

中国画二十家

徐君陶

北京美术摄影出版社

主 编: 王 鹤
责任编辑: 吕 晓
于福庚
执行编辑: 郑 睿
文字总监: 王文鹏
装帧设计: 张长岭
责任印制: 赵 恒

剥青豆 2000年 · 68x68cm

图书在版编目(CIP)数据

中国画二十家·第1辑/北京雅泰慧谷文化艺术发展有限公司编.
北京:北京美术摄影出版社, 2004.3
ISBN 7-80501-269-5
I. 中… II. ①中… ②北… III. ①中国画—画家—人物研究
②中国画—艺术评论③中国画—作品集—中国—现代 IV. J212.05
中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第010077号

中国画二十家(第1辑)

编者 北京雅泰慧谷文化艺术发展有限公司
出版 北京美术摄影出版社
地址 中国·北京·北三环中路6号
邮编 100011
网址 <http://www.bph.com.cn>
发行 北京出版社出版集团
经销 新华书店
制版 北京时尚兴裕印刷制版有限公司
印刷 北京利丰雅高长城印刷有限公司
版次 2004年3月第1版第1次印刷
开本 889×1194 1/12
印张 40(两函20册)
书号 ISBN 7-80501-269-5/J.258
定价 520.00元(两函20册)

ISBN 7-80501-269-5

9 787805 012698 >

XUJUNTAO

合而不同 各显其能

——序《中国画二十家》

邵大箴

在众多美术的门类中，最能体现中国传统文化精神的，当推“中国画”。在世界美术大局中，有悠久文化沉淀的“中国画”是最具有特色和最有艺术魅力的“画种”之一。

20世纪以来，中国画屡受挫折，曾被认为“不科学”、不能反映现实生活，而受到过排斥与冷遇。但是，由于它牢牢地扎根于民族传统沃土，深深地渗透在民族生命的基因之中，有很强的适应新的生存环境的能力，它在逆境中仍然显示出勃勃生机。近20多年的改革开放大潮极大地推动了“中国画”的发展进程，重新认识和评价中国民族传统的美学价值与意义，坚定不移地走在继承传统基础上的创新方向，成为新时期以来中国画家的共识。人才辈出和风格、样式、手法丰富多彩，是新时期中国画的两大特色。但毋庸讳言，在众多的画家群中，人们的艺术观念会存在着种种差异。同样是主张发扬传统或提倡创新的画家，也会有不同的艺术主张，何况由于历史和现实的种种原因，上个世纪就已展开的讨论与争鸣至今在画坛仍然在继续，只不过争论的意识形态性已经减弱而更具学术的色彩。例如“中国画独立发展论”和“中西融合论”的不同主张，笔墨在中国画创作中的作用与意义的不同认识，在中国画创作中运用写生法的不同理解等等。这些不同学术观点的争鸣和学派林立，充分说明中国画界思想活跃，而这恰恰是艺术繁荣的重要标志。当代中国画家们正在用理智和冷静的态度关心和参与这些讨论，并在实践中做出自己的抉择。“合而不同”已成为大家普遍接受的主张。所谓“合而不同”，就是在发扬中国画传统的前提下尊重别人探索，各显其能，坚持走自己的路，做自己的探索。当前中国画坛正在形成百花竞放、绚丽多姿的局面。

“中国画二十家”是介绍当代画家的系列画册。入选的对象大多为中青年画家，他们来自大江南北，具有地方风采和鲜明的个性特色，他们在艺术上已经颇有成就并在画坛有相当的影响力。尤其值得注意的是，他们力求在自己的作品中表现当今社会前进的步伐，描绘出时代的风貌和反映出我们民族自强不息的精神，这是应该值得赞许的。在画册中，我们不仅能欣赏到他们的作品，而且能从他们许多生动的日常生活和艺术活动的照片中形象地了解他们的经历，从而更全面地认识画家，领略和把握他们的艺术风格特征。这也为当代美术史的研究提供了丰富的资料。

相信集欣赏和收藏价值的系列画册“中国画二十家”的出版，会受到艺术界的关注和广大读者的欢迎。

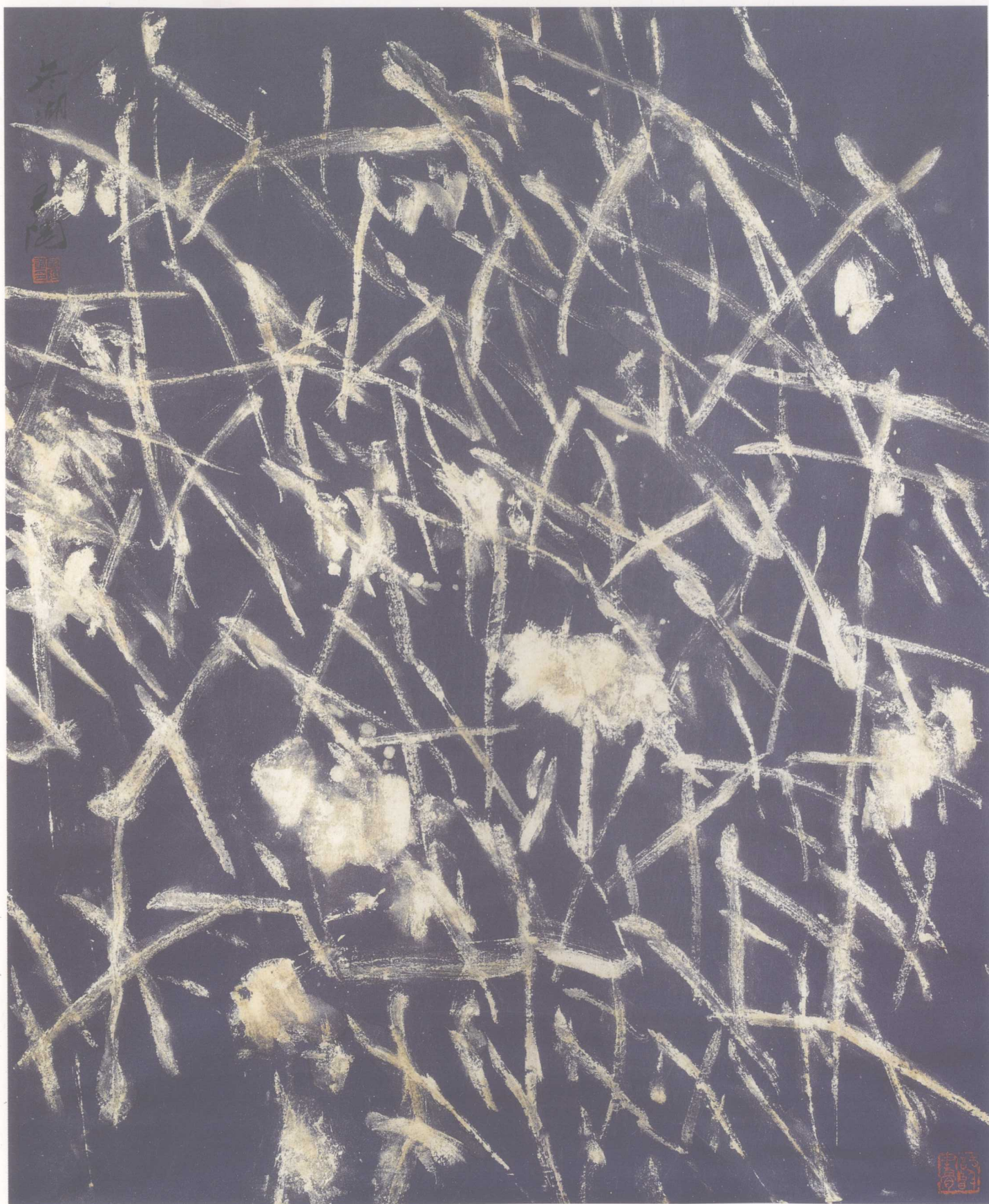
2004年2月20日于北京，中央美术学院

《紫藤金鱼》(纸本) 2000年 68 × 66cm

徐君陶

徐君陶，1943年生于浙江富阳，1967年毕业于浙江美术学院国画系，现为杭州西湖书画院院长、研究馆员，中国美术家协会会员。他擅长人物画和花鸟画，取法虚谷、任伯年，融中西绘画之长，形成了自己的个人风格。作品多次参加全国美展并获奖。《团代会上》《山区建设者》《白梅》《枇杷》《江雪诗意》等作品由天津艺术博物馆、上海博物馆、辽宁博物馆、中国画研究院、柳州博物馆收藏。曾在上海、广州、北京等地举办个人展。出版有《徐君陶画集》《陈洪绶与任伯年》《花鸟画笔墨技法详解》等。

《荷塘晚秋》(纸本) 2000年 68 × 66cm

《隋梅》(纸本) 2000年 68 × 66cm

风格是作者的背影

——记浙派画家徐君陶 裔萼

“风格是作者的背影”是吴冠中先生题赠给画家徐君陶的一句话。吴先生对当前那些急于“创立”个人风格的画家的做法很不以为然，他认为风格是水到渠成的，而不是硬行地贴标签。徐君陶40年的绘画生涯恰是这句话的最好注脚，他从不热衷于风格的确立，而始终关注如何将自己独有的个性和独特的生命体验融入绘画创作之中，并在不拘门类的绘画笔墨技法的探索之中寻找属于自己的特殊的绘画表现形式，这种创作思想使画家没有囿于为了风格而创作的狭隘天地中，几十年来，他按照自己的个性率意而为，立志“破前人之藩篱，立新意于当世”，做到不追求风格而风格自现。

从师学渊源上看，徐群陶应是新浙派人物画的嫡传。1962年，他考入浙江美术学院国画

辽宁三家国家博物馆所收藏。此作表现了画家精到的写实能力和娴熟的笔墨技巧，画家以简练的笔墨塑造了一个朝气蓬勃的年轻女团员的形象，女团员健康、开朗、对新中国的建设事业充满激情。此画洋溢着年轻的画家讴歌新时代的热情。毫无疑问，这幅反映时代主旋律的作品是写实水墨人物画这一主流画派中的优秀之作。90年代以后，徐君陶又以人物画《剥青豆》获文化部群星奖。画家曾去过西南、西北等少数发族地区采风，对少数民放的生活很感兴趣，根据采风的素材，他创作了一批表现民族风情的优秀人物画作品，如《少女与花鹿》《塔吉克少女》《藏女》等。《剥青豆》表现的是彝族风情，浓郁的乡土色彩和民族风情充溢着画面，大胆的深色背景的渲染和烘托，使得画面平添一种现代形式美感，这幅作品堪称现代风情画中的力作，从徐君陶人物画的创作历程上看，他是一个不断探索

不断进取的画家，无论是反映主旋律的写实水墨人物画，还是表现风民俗的现代风情画，他都有不俗的表现。

真正的艺术家，也许就是那些喜欢给自己出难题并善于解决难题的“自找苦吃”的人，徐君陶就是这样的一个人。从绘画的笔墨技法上看，中国写意花鸟画和写意人物画的差异是最大的，可徐君陶偏偏就要将这两者融合起来，他给自己找了这样一个难题：嫁接花鸟和人物两种画法，以花鸟之法来冲击人物画，以花鸟之法来充实人物画，画人物亦是画花鸟，力图将写意花鸟的纵逸和写意人物的传神融而为一。这也正是新浙派的特色所在。新浙派以传统花

鸟画的笔墨增强了写实水墨人物画的笔墨韵味和生动性，为五六十年代新中国人物画的复兴作出了巨大的贡献。徐君陶秉承新浙派的传统，以多年的绘画实践证明，这种“嫁接”的确使他的花鸟画和人物画都呈现出别样的风貌。

当然，由人物而花鸟，并以花鸟之法扩充人物画法，这并非是画家躲在画室之中异想天开的结果，而是由他的生活经历造就的。从浙江美院毕业后，徐君陶就被分配至偏远的浙南山区文化馆工作，在古城丽水的白云山上，画家一住就是20余年，他筑画室外于山间，并取名为“白云书屋”。在这个远离尘嚣的世外桃源一般的所在，画家忘却了清苦的物质生活，尽情地享受着

2001年徐君陶在西宁作画

2003年徐君陶在画室作

系人物画专业，师从著名的新浙派人物画家李震坚和顾生岳等老师。50年代崛起于中国画坛的“新浙派人物画”对现代中国画的发展影响很大，这一流派的特点是吸收西方素描造型的优长同时又不偏废对中国传统绘画技法的学习，这使得徐君陶在习画之初就在一个亦中亦西、亦古亦今的氛围中成长，这为他日后具备坚实的造型能力和纯熟的笔墨技巧创造了良好的条件，也为他在中国画人物画领域的发展奠定了基础。

70年代初，大学刚毕业后不久的他就以一幅《团会上》崭露头角于画坛，这幅人物画在当时产生了强烈的反响，作品曾被多次出版。画家还应邀复制了三幅，分别为天津、上海、

《山鸡天竺》(纸本) 2000年 68 × 66cm

山木林泉之乐。大自然的美以一种不可抗拒的力量占据了画家的心房，他开始用笔墨表现这神奇的自然界，他不停地画着美丽的花和鸟，似乎忘却了人间俗世的一切不快和烦恼。

美丽的大自然给了画家无尽的素材，而传统绘画艺术又给了画家丰富的营养，在历代花鸟画家中，徐君陶最为心仪的是清代的虚谷，虚谷花鸟画中的构成与造型的优长是他所着意吸收的。另外，在用笔上，虚谷喜用侧锋，这使徐君陶很受启发，他认为传统笔墨中对中锋用笔的过于崇尚，会阻碍线条的多样化表现，单一的继承会使这一笔法枯萎，因此，他研究了一些擅长运用侧锋、偏锋的传统画家的作品，从中寻找笔墨发展的各种可能性，《花鸟画笔墨详解》就是画家研究传统花鸟画笔墨技法的优秀著作。

不拘一格地自由运用传统笔墨技法，不择一家地吸收传统绘画的精华，在博览的同时，又不忘精收，是徐君陶取得成功的“秘诀”。在众家之中，他偏好虚谷的侧锋用笔和海派绘画鲜丽的色彩，将这两者有机地融合在自己对自然和人生的体验当中，创造属于自己的绘画，在山间的20余年中，他白天刻苦写生，晚间潜心研究传统绘画，师造化与师古人并行不悖。在花鸟画创作中，他几乎触及了中国传统花鸟画中的所有题材，他似乎渴望用笔墨来表现大自然的所有生灵，梅、兰、竹、菊、荷、牡丹、山茶、水仙、丹桂、柿子、柴藤、石榴、枇杷以及竹笋、蘑菇等等，千娇百媚地绕入于画家的笔下，羊、马、驴、鹿、猴、骆驼、狗等等，千姿百态地跃于画家的纸上。在这些题材之中，他最擅长的是画梅，这一传统的“四君子”题材在他的笔下被注入新意，在《白梅图》中，老树发新枝的画意被画家生发得淋漓尽致，他以笔墨的枯、润、浓、淡、虚实的对比，增强对象的表现力，此类作品在北京展出后，博得了画界的高度评价。在花鸟画的用墨上，画家也是不拘一格，鲜墨、宿墨、破墨、泼墨、退墨等等变化万千；在表现形式上，画家更是将古今所有的技法探索一空，工笔白描、工笔淡彩、工笔重彩、兼工带写、小写意、大写意以及特殊技法类等等，精深的笔墨锤炼为画家的创作提供了广阔的发展空间和表现余地。

徐君陶的画作给人一种如沐春风的惬意感，这与画家的美学追求是密切相关的。现代派大师马蒂斯曾经说过艺术就像一把安乐椅，徐君陶希望自己的绘画给人一种美的享受，故而他的作品清新、温润、洒脱、宁静，不张扬，不炫耀，不沉重，不说教。在主题性绘画盛行的时期，他不去追求那种宏篇巨制以博取政治资本，在商品大潮席卷一切的今天，他也决不一味沉浸在小品式的笔墨游戏之中，以换取汽车、洋房。正如古人所云的“画如其人”，自然、朴素的人品和塌实、执著的艺术追求，造就了徐君陶朴实无华、诗意沉静的绘画。

无意于追求风格，更不悖于追逐时尚，是一个画家保持精神独立的前提条件，徐君陶视风格为背影，将之留在身后，在属于自己的独立的精神世界里驰骋笔墨、驾驭情感而终有所成。前人评价虚谷的画为“使人对之气静”，徐君陶艺术实践对当今浮躁喧嚣的中国画坛亦是一个很好的启示，急功近利者在他的画作面前当能平息一下躁动的心，细细体味一个真正的画者宁静致远的境界。

《花仙子》(铜本)
2000年 180 × 140cm

牡丹香滿園
禁雨更宜何
如日亭所見
吳海畫

《紫丁香》(绢本) 2000年 200 × 140cm