏家的联系方式，反而是这些藏家几十年始终跟踪徐先生行迹，即便徐先生回到北京后，也从不间断地定期派人去拜访他，这也说明智慧之艺术大家，也不可能错过具有慧眼的收藏家。石虎先生说过，徐先生对购买和收藏者的态度总是“守株待兔”式的，他的全部身心都集中在他的艺术上，他的画室中总是那么安宁和平静，这种“神定气闲”是当下多数人难以享受的艺术人生。心神宁静有奇景！正因为他总能在心态和心情极好的情况下潜心创作，所以他总能心想事成。徐先生不是空想家和梦想家，一旦思考和感觉到了水到渠成之际，他就会用全部的精力和毅力去把构想变成艺术现实。按他的话说就是咬紧牙关天天坚持，极其有效地工作。每一次他有了新的想法、题材和愿景时，他都能用语言把它描绘成一个清晰的影像或画面，然后反复地提及和完善它们。他能让自己的心灵一步步无限地接近和亲近他心中至高无上的绘画追求，从“意念”到“说出”，从纸上落笔到精准透彻地完整表达，凡是渴望过的、思考过的目标，经过刻苦自励的岁月，他都逐一实现了。目前我知道他又在计划着待这套六卷自选集完成出版、2013年在中国美术馆的个展结束后，开始“荷花”主题、“陶瓷瓶”主题和“世界各地旅游”主题的下一阶段创作。这些新作的意韵和构想，早已在他的心中酝酿良久。

我相信徐先生在编选这套六卷自选集大型画册时的心情是非常愉快的，这是他自己对自己几十年艺术生涯的一个回顾和总结。这套自选集的出版也让许多同行、朋友、美术爱好者、收藏者，有机会感染他的艺术人生观和超越时空的艺术生命力！相信徐先生还会继续他凝神潜心的艺术创作，让我们分享他无比的信心和不断提升的成就感。

