

XUJUNTAO

HUA JI

徐君陶

画集

徐君陶畫集

沙孟海題

徐君陶

序一

六十年代，徐君陶毕业于浙江美术学院国画系。当时他的同学，都羡慕他生长于烟笼竹柳、山水清幽的富春江畔。其实，他使同辈们对他更钦佩的，还在于他的勤奋和对艺术的钻研精神。

确然是，他从学院出来到社会上，在宽广的艺术天地里，他的神思常常如骏马那样举蹄奔驰，而其可贵的，还在于“马不停蹄”。

君陶这位画家，他的专业是国画人物与花鸟，但是他对于这种可视艺术，很想赋予新的生机，想用有限的办法使其产生无限之境，因此他要从具象向抽象去尝试。艺术家和科学家一样，在实践中都需要不断地尝试，并从那里得到教训，也可以从那里找到走向成功的捷径。但在目前，他在展出的作品中，仍然更多的是用意笔画法具象地表现了人和花。

人和花，这是多么丰富，也是抒写不尽的题材。因为人，不只是具有形体，贵在有一种活力，有的发出火花，有的掀起浪花……君陶就在纷纷纍纍的社会现实中捕捉富有意义的形象，并注入生命，以致成为激励人们向上，或给人们以美的享受。他所画的《团会上》，这件差不多过去二十年的作品，至今还给我留下了深刻的印象。

近年来，他画了《江雪诗意》、《牧羊的藏女》、《畚家女》、《童年》、《临摹岩画的姑娘》、《采菇时节》等等，当在国内外展出之时无不博得观众的好评。这三四年来，我正在主编一部美术史专著《中国少数民族美术史》，由于工作的关系，走了一些少数民族地区，也接触了一些民族的朋友，所以每当君陶给我看他画少数民族的作品时，感到特别亲切。少数民族人民的慷慨、勇敢、勤劳的气质和美德，都是值得画家描绘，诗人歌颂。画家只要深入到这些地区去生活，许多感受的得来是意想不到的。所谓深入民族地区生活，不只是一要画家赶几趟“巴扎”（集市），更重要的还在于与他们一起生活，了解他（她）们的思想实质与真实感情，如此落笔，必将如得神之助。君陶画出了这些佳构，就曾说过自己在生活中有过这类的不少感受。诗人、画家以至作曲家，要使自己作品有血有肉，能够引起大家的共鸣，“采风”和感受，正应该是起码的第一课。君陶便是认认真真地对待了这一课，这就不容易。

君陶的花鸟画，进展也大。一个艺术家，不怕在某一个时期比不上另一个艺术家的成就。怕的是自满而停滞不前。“拳不离手，曲不离口”，实则勤在于心，惰也在于心，思想勤力了，眼、手之勤伴随而来。勤奋的画家，总是不断地进展，君陶在绘画艺术上的进展，即在于他的勤。君陶画花还注重一种意，譬如他画梅，要求画出“梅花愈老愈精神”，或者“老树新花”之意。他画松，表现松在“岁寒时不凋”，作画，总是先立意而后立形，即所谓“意在笔先”。当然，在作画过程，也会出现另一种情况，即在落笔之时，出现没有意料到的效果，这好像与作画的“意在笔先”无关。但不然，而当画家落笔出现“意想不到的效果”时，捉摸住这个“效果”的，仍然是出于画家的主观能动作用。设或画家自己没有去捉摸效果，这“意想不到”的效果又从何处觉察而来。君陶对此比较敏感，所以他曾说：“有时我的有些作品，人家说我好，我也不知道自己怎么画出来。”其实他又何尝“不知道”。正是由于“知道”而不觉得“知道”，这便是一个画家处心地、默默地在艺术的道路上前进，而且这个前进将是无可限量的。

际此，他的画册将在上海人民美术出版社出版。他来索我序，正好大雪天，呵冻书之，并此共勉。辛未冬日于半唐斋。

王伯敏

序二

浙江历来是文人画家荟萃之地，近百年来任伯年、吴昌硕、黄宾虹、潘天寿等艺术大师相继崛起，更进一步为浙江画坛奠定了牢固的传统基础，他们在艺术上强烈的开拓精神，也为后辈作出了榜样。新中国成立后，在革命形势推动和潘天寿等中国画前辈以及老区来的画家扶植指导下，一批刚从浙江美术学院毕业留校的青年教师，以他们扎实的西画造型基础和中国画笔墨相结合，创造了一种新的中国人物画，突破了长期以来因袭摹古的积习，使艺术和人民生活联系起来。从而拓展了题材范畴，提高了表现能力，给衰微的中国人物画满注了生机和活力，为我国美术事业的发展作出了贡献，后来大家称之为浙派人物画。几十年来浙派人物画新秀辈出，徐君陶就是其中之一。

君陶于一九六二年考入浙江美术学院，求学期间，他以对民族艺术炽热的感情，奋发学习，取得了优秀的成绩。毕业后不久，创作了《团代会上》，以形象的深度和作品的内涵受到美术界的关注和赞扬，而初露头角。以后，又陆续搞了不少创作，多次在国内外展出，并刊登在各种画册和报刊杂志上，有的为博物馆、中国画研究院和其他文化单位所收藏。他的作品在国内外得到普遍好评。

坚实的传统基本功、全面的艺术修养和勇于开拓的精神是浙派人物画的特色，这特色也体现在徐君陶的作品之中。

例如《白梅》以松散纷乱的短线造型，但乱而不乱，散中见整，通过线条的浓淡干湿、虚实变化，恰如其分地表现了形体结构、质量和空间，于洒脱中寓法度，在似乎漫不经心之处体现了画家的匠心和传统功力；又如《江雪诗意图》以简约的笔墨，勾划了一个灵空幽寂的意境，既点出了诗人孤独的情怀，也留给观众以宽广的想象余地。工笔画《源流》一反《江雪诗意图》空濛境界，采取以繁托简的手法，画家发挥了中国画笔线写意传情的特性，以凝练多变的线条随着形象起伏流转，构成了优美的韵律节奏，使画面静中见动、繁而不冗、工中有意，富有情趣。另一幅《金梦》则严谨精到，具有浓郁的装饰美感。君陶不仅擅长人物画，于花鸟山水也有一定造诣，能在古人程式中时出新意。我们可以看到在他众多的作品中，贯穿着一种像他故乡富春江水那样澄澈、明净、灵秀的风格，但随着题材或作品内涵不同又采取各种不同的表现方法。他专业面广，技法丰富多样，这是和他比较全面的艺术修养分不开的。

近几年来，君陶潜心求索，在继承传统的基础上，广采外来营养，融会现代精神，进一步拓展了原有风格。在《姐妹俩》、《葛洪炼丹》、《补天》等作品中，我们可以看出他的创作虽然仍来自生活，但却比过去掺入更多的主观情愫和审美理想，艺术语言更为丰富也更为新颖了。

而今君陶已迈入中年，但在他身上仍旧焕发着朝气活力和一往无前的进取精神。虽然他置身在较偏僻的丽水地区，而且担负着繁重的工作任务，但长期以来始终是锲而不舍地埋头苦耕，而硕果累累。目前正是他艺术上的黄金季节，前途无量，我期待着 he 取得更大的丰收。

顾生岳

目 录

姐妹俩	1	石 榴	26
补 天	2	葛洪炼丹图	27
枇 杷	3	晨 读	28
塔吉克少女	4	江雪诗意	29
姐妹牧羊	5	鹿 女	30
牧羊女之一	6	菇筍图	31
塔吉克之春	7	布尔津秋色	32
牧羊女之二	8	俑	33
牧羊女之三	9	塔吉克之家	34
收 获	10	塔吉克少女之二	35
牧羊女之四	11	白 梅	36
柏	12	塔吉克少女之三	37
少 女	13	水 仙	38
金 梦	14	玉簪花	39
梦(变体)	14	山茶花	40
读	15	汤显祖	41
藏 女	16	唐 俑	42
源 流	17	临摹岩画的姑娘	43
母 女	18	小 鹿	44
少 女	19	畚家女	45
初 秋	20	牧马人	46
富春江	21	喀什风情	47
驼 铃	22	恒 星	48
瓶	23	散花图	49
牧羊女之五	24	葫 芦	50
五羊图	25		

2. 补天
3. 枇杷

4. 塔吉克少女

5. 姐妹牧羊

6. 牧羊女之一

7. 塔吉克之春

8. 牧羊女之二

9. 牧羊女之三

