

方楚乔篇

主 编 龙 瑞

河 北 美 术 出 版 社

中国书画函授大学

主 编：龙 瑞
副 主 编：张江舟 梅墨生 张 炎
责任编辑：王国强 冀少峰 彭国昌 李菁华
封面设计：张 森
内文设计：张 森 常良健 任 涛 王 旻 王婵娟
技术编辑：毛秋实

图书在版编目(CIP)数据

画品丛书. 方楚乔/龙瑞主编; 方楚乔绘. —石家庄:

河北美术出版社, 2007.8

ISBN 978-7-5310-2900-7

I. 画… II. ①龙…②方… 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(2007)第137868号

画品丛书

主 编 龙 瑞

出版发行：河北美术出版社
(石家庄市和平西路新文里8号 邮政编码 050071)

制 版：深圳市欣海彩设计制作有限公司
深圳市佳信达印务有限公司

印 刷：深圳市佳信达印务有限公司

开 本：787mm×1092mm 1/8

印 张：288

印 数：1~1000册

版 次：2007年8月第1版

印 次：2007年8月第1次印刷

全套(144册)总定价：3900.00元

中国国家画院艺术科学研究课题

一部极具史学价值的书；

一部全面评述当代中国画创作现状的书；

一部补阙当代中国画理论体系缺憾的书；

一部在编纂与出版模式上最具新颖性的书；

一部专家学者书架上不可或缺的书。

方楚乔 简历

1953年生，广东汕头人。1990年
毕业于广州美术学院，获文学硕士学位。
现为暨南大学中国文化艺术中心
副教授，广东美术创作院画家。

源于写生的再创造

——谈方楚乔的山水画

□ 万新华

生长于南粤的方楚乔，1990年从广州美术学院毕业后，其山水画便逐渐向岭南画派后期山水画风格靠拢。在求学期间，他师从岭南画派第三代传人、山水画家陈金章先生。陈金章的山水画多为崇高雄峻，笔墨苍润，气势雄健，意境深邃，方楚乔山水画的典型风格明显受到这方面的影响。

《发耳秋熟》（1988）是方楚乔最早的代表作之一。平远的构图、疏旷的格调都与后来的山水画有着明显的距离。从画面分析，方楚乔早期的山水画创作，似乎也得益于他的同乡赖少其。他画面中那枯黄的色调、枯燥的焦墨，与赖氏晚年的山水画似有渊源。

《玉溪征游》（1992）、《秋江碧净》（1994）、《渔乡秋色》（1996）等应是方楚乔山水画创作过渡期的作品。大山大水的大构图方式，成了他山水画的主要格局。这些作品表明了方楚乔山水画变革上的种种努力，成为他后来绘画创作的新方向。其实，方楚乔的这种山水画风格是与岭南绘画一脉相承的。岭南画派山水大家黎雄才的“黎家山水”，在晚年成功糅合了厚地的青绿和粗笔深墨，创造出一种清新脱俗的山水画风。方楚乔显然也吸取了黎雄才的风格，逐渐创作出一批意境清华、形象秀美的山水画。

方楚乔作山水画，既有皴擦，又有渲染，同时又

3 玉溪征游 1992年

7 与林丰俗、陈少雄老师等一起作画

7 与林丰俗先生、陈少雄先生等在山景创作现场

3 竹村舟渡图 1996年

能够表现景色的远近和空气感。他喜欢运用强有力的笔触，努力以变化多端的笔墨，来营造各种艺术效果。至90年代末，方楚乔的山水画已建立了一套具有个人风格的圆熟的笔墨语言。早期的焦墨粗线勾勒，已被润笔皴擦所替代。他对水分的控制已做到炉火纯青，其笔法也极尽挥洒之意。黎雄才“不管重彩还是淡彩，务须以墨为主”的绘画主张，在方楚乔的作品中得到明显的印证。

方楚乔作画习惯于在墨韵的基础上，敷上石青、赭石等色彩。颜色都是混合的，他在描绘景色的同

时，还表现出一抹幽光，画面弥漫着氤氲的气氛，并因此形成了自己的风格：豪放中不失婉约，沉静中透出洒脱，大气中不乏精妙。如其《雨岭流云》（2000），重峦叠嶂，云雾缭绕，一派雄壮气象。其大构图、重皴擦、色墨交混的特征成了方楚乔后来的一贯作风。

方楚乔的山水画注重心象的抒写，但她没有脱离对客观山水画的认识和感受，也没有做传统笔墨程式的简单组合。可以说，大自然是方楚乔绘画创作的源泉。近年来，方楚乔不断走出书斋，去各地写

与妻子女儿观看展览

在中国台湾写生

生，在大自然中体察造化之妙，探寻真山真水的内在精神。他在写生的基础上综合取舍，坚决地走着自己的路：在表现技法上，方楚乔着力于发挥笔墨的表现性，尤其善用湿墨、中锋来逐笔挥写，刻画山石的肌理质感，以赭石与花青色为基调，使之相互渗透交融，以干湿、虚实关系的巧妙处理，恰到好处地表现出山石的雄奇秀丽、四时寒暑与阴晴云雨的典型视觉特征。在与大自然近距离的对话中，方楚乔直接体验了自然给予的启迪，有了更多的艺术感悟，他的山水画显得更加沉郁厚重，表现形式上却更加自由、放松、洒脱，并逐渐形成了更具自我特征的笔墨程式。

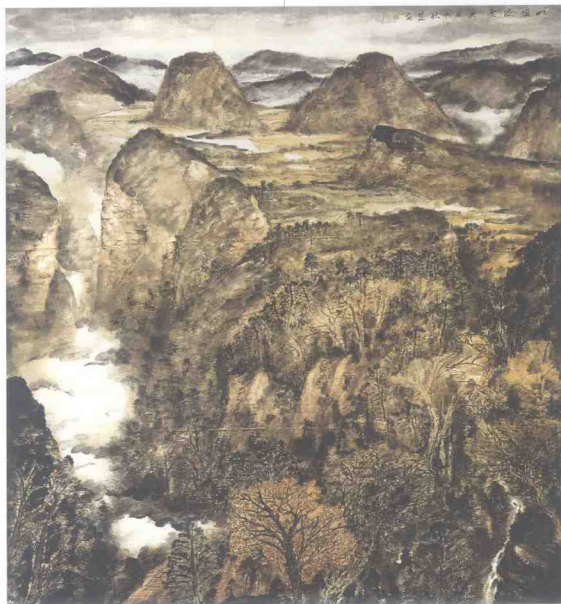
方楚乔深得山川之灵气，蕴熟草木之性情。他不断从大自然中获取新的审美感，借助山水画作为媒介，抒写自己对自然的感悟、对人生的思考，形成了根植自然、直抒胸臆的创作取向。在方楚乔的作品中，情感与山水发生着潜在的感应与和谐，凭借山水的笔墨表现，情感意绪获得延伸与强化。他把对山水的笔墨性表现与对情感底蕴的探索，转化为一种内在的文化情怀。显然，画家的审美理想和自我情感得到了更加充分的表达。因此，方楚乔的山水画具有了丰富的内在艺术气质和鲜明的文化个性。

方楚乔的山水画创作以写生为主，因此，他笔下的景色往往给人一种很“实在”的感觉。如《春游鼎湖》（2004）采用墨和赭石、花青，把春意盎然的意境带出；《连江秋水》（2005）将山、水、天融为一体，美好景色细致地刻画出来，令人产生身临其境的感觉。即使他描绘荒凉的冬景，观者仍可感到冬寒中的丝丝暖意，而无荒凉冷寂之感。这大概就是画者个性在作品中的流露吧。正如广州美术学院李伟铭教授所言，方楚乔“将源于自然山川的感受与笔墨运行的轨迹融为一体，合乎理法而又超脱理法，在一派生机墨笔中流泻出安详沉稳的诗意”。

虽然，方楚乔采用写生的创作方法，但是，他往往通过自然对观而能再创造。在方楚乔看来，写生是

渔乡秋色 1996年

湖岭流云 2000年

从事艺术创造而进行感情抒发的一种手段而已。因此，方楚乔并不去刻意描摹真山真水，而是通过对景物的表现去寻找艺术的自我，去发现抒发性情的最佳途径。他将所见湖光山色摄入宣纸，不再是一种铺

直叙，而是一种完全意义上对现实物象的再解释和经心灵过滤的再创造。由此，方楚乔将“情”推到了至关重要的地位，在他所有的作品中，始终贯穿着这种艺术追求。以自然景色去烘托与抒发自我的情思、胸

《武陵春水》2004年

《泰山流泉》2005年

与画家朋友在广州美术学院美术馆前合影留念

怀，使他的山水画焕发出一种诱人的东方文化魅力，而情境交融的表达方式则使他的作品产生了深邃的意境。

综合来看，方楚乔山水章法茂密，结构严谨，兼具南方山水的清新雅致和北方山水的雄浑苍茫。他往

《溪山深秀》2005年

《泰山流泉》2005年

往在大的构成之后再施展水墨技法，依托笔墨挥写，一遍遍、一层层的积墨、积色，使画面逐渐厚重沉着起来。画中的山峦一般采用极其统一的色调来处理，墨与色的交融形成斑驳瑰丽的视觉效果，白色的云雾流荡其间，使画面处于动势之中。他用笔盘旋起伏，收放自如，既以朴拙的形式塑造出胸中意象，又最大限度地保持了笔墨自身独有的审美魅力。同时，他往往视野开阔地取大角度大场景，以大山水在丘壑入画，构图上力求饱满、大度，在笔墨语言的组织上，追求单纯中的丰富和表现中的严谨，使得画面更具有视觉张力和厚重感、分量感。他善于在有限的画面中刻画众多形态、面貌相似的山峦，以相对统一的结构排列组合，形成浑然一体的整体格局，从而富有广博、深沉的气韵。著名画家林岫先生赞其作品为“形满、笔满、气也满”，“细处有眼，大处在气。境界之深厚宽远，是十分难得的”。此话是颇为贴切而中肯的。

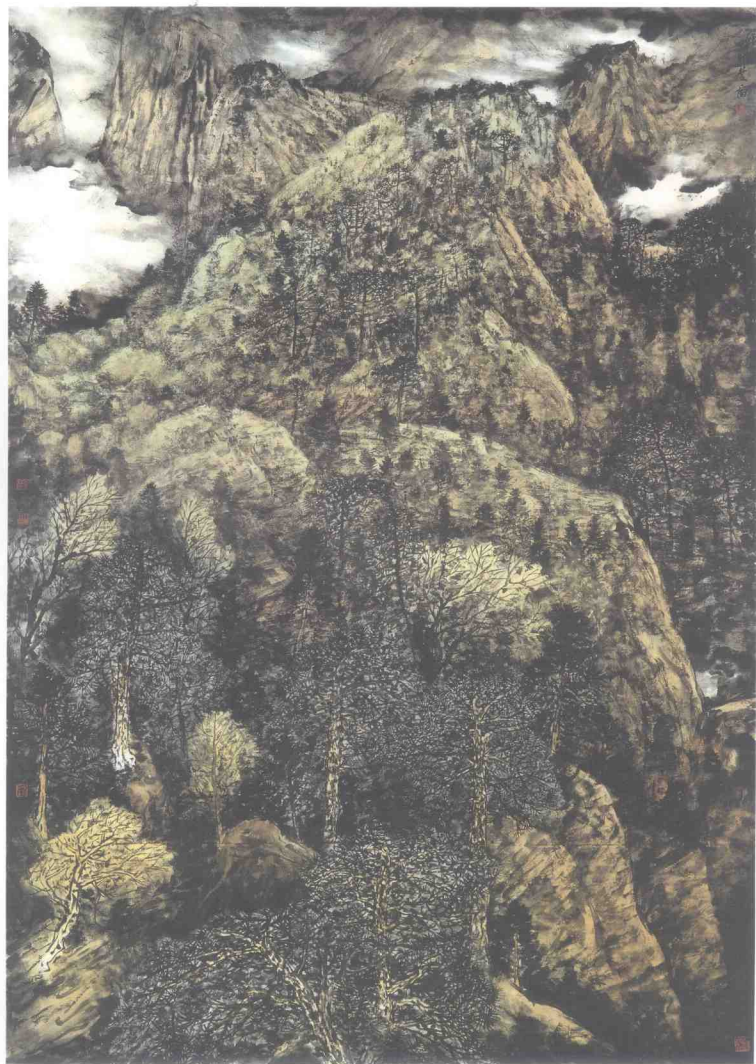
方楚乔是个安静的人，能心安神闲地静下心来认真画画，这在当今浮躁的社会里就颇为难得。人如其画。方楚乔的画的确自然、实在，的沉稳稳、朴素，丝毫没有哗众取宠和虚浮炫耀。方楚乔认为，“技巧和功力是一辈子的事，”“讲用笔，讲笔墨，也是一辈子的事。”他便是凭自己的勤学苦练，创造出许多既凝重、浑厚，又质真灵动作品。

顺其自然，凭感觉、靠激情去创作，是方楚乔一贯的创作状态。不管是鸿篇巨制，还是尺幅小品，方楚乔都是直接落墨、笔墨生发、信手挥写而成；或皴擦渲染，或勾勒点，全凭性情驱使，放笔直取，形成了颇具韵律感、节奏感的笔墨符号，呈现出充满内蕴的动感。但这种动感绝无躁动和张扬，却分别透出深沉质朴的气象，激荡着观众的心。

题 目 山路入云
创作时间 2002年
尺 寸 138cm × 69cm
材 质 纸本

题 目 夏山拥翠
创作时间 2002年
尺 寸 200cm × 145cm
材 质 纸本

题 目 苍岭丹卷
创作时间 2003年
尺 寸 180cm×150cm
材 质 纸本

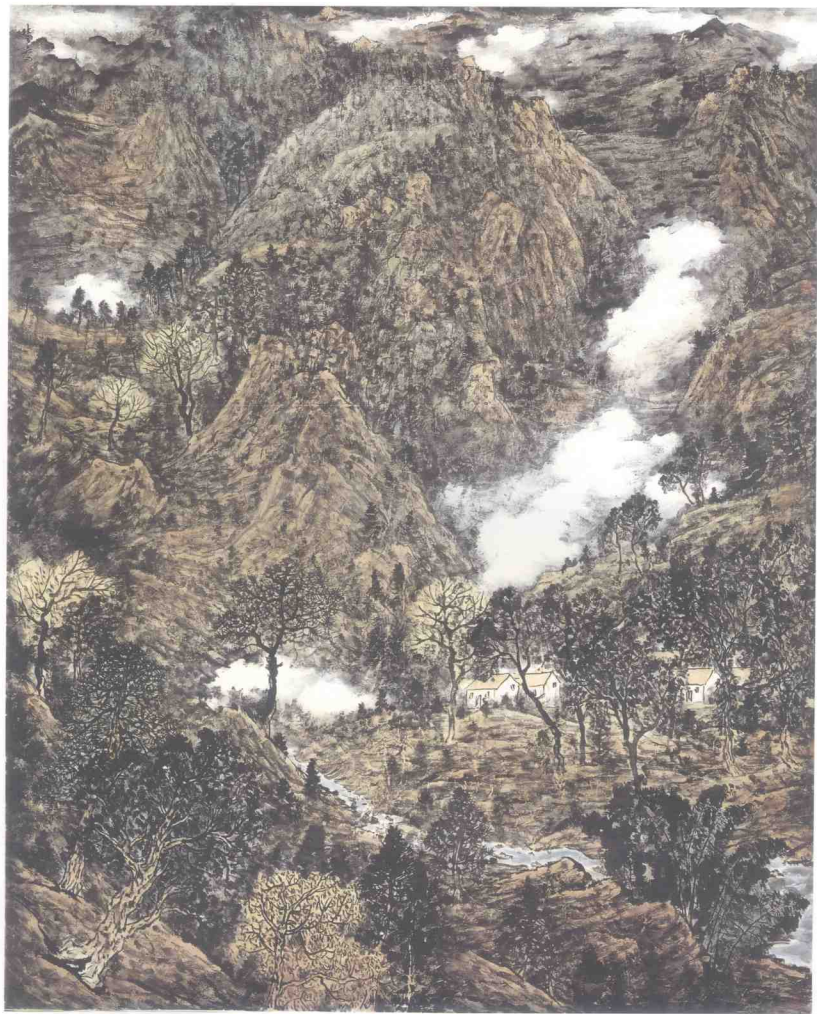
题 目 春游燕湖
创作时间 2004年
尺 寸 138cm×69cm
材 质 纸本

题 目 泉声带雨出溪林
创作时间 2004年
尺 寸 138cm × 69cm
材 质 纸本

题 目 粤北山居
创作时间 2004年
尺 寸 180cm × 145cm
材 质 纸本

题 目 大山深处
创作时间 2005年
尺 寸 68cm×68cm
材 质 纸本

题 目 流溪春水
创作时间 2005年
尺 寸 124cm × 246cm
材 质 纸本

题 目 石潭清泉
创作时间 2005年
尺 寸 68cm × 68cm
材 质 纸本

题 目 大鲁南峡谷
创作时间 2005年
尺 寸 97cm × 180cm
材 质 纸本

