

名家写生 主编：岳增光

周华君花卉写生

周华君 出生于四川，曾就读于四川美术学院中国画专业，中国艺术研究院首届“中国画名家班”，曾任三苏博物馆馆长。现为中国美术家协会会员，中国国际书画艺术研究会理事，四川省美协理事，中国博物馆学会会员，中国传统建筑传统园林学会会员，近年旅居法国从事创作与艺术交流，任法国巴黎文化艺术研究创作中心研究员、客座教授，法中艺术家创作交流协会（AIDIAA）名誉主席，苏轼水墨艺术博物馆艺术总监。

四川出版集团
四川美术出版社

名家写生 周华君花卉写生

主编：岳增光

四川出版集团
四川美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

名家写生 / 岳增光主编 —— 成都: 四川美术出版社,
2006.6

ISBN 7-5410-2935-1

I. 名... II. 岳... III. 人物画: 写生画 - 作品集
- 中国 - 现代 IV. J224

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 065986 号

名家写生

周华君花卉写生

主编: 岳增光

责任编辑: 张大川 王福弟

责任校对: 李 成

出版发行: 四川美术出版社

地址: 成都市三洞桥路 12 号

邮编: 610031

印刷: 北京天顺鸿彩印有限公司

经销: 新华书店

版次: 2006 年 10 月第 1 版 2006 年 10 月第 1 次印刷

开本: 1194 × 1194 毫米 1/12

印张: 3

书号: ISBN 7-5410-2935-1/J · 2114

定价: 36.00 元

拥抱“生活” 创造“世界”

周华君

80年代在藏区写生

父子在家乡湖光山水之间写生

在北京莲花池收集莲花素材

在甘南拉卜楞寺为藏族青年写生

一个真正的艺术家往往是充满激情（不论外露的还是内向的），去热爱“生活”。他对他所眷恋的美好事物，情意绵绵，心驰神迷，尽管是一厢情愿，也往往至死不渝。罗丹曾告诫艺术家：“要点是感动，是爱、是希望、战栗、生活。在作艺术家之前，先要作一个人！”核心是爱“生活”。

爱“生活”，这正是艺术家的本质特征。我认为这里的“生活”概念，已经不再是与生存有必然联系的、具体的、实践的生活含义，而是特殊的有哲学意味的更广阔博大的范畴。他源于自然，包容八荒，超越时空，指向罔极。但是，人生短促。这样的“生活”，艺术家不能全面身受，只能凭借特殊的秉赋和通灵之悟，进行内心的体验。只有历经内在多元的体验，在历史的、现代的、外国的、本国的、直接的、间接的生活里去自由选择，才能品出生活是万般滋味。这仿佛禅宗的“渐修”过程，当进入“顿悟”的深层心境，在一片空明中，我们会“悟”出“生活”的真谛。那末，短促的人生便与永恒的大千世界在“真如”的妙境中神遇而迹化。至此，必然会创造出动人心弦的“生活”乐章—艺术。这种神奇的内心体验原本明晰地受之于大地万物。作为艺术家，难道能不躬身自问：“你爱大地吗，象忠实的情人？”

谁真正做到热爱“生活”，就不难创造出与时代同步的杰作。那些老抱怨没有“生活”的画家显然不是生活的主人。他们不配称作为艺术家，因为他们没有凭艺术家独特的创造性思维去领略大千……闪烁的星空是否使你想到洪荒世界的博大与无垠？一片红叶在清泉中荡漾，你可曾发现诱惑之情？旭日初升，一架漆黑的山脊上两个人与一条牛的剪影在移动，你有没有思谋到生命正在萌生？微风掀起一群矿工的工装，你可感悟到时空的节奏？

尽管历史和人类早已公认艺术家是美的创造者，但我绝不相信一件绘画作品能成为博大精深、的史诗。然而，倘若是真情流露，艺术家们莫不创造出打动人心的佳作。

因此让我们会感动至深，往往不能自己。此时，作品定有一种颇具灵性的“真气”在流荡，它正与观赏者的审美理想达到“心印”、“溶汇”而与艺术家产生共鸣。也可以说，只有真情、艺术语言也总是恰当的，即使还不完全成熟。

我决不否认画家十分需要深厚的特别功夫和技巧，相反，训练有素才是画家们进入创作过程的前提。只要有真情，艺术语言也总是恰当的，即使还不完全成熟。我主张和追求的是“天真烂漫”，忘掉成法的束缚。为了表现全新的境界去寻找抑或是创造一种美妙的艺

■采风新疆游—与妻子在高昌遗址

术语言，有时就在一瞬间，成败乃定。所谓“法无定法，无法始为至法”无疑，这是艺术创作的“真理”。

每个艺术家必定有一个相对稳定的生活圈子，这对他的创造语境和艺术风格有举足轻重的关系，即是说生活圈子一经选定，他拥有的题材风貌和艺术风格即已稳定。反复玩味生活中值得表现的每一页，都是所有艺术家一生的命题。只要我们不片面追求“不重复”，不断刷新感受会使艺术家的作品更为精彩，意趣更加深邃。

我认为，这正是艺术家值得奋斗终身的目标，必须的条件是拥抱“生活”，在内心建造一个独立的“世界”。

我从事绘画创作数十年，所得甚微，其中艰辛自知。我尚未打算作自我评价，拙作是否值得读者或评论家玩味也不得而知，我能奉献的是一个虔诚艺徒的内心独白，那是纯朴的内心体验和真情流露。我希望听到回音，一如我喜欢秋天，一听到“秋声”，我便心旌摇荡，是希冀“秋收”，还是欣赏斑斓的秋色？也许是两可。

□《秋趣图》

论“周华君水墨艺术”

周华君有丰富的阅历与较广的艺术修养，他学识广博且谦虚宽容，他的作品风格变化较多，从传统的功夫入手而不拘泥於传统形色，从民族文化的情调出发而不局限于民族文化的故有形态，他善于用复色与中间色，亦善于将某些西方现代技法与观念不露斧凿痕地融入自己的作品之中。他更立足于中国人那种诗情画意般的感受与随和开朗的精神，因此，他的作品明快洒脱，有气势、蓄情趣、富灵气、出新意、大胆泼辣而又具有飘逸之风，不论山水、花鸟、人物。潇洒自如仿佛信手拈来。在他的作品中，传统味、现代感似乎是和谐地熔为一炉。他对艺术倾注了满腔热情，他的作品不但在国内获得最广泛的好评，并且在东南亚与欧美获得了较高的赞誉，他在法国等地举行的个人画展得到了西方行家们的极高评价，被赞为东方文化与现代艺术高度统一的典范之一。

陈绶祥

中国四川三苏博物馆馆长周华君，是一位虔诚而纯粹的画家，凭着艺术家的本能和通灵之心，在二十年间，他创造了自己的绘画风格。他多思善悟，其笔下之荷花散发迷人之清香，与梵高之向日葵实属异曲同工。

摘自 LAVRENE (法国)《巴黎LI期刊》

我喜欢把周华君的水墨艺术以“自然音诗”来加以概括。人们惊叹画家何以能创出这等气概、这等壮阔、这等诗情的自然与人生交融的画卷。作为欣赏者我们从中感受到这是天地万物之浩大与瑰丽，感受到的是自然诗情，广博情怀与不息的生命律动。作为艺术创造，他笔下的无论是山水、人物与荷花都水墨浑然、淋漓酣畅、滋润厚重、氤氲幻化、万千气象，画家的主观想象得到充分发挥，又充满一种弥漫生命激情的生动气息。

摘自《重建水墨符号的空间》徐思存

这也可说，他的画已炼到太极的懂劲境界了，一粗率便不可捉摸出其圆转间“毋使有缺陷，毋使有凹凸”的精妙。如果我要来评他的画，那第一是冷，第二是艳，第三是清，第四是简。冷而不失奔放，艳又处处秀润，清也常宛丽卓约，简而又显出蓬勃生机。在墨的淡薄中求厚，在运笔的快速中求韵律。他著色鲜明，便显出一种特有的清丽晶莹，象朝露常润不素，象霜月交寒生辉一般。这真是人到中年笔也秋啊！冷而且绝，清而且简，便也交织出一种冷而晶莹，简妙清空的很特殊的审美境界来。

摘自《人到中年笔也秋》董欣宾

艰苦丰富的经历造就了华君性格中的东坡式的诗人气质，仁厚、悲天悯人及心灵触角的异常敏锐。华君自觉地以这种心态去体验人生，感受大千世界，凝炼了最具鲜明特色的作品。无怪乎不少艺术评论家称周华君“得苏子精华”

摘自《世界日报》

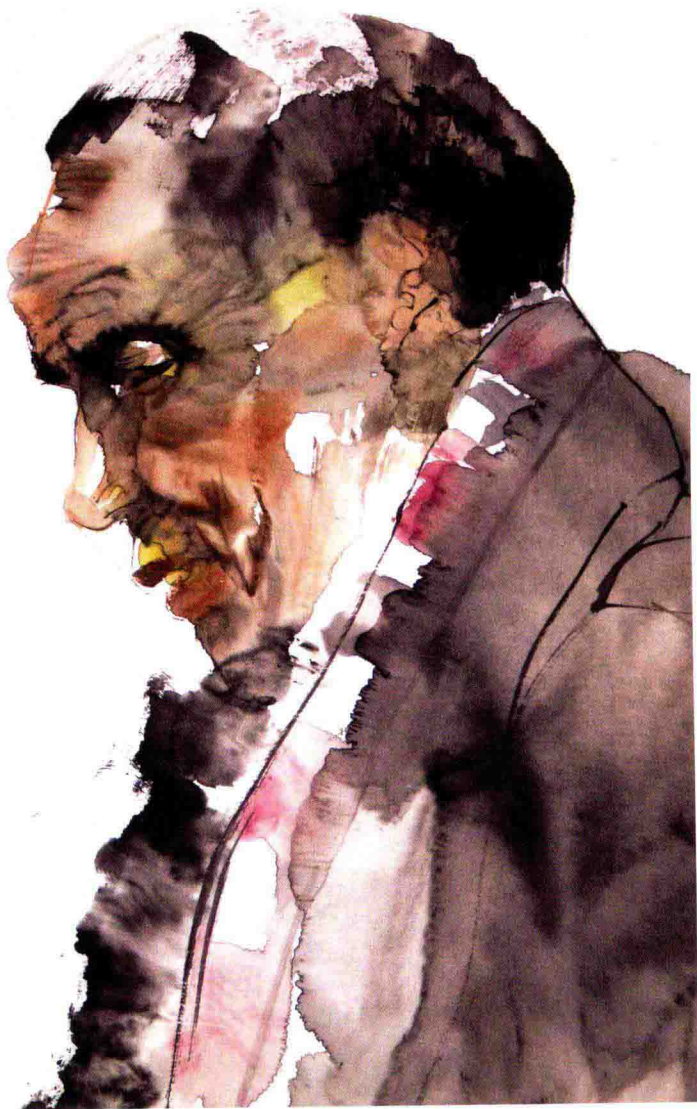
傅古意趣，亦有新意境，是活泼灵敏的创造心灵流露出的跳动的笔墨。

法国 熊秉明

周华君有别于其他画家的一个特点，是新，是从淡墨淡彩中充分发挥淡墨表现力，用淡墨来表现出一种强烈的气氛。在他的作品面前就能感觉他本人那种生命的力度，这就是他讲的在淡墨世界中表现了他对艺术真善美的追求。

王仲

华君一直在找自己的语言来传达自己的感情，自己的追求。我个人认为二十年来他找到了荷花这种题材，这是前无古人的，

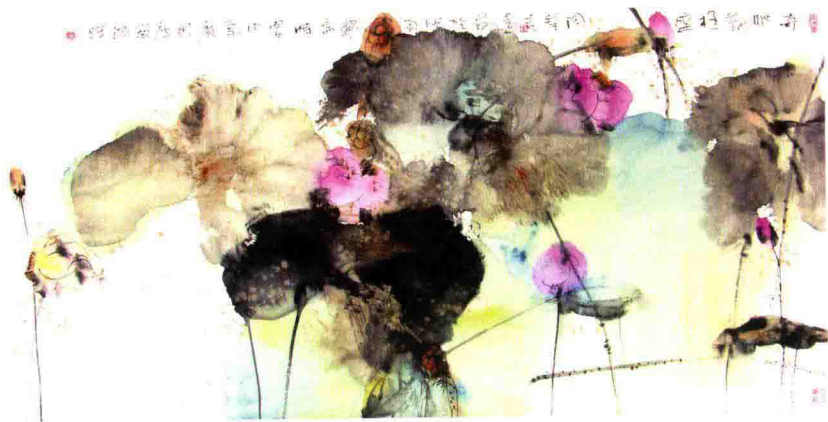

□《甘南人物写生》2005年

他这种荷花系列能做到墨和色的有机结合，墨借着色显得很华滋，色借着墨虽然是淡墨又显得很厚实，总体来看是淡雅的，淡雅中又有一种很纯厚的情味和意韵，画的内涵也很丰富，耐人品味。我在他的作品中看到这每一色块每一笔触，每一幅画的构成，包括他的提款，都是灿烂晶莹的，我相信只有这样的画才能留在历史上。

杜哲森

周华君画荷花，元气淋漓，泼彩淡墨很痛快，也能看

□《奇池荷极盛》136cm × 68cm

到一些苍老拙厚的一些内涵，画面的提款和画面的结合浑然一体，画面感觉有五墨六彩之缤纷灿烂。

刘曦林

华君的作品水用得很好，他这种很清很淡的东西，水和淡墨淡色用得这么好，恐怕还是现代以后的东西，周华君很能把握自己的个性才能和这种技法融合在一起，这是一种很难把握的效果，画面整个提款也是很不错，能看出他本身的灵气和潜能，他还会有更大的发展，更大的成果。

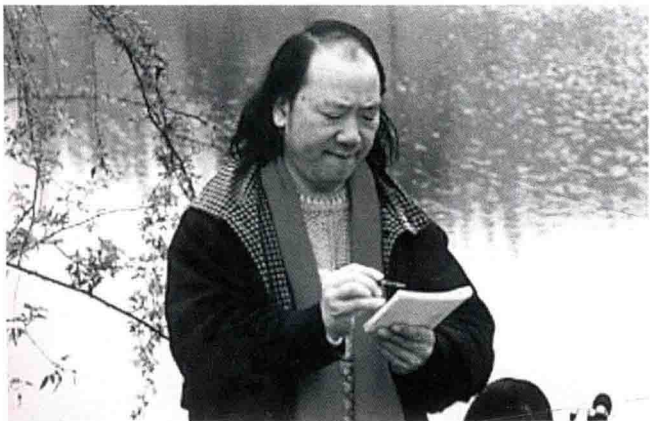
陈醉

华君画荷儿逾二十载，长期以来他不断在绘画的语言结构上升华。他的色彩已不是传统的“随类赋彩”，他的色彩是他绘画形式最活跃的艺术因素，具有极其鲜明的抽象意义，因为他着力刻画的不是形象本体，而是形象的意义。在画面上，他的色彩和墨有时是互破的，但是色不掩墨，墨不掩色，他的墨色厚重而玲珑，沉静而飘逸，一种纯洁典雅的气象在画面上凸现出来。

显然，他早已由技法阶段上升到画道境界，抒情、闲适而富于追求既是他的生活方式，也是他的艺术方式。在荷花题材的绘画上，他经历了“先识器而后文艺”的历练过程，于此，他身心了了，大可遨游一番了。

康征 人民美术出版社《中国画》丛刊副主编

周华君自序

■周华君先生近照

生于苏东坡故里，常感“有幸生于斯”，而今深感愧对同乡先贤。曾有快乐童年，然父亲良心苦用，未及总角，便令我倍赏生活艰辛，陈绶祥先生在一篇序中有如实记叙“五岁习川剧，七岁学武功，演少年英雄，艺名遍及乡里。二十余年内，世事浮沉，历尽沧桑。搞体育，事农桑，提篮小卖，自立于人事之间，铸体魄、炼肝胆”。皇天有情，不期与书画结下了不解之缘，且爱之弥深，遂把书画当作了此生“生涯”。

我于艺术，可谓半途出家以讨“生活”，“生活”是自己的，幸福是大众的，若不在内心营造“世界”渡越艺术生涯，如何向大众忠耿以奉？艺术不可占为己有而终归于大众，通过艺术我愿寄托“不是疏雨不寻访，天涯何处无芬芳”，所幸相知总是不期而遇。

今日画坛不能说是五花八门，也算热闹纷纷，显然我和许多朋友都曾有过困惑和迷惘，我的努力是追求清醒的“生活”。我不愿做职业画家，意在躲开“只缘身在此山中”。业余读杂书，不止千百，包容雅与俗；觅蹊径，何止万里，涉足海内外；偶尔为文为诗，情急了，倾刻千数文，一吐衷肠为快，画杂画，不论山水、花鸟、人物、常感情用事；我认为画画宛如写情书只捡动心的词，历历成文在心，任凭“真情流淌”。人到中年这样“有情有爱”过日子不也蛮好。

我未投拜名门大师，乃求“大自在”，然东坡先贤灵光照佛，日明所思，夜与坡翁神游，悠悠数十载功德召唤，没齿难以忘怀，惟铭刻在心“道德文章千古事，不染红尘”。

□《石河子》

□ 《又听秋声》 68cm × 68cm

□《铅华淡淡妆成》 68cm × 68cm

夏日消融
周华君画
于

□《夏日消融》 68cm × 68cm

□《去年中秋月朦胧》 68cm × 68cm

秋色如爛

西蜀南
北
銀湖
畔

MINGJIA XIESHENG
名家写生

14 □《秋色》 68cm X 68cm