

當代名家書畫集

劉士

恒

饋

界

它山此竹題

當代名家書畫集

山
聖
地
宮

鼎
鑿

界
界

它以此何道

图书在版编目(CIP)数据

艺坛撷英：当代名家书画集/蔡东主编. —济南：山东画报出版社，2007. 7

ISBN 978-7-80713-528-9

I. 艺… II. 蔡… III. 艺术家一生平事迹—中国—现代—
画册 IV. K825. 7—64

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007) 第 082358 号

总策划：山东海澜天韵公司

主 编：蔡 东 胡洪福

责任编辑：张 涛

装帧设计：海澜天韵工作室

编 委：(排列以年龄为序)

刘伯骏 孙其峰 袁运甫

崔如琢 辛树东 范 扬

曾来德 李 一 杨 彦

当代名家书画集
艺坛撷英

出版发行 山东画报出版社

社 址 济南市经九路胜利大街 39 号 邮编 250001

电 话 总编室(0531)82060055-5420

市 场 部 (0531)82053182 (传真) 82906847

网 址 <http://www.sdpress.com.cn>

电子信箱 hbc@sdpress.com.cn

印 刷 山东淄博鲁中晨报印务有限公司

规 格 787×1092 毫米

50 印张 848 幅图 424 千字

版 次 2007 年 7 月第 1 版

印 次 2007 年 7 月第 1 次印刷

印 数 1~3000

定 价 400 元

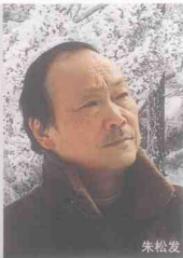

偏承雨露潤毛衣黑白分明衆所知高麗營裏
龍鳳鬱鵠時聞鑄上龍潭化爲金印耕祥瑞飛
向銀河舊路岐笑怪天涯瘦不穩託身復是葛年枝

潤吟堂藏畫

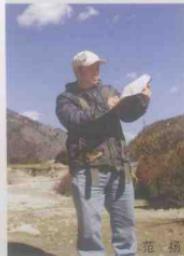
袁运甫

朱松发

张登堂

范扬

邓远坡

杨生

李一

杨彦

马子彬

杨珺

▲ 朱松发 萍月来故乡 144 × 114cm 纸本

目 录 (排列以作者年龄为序)

袁运甫	4
向袁运甫先生致敬 / 陈丹青	6
朱松发	14
阳刚大气的极则之美 / 曹玉林	16
张登堂	24
范 扬	34
邓远坡	44
曾来德	54
笔墨的象征与象征化的笔墨 / 周韶华	58
李 一	64
骨鲠而有书卷气 / 陈传席	66
杨 彦	74
难得浑沌 难得糊涂 / 吴岩访谈	74
马子恺	84
杨 琪	94
杨琪印象 / 田黎明	94
别样的记忆 / 韩朝	102

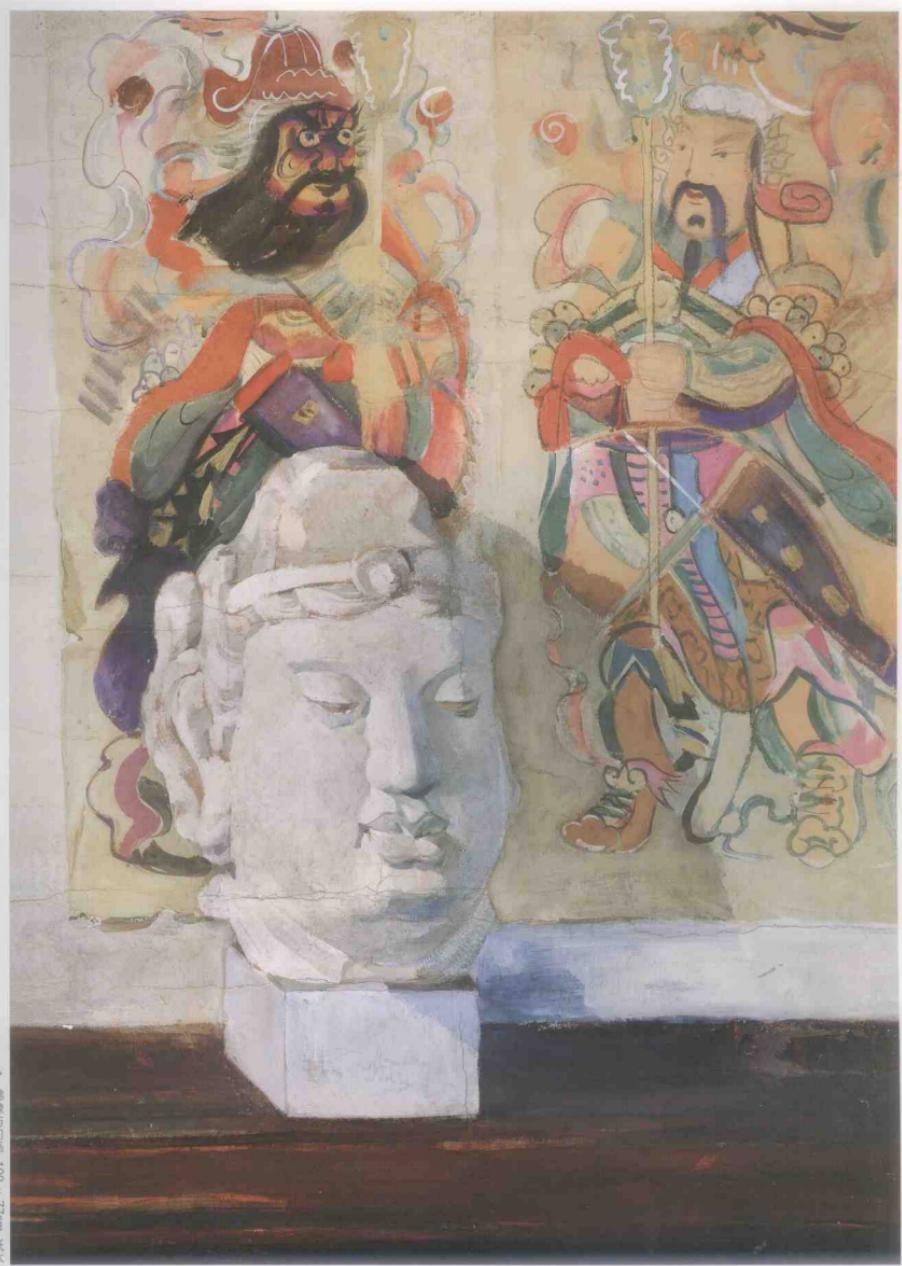
袁运甫 1933 年生，江苏省南通市人。清华大学美术学院教授、博士生导师，获国家特殊贡献津贴。现任中国美术家协会理事、中国壁画学会副会长、中国工艺美术协会副理事长、北京市人民政府专业顾问、全国政协委员等职。

袁运甫先生的艺术视野十分开阔，涉猎广泛，以“艺术的综合”为治学纲领而成为一代“综合的艺术家”；尤以在现代壁画的创作和研究中付出了艰辛的劳动，是我国现代公共艺术的倡导者、主要奠基人。同时，又积极参与与中国画现代化进程的研究和实验，在水墨和彩墨画领域均取得了重大突破，创作了具有现代意义的绘画作品，是我国当代成就卓著的艺术家。

著有《装饰绘画散论》、《袁运甫悟艺集》、《有容乃大——论公共艺术、装饰艺术、美术和美术教育》等。

▼ 南通光孝寺塔 39.5 × 54cm 纸本

▲ 佛像 109 × 77cm

向袁运甫先生致敬

文/陈丹青

袁运甫先生的艺术生涯，今已度越五十春秋。半世纪以来，先生师从共事的前辈，或凋零，或身退，当今艺坛，尤在“公共艺术”领域内，若论承上启下，门类广涉，功业深厚，竭诚奉献如袁运甫先生者，诚哉硕果仅存。

据先生自述，早岁入杭州国立艺专，时在1949年秋，其求艺问道的全过程，正与新中国同龄。昔五十年代，先生由中央美院而中央工艺美院，风华正茂，即慨然有“大美术”宏愿；六十年代末，文革乱世，先生潜沉修炼，艺事不辍，而竟初成日后画境；七十年代末，值先生年富力强，忝为主事者之一参与机场壁画盛举，从兹然后文革全国范围草创“公共艺术”主将。自八十年代中执掌装饰艺术系十五年，德高望重，育人无数，此一时期中央工艺美院教学实践的灵魂人物，无疑是袁运甫先生。

大致说来，袁运甫先生的绘画观是多极的、综合的、功能的、时代的——他所擅的画工，在纸本、油彩、壁画及各种新旧媒材间往来无碍，既多且杂，而能专精；他所追慕的美学，兼取敦煌、南欧与墨西哥古今壁画的恢宏博大，及上世纪欧洲早期现代主义绘画的简明严整；他组构作品的图式，以中国古典雅文化俗文化符号与现代西方设计学相交错；而他所秉承的宗旨，要言之，是为寻求当代为大众、为国家的新艺术，其情感立场，根植于民族自尊，其眼界胸襟，看向世界与现代：这原是几代本土艺术家与国家意识形态相契合的大理想，而在数十年曲折反复的文化情境中，时或受挫，时或推展，时不免流于口号与空想。可喜者，袁运甫先生精力弥漫，身体力行，天性达观，现世、积极，正是一位雄心勃勃，在“现实”与“实现”之间不倦周旋而能始终高悬理想的人。

袁运甫先生的公业，多有评价，而其教养与师承，委实来历不凡，殊可表说。

先生初在江南的老师，是倪怡德与关良。之后，师从习染者有林风眠、吴大羽、董希文、卫天霖、吴冠中等，均为国中纯绘画才子。关、倪二位取后印象派及巴黎画派旨趣，落笔肯定，幅面简括，先生开手作画，即不落繁琐拖沓之弊；而林风眠的潇洒奇幻，吴大羽的神采飞扬，及董希文命题创作而能绚丽多姿，均在不同面向予先生壮年期绘画观发生莫大的影响——其时，国中尚未有“公共艺术”之说，而以昔视今，今日“公共艺术”作者群谁曾有此之幸，与上代纯绘画精英交接同堂，孜波锤炼？

及至北上，有如命运的伏笔，袁运甫先生得与张光宇、庞薰、张仃、祝大年、雷圭元诸元老因缘际会，为其纯绘画基础豁然开启别一通途，他日遂玉成先生“大美术”宏愿。此亦今之视昔，感慨所在：先生对上述师长始终景仰感念，此非仅尊师之德，更有同道同志之谊——自中国新兴美术事业起，有别于徐悲鸿先生主张“为人生而艺术”、刘海粟先生主张“为艺术而艺术”，当年草创工艺美院师元老，自始即抱持“第三主张”，相对于徐、刘二说，兼其偏而求杂、存其理而致用，尔来异同互见，各有交会——其中张光宇并张仃二位，说来乃画道之杂家也，本无心标榜一家；祝大年、雷圭元二位，工艺美术专家也，亦与纯绘画之“纯”有隔；更有决澜社公子庞薰，经事隽雅，虽以装饰美学入于水彩油画，实与“公共艺术”有涉而无迹，也难归类。他们既不能视作任一幅画的独幅画家，也不入政治性“主题创作”套路，他们各备巧艺，旨趣纷杂，脉迹虽殊，实则志同，其志，即在汇通雅俗，光大公共艺术。平心而论，以上人物均属当年自外于单一绘画取向的艺术家，惜乎虽负盛名，实为主流美术界“另类”，他们的共同际遇，是有理想而乏善局，虽开派而难施展，始终被置于“工艺门类”之偏，用则用矣，终不能纵意而为。

然以上精英的教学生涯毕竟相对有为，遗泽后学，后学之中，乃有袁运甫先生集采众家，脱颖而出——当工艺美院诸元老数十年聚散荣枯，壮志未酬，而居间传承，允为中坚，今惟袁运甫先生可谓蒙蒙大者，卓然有成。

二十多年来，先生于重要场所绘创的公共艺术宏篇巨制，历历可指；而先生前三十年绘事如何铺垫酝酿，鲜为人知：本次回顾展及精印画集收入逾百件单幅色彩写生与创作稿件，此前几乎未曾面世，实为窥探袁运甫先生轨迹不可或缺的历史文本，弥足珍贵。而比照今之院校现状，怀想昔年艺术教学，俯仰之间，感慨多端。

这批作品分两类，一是为壁画所作大型稿本，是宏篇巨构的“第一叙述”，精彩纷呈，极富观赏与研究价值；一是先生数十年壮游天下的水粉写生，量质丰厚，元气淋漓，更呈示惊人的才具与功底，其特质，一是观照把握的主动，二是手法的提炼，三是局面与气势的营造。尤可注意者，这批画作既备高难度手腕而有别于技术习练；既是大型绘创的详尽素材而迥异于虚构篇章——志在“公共艺术”而积有倾箱盈分的写生，临场写生，又能姿意操纵而不违写生之道者，遍观晚辈画手，非单技艺沦失，难望其项背，是写生作为画家的职业“操守”，亦迹近无传矣。

袁运甫先生对景，著眼大体，无惧纷杂，遍揽细节，不落琐屑；举凡远畴近树、船桅钢筋、花枝标语、人群动态等，在放胆描绘，取舍自如，凡有临场经验者，便知此为写生大难，非“主动”不可为也。而在景物纷繁间，观其“象”，成于“篇”，取其“姿”，形于“笔”，总能位置妥贴，主次俨然，此端赖“提炼”之功也。尤可叹者，乃画中无比丰沛的豪情。其中以成于文革期间的大幅水

粉，份量最重，气格最大，而竟一日一幅，一幅一局。其作法，多循西画规矩，落幅则大有两宋山水画居高临下，万般皆备于我之慨，以至每取一景，不论峰峦村巷厂区港湾，亦或万瓦鳞次名城广厦，先生必兴致勃然，务尽登高望远之胜，于是对景四顾，胸次浩荡，惟恐不得阔大，至于极端者，有化工场全景一幅，先生竟攀抵烟囱顶端，荡然临风，展画竟日，其苦可知，其壮怀可佩也。

闪烁之间，这批作品隐然可见前辈作画的缤纷意趣。如关、倪的简扼，庞薰的璇旎。董希文的响亮，吴冠中的姿肆……，经袁运甫先生调理经营，乃自出一格，转呈朗健强旺，欣欣向荣之象；再与先生近二十年“公共艺术”巨制一并审视，则表里映照，旨贯始终，匠师风范，焉然在矣——大风景、“大美术”、及至公共壁画大山大水，一路行来，体格硕大的运甫先生总归是雄心大，气象大，格局大，以至吴冠中先生为文，称袁运甫先生消化力强，因其食量也大。

先生谦抑。这批写生画竟长年铺存床下，默不示人，近日得缘趋访观览，先生惟据案陈示，了无得色，若平常然——我与先生本非师生，也无私谊，仅或一面之识，而在二十一年前赴纽约前夕，值先生访美回京，忽来语告，面有喜色，称示我画作图片于纽约华莱·芬德里画廊，彼有意代理，适可去也。及去，果然如是。尔后音讯不通，竟未称谢，匆匆十八年过去。新世纪前夜忽得越洋电话，竟仍是运甫先生报信，唤我归返，辅助教学，于是遵命启程，赴任及今，将四年矣。

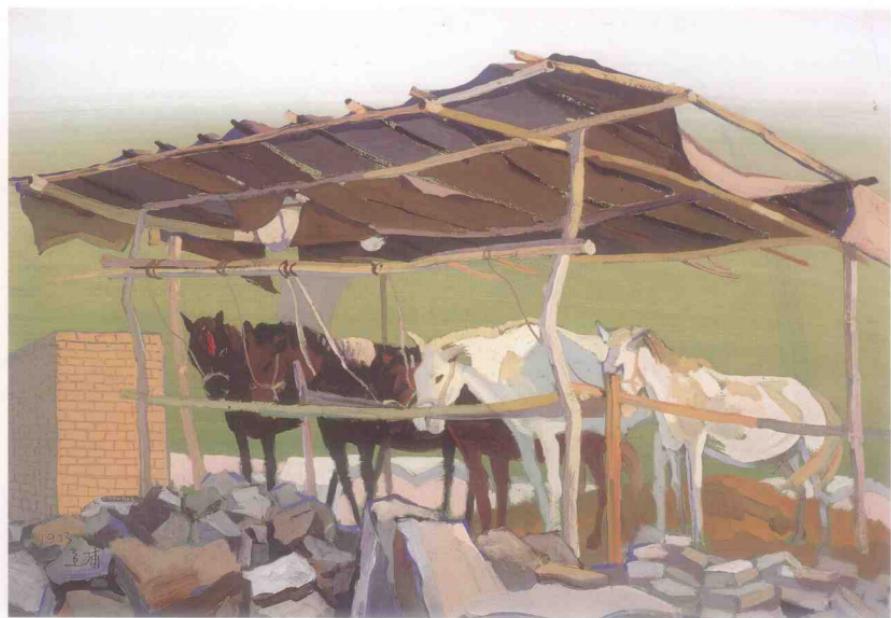
今夏，运甫先生年届七旬，有亲属弟子设局湖上，为师尊庆祝华诞，湖风轻爽，场面和煦。众生相继感言，每称先生执教数十载，提携后辈，不遗余力。念及先生二度报信所为者何？虽有恩于私我，实出以公心。

先生今入于“从心所欲”之境，望之老而弥坚。晚生言不及义，草成此文，谨向袁运甫老师致敬。

2003年岁阑写在北京

▼ 井 44×54.5cm 纸本

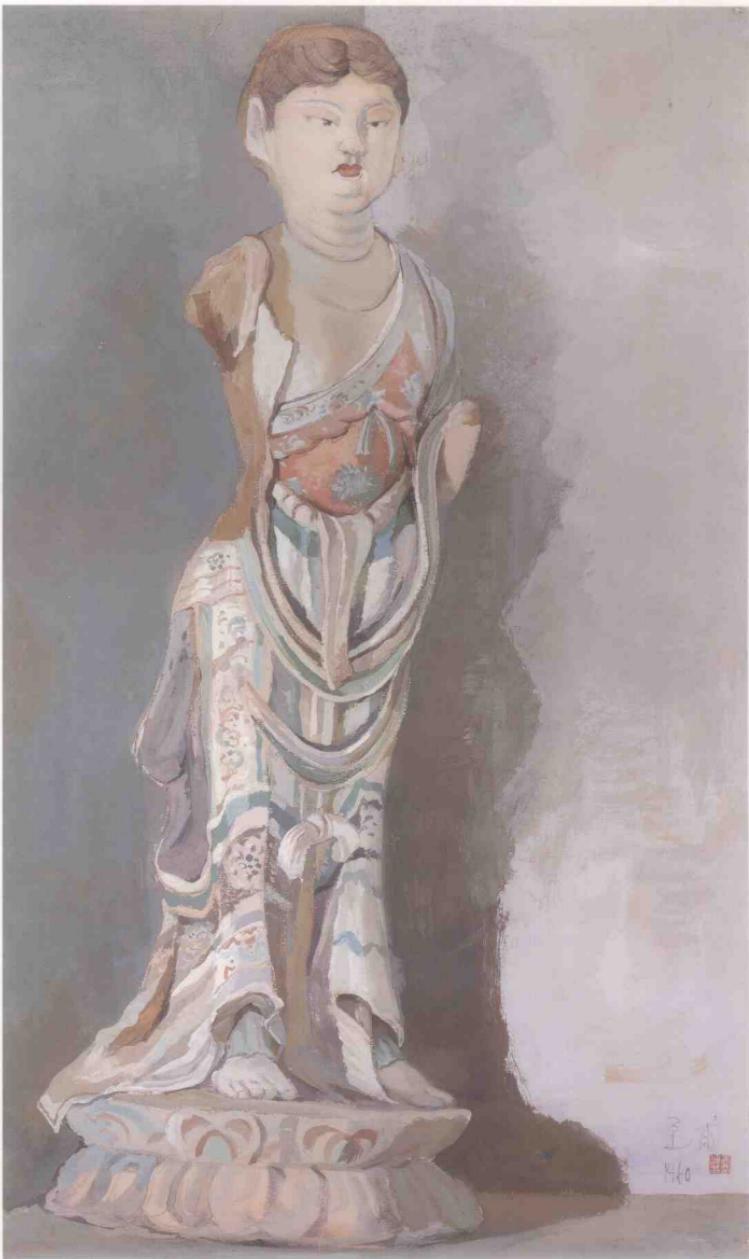

▲ 马棚 39.5 × 54cm 纸本

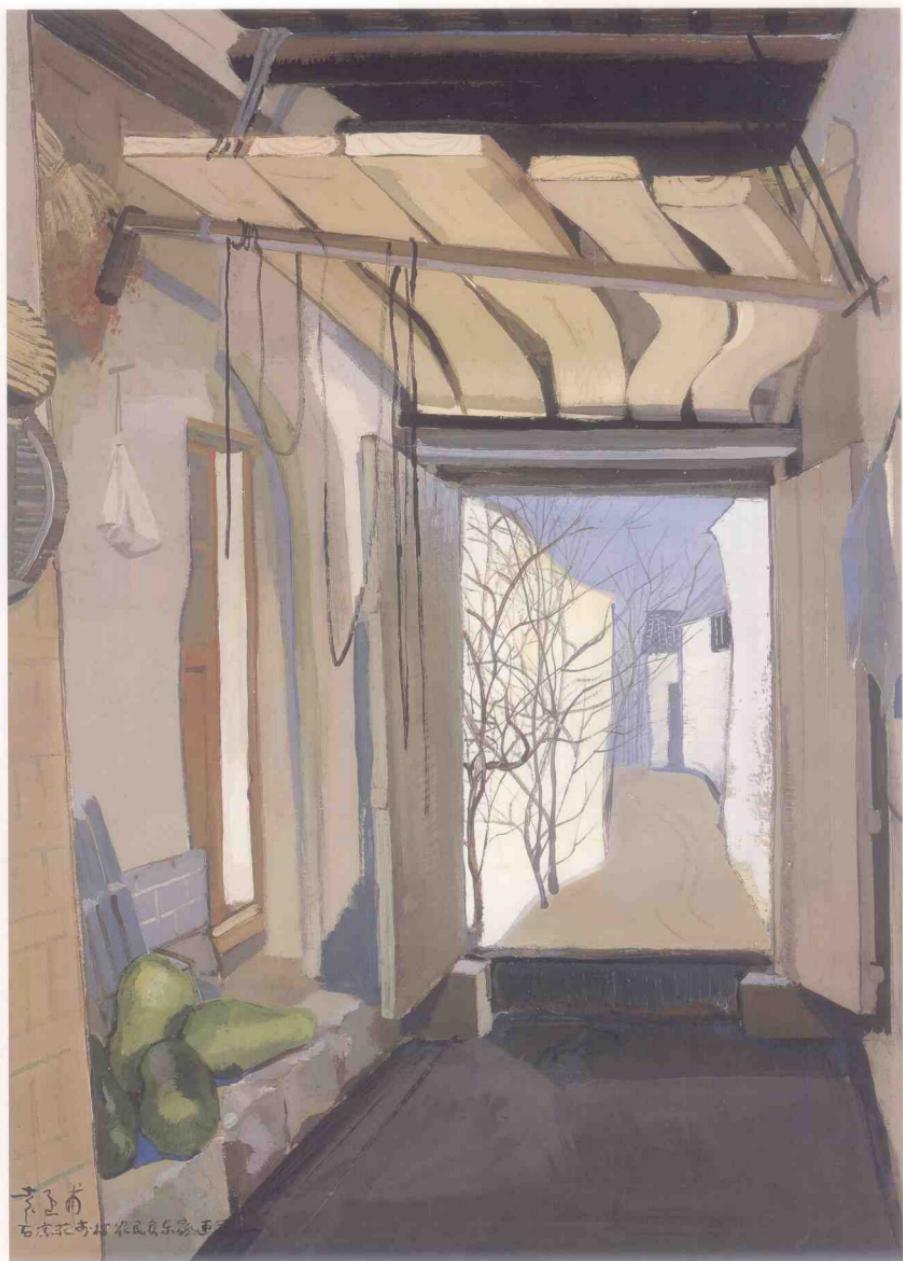
▼ 新厂区 54.5 × 79cm 纸本

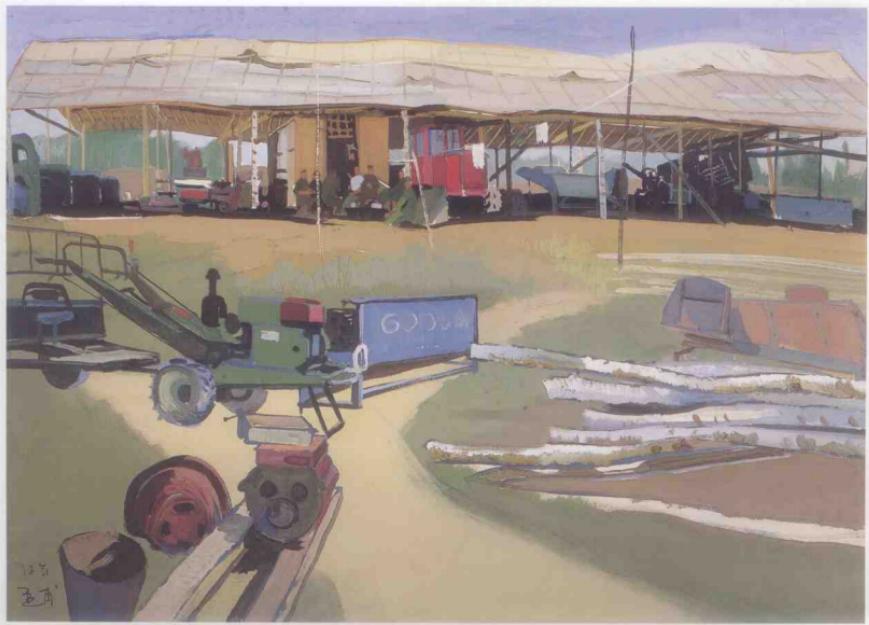

▲ 敦煌唐塑 46 × 28cm 水粉画 2010

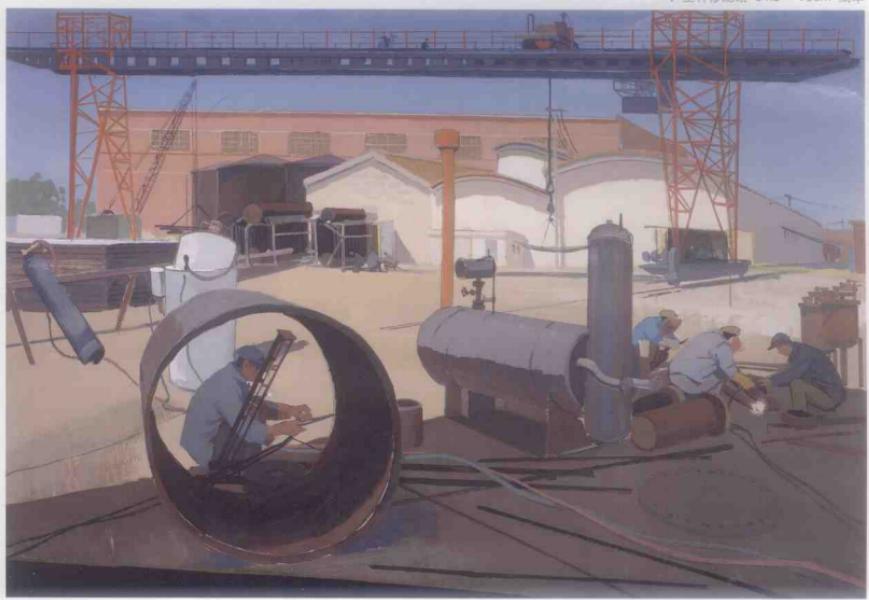
王南
2010

▲ 唐英豪 54×39.5cm 纸本

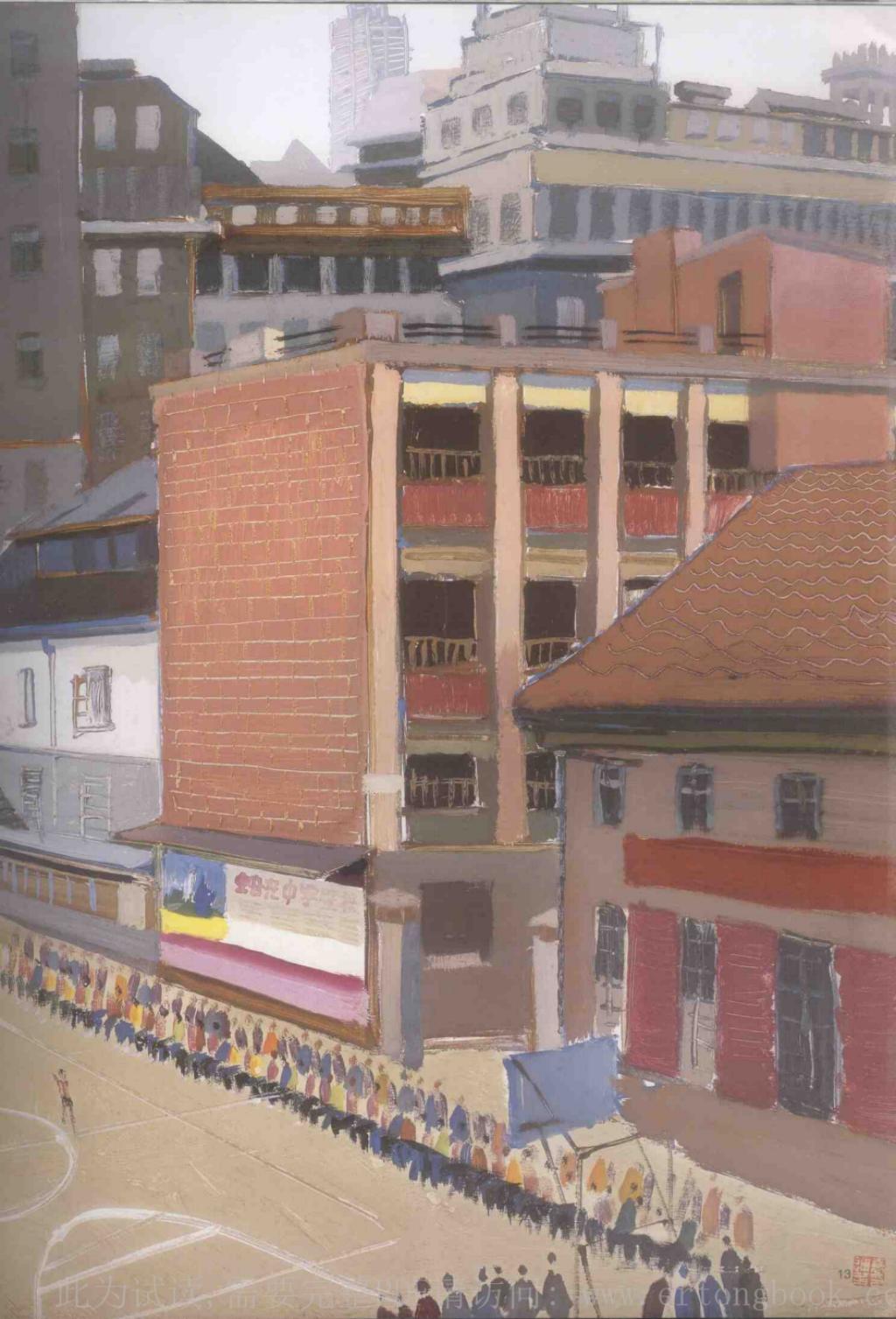
▲ 农机工棚 39.5 × 54cm 纸本

▼ 工种修配站 54.5 × 79cm 纸本

73年上海美術手稿

此为试读，需要完整电子书请访问：www.ertongbook.com