

[2006中国当代核心画家专集]

西沐/主编

◎花鸟卷 霍春阳/主编

...方楚雄
...王和平
...江文湛
...何水法
...陈永锵
...赵跃鹏
...胡 石
...郭石夫
...龚文桢
...霍春阳

江西美术出版社

巨匠之門

〔2006中国当代核心画家专集〕

西沐／主编

◎花鸟卷 霍春阳／主编

江西美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

2006中国当代核心画家专集·花鸟卷/霍春阳主编.
—南昌:江西美术出版社,2007.5

(巨匠之门/西沐主编)

ISBN 978-7-80749-137-8

I.2… II.霍… III.①中国画—作品集—中国—
现代②花鸟画—作品集—中国—现代 IV.J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 057354 号

策 划:傅廷煦

李亚青

责任编辑:王太军

特约编辑:李亚青

陈 平

巨匠之门[2006 中国当代核心画家专集·花鸟卷]

(巨匠之门/西沐主编)

霍春阳 主编

江西美术出版社出版

(南昌市子安路 66 号)

<http://www.jxfinearts.com>

新华书店发行

北京翔利印刷有限公司印刷

2007 年 5 月第 1 版

2007 年 5 月第 1 次印刷

开本 889 毫米×1194 毫米 1/16

印张 12.5

ISBN 978-7-80749-137-8

定价 375.00 元(全套)

序 守望文化的精神境界

——为《巨匠之门·2006 中国当代核心画家专集》而作

@西沐/文

今天，大家看到结集出版的这 30 名画家，齐聚《巨匠之门》之下，并不是想炫耀什么、表白什么，而是共同来表达一种理想、一份责任、一份守望的使命。

中国画的价值及其选择，无论在当今学术界还是在中国画市场中都成为人们研究和关注的重要课题。从严格意义上讲，很多时候，由于价值标准的混乱而导致在这个问题上认识上的偏差，是当前中国画界乱象丛生的深层次原因。我们之所以在困难重重的今天来实施分析、研究与选择当代中国画核心画家的活动，就是想正本清源，让有守望意识并具有文化精神境界的中国画画家，在大家的关注中接受检验。

一、世俗的狂欢与超越

中国绘画，特别是中国画，是对中国传统世俗文化的超脱。中国绘画历来关注精神与境界层面的问题，而世俗文化往往使人在相互关联的体制内变得世俗。在世俗文化中生存与成长起来的艺术家，常常会在享受世俗的狂欢中失去了文化的方向。

中国绘画的发展已经到了重新审视中国传统文化的时候了。曾几何时，当中西文明相互碰撞并进行较量时，处于弱势的国运不得不面对向西方学习的现实。对中国绘画来说，向西方的学习可以说经历了四个层面的过程：一是对物质材料的学习，包括工具、材料和物质条件等方面；二是对绘画技巧及相应技术的学习；三是对体制及组织文化的认识与学习，包括管理、组织、教学、创作及社会与市场运作等方面；四是对绘画精神与文化精神的进一步认识与学习，在更深层面

上认识人性、人本化的课题，为从一个全新的视野去超脱世俗化的传统文化打下了认识上的基础。

中国画的境界可以说是对中国传统世俗文化的一种超越，也可以说是一种回避、一种文化意义上的逃跑，这与中国传统文化至高境界中热爱思辨与哲学是一脉相通的。有论者认为，中国世俗文化中存在不少恶的东西，特别是专制——这个起源于猜忌和背叛心理的“疑人用，用人疑”的“不信任”机制，自汉代独尊儒术开始，又与强烈要求忠诚、服从和胸怀大志的儒家思想伦理观念相互交织，挤压和扭曲人心和人格，逐渐造就了一种由虚伪、欺诈、猜忌和背叛交织在一起的黑暗的官场文化。隋唐以后，这种黑暗的官场文化又透过官本位的科举制度，以多米诺骨牌效应的形式向整个文化领域渗透，全面毒害中国文化，使官本位的中国人彼此之间形成了一种深刻而广泛的相互不信任共识，积淀为一种深厚的自私自利的不信任文化，最终把中华民族变成了一盘软弱无力的散沙。这就是，背叛的逻辑产生背叛的制度，背叛的制度导致背叛的结局。中国世俗文化恶的一面给予我们的教训是深刻的。缺乏人本与人性的内核，这也恰是中国画真、善、美追求的巨大生存空间，这正是当代中国画画家所面对的文化战略与机遇。在中国传统文化的大背景下，中国人不像其他民族那样重视宗教，中国传统文化精神的基础不是宗教而是伦理，但在传统文化精神中，还有一种建立在伦理道德之上超伦理道德的价值，西方人愿意称之为宗教价值。其实，与其他民族一样，在人们的心灵深处存有一种超越现

实世界的渴望，在中国传统文化意识里，这种渴望被转化为一种对哲学的热爱。他们在哲学里而不是在宗教里找到了超越现实世界的那种自在与存在。同样，也是在哲学世界里，体验到了超越伦理道德的价值。中国传统文化中的这种哲学精神，深刻地影响着中国画的传承与发展，使中国绘画这门视觉艺术闪耀着哲学思辨的光芒，这也是中国画几千年以来魅力不减的根本原因。是选择世俗的狂欢还是实现精神境界的超越，这对很多人来说是一个重大的课题，无须也不用去逃避！

二、文化精神：21 世纪中国画的新行走

中国绘画能够屹立在世界民族之林的法宝不是其形式和千变万化的技法，而是绘画所表达出的中华民族特有的文化精神。在中国国力强大之后，我们能够解决中国文化与艺术的推广及在全世界的认知问题，这是中国画在 21 世纪行走的重要保障，而文化精神则是中国文化及绘画的内在灵魂。有论者认为，21 世纪是中国画的世纪。作为东方绘画中主要画种的中国画，已有几千年历史。中华民族文化的伟大精神使中国画在发展——鼎盛——变革中不断寻找新的着力点。20 世纪以后，西方美术及佛教艺术与中国传统美术的大融合，使中世纪大一统的中国美术格局出现了巨大变动。油画、雕塑、水彩画、版画等与在根本审美特征上大相径庭的中国传统美术门类一起形成了包括传统中国画、改革中国画、西洋画在内的美术种类多样化的局面。近现代中国画丰富了传统中国画的形式风格和工具材料，又较大程度地借鉴了西方

绘画的审美原则和制作样式,加以参考和发挥,力图呈现更新、更现代的多样化艺术面貌,体现了现代人的艺术观念和审美情趣,为中国画的新时代发展推波助澜,为中国画的发展注入了勃勃的生命力。21世纪是更加开放、更加自由的时代,经济、政治的全球化以及文化的不断整合使得传统艺术的审美观将在新的世纪里受到最大的冲击。对于新世纪的自由空间来说,只有审美文化才能够真正地贴近人类的本性,审美精神追求是每个人、每个民族的心理需要。因此,中国绘画有着自由发展的空间。中国绘画在21世纪承担了弘扬文化、发扬审美的责任。21世纪的大门已经向我们敞开,中国画的研究和探索进入迅速发展的快车道,走向了稳定、繁荣的正轨。中国传统艺术的民族精神会随着历史车轮的前进逐渐放射光芒。中华民族文化求新求变的发展能力会使中国画在21世纪的发展状况有着更宽阔的行走道路。21世纪,我们看到的将是行走的中国画越来越自信、越灿烂。

三、境界是修养,更是一种追求

在中国传统文化中,境界是一种超脱世俗的认识与处世状态,这与中国文化中所一贯倡导知行统一的修为理论是一脉相承的。认识、认知与行为、行动的一致与统一就是中国传统文化中“修”与“养”的重要方面。所以,我们谈到境界,就不能不说修养,而境界的达到,仅靠修养还不够,还需要一种精神,需要一种追求。这一点对中国画画来说尤为重要。佛曾有言:“此身不向今生度,更向何生度此身”,对具有历史使命感的

中国画来说,我们要随时随地保持一种慎重、诚敬、庄严的心理状态,仿佛入定的样子,专注内心的修养,有了这种超脱的精神追求,那么,在社会上不刻意追求成为达人,也必然是达人。这是中国画的内在精神要求决定的。中国画重意趣、轻功用,重主观意识、重灵性的自由发挥。自六朝以来,经唐、宋、元、明、清,中国画家一直延续着与自然为伍、散怀山水之情结,身心自由而释放、与世无争而明志,追寻着“天地与我并存,万物与我为一”之高境,因此,作为画家,只有在精神上获得自由解放,艺术上才能达到无我境界。诚然,艺术境界的达到也需要一种修养,这种修养包括谦虚的风度、积极的态度、良好的德行等等,但是,画作水平的高下更在于作者如何把自我精神生活的感悟落实在画面上,精神追求是艺术境界提升的内在动力。艺术本身就使我们看到了超脱于自然和社会之上的更加美好的东西,使我们的生活不局限于日常琐事,不至于平淡无味,使我们获得了心灵停靠的精神港湾。心有所属,则灵魂不会到处飘荡,人不会成为失落精神家园的乞丐!所以我们说,境界是修养,更是一种精神层面的追求。

四、守望是对文化的一种热爱与状态

从文化的层面来看,守望是一种状态,更是一份热爱。在当今画坛,在数量众多的中国画家群里,心存文化意识的人又有多少?曾几何时,文化成为一种又一种所谓创新的累赘、技巧的卖弄、形式的翻新、视觉的快感等,文化已经被边缘化、被久久地冷落,文化理想、文化状态已无所依附。在今天,在

中国画创作群体中,我们还能找到那么多守望者,这不能不说是中国文化之大幸!

文化是艺术的根基,再绚丽的艺术之花也要开在文化的怀抱中。中华民族博大精深文化存在,永远是中国画生存、发展和壮大的肥沃土壤。中国画的发展要以艺术性与文化性的统一去进一步确立与弘扬中华民族文化核心的价值。民族文化是中国画学的根基,民族精神是中国画学的灵魂。只要中华民族不先于其他民族消亡、只要多元的文化生态未陷入灭顶之灾,中国画就会以不同于西方绘画的精神特征和语言特色存在、发展。中国画的精神无论如何变迁,都要以中国传统文化为旨归。因此,画家更应群览古今,奠定深厚的文化基础,以严谨的从艺态度,让自己的作品更“厚实”,让中国绘画艺术更有内涵,这是历史赋予我们应有的责任。

热爱是对文化守望的最佳状态。艺术是需要热情的,只有热爱才能产生无限的热情,才可以让中国画创作有源源不断的新的审美创造。热爱就是这种热情投入或者说是情感投入的源泉。以中国传统文化为向度的中国画创作就是一个不断陶冶情操、洗涤心灵、接纳情感的过程。在这个过程中,我们能够触及艺术的本质,探究作品的内涵与意蕴,体味到那种言有尽而意无穷的审美感受。因此,这种热爱让艺术在文化层面成为守望的一种最佳状态。

当我们离开繁杂的中国画市场而进入纯美的精神层面时,在中国文化的地平线上,守望者的身影是那么祥和与美丽,像一个个被神化的符号,在精神的深处,让人们去思量、去遥拜!

目 录

序 守望文化的精神境界 西 沐 / 文

方楚雄

刚健而宛丽的画风 陈传席 / 文 1

高格调的艺术 邵大箴 / 文 2

精妙·雄健 林 壖 / 文 5

王和平

虚静逸趣 简朴清幽 中国画廊联盟采编中心 / 文 19

江文湛

迷情万物 写我本真 蔡树农 / 文 39

何水法

大气磅礴扫陈腐 水墨交响开生面 中国画廊联盟采编中心 / 整理 59

陈永锵

阳光·沃土·生命·心路 韩青之 / 文 79

赵跃鹏

笔势挽回三百年 陈传席 / 文 99

婉约瑰丽 出古人今 吴冠南 / 文 102

寻门而入 破门而出 毛建波 / 文 105

胡 石

文思清逸 趣自心来 中国画廊联盟采编中心 / 文 119

郭石夫

传统是鲜活的传统 中国画廊联盟采编中心 / 文 139

龚文桢

读龚文桢的工笔花鸟 叶浅予 / 文 157

龚文桢的工笔花鸟画艺术 孙 克 / 文 160

霍春阳

谦谦君子风 拳拳赤子心 中国画廊联盟采编中心 / 文 177

郭石夫作品《嫣然笑春风》 封二

霍春阳作品《绿叶素荣》 封三

方楚雄作品《八珍图》 封底

刚健而宛丽的画风

@ 陈传席 / 文

方楚雄擅长画动物，刚健而宛丽。方楚雄曾经对采访者说：我们这一代画家无法回避市场的现实，就像前一代画家无法回避主题创作为政治服务一样。作为一个画家，我们还不如以一种坦然的心态去面对这样的事实。方楚雄正是以这样坦然平静的心态面对市场大潮的来临，所以他的创作显得额外从容。他的作品除了描绘自然中可爱的生灵，大多数则是充满着乡土气息。这种极其生活化的体裁，事实上已经并非单单是在迎合市场和欣赏者的口味。因为艺术创作无论动机如何，只要我们始终保持着创作者自律的心态，就不会被动机所奴役，乃至成为市场或政治的奴隶。相反，这种坦然面对市场、面对大众审美需求的心态更有助于我们创作时的状态，这种状态就是以一种敬业的精神来完成我们的创作，而这种敬业的精神已被很多人遗失。方楚雄的作品充满着南国生活的情调。他采取工笔与小写意，使得他的作品严谨而又鲜活。就工笔而言，他没有刻意制作的匠气；就写意而言，他又没有一味的霸悍、一味追求痛快淋漓的草率。他将工写结合，在寻求恬静优美的视觉效果。加上他的画面充满着浓厚的生活气息，所以在岭南画派中也算一种别样的面貌。他既不像前一辈岭南画家高剑父、高其峰那一代人在极力地追求色彩形象的逼真，又丝毫没有貌似东洋水彩画风的半中半西的形式，而是在海派小写意与传统工笔画之间寻找着更贴近生活、更优美的形式。也不像文人画所追求的逸笔草草或非常简练的境界，而是以其繁花茂草的茂密构图在表达生活的蓬勃生机，这与传统文人画所追求的萧瑟荒寒的情趣大不相同。正因如此，才显示出一个当代画家对艺术、对生活、对文化特有的态度，这种态度也是画家的个性。在这个多元的时代，我们没有必要苛求画家按照传统审美的习惯进行创作，也没有必要按以往约定俗成的审美规范来要求当代任何一个画家的创作行为。

方楚雄 乐事天伦 136cm x 70cm 纸本墨笔 2006

高格调的艺术

——方楚雄的花鸟画

@ 邵大箴 / 文

画，贵在雅俗之间。太雅，曲高和寡，不仅大众难以接受，而且可能会失之于纤细、柔弱；过俗，缺乏应有的艺术品格，表面上迎合了大众的趣味，实际上却低估和轻视了群众的欣赏水平，最后还会失掉群众。雅与俗是艺术品格的一对范畴，它们之间是可以相互转化的。俗话说“大俗大雅”，“俗”要俗得有格调、有品位，如许多民间艺术品，反而成为“大雅”。此外，艺术史告诉我们，格调高的艺术同样能得到群众的认可。艺术家如何使自己的作品做到雅俗共赏，是一件大有学问的事，值得专门研究。我以为，在解决这个问题过程中起决定性作用的是艺术家本身的修养，是他对艺术规律和原理的认识和把握。有修养的艺术家，必然尊重大众的欣赏趣味，又用自己的创造才能去提高群众的审美趣味。王朝闻先生曾经用“适应是为了征服”来说明艺术创造与艺术欣赏、普及与提高之间的关系。可惜这个基本艺术原理，现在为很多艺术家所忽视，有人陶醉在艺术小天地中，不顾广大群众的审美需求；更有人在市场经济的冲击下失去自控能力，掉入“媚俗”的陷阱而不能自拔。

我之所以在讨论方楚雄作品时写了上面这段话，是因为我觉得他在追求艺术个性、追求高格调时保持着雅俗共赏的可贵品格。这位艺术家在十分勤奋地从事创作实践的同时，努力研究艺术创作规律，思考艺术的社会作用、艺术与大众的关系这些问题。他有坚定的艺术信念，有社会责任感。他虚心向自然学习，从现实生活中撷取美感；向群众学习，体会大众的审美心理；他在这个基础上创造美，满足大众的审美需求，提高大众的审美水平。他潜心钻研艺术本体问题，锲而不舍地锤炼自己的艺术技巧。几十年

来，方楚雄的花鸟画创造不断有所拓展，个性风格不断完善。他的画具有清新、高雅的艺术格调，得到同行们的赞许，受到群众的欢迎。

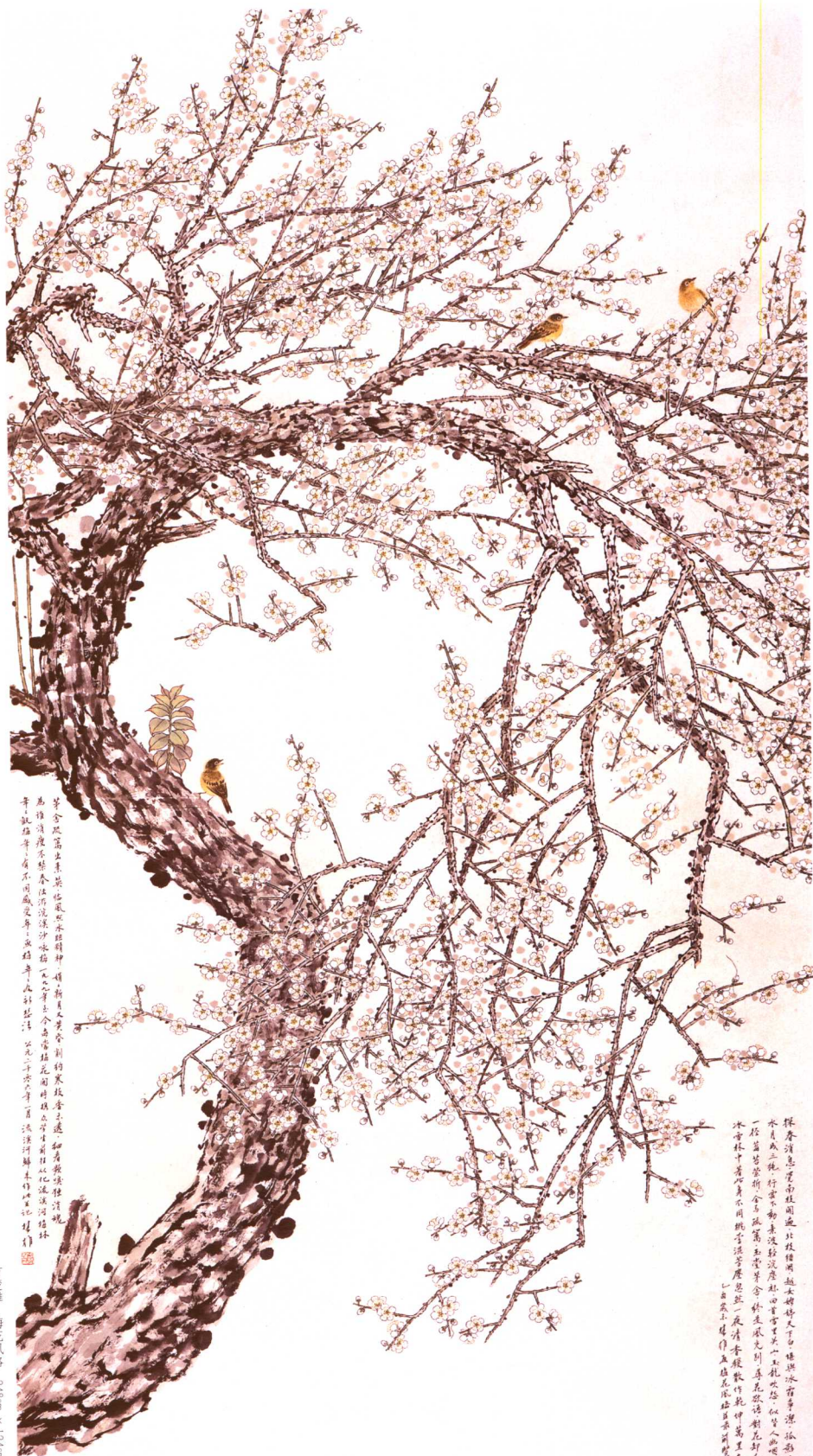
忠实于自我，坦诚地显示自我，不雕饰、不做作，是方楚雄为人处事和做艺术创作的一大特色。他之所以专攻花鸟和走兽翎毛，是由他平和、诚实、热爱生命的天性所驱使的，艺术实践不断提示和引导他如何去充分发挥自己的个性特长。他对自己描绘的对象充满着感情，他在花鸟、走兽身上首先看到和感受到的是生命，是大自然造化奇异的一部分。他以与它们交流感情的方式在写它们的形态和神态。我们阅读方楚雄的作品，与其说是在欣赏他笔下美好、生动的花鸟与动物，毋宁说是陶醉和沉浸在他的艺术态度与心境之中。

方楚雄有坚实而全面的绘画功底，他受过传统国画和学院写实造型两方面的艺术训练。“融合中西”是20世纪以来的大潮流，许多从事中国画创作的人都为之勤奋地摸索、探求，而要在探索中取得成绩，除了要熟练地掌握两种绘画技巧外，更要有一种自觉的艺术理想，那就是在这种融合中坚持以本民族传统为基础，追求创作成果的民族特色，而不是把两者机械地结合，更不是把中国画改造成西洋画。方楚雄清醒地认识到传统文人画的优长及其不足，懂得如何在坚持发扬传统的基础上适当地从西画中吸收营养，以丰富中国画的表现力。这当然与他受海派（他的启蒙老师岭南名家王兰若先生毕业于上海美专，是绘画的多面手）和岭南画派的影响有关，也更与他个人的气质及在长期艺术实践中形成的审美理想有密切的联系。更值得注意的是，他对国画遗产中明清写意文人画和唐宋

写实传统均做过潜心研究。他似乎要打通写实与写意、具象与意象的界限，将它们熔于一炉。我觉得，在方楚雄的作品中，有写实绘画的具体与生动，有写意文人画的飘逸与潇洒，有来自于生活的质朴与自然，有乡土气息，更有来自他个性的平和与俊秀。

在绘画创作中，有两个基本因素不可或缺：创造性劳动的难度与心灵的领悟力即灵性。没有适当劳动难度的绘画创作，肯定是表面和空洞的；没有灵性的绘画，只能是机械的制作行为。方楚雄对绘画艺术有很强的领悟力，但他不以此为满足，仍然严格要求自己。他是一位诚实的劳动者，一丝不苟地对待自己的艺术创作，这反映在他创作的各个方面。他始终坚持写生，认真研究客观自然；他的每件作品都有缜密的构思，从局部到整体都有周到的艺术处理；他通过肯定、有力的勾勒，反复而适当有度的皴擦渲染，淡雅、别致的色彩和饱满、生动的构图创作出有别于传统、具有独特品格的花鸟艺术。

当前，中国画创作受到两方面的干扰，一是来自外部的：一些不懂得艺术规律、不懂得中国画创作原理的人攻击中国画是“手工劳动”，是“传统的重复”，是“不能适应时代要求”的艺术。对于这一类言论，我认为不必大惊小怪。艺术真理有个自我显示的过程，人们对事物，尤其是对有深厚文化渊源的中国画艺术也有一个认识的过程。待以时日，中国画定会得到人们普遍的承认。二是来自中国画内部的：艺术走向市场，刺激和促进着中国画的发展，其积极作用是

方楚雄 梅花风格 245cm x 124cm 纸本墨笔 2006

不容否定的，但也造成了一些负面影响。有些艺术家不懂得在市场经济的大环境中如何控制自己和保持应有的艺术品位，一味地满足市场的需求，使中国画的俗化趋势增长。在这种情况下，有一批像方楚雄这样诚实的艺术家坚守阵地，用自己高品位的艺术创作来弘扬中国画优秀传统文化，是非常重要的。方楚雄杰出的艺术，除了它自身的价值外，还有这一层意义。

方楚雄 山中细雨 178cm x 97cm 纸本墨笔 2003

精妙·雄健

@林 塘 / 文

方楚雄有幸得到过师傅式的传授与院校式的教育。两种教育方式的长处都被他发扬光大，因而其造型能力、笔墨功夫都十分了得！

方楚雄曾入室岭南名家，更得岭南画派名师点化。两种画风的长处都被他吸收融化，因而灵秀、精巧、峭拔、纵横、清新、明丽皆在其中！

方楚雄先前多作中小幅，其精其妙，有口皆碑；近期多作巨幅，其雄其健，有目共睹。能收能放、能大能小、能工能意是其所长！

方楚雄作画，能如他快者莫如他精，能如他精者莫如他博，能如他博者莫如他谦，能如他谦者莫如他灵，如是状态堪可酣战！

艺之能，在于有法而无定法，有迹而无定型，有境而无定度，有评而无定论。楚雄，楚雄！能于无处拓出大天地欤？吾以待。

方楚雄 花香兔语 137cm x 70cm 纸本 2005

方楚雄 登高见幽 138cm x 68cm 纸本墨笔 2006

方楚雄 瑶台灵禽 179cm x 96cm 纸本墨彩 2005

方楚雄 密林猴踪 178cm x 97cm 纸本墨笔 2005

乙酉
方楚雄

方楚雄 开春图 136cm x 69cm 纸本墨彩 2006

竹林佳趣
方楚雄画

方楚雄 竹林佳趣 157cm x 97cm 纸本墨笔 2005

四月的北京可谓是世界玉兰樱花
连翘碧桃次第间谢此乃贴枝海棠更
是如火如荼二零零六年四月 方楚雄记

方楚雄 醉春 180cm x 97cm 纸本墨笔 2006