

传承开拓

当代岭南中国画大展作品集

INHERITANCE AND
DEVELOPMENT

COLLECTION OF ARTWORKS SELECTED
FROM EXHIBITION OF CHINESE PAINTING
IN CONTEMPORARY LINGNAN

主编 许晓生

安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

卷二

方
林
楚
乔

传承开拓

当代岭南中国画大展作品集

INHERITANCE AND
DEVELOPMENT

COLLECTION OF ARTWORKS SELECTED
FROM EXHIBITION OF CHINESE PAINTING
IN CONTEMPORARY LINGNAN

主编 许晓生

安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

卷二

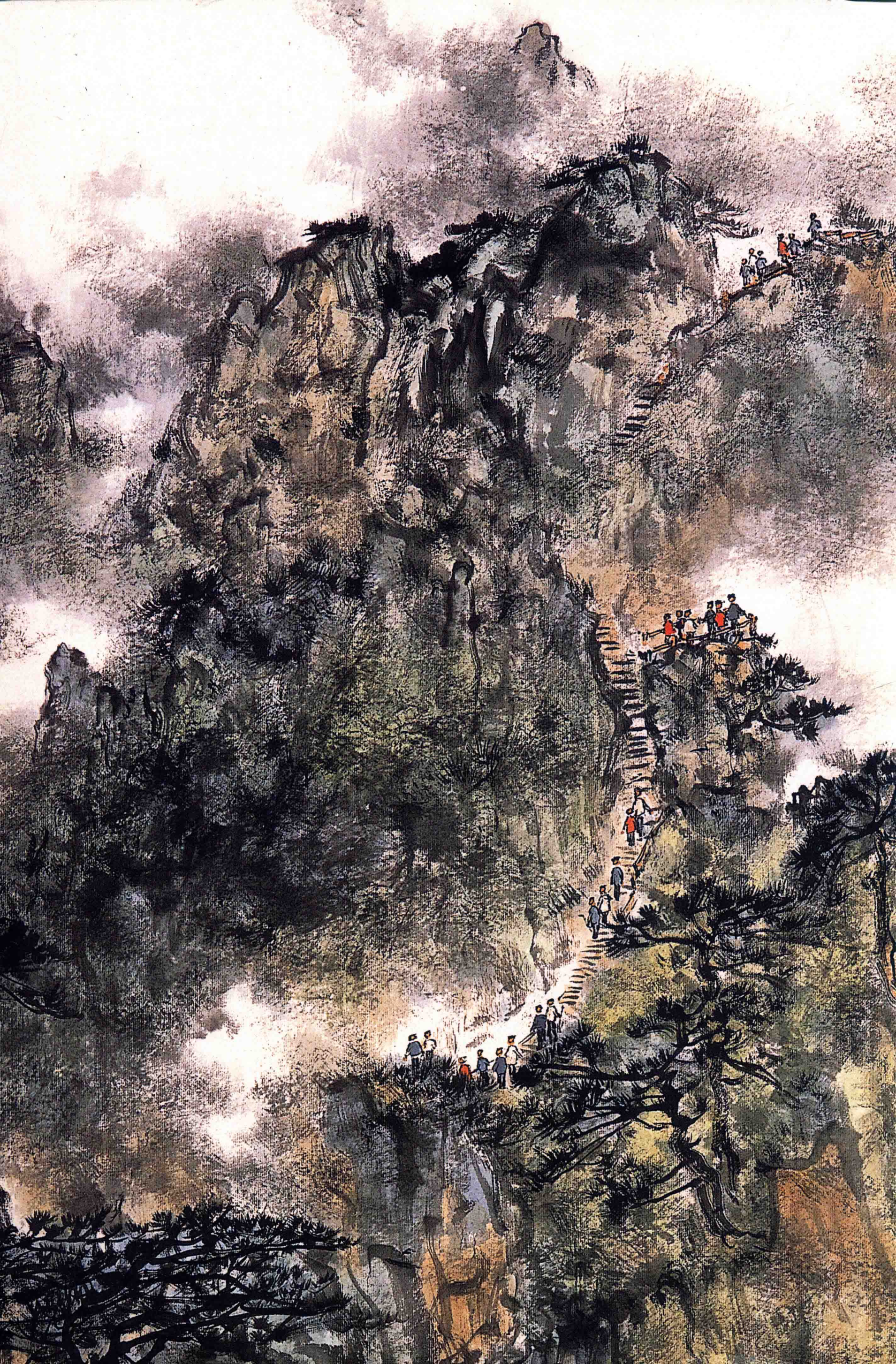
方
林
延
乔

图书在版编目（CIP）数据
传承开拓: 当代岭南中国画大展作品集 / 许晓生主编. — 合肥: 安徽美术出版社, 2014.8
ISBN 978-7-5398-5239-3
I. ①传… II. ①许… III. ①中国画—作品集—中国—现代 IV. ①J222.7
中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第148710号

传承开拓·当代岭南中国画大展作品集

Chuancheng Kaituo • Dangdai Lingnan Zhongguohua Dazhan Zuopinji

总 策 划	许晓生
主 编	许晓生
选题策划	马 涛
出 版 人	武忠平
副 主 编	林润鸿 詹伟杰 王 艾
责任编辑	赵启芳
责任校对	司开江
校 对	安晓利 陈 琳 吕 哲 陶美坚 熊宇红 何丹萍
整体设计	广州鲁逸
装帧设计	罗焰娟
责任印制	徐海燕
编 务	林少伟 何振华 徐辉龙
出版发行	时代出版传媒股份有限公司 安徽美术出版社（ http://www.ahmscbs.com ）
社 址	合肥市政务文化新区翡翠路1118号出版传媒广场14层
邮 编	230071
营 销 部	0551-63533604（省内） 0551-63533607（省外）
经 销	全国新华书店
印 刷	广州百思得彩印有限公司
版 次	2014年8月第1版 2014年8月第1次印刷
开 本	787 mm × 1 092 mm 1/8
总 印 张	150
印 数	3000册
书 号	ISBN 978-7-5398-5239-3
总 定 价	1900.00元（共四卷）

INHERITANCE AND DEVELOPMENT

Collection of Artworks Selected from
Exhibition of Chinese Painting in Contemporary Lingnan

Volume II

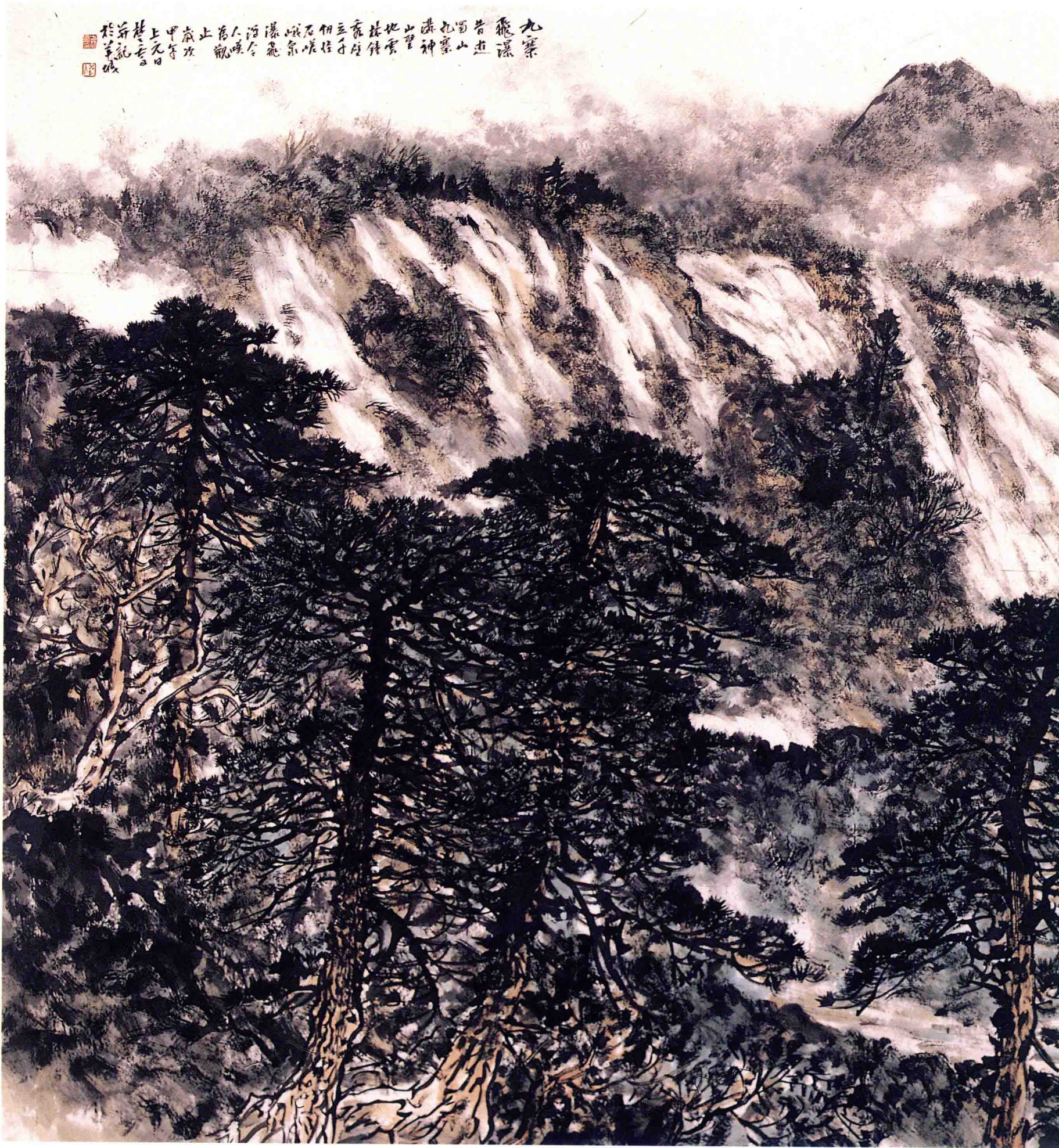
方楚乔

Fang Chuqiao

个人简介
Introduction

1953年生于广东省汕头市。1990年毕业于广州美术学院中国画系研究生班，获文学硕士学位。现为中国美术家协会会员，广东省美术家协会理事，广东美术创作院画家，暨南大学艺术学院美术系教授、硕士研究生导师，河山画会画家。

九寨飞瀑

125 cm × 246 cm

纸本设色

2014年

EXCERPTS OF ARTIST’S WORDS

画语录

文 / 方楚乔

我们知道，一件作品是由造型、构图、色彩、笔墨这些不同部件构成的，这些部件我们称之为“符号”。有这些符号的组成才能形成真正有意义、能够完整地表达思想的“图式”。个体的审美必须通过符号才能得以凸显而升华。图式因符号而存在，符号也因图式而有价值。这些符号可能是传统中既有的或从其他艺术形式中获取的，也可能从自然生活中得来，再通过画家自己的知识结构、生活经验和自身的各种素养而形成一种观念。这样，这种有意识形成的图式就牢牢地贴上了个体的“标签”，也就是我们所说的“特色”和“个性特征”。“符号”可以说是由一种习惯而形成的，比如说笔墨的表达风格；而“图式”的形成则是有意识的，是画家表达情感的结果。

“写生”是中国画创作的重要组成部分，并且始终贯穿于中国画形态发展的过程之中。南朝谢赫“六法论”中的“应物象形”、唐代张璪的“师造化”和清代石涛的“搜尽奇峰打草稿”都是有关写生的。但是，中国画尤其是山水画在自身长期的发展历史中，逐步形成了一部完整的、名目繁多的表现“程式”，自然界中各种各样鲜活的自然形态被归纳成为各种“图解”模式。随着传统的学习方法对这套程式的模仿和借用，逐步形成了一种欣赏习惯和形式认知中的心理定式。故而同样是写生，有的画家早已心中有“谱”，虽然面对的是变化纷纭、气象万千的大自然景观，但表现出来的却是不同时期画家重复运用的相应的笔墨符号。因为在对程式的重复操练中，笔墨符号已经变成一种先入为主的固定样式参照，大自然活生生的形象因而被淡化，只被作为笔墨符号所寄托的载体而已。

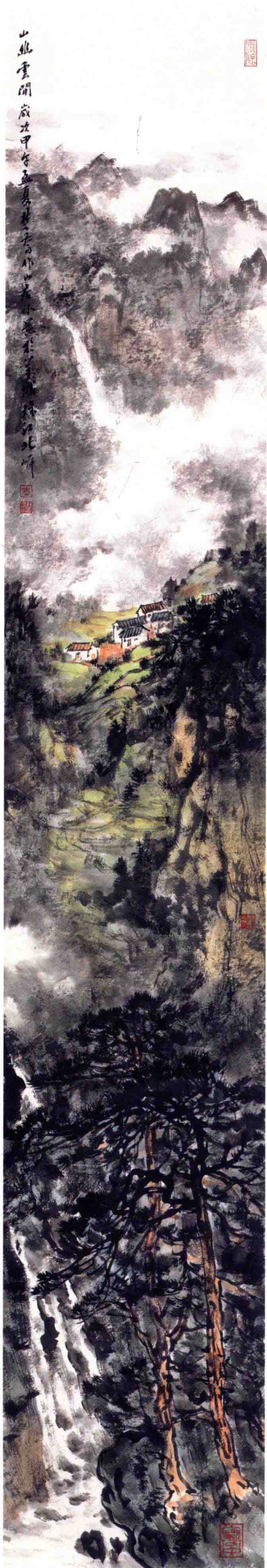
“笔墨”这个话题贯穿于画家一生的审美意识、价值判断、创作理念的形成和发展的整个过程，而笔墨形态的建设与发展又离不开画家的开拓性和原创性。笔墨更因其难度的概念而引申出诸多衡量和评价标准。由于软毫笔及纸绢等为媒介的工具材料的限制，要很好地驾驭笔墨的基本性能本来就是一个不大容易达到的经验过程，因而这种用笔技巧的境界要求和标准给中国画家几乎设置了终生为之奋斗的终极目标。

笔墨就像一只百宝箱，只要找到了打开它的钥匙，就可以从中取出很多有用的东西；它又像观世音菩萨在孙大圣头上套上的金箍，只要你敢越雷池一步，“紧箍咒”就会起作用。所以千百年来，中国画的工具材料一直没有改变。其实也根本不用去抱怨工具材料，如果你觉得中国画的工具材料不能表达出你所要表达的东西，你大可挑选其他的工具和材料；但你若走进了别人的屋里，就要受别人的家规、家法的制约。中国画是用笔墨语言形态来塑造物体，它体现了画家的造型能力及形象追求，并且呈现出一种笔墨精神。传统笔墨中的笔法，也即线条的表现力和艺术质量，成了中国画重要的评价标准。

历代杰出书法家于巅峰时期创作的作品中的线条，都有其自身独立的审美价值。如张旭的草书作品的线条，气势奔放，连绵不断，俊逸流畅；被称为“天下第一行书”的王羲之的《兰亭序》，其线条超然自得、真率浪漫、姿韵萧散，的确有千古不易、无人企及的艺术表现力。但是在绘画中，所谓笔墨的独立审美价值是有条件、有附加元素的。离开这些，空谈笔墨的独立审美是毫无意义的。甚至有人仅凭自己的习惯与好恶去指认何种笔墨为正宗，妄加品评何者为优，何者为劣，把作为表现对象的笔墨符号神秘化了。实际上，对于画家的笔法需进行一种综合考量，如体现画家在日积月累的用笔磨炼过程中获得的笔墨表现力，以及将笔墨直接和自然联系并加入众多表现自然的创作元素。更重要的是，画家透过笔墨的挥洒达到表达人生意义和审美态度的目的。正因为如此，我们在评价画家的笔法时更应注重其唯一性，这种唯一性和画家的人生经验、自身修养、性格特征直接相关。因此，我们难以将傅抱石才情横溢、纵横挥洒的“抱石皴”笔法与李可染严谨缜密、积点成线的“屋漏痕”笔法放在一起来比孰高孰低。

家在清溪白云边
185 cm×124 cm
纸本设色
2014年

碧水烟岚（左）
138 cm×24 cm
纸本设色
2014年

山幽云闲（右）
134 cm×24 cm
纸本设色
2014年

秋水注壑（左）

138 cm × 24 cm

纸本设色

2014年

清凉台（右）

138 cm × 24 cm

纸本设色

2014年

ON FANG CHUQIAO’ S LANDSCAPE PAINTING

方楚乔山水画叙

文 / 李伟铭

方楚乔，同辈同道习惯称其“乔兄”。三年前，我曾就乔兄的画写过一篇短文，开场白是“文火”二字。老话重提，意犹未尽。往细处说，乔兄生于粤东丹青世家。如果说每个家族都有其立身处世的传统的话，在我看来，这个家族的传统就是老老实实为人，踏踏实实做事。楚乔的胞兄方楚雄和侄子方向，天才早慧，比楚乔成名更早，但在沸沸扬扬的美术娱乐圈却从来看不到他们的影子。楚乔像他们一样，赢得声誉的方式是信守家族的传统：老老实实为人，踏踏实实做事。所谓文火之说，指的正是这种不骄不躁、稳妥渐进的治学、治艺之道。这也正是我特别欣赏方氏叔侄之画的重要原因之一。我还想强调，中国美术界普遍患有“肾虚气弱”的“软骨症”，绝大多数人不得不削尖脑袋、挖空心思在艺术之外寻求艺术的附加值，方氏叔侄却迥然不同，他们能以真正具有说服力的一技之长自食其力。比起那些当众口诵佛号，暗地里却干着吮痂舔痔勾当的所谓大师，其特立独行的高贵秉性，不能不令我肃然起敬！

不言而喻，乔兄之画正像其胞兄、侄子之画一样非属惊世骇俗的类型。这里只说乔兄，据我所知，在胞兄、侄子包括同窗好友已经名满天下的时候，乔兄仍然僻处一隅，在暨南大学荷花池边神闲气定地画他自己的画。凡事讲究秩序条理，衣着干净，对人和善，这就是乔兄。我甚至从来没有见过乔兄发火。他的一手好厨艺，在广州美术学院三年苦学期间，使同窗好友广受泽惠。其作画，也正像其做饭、洗碗一样慢条斯理，循序渐进，在按部就班的过程中践履其层层推进、逐步加温的“文火”功夫。因此，乔兄以绵密周到的笔法营造出来的丘壑烟云、峰回路转，就宛若普普通通的一桌家常便饭：虽没珍馐奇饌，但用料新鲜，火候适中，不温不燥。雅人享用，固然不失体面；吾辈大餐，也难免有回肠荡气之感。所谓雅俗共赏之道，大概也就在这里吧。

咬文嚼字地说，乔兄在山水画学中承接的是宾虹老人开启的新古典主义传统。这种传统要求画者在以真诚的态度重建与大自然的亲和感的同时，在运笔及用墨的过程中深入地体会古代大师的经验。在这个周而复始、循环反复的过程中，恪守理法固然重要，对景写生、闲居理气同样不可或缺。正如林墉所说，“方楚乔的画，大都很满，形满，笔满，气也满”。章法茂密，结构坚凝，可见范氏华原遗韵；溪壑烟云掩偃，草木阴阳向背，则透露了近接岭南近代画学的背景渊源。将源于自然山川的感受与笔墨运行的轨迹糅为一体，合乎理法而又超乎理法，在一派生机葱茏中流泻出安详沉稳的诗意，终于成就了乔兄山水于“满”中别开洞天福府的新境界。

在这个鼓乐喧天、美术界与娱乐界阴阳合体的时代，作为一个旁观者，我更乐于将乔兄的生活方式包括治学、治艺之道看作更高的生存智慧。我一向相信李长之先生的说法：“中国画是一种‘老’的艺术。”大器晚成，必能远至。在美术领域，朝学执笔暮已成名者如流烟逝水，能够像磐石一样站稳脚跟并在历史的长河中成为无法漠视的存在者，必是乔兄这样真正沉得住气的人。换言之，治学、治艺均需“文火”。从这个角度来看，乔兄最好的画将是下一张。

2005年2月27日于青崖书屋

树杪百重泉

185 cm×124 cm

纸本设色

2014年

翠洞澹烟

124 cm × 162 cm

纸本设色

2014年

翠澗澹煙 歲次甲午春

北村年

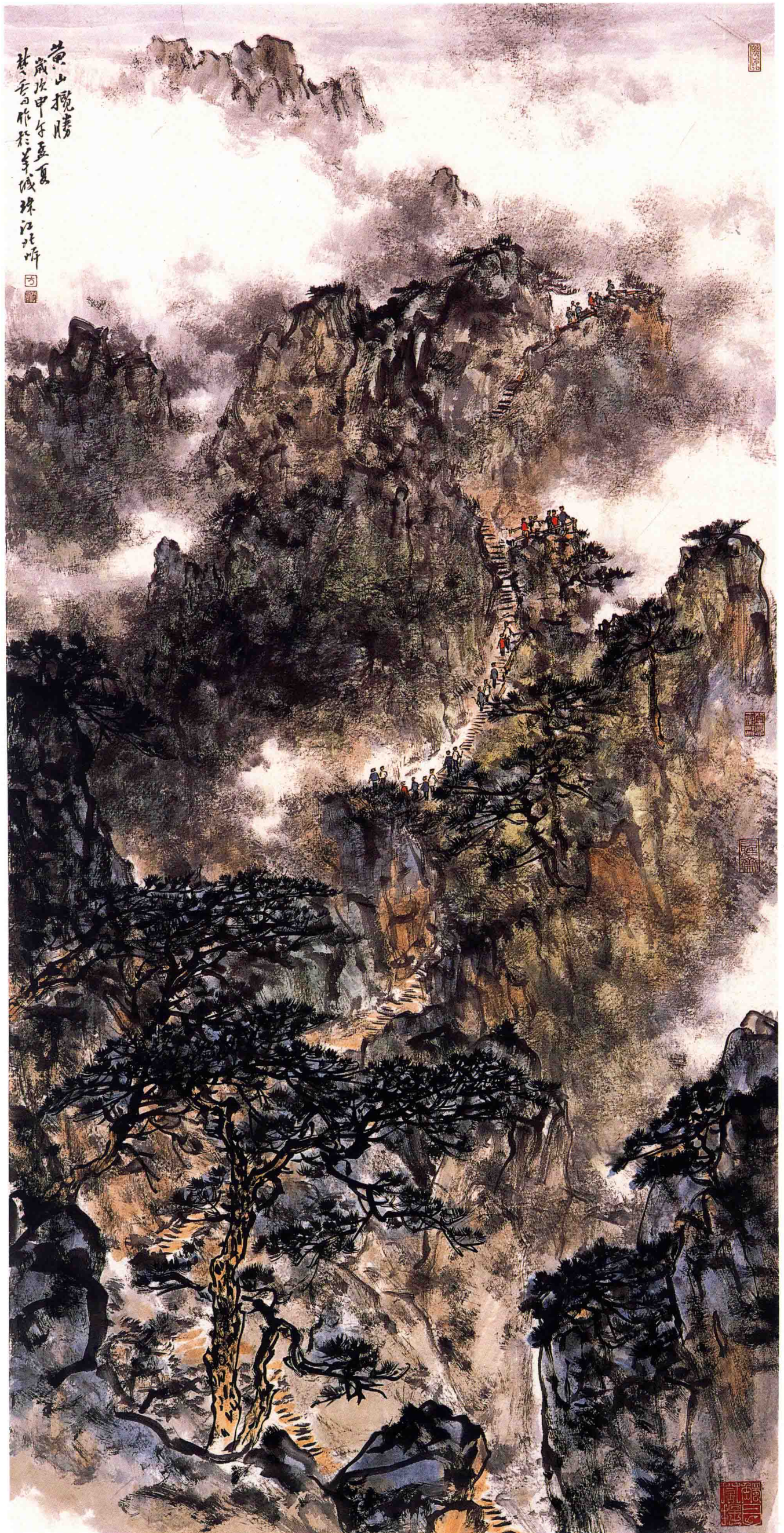

秋壑清朗

137 cm×69 cm

纸本设色

2014年

黄山揽胜

137 cm × 69 cm

纸本设色

2014年