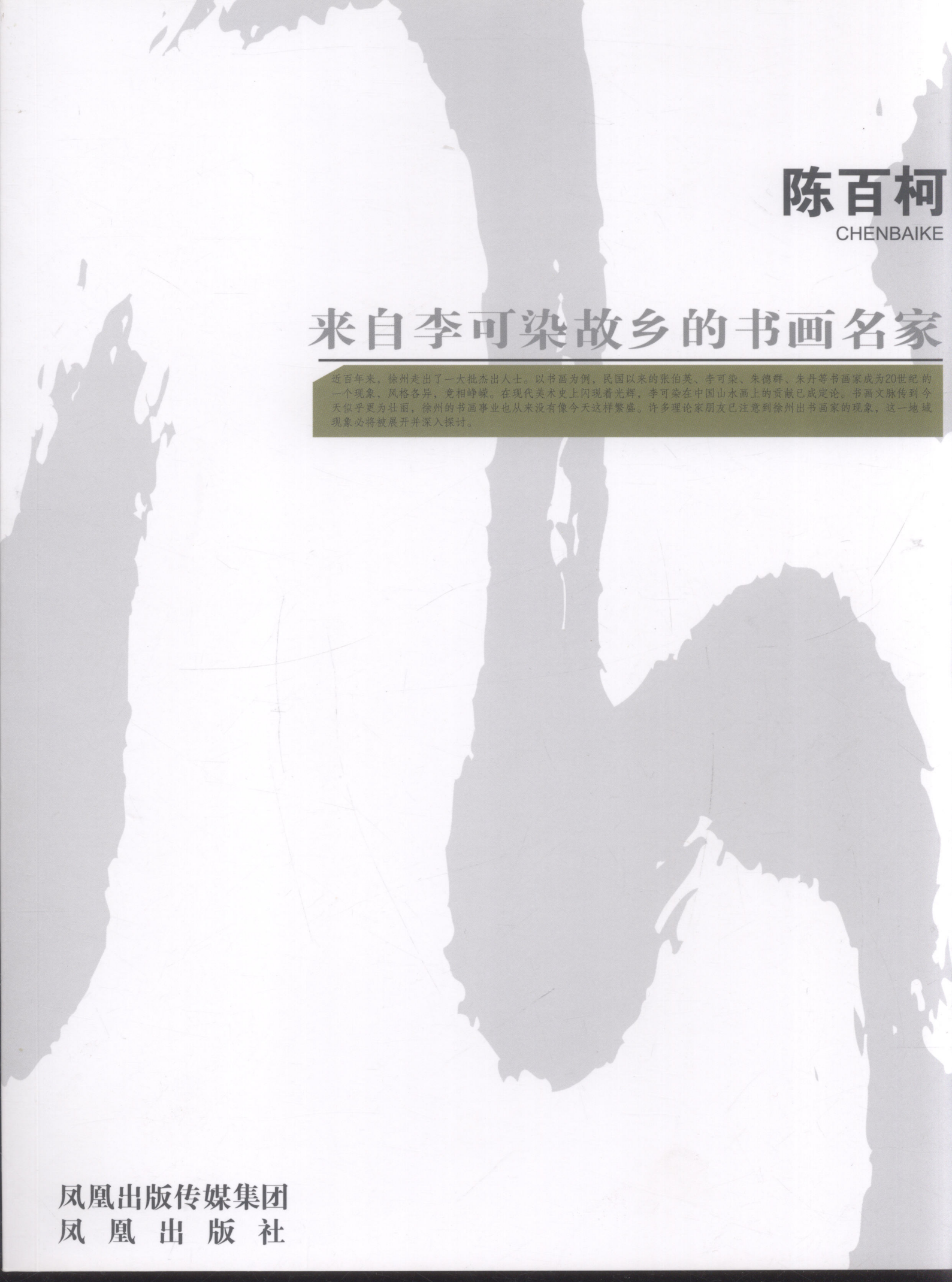

陈百柯

CHENBAIKE

来自李可染故乡的书画名家

近百年来，徐州走出了一大批杰出人士。以书画为例，民国以来的张伯英、李可染、朱德群、朱丹等书画家成为20世纪的一个现象，风格各异，竞相峥嵘。在现代美术史上闪现着光辉，李可染在中国山水画上的贡献已成定论。书画文脉传到今天似乎更为壮丽，徐州的书画事业也从来没有像今天这样繁盛。许多理论家朋友已注意到徐州出书画家的现象，这一地域现象必将被展开并深入探讨。

凤凰出版传媒集团
凤凰出版社

来自李可染故乡的书画名家

LAIZI LIKERAN GUXIANG DE SHUHUA MINGJIA

陈百柯

CHENGBAIKE

凤凰出版传媒集团

凤凰出版社

江苏工业学院图书馆
藏书章

图书在版编目(CIP)数据

来自李可染故乡的书画名家 / 刘明主编. — 南京: 凤凰出版社, 2008.5

ISBN 978-7-80729-176-3

I. 来… II. 刘… III. ①书法家—简介—徐州市—现代
②画家—简介—徐州市—现代 IV. K825.72

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 073992 号

书 名	来自李可染故乡的书画名家
主 编	刘 明
策 划	徐州凤凰文化发展有限公司
责任编辑	高思源
出版发行	凤凰出版传媒集团
凤凰出版社(原江苏古籍出版社)
南京市中央路 165 号 邮编 210009
发行部电话 025-83223462
集团网址	凤凰出版传媒网 http://www.ppm.cn
印 刷	徐州市今日彩色印刷有限公司
江苏省徐州市青年东路 62 号 邮编 221003
开 本	889 × 1194 毫米 1/16
印 张	48
字 数	100 千字
版 次	2008 年 5 月第 1 版 2008 年 5 月第 1 次印刷
标准书号	ISBN 978-7-80729-176-3
全套定价	288.00 元
(凤凰出版社图书凡印装错误可向承印厂调换)

地域文化的光彩

——徐州书画现象(代序)

程大利

徐州,古为九州之一。它是长江、黄河之间的一片沃土,兼有南北地域文化的特征。黄河十三次改道流经此地,积淀泥沙的同时也积淀下了文化,一种坚忍耐劳、朴实敦厚的文化,一种崇文尚武、入世进取的文化,一种心思缜密而不流琐屑、不入极端但又是非分明的处世风习很容易造就一批高旷冲淡又豁达温厚、有情有义的文人,而这又是传统书画艺术家必备的品质。

地理的特殊影响着文化生态。5000年以来,这里留下先秦文化的光彩,更留下两汉文化的辉煌。已经开掘和没有开掘的汉墓,无疑给这块土地添上了许多故事,成为极为厚重的遗珍。画像石是造型艺术的最好教材,《大风歌》而下的诗文传统展现着酣畅淋漓的气度,多姿多彩的民间艺术陶冶了一代又一代的少年,优美的自然风光和千载不泯的民间传说,都为艺术家的成长铺就了温床。近百年来,这里走出了一批杰出人士。以书画为例,民国以来的张伯英、李可染、刘开渠、王子云、萧龙士、王肇民、朱德群、朱丹等书画家成为20世纪的一个现象,不同于江南的“松江派”、“华亭派”等等,却是风格各异地竞相峥嵘。在现代美术史上闪现着光辉,李可染在中国山水画上的贡献已成定论,在历史上留下了充实的一页。

中国传统艺术是中国文化现象。书画是传统文化的瑰宝,它既可以“成教化、助人伦”,也可以“涤烦襟、破孤闷、迎静心、释燥气”,是“祛病增寿的良药”。书画发达地方人们的心态会趋于平和,社会风气会趋于文明。书画家在徐州特别受尊敬也是“崇文”风尚使然,这促使着艺术家更趋努力,为家乡做出新贡献。

文化,因传承而厚重,书画文脉传到今天似乎更为壮丽,一代书画家产生了新的影响,有的人已成为当代艺术的领军人物。徐州的书画事业也从来没有像今天这样繁盛。许多理论家朋友已注意到徐州出书画家的现象,这一地域现象必将被展开并深入探讨。可染先生的“实者慧”形象地总结了自己,更为一代书画家开启了修炼的明灯。在中华民族艺术的大花园里,徐州书画的奇葩必将更为绚烂,徐州的书画事业前程似锦。是为序。

戊子初于京华

健帆 千里 一棹

我与百柯二十年

20世纪80年代初期,贾汪印人每月一会,每人拿出各自临摹及创作印蜕,相互观摩批评,真可谓悟言一室之内。记得当时一方用刀刚健、劲挺、流畅自然的“困知勉行”印蜕深深地吸引了我的眼球,看着那乌金拓秀劲的边款更是紧紧地抓住了我的心,20年过去至今耳熟能详“临帖数月之后手愈拙字愈丑、意兴愈低,所谓困也,困时切莫中断,熬过此关,便可少进,再进再困,再熬再奋,自有亨通精进之日,余凡事皆用困知勉行之工夫,万不可求名太骤,求效太捷。录曾国藩语自勉。鉴吾刻”。当时我心里暗自佩服!后来得知是百柯所刻,我对百柯的印象极为深刻,他身材修长、端庄,少言寡语,浑身流淌着书生气息,虽然肌肤微黑,但长着一副仕女的脸型与五官,我戏称他为“陈美人”。后来,我俩成莫逆之交。

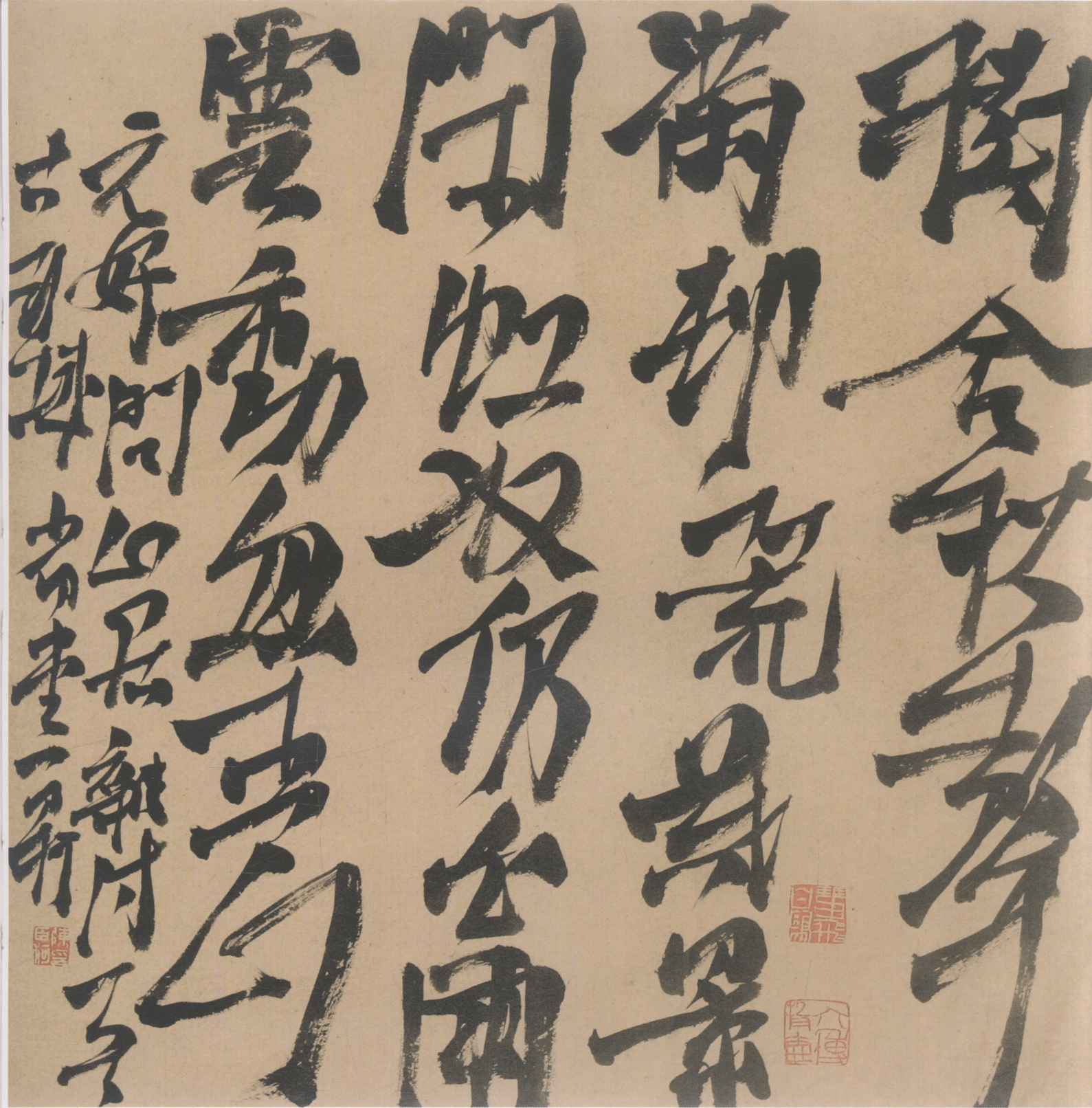
百柯原名百舸,父亲取毛泽东《沁园春·长沙》词中“百舸争流”其中二字,因姓陈遂改为百柯,百柯祖籍上海,自幼随父学习书法,从欧、柳入手,从小学到中学多次被评为书法状元。1985年他考入徐州矿务局技工学校,后分配到韩桥煤矿在井下700米深处采煤、运煤,纯属典型的苦力工。工作的艰辛对百柯来说并不是坏事,这往往能磨练一个人意志的刚强,这往往是出人才的温床,像著名作家周梅森、孙友田都曾经在韩桥煤矿从事过艰辛的工作。百柯对书画印的痴迷程度听后令人发聋振聩,他在700米井下休息之余常常靠着微弱的矿灯,用煤块在巷道中反复、深入地勾画着古代大师的经典,这也是对百柯意志、素质、精神的高度锤炼。百柯常自言自语“天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨、饿其体肤……”百柯常通宵达旦苦练“二王”笔法,临摹汉印不下千方,他刻印熟练程度可用石破天惊来形容。他常常想起父亲的教导“印宗秦汉,如诗之宗唐、字之宗晋”。百柯喜爱读书,他读书也独辟蹊径,除文、史、哲、美以外,特喜读大师的传记,如《贝多芬传》、《达芬奇传》、《凡高传》等,《曾国藩传》、《胡适家书》、《鲁迅全集》,甚至读《毛泽东选集》五卷。我明白他通过读书来实现对其人格精神的修炼,百柯用法国作家罗曼·罗兰的名言作为座右铭:“没有伟大的品格就没有伟大的人,更造就不出伟大的艺术家。”这足以看

出百柯的心迹、心志、目标是多么远大!这一点从好友王明庚处得以证实。

在我看来,无论是书是画是印,其最高境界,就是人品、人格的修炼,把无尽的心迹历程化作点画融入在作品中,才能具有深邃的艺术涵量,光彩熠熠,夺人心髓,概言之,人的品格决定作品的品位,综观古今卓尔不群的大家,即是鲜明的见证。不过在当今社会分工日益细化的环境里,要达到内圣外王的儒家风范的理想,其困难程度是可想而知的,而这种理想在百柯身上一直追求着、延续着,并实践着,实属不易,令人敬佩!

80年代末期,百柯从井下调至韩桥煤矿绣品服装厂从事美术及服装设计工作。环境的改变使百柯如鱼得水,他倍加珍惜时间,每天浸淫书画印达6小时之久,十年如一日的这样坚持着,百柯说,浪费时间就是浪费生命,这使他对中国书、画、印的传统夯实了基础,故百柯的作品数次入展由中国书协主办的大展,也是意料之中的。百柯聪明,除书画印外,各种美术字体,甚至女红刺绣、裁剪、服装设计样样在行。

90年代末期,由于韩桥煤矿的关井、减员,百柯主动买断工龄,创办了属于自己的点头广告公司,从此走上了一条以商养艺的道路,他白天忙碌于生计,晚上沉迷于书、画、印的天地,艺术经商两不误,事实上要做到这一点很不容易,因为生意场上难免产生浮躁。追求的目标是物质,是银子,而艺术的追求是某种超越的理念,两者之间的矛盾需要用一种平和的心态来自我调节,既要合乎时宜,又要不和时宜,在这方面,我觉得百柯是高明的,既在商界寻求自己的安身立命之地,又借此来把握艺术的情怀,所谓儒商也。他不随俗,不苟且,用唯美的艺术境界实现于人际交往之中,他坦荡荡于万事具融,他谦卑、顺服、包容。真可谓“太初有道、道不远人矣”,迎来了商界的普遍好评。在这八年的生计中,百柯对人生的感悟又进一步升华,开始研读《圣经》。同时书画印风格大变,一改往日的秀美,转为大气、豪放,追求生辣古拙,开始喜爱徐渭、王铎、傅山和用笔生辣的徐生翁、赵之谦。观百柯的书法,我谓之为丑书,美人写丑书者,好友之中北京程风子算第一位,浙江师妹胡朝霞算第二位,我谓百柯算第三位。百柯的篆刻

元好问 山居杂诗一首 76cm x 76cm

以汉人刀笔注入写意率真，突破陈式，追求苍润雄浑之境界。百柯的国画，有白石老人的简洁大气，有苦铁的雄浑苍茫和朱屺老的生辣、古拙。我观百柯书画印的创作过程，他内心充满着一一种高昂的激情，不刻意追求局部的点画，随情而书，随情而刻，随情而画。他的书画印，丑中带着一种冷艳之美，说实话，书画印的风格能达到高度的统一，这谈何容易。百柯的成功不是偶然的，而是内得心源，思接千载，这是与他的读书有直接

关系。我谓之百柯画第一、印第二、书第三。百柯这种烈火浓烟的创作激情，他自喻是愉悦身心的过程，而目的和结局并不重要，以舒展心艺，吐抒胸襟心性的流淌才是追求的目标。八年中从不投稿国展，而立过后的百柯竟有耳顺之年淡泊名利之心，令我叹服。百柯现在还年轻，我期待着他以烈火微烟的创作情怀，自由的进入人格精神的崇高境界，这样才能独开径畦与前贤巨匠靠齐。

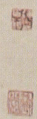
戊子年春祝培良于沐恩堂

夕阳田野高人去 和风微雨入梦来 240cm x 30cm x 2

其殷墟甲骨文字为朕釋文夕陽田野高人去和风微雨入夢來

殷商八夢子歲壬戌秋月刻於得軒百新造之

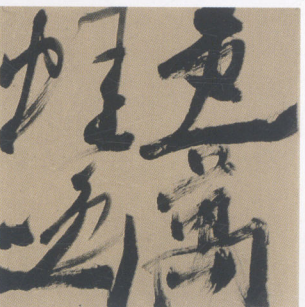
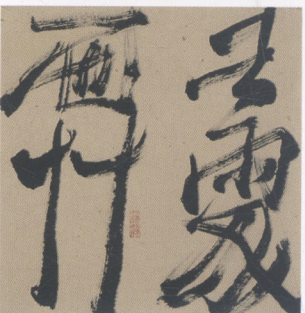
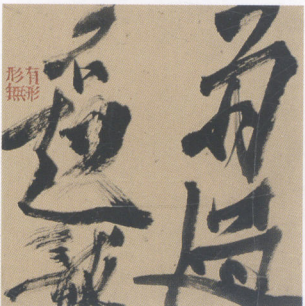
微雨入夢子歲壬戌秋月刻於得軒百新造之

明·刘基《五月十九日大雨诗》

35cm x 35cm x 7

游鱼出水 归燕受风 200cm x 25cm x 2

苏东坡 新城道中诗 136cm × 20cm × 4

[illegible]

集腋成裘 不肖文字 為聯 釋文 花雨 來時
禾 田 青 昔 春 興 樂

遊兵 樂 弗 陰 澤 處 鳴 禽 多 不 引 斗 豎 亦
希 挂 梁 處 和 食 口

花雨來時游魚樂 柳蔭深处鳴禽多
260cm x 20cm x 2

以同德
其人不愧
白日翠名

動九龍
風雨名
王公兩

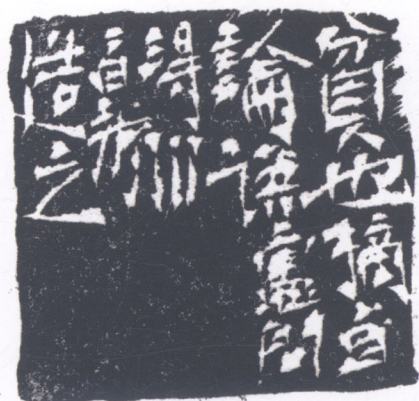
月明
熱景陽
鍾袖有

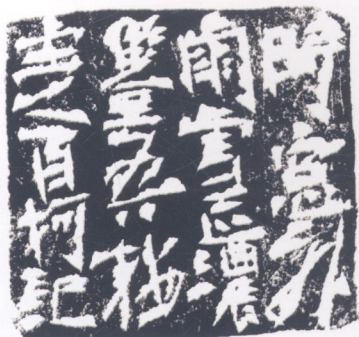
去暖留
王慶對
鮮雪寒

臥夜龍
何日相
陸水後

秋風台
柱吳王
荷一子

“刻什么，怎么刻”是一个老问题，可今天我依然弄不清。平日里总是苦恼自己找不到一种方法，可当方法有了一点体会的时候，又找不到自己该刻什么内容，于是只有郁闷。

看秦汉印章，最大的感受是它的自然、潇洒、雄浑。摆脱刻意的经营、扭捏的姿态才是真的问题，但总也摆脱不掉，由此不觉自问：印人存在的意义是技艺的拥有与展示，还是情感的宣泄呢？

不同质地、质感的石头，使得作品平添了生动性，纵横的线条恣意挥洒，虽多了些制作成分，追求的是酣畅淋漓，但却应了所谓的“笔墨当随时代”的妙语。我执着地用刀与石的碰撞，以求达到传统与现代的完美结合……