

【丹青典藏】

第①輯

方林作

方
体
推
进

主编 贾德江

图书在版编目 (CIP) 数据

丹青典藏. 第1辑. 方楚雄卷 / 贾德江主编. - 北京:

北京工艺美术出版社, 2008.1

ISBN 978-7-80526-286-4

I . 丹... II . 贾... III . 中国画 - 作品集 - 中国 - 现代 IV . J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 097757 号

责任编辑: 陈高潮

责任印制: 宋朝晖

装帧设计: 汉唐艺林

丹青典藏 · 方楚雄卷

出版发行 北京工艺美术出版社

地址 北京市东城区和平里七区 16 号 邮编 100013

电话 (010) 84255105 (总编室) (010) 64283627 (编辑部) (010) 64283671 (发行部)

传真 (010) 64280045/84255105 网址 www.gmcbs.cn

经销 全国新华书店

制作 北京汉唐艺林文化发展有限公司

印刷 北京博海升彩色印刷有限公司

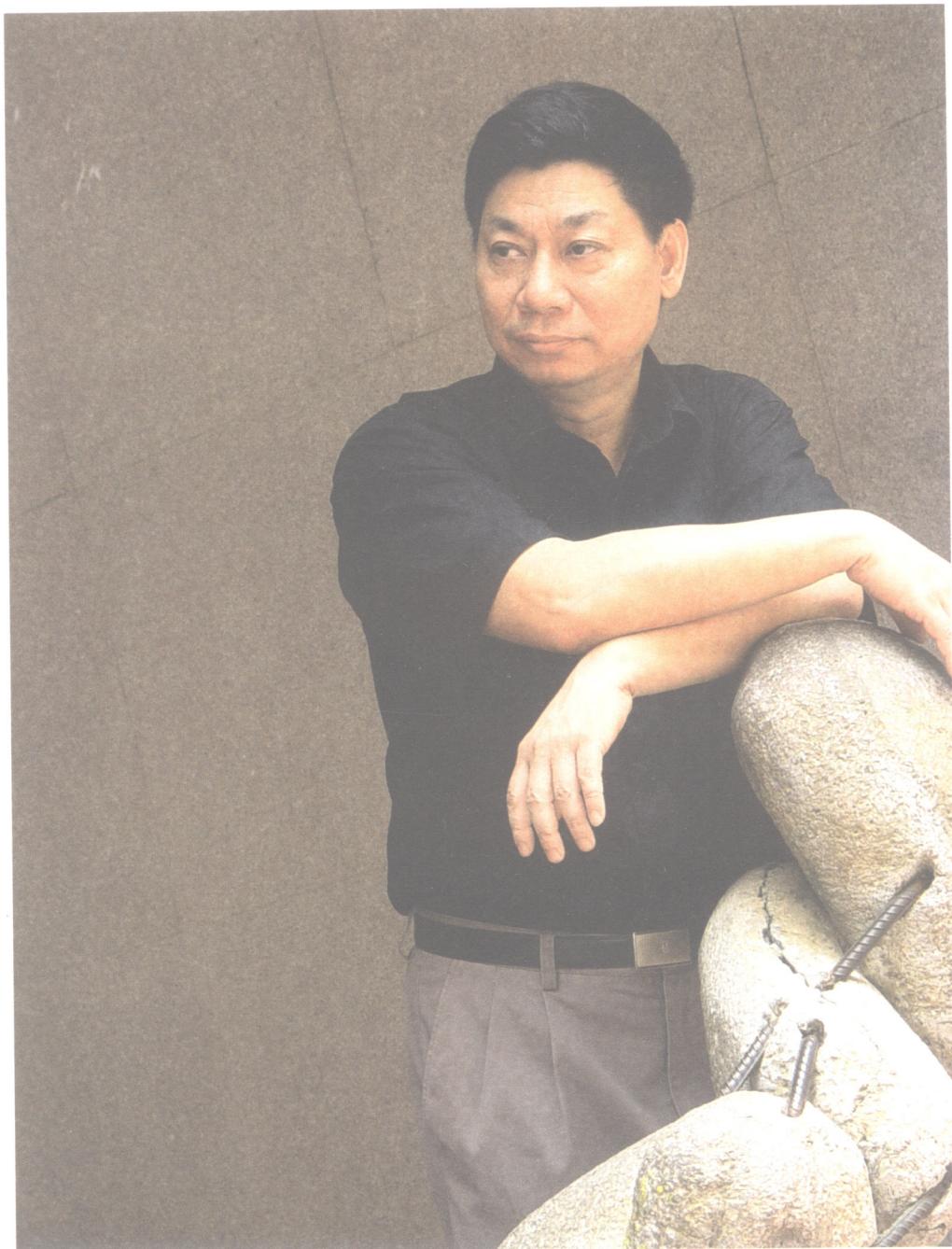
开本 889 × 1194 1/8 印张 6.5

版次 2008 年 1 月第 1 版 2008 年 1 月第 1 次印刷

印数 1 ~ 2500

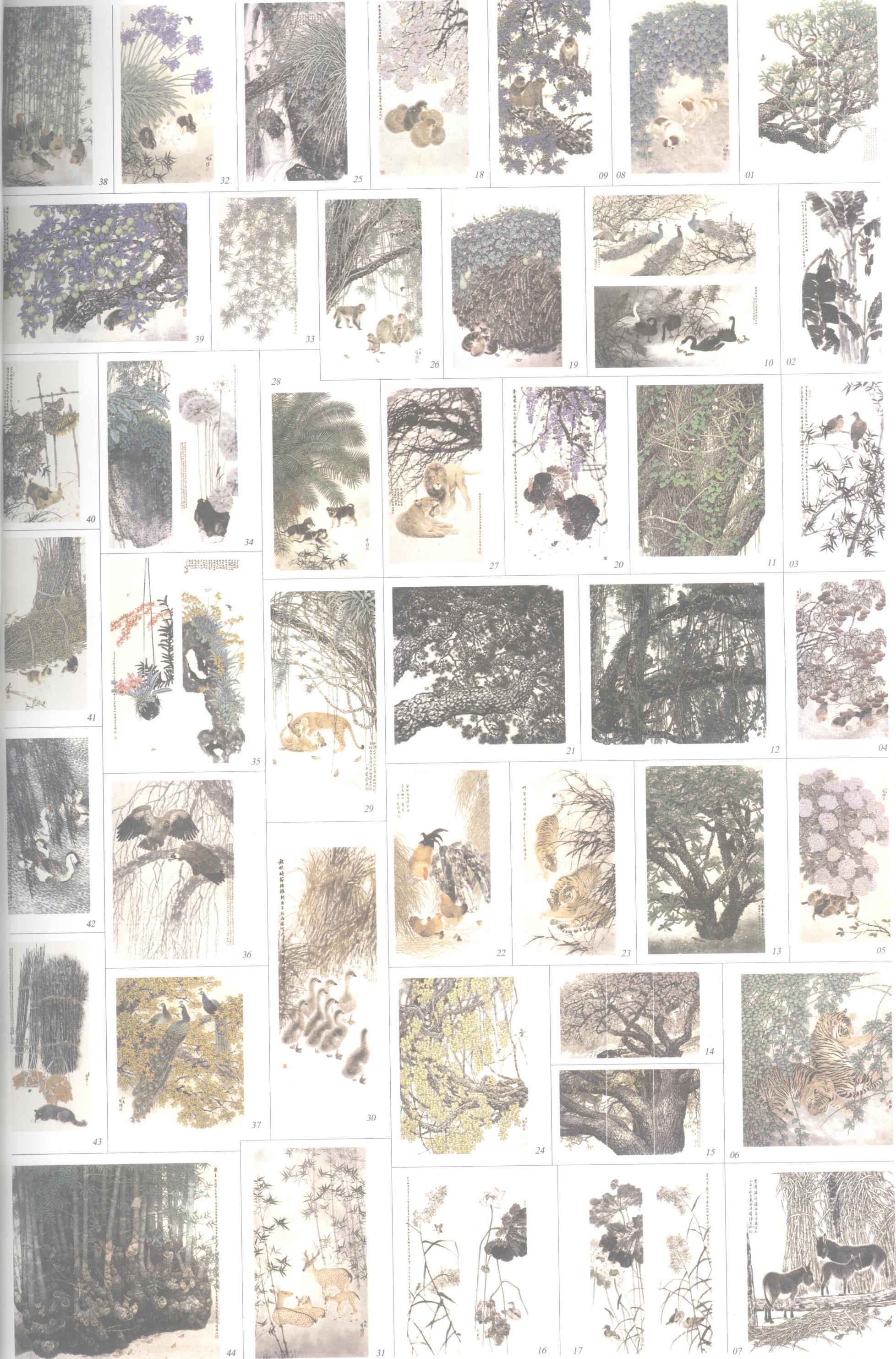
书号 ISBN 978-7-80526-286-4/J · 565

全套 (10 卷) 定价: 680.00 元

方楚雄艺术简历

1950年生于广东省汕头市。现为广州美术学院中国画系教授、硕士研究生导师，中国美术家协会会员，广东美术家协会常务理事，广东中国画艺委员会委员。自小随王兰若先生学画，广州美术学院毕业后留校任教至今。先后在澳大利亚、新西兰、新加坡、英国、美国和中国香港、台湾、上海、南京、济南、广州、汕头举办个人画展。作品入选第六届、第七届、第八届、第九届、第十届全国美展。多幅作品被人民大会堂、全国政协、天安门、中南海、钓鱼台国宾馆收藏。1997年被中国文联、中国美协评为“‘97中国画坛百杰”，2004年荣获“黄宾虹奖”及广东省南粤优秀教师奖。

高格调的艺术

——方楚雄的花鸟画

文 / 邵大箴

画，贵在雅俗之间。太雅，曲高和寡，不仅大众难以接受，而且可能会失之于纤细、柔弱；过俗，缺乏应有的艺术品格，表面上迎合了大众的趣味，实际上低估和轻视了群众的欣赏水平，最后还会失掉群众。雅与俗是艺术品格的一对范畴，它们之间是可以相互转化的。俗话说“大俗大雅”，“俗”得有格调、有品位，如许多民间艺术品，反而成为“大雅”的。此外，艺术史告诉我们，格调高的艺术同样能得到群众的认可。艺术家如何使自己的作品做到雅俗共赏，是一件大有学问的事，值得专门研究。我以为，在解决这个问题的过程中起决定性作用的是艺术家本身的修养，是他对艺术规律和原理的认识和把握。有修养的艺术家，必然尊重大众的欣赏趣味，又用自己的创造才能去提高群众的审美趣味。王朝闻先生曾经用“适应是为了征服”来说明艺术创造与艺术欣赏、普及与提高之间的关系。这个基本艺术原理，可惜现在为很多艺术家所忽视，有人陶醉在艺术小天地中，不顾广大群众的审美需求；更有人在市场经济的冲击下失去自控能力，掉入“媚俗”的陷阱而不能自拔。

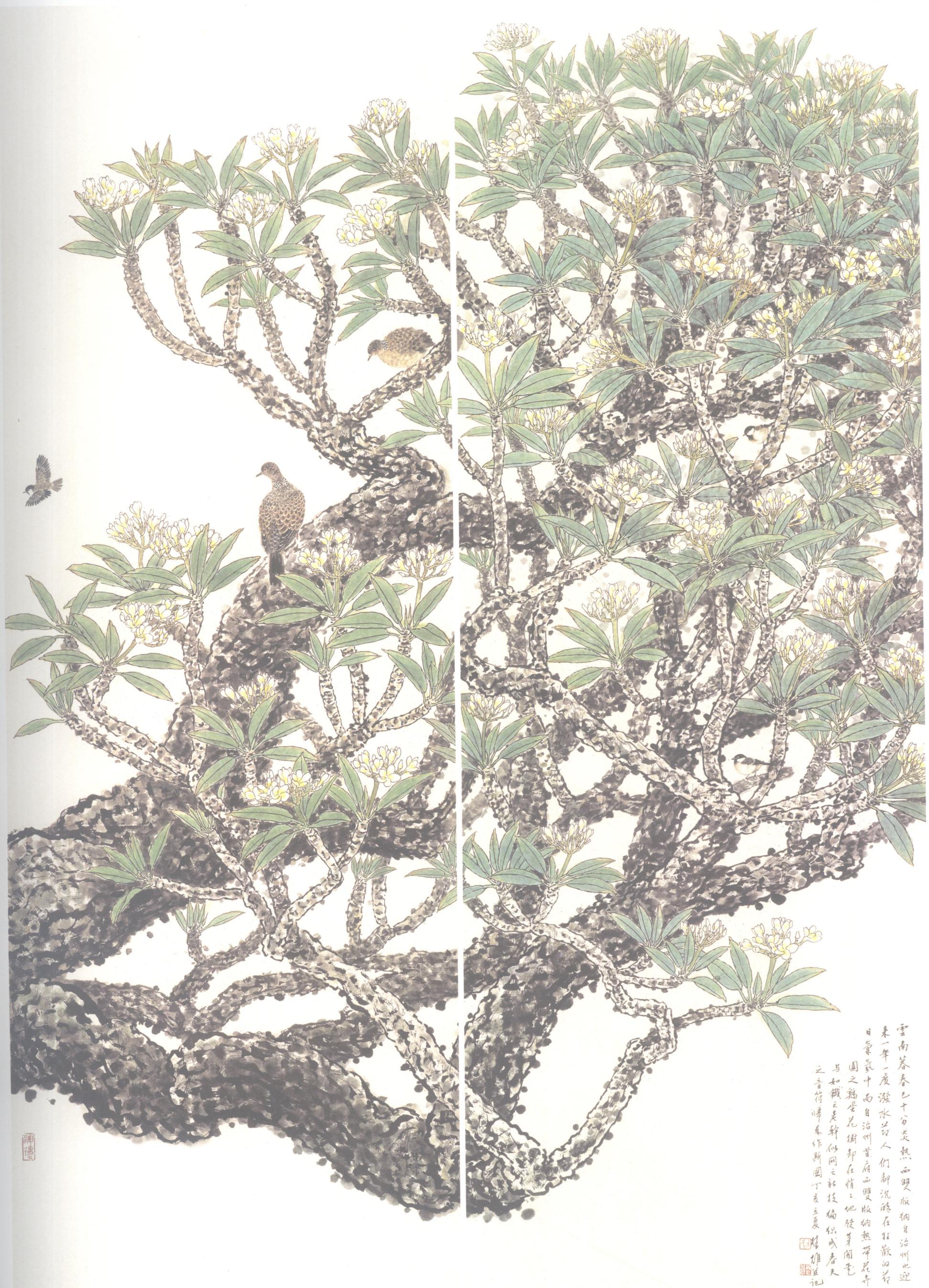
我之所以在讨论方楚雄作品时写了上面这段话，因为我觉得他在追求艺术个性、追求高格调时保持着雅俗共赏的可贵品格。这位艺术家在十分勤奋地从事创作实践的同时，努力研究艺术创造规律，思考艺术的社会作用、艺术与大众的关系这些问题。他有坚定的艺术信念，有社会责任感。他虚心向自然学习，从现实生活中撷取美感；向群众学习，体会大众的审美心理；他在这个基础上创造美，满足大众的审美需求，提高大众的审美水平。他潜心钻研艺术本体问题，锲而不舍地锤炼自己的艺术技巧。几十年来，方楚雄的花鸟画创造不断有所拓展，个性风格不断完善，他的画具有清新、高雅的艺术格调，得到同行们的赞许，受到群众的欢迎。

忠实地自我，坦诚地显示自我，不雕饰、不做作，是方楚雄为人处事和做艺术创造的一大特色。他之所以专攻花鸟和走兽翎毛，是由他平和、诚实、热爱生命的天性所驱使，艺术实践不断提示和引导他如何去充分发挥自己的个性特长。他对自己描绘的对象充满着感情，他在花鸟、走兽身上首先看到和感受到的是生命，是大自然造化奇异的一部分。他以与它们交流感情的方式在写它们的形态和神态。我们阅读方楚雄的作品，与其说是在欣赏他笔下美好、生动的花鸟与动物，毋宁说是陶醉和沉浸在他的艺术态度与心境之中。

方楚雄有坚实而全面的绘画功底，他受过传统国画和学院写实造型两方面的艺术训练。“融合中西”是20世纪以来的大潮流，许多从事中国画创作的人都为之勤奋地摸索、探求，而要在探索中取得成绩，除了要熟练地掌握两种绘画技巧外，更要有一种自觉的艺术理想，那就是在这种融合中坚持以本民族传统为基础，追求创造成果的民族特色，而不是把两者机械地结合，更不是把中国画改造成西洋画。方楚雄清醒地认识到传统文人画的优长及其不足，懂得如何在坚持发扬传统的基础上适当地从西画中吸收营养，以丰富中国画的表现力。这当然与他受海派（他的启蒙老师岭南名家王兰若先生毕业于上海美专，是绘画的多面手）和岭南画派的影响有关，也更与他个人的气质及在长期艺术实践中形成的审美理想有密切的联系。更值得注意的是，他对国画遗产中明清写意文人画和唐宋写实传统，均做过潜心研究，他似乎要打通写实与写意、具象与意象的界限，将它们熔于一炉。我觉得，在方楚雄的作品中有写实绘画的具体与生动，有写意文人画的飘逸与潇洒，有来自于生活的质朴与自然，有乡土气息，更有来自他个性的平实和俊秀。

绘画创造中有两个基本因素不可或缺：创造性劳动的难度与心灵的领悟力即灵性。没有适当劳动难度的绘画创作，肯定是表面和空洞的，没有灵性的绘画，只能是机械的制作行为。方楚雄对绘画艺术有很强的领悟力，但他不以此为满足，仍然严格要求自己，他是一位诚实的劳动者，一丝不苟地对待自己的艺术创作。这反映在他创作的各个方面，他始终坚持写生，认真研究客观自然；他的每件作品都有缜密的构思，从局部到整体都有周到的艺术处理，他通过肯定、有力的勾勒，反复而适当有度的皴擦渲染，淡雅、别致的色彩和饱满、生动的构图，创造出有别于传统、具有独特品格的花鸟艺术。

当前中国画创作受到来自两方面的干扰，一是来自外部的：一些不懂得艺术规律、不懂得中国画创作原理的人，攻击中国画是“手工劳动”，是“传统的重复”，是“不能适应时代要求”的艺术。对于这一类言论，我认为不必大惊小怪，艺术真理有个自我显示的过程，人们对事物，尤其是对有深厚文化渊源的中国画艺术，也有一个认识的过程。待以时日，中国画定会得到人们普遍的承认。二是来自中国画内部的：艺术走向市场刺激和促进着中国画的发展，其积极作用是不容否定的，但也造成一些负面影响，有些艺术家不懂得在市场经济的大环境中如何控制自己和保持应有的艺术品位，一味满足市场的需求使中国画的俗化趋势增长。在这种情况下，有一批像方楚雄这样诚实的艺术家坚守阵地，用自己高品位的艺术创造，来弘扬中国画优秀传统，是非常重要的。方楚雄杰出的艺术，除了它自身的价值外，还有这一层意义。

01 / 春之歌 2007年 纸本 248cm × 168cm

02 / 野趣芭蕉 2007年 纸本 180cm × 82cm

03 / 枝头佳侣 1995年 纸本 97cm × 46cm

04 / 花阴鸡群 2007年 纸本 220cm × 124cm

05 / 母女情深 2005年 纸本 137cm × 69cm

06 / 纳凉 2007年 纸本 167cm × 145cm

壬午游沂蒙山區今憶寫之
乙酉之秋大氣磅礴難忘記

07 / 沂蒙乡情 2005年 纸本 113.5cm × 97cm

08 / 恬息 2004年 纸本 178cm × 97cm

09 / 深林猴趣 2007年 纸本 138cm × 70cm

10 / 梅林翠屏(上图) 2000年 纸本 120cm × 240cm // 天鹅世界 (下图) 2006年 纸本 124cm × 246cm

11 / 藤韵 1999年 纸本 178cm × 130cm