

新猫王传奇

◎王亚岗

钟基明画传

名画的诞生

文匯出版社

新猫王传奇

钟基明画传

钟基明 / 图

王亚岗 / 文

名画的诞生

图书在版编目(CIP)数据

钟基明画传 / 钟基明画 ; 王亚岗著. -- 上海 : 文汇出版社, 2016.2

(名画的诞生)

ISBN 978-7-5496-1590-2

I. ①钟… II. ①钟… ②王… III. ①钟基明—传记
②绘画—作品综合集—中国—现代 IV. ①K825.72
②J221.8

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第279979号

名画的诞生丛书

钟基明画传
新猫王传奇

主编 / 桂国强 李爽

执行主编 / 朱金晨

图 / 钟基明

文 / 王亚岗

责任编辑 / 何璟

装帧设计 / 张晋

出版发行 / 文汇出版社(上海市威海路755号 邮编200041)

经销 / 全国新华书店

印刷装订 / 上海锦佳印刷有限公司

版次 / 2016年2月第1版

印次 / 2016年2月第1次印刷

开本 / 889 × 1194 1 / 16

印张: 13.5

ISBN 978-7-5496-1590-2

定价: 260.00元

本丛书由上海文化发展基金会图书出版专项基金资助出版

主
编

桂国强
李爽

执行主
编

朱金晨

编辑说明

文汇出版社出版的《名画的诞生》这套画家丛书，邀请唐明生、贝鲁平、朱金晨、胡根喜、薛锡祥、王仁华、钟惠娟、安颜、杨绣丽、王亚岗、陆其国、金云等十二位作家，以清新、活泼、饶有趣味的文字，分别采访与撰写十二位活跃在当代中国画坛上的画家的传记，他们是乐震文、汪家芳、任耀义、张复兴、黄阿忠、丁一鸣、金正惠、应诗流、沈向然、钟基明、姚新峰、石禅。丛书集中地展示了这些画家的艺术思考与创作现状，彰显了他们具有时代气息、生活气息的绘画语言与人物风采。画家们各具艺术个性，有秉承传统、抒写胸臆的，也有以经典技法表现时代情趣的，更有推陈出新，不拘一格的探求者与开拓者。

本系列共有十二卷，每卷内容以精彩纷呈的小传为主打，追踪他们各自代表作诞生的艺术过程、人生轨迹，还精选每位画家的多幅代表性作品，以及他们的艺术创作草图，另有画家的创作笔记、艺术评论、生活留影和他们艺术人生的大事年表，让艺术爱好者、收藏者全方位走进画家们的艺术世界。

目录

新猫王传奇 / 王亚岗	001
自说自画	033
名家评论	057
艺术年表	069
 钟基明作品选	 075
常用印	200

新猫王传奇

王亚岗

导言

这世界说大很大，说小也很小，被称为猫王的艺术家竟然有好几位……

在世界乐坛，有谁不知晓埃尔维斯·普雷斯利，这位被无数个狂热的歌迷昵称为“猫王”的充满传奇色彩的一代摇滚歌王，缔造了世界流行音乐历史上一个又一个不可逾越的惊人奇迹的流行音乐家。

无独有偶，如今在海上画坛也有一位杰出的画家钟基明，用画笔将那些可爱的猫儿画神了，画绝了，在宣纸上缔造了一个猫的艺术世界，千姿百态，活灵活现，因而被美名为“猫王”。又由于他师从的一代艺术大师陈莲涛先生也画得一手好“猫”，早已被画坛号为“猫王”，“青出于蓝而胜于蓝”的钟基明也只能屈居为“新猫王”。

尽管，时下，钟基明的艺术影响，还无法与埃尔维斯·普雷斯利相比，毕竟那位是 20 世纪这个星球上最伟大的流行音乐家，即便较之于授业的陈莲涛先生的艺术声望，也稍有逊色，陈先生的《双猫图》，名冠天下，在上世纪 80 年代初，悬挂在刚复出不久的邓小平宅中客厅最显眼的地方，画的题词是大家熟知的那句邓小平的名言：“不管白猫和黑猫，能捉老鼠就是好猫。”但钟基明与他们一样，皆以独特的充满个性的绘画艺术，标新立异的创作风格，征服了大家，征服了艺坛，创造了艺术史上一个又一个传奇的故事。

所谓独特、充满个性的绘画艺术，是言钟基明在绘画创作上的“活”，这是他的艺术最大的特征，包括章法上的活，用墨的活，还有在布局上，

不拘于古法，平视、仰视、俯视、环视等多种视角并用。这些艺术表现手段，自然与他勇于吸收西方绘画理念有关。艺术不排除外，他一直在吸取西画艺术的精湛处来壮大自己，不像有些人，一数起自己家珍，就忙着拒绝国外的艺术。他们只是知道，中国绘画的强项，可能是人家的弱项，否则就不会有毕加索、马蒂斯争着探求东方艺术，而他们恰恰忘了，有时中国的弱项恰恰是人家的强项，比如中国画的色彩运用，这是我们的弱项，这是不可否认的事实。钟基明与我说起曾经有一位中国大艺术家，在美国大都会博物馆中国绘画藏馆观摩后发出一声喟叹，看完了大宗中国画后，顿觉眼前灰蒙蒙一片，他道出了中国画色彩运用上的不足。多少年来，钟基明深受那位大师的教诲，一直寻思在利用水墨神妙之处的同时，借鉴一下西方绘画色彩观念，使自己的画色彩真正丰富起来。难得的是他敢于用色，却又拿捏得恰到好处，在浓烈中不忘淡雅，有着一种雍容大度气象，又时时处处示人静水流深的美感。

所谓标新立异的创作风格，是言钟基明在继承传统、继承前人的“动物画”创作中，敢于开拓，敢于突破，敢于创新。近代中国画家，不少人画动物各有擅长，各有所专，比如张善子擅画虎，徐悲鸿擅画马，李可染擅画牛，陈大羽擅画公鸡，黄胄擅画毛驴，刘大为擅画骆驼……与他们不同，钟基明笔下的“猫”，追求的是笔墨与物象并美，神思与意境相融，见者无不倾倒。其中作为“画眼”的猫，仅仅是点景主题：或倚松听风，或戏花弄蝶，或树下虎伏，或摇尾撒欢……从而使整个画面洋溢着温雅的人文气息和疏淡的村野之味。

齐白石说：“善写意者专言其神，工写生者只重其形，要写生而复

写意，写意而后复写生，自能形神俱见，非偶尔可得。”钟基明不走偏路、不走捷径，正是遵循着白石山翁的绘画精神，走着正道，从而画出了工写结合，形神兼备，美妙无比的画作。

翻阅钟基明的画册，欣赏一页页的国画作品，是一种愉悦的精神享受。画册中一幅波斯猫画，引人注目，猫的嘴角间散发着天真稚气，眼神却流露出捉摸不透的多重情感，他“传神写照”的功夫已达到了很高水平。画的上方是钟基明的恩师“江南猫王”陈莲涛的题款，称赞爱徒钟基明已“青出于蓝”，时间是1981年的夏日。

或许陈莲涛先生当时为钟基明在猫画上题款是激励、奖掖后进，但我坚信，陈先生的眼力是犀利的，他肯定知道，总有一天钟基明的猫画会使人们震惊，会使画坛增色。

同样，钟基明的青绿山水与花鸟画也使海上画坛的色彩更为鲜艳、更为灿烂。他造山造水、构筑心象，他烘云托雾、营造意境，他线条色韵飞动，诗意盎然。这一切的成就，是靠他继承传统、师法自然而得，他临写历代大家作品，从近代直至宋元，临写参悟、参悟临写，这种渐识的过程是每位有作为的画家必走的路；他迈开双腿，走南闯北，浙江的五泄、雁荡，四川的西岭雪山，辽宁丹东的宽甸等等祖国山川湖河，都画在了他的写生簿上，而且还留下了当时的感言，这种日积月累的艺术创作，这种智者乐水，仁者乐山的精神追求，使他继续向着艺术的高峰攀登。

无论是为人，还是作画，钟基明都彰显了一种厚重的人生，一种高远境界，一种淡泊气度，难怪著名画家任耀义对他如此点赞：看钟基明

的画，是一种艺术的享受，与钟基明相处，更是一种人生的享受……

是呵！这世上又有几人像钟基明这样，面对大幅宣纸放笔，能做到举重若轻，淡如清风。因为他走的不是常人所能想象到的一条十分艰辛的艺术之路。

一、少年学画

1953年，钟基明出生在上海市卢湾区。这个地区在解放前是法租界区域，钟基明居住的周围，有很多标志性的法式建筑风格的名宅，这些线条鲜明，凹凸有致，色彩明丽的豪华建筑在他童年的记忆里留下了经典而诗意的影子。

然而生活在那些大墙后面的钟基明家庭，却是一个普通的工人家庭，他永远不会忘记三年自然灾害时，有一天晚上很晚了，他的父亲在单位加班后回到家中，小基明起床过去偷偷一看，只见父亲端着碗在喝一碗又苦又涩又薄的野菜汤，这时的钟基明虽然还小，但他看到这情景，心中紧一阵、痛一阵，自责自己，为什么不能少吃一口，留给父亲吃一点呢。

那个年代，由于家里经济贫困，大人们省吃俭用，勒紧腰带，尽量让孩子们多吃点……

俗话说穷人的孩子早当家，生活在这样环境中的少年钟基明，自小就懂事，常常是蜗居在家，拿着母亲给他买来的笔和纸，涂涂画画。说也怪，也许是天性使然，只要拿起铅笔，心就静了，他找书中的图案，有什么样就画什么，依样画葫芦，在这种环境下钟基明可以在家里待上

一整天，真可谓浑然不知画外世界是什么了。

这个绘画习惯一直影响到上学读书。在学校里上课，他最喜欢的就是图画课，每次都是一心不二、专心致志地听老师讲解，看老师怎么画，怎么打轮廓，怎么调色，怎么上色，为以后画画打下了一个最初的基础。可在小学六年级时学校里也开展了批“三家村”，学生们写的大字报贴满了教室的墙壁，基本上在学校里就学不到什么知识了。好在家对面有一个小书摊，基明一有时间就将母亲给他的仅有的几分钱化在了看“小人书”上。“小人书”就是连环画，上海当时是连环画创作和出版的半壁江山，很多古今中外的名著都被改编为连环画出版。基明如饥似渴地，在小书摊里一坐就是几个小时，一分钱看两本，简直让他入迷，《西游记》《水浒传》《三国演义》等等等等的中国古典名著让他进入了另一个久远的世界，学校里没学到东西，在这里却能汲取到自己所需的营养。当时一批国画大家也都在致力于连环画创作，钟基明看到这些经典的连环画爱不释手，总是借回来临摹这些小人书，打开了艺术之门。

如果真正追溯起他的绘画的启蒙老师，那就是他的妈妈。母亲是个心灵手巧的家庭妇女，她不但会缝缝补补把家里弄得整整齐齐、干干净净，还会刺绣（苏绣）。刺绣这个活，母亲在年轻时就学会了，当时母亲还在杭州萧山的农村，整个村子里数她绣得最好，到了上海，街坊邻居见她绣花绣得这么好，都来要她的绣品。远亲不如近邻，母亲也乐意为大家绣花。苏绣的要求高，要绣好不是件容易的事，单丝线的颜色就有一千多种，又要绣得平服、光洁，一丝不苟，一针也不能绣错。母亲飞针走线、上下起舞时，小基明在一旁观看，心思也随着丝线在游

走，每当母亲绣完一件作品，基明总会仔仔细细地欣赏、揣摩、默记，这些花卉翎毛、鱼虫走兽有着丰富的色彩，既有皇家富丽堂皇的气派，又有民间艳而不俗的清丽。就是从母亲的刺绣中，钟基明潜移默化着自己的艺术涵养。这与著名画家林曦明从父亲的剪纸中，寻求到自己的艺术之源是一样的道理。

1969年钟基明中学毕业，此时他生了场大病，身体虚弱。哥哥的身体也不好，不能上山下乡，在家中养病。看到自己的同学有些去了黑龙江建设兵团，有些去了云南建设兵团，有些投亲靠友去了近郊插队落户，钟基明在家中整日烦躁不安、心神不宁。后来等身体稍好，他就要到江西农场，可老师说，江西农场那里的水铁质太重，他的身体不适宜去这种地方。这时家中整日笼罩在沉闷不快的气氛中。全家连爷爷共五个人，单靠父亲一个人的工资怎么生活？钟基明与哥哥两个应该工作的人此时在家吃闲饭，这日子怎么过？钟基明此时的心情低落到了极点，整日愁眉不展，整日闷闷不乐，站也不是，坐也不是，出外也不快，在家也不乐。知儿莫如母，母亲看在眼里，痛在心里，看到他这样消沉、这样迷茫，就开导他说：你还年轻，今后的日子长呢，你要到外面去走走，去看看，我经常经过复兴公园，看到那里有很多人在画画，既然你现在还没事干，又喜欢画画，到那里去感受感受气氛，消遣消遣解解郁闷，或许你的心情会好些。人生的路很漫长，不要为了眼前的困难而难过。

钟基明听了母亲的话，就去了复兴公园，看到很多人在认真地画画，有的在写生，有的在速写，有的在素描，他们互相交流互相指导，沉浸在追求绘画的气氛之中。钟基明第一次感受到艺术使人们如此地陶醉，

第一回感觉到世上还有这么美妙的一种艺术（看到那些老画家只寥寥数笔，活灵活现的人物就跃然纸上），顿时感觉到自己的人生找到了目标，有了依靠，此时他就像在黑夜的大海中迷失方向的小舟，看到了海岸边的灯塔。

上世纪70年代初，是“文革”第一阶段结束时期，上山下乡也已过了高峰期，全国从城市到农村和山区的知识青年已近1600万人，在城市居民家庭中几乎每家都有一两个上山下乡的知青。上海此时也和全国其他城市一样，复苏了一些文化活动，海上一些画家的心情开始放松起来，复兴公园成了他们聚会、研讨、画画、休闲的好去处。那时经常可以看见谢之光、刘海粟、钱君匋、陶冷月等书画大家在复兴公园里散步的身影，年轻的书画爱好者们上前向他们请教，他们也都愿意一一给予解答、指点，在一旁的钟基明听在耳里记在心中。这对初涉绘画的钟基明来说，是人生中第一个幸运期，如果他上山下乡去了边远的山区，如果他母亲没叫他来复兴公园，他可能不会热爱上画画，他的命运可能因此而改变。钟基明看到大师大家们，心中崇敬之情油然而生，从而萌生了对绘画、对艺术终生追求的决心。

1972年，钟基明在街道生产组工作，后借在里委负责的“向阳院”工作（向阳院是“文革”后期，以居委会所辖的街巷为单位，组织小学生学习、活动、教育的场所），虽然没多少收入，他还是很乐意的，在那里多少可以学点文化知识，而且不耽误自己绘画。他还是每天早上到复兴公园，看人画画，自己画画，请教前辈，广交画友。这样的生活一直到了1976年进了上钢三厂才告结束。

二、拜师学艺

1976 年对钟基明来说是人生与事业的起跑点。这时知青上山下乡基本结束了，留在城里的知青要么本人身体不好或是父母身体不好，再则就是家中只剩一个子女，这种当时叫特困家庭。这时上海开始对留在城市的特困知青安排工作，但大都安排在街道或大集体企业。钟基明的哥哥此时已去了外地，这样钟基明就成了特困知青，安排进了国有大企业——上海市第三钢铁厂。

钟基明清楚地记得，靳尚谊在 1969 年创作的油画《毛主席视察上钢三厂》曾轰动一时，它不仅是美术界的大事，也使上钢三厂这个名号响遍全国，能进这样的国有大厂，他之前连做梦也没梦到过。

上钢三厂地处浦东西南面的黄浦江边，于 1913 年建厂。上钢三厂曾有过它的辉煌和尊严，员工最多时近三万人，厂房占地面积二平方公里。它曾是中国钢铁工业的骨干企业，为国家的经济建设和国防建设作出了基础性的贡献，也曾是上海市 18 家享受局级待遇的国营大企业。在计划经济时代，它以每年创造一个上钢三厂的财富，上交国家财政，连续 12 年在上海上交利税名列前茅。

钟基明刚进上钢三厂，被派在转炉车间，说是车间，其实要比一般工厂都要大得多，钟基明第一次感受到了大工业的热火朝天。转炉车间有着钢铁工业生产的特殊性，转炉车间的工人都是三班倒。钟基明做了段日子，身体真有点吃不消了，幸好车间领导发现了他的美术才能，将他调离了一线工作，准备接老美工的班，故而钟基明做了转炉车间的