

中 国 近 现 代 名 家 画 集

徐 兔 陶

天津出版传媒集团

©天津人民美术出版社

中国近现代名家画集

徐君陶

天津出版传媒集团
天津人民美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

中国近现代名家画集 · 徐君陶 / 徐君陶绘. — 天津: 天津人民美术出版社, 2013.1
ISBN 978-7-5305-5213-1

I . ①中… II . ①徐… III . ①绘画—作品综合集—中国—近现代②中国画—人物画—作品集—中国—现代
IV . ①J221②J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第300967号

中国近现代名家画集 · 徐君陶

出版人: 李毅峰

策划编辑: 李正平

责任编辑: 李毅峰

技术编辑: 李宝生

出版发行: 天津人民美术出版社

社址: 天津市和平区马场道150号

邮编: 300050

电话: (022)58352900

经销: 全国新华书店

网址: <http://www.tjrm.cn>

设计制版: 北京嘉悦美印包装有限公司

印刷: 北京浙京印刷有限公司

印张: 25

印数: 0001—1000

开本: 787毫米×1092毫米 1/8

版次: 2013年1月第1版 第1次印刷

定价: 300.00元

版权所有, 侵权必究

徐君陶

1943年生于浙江富阳。毕业于中国美术学院国画系。现为中国国际书画艺术研究院终身画家、杭州西湖书画院院长、研究馆员、中国美术家协会会员。其擅长人物画和花鸟画，取法虚谷、任伯年，融中西绘画之长，形成了自己的风格，多次参加全国美术作品展览并获奖。《团代会上》、《山区建设者》、《白梅图》、《枇杷》、《江雪诗意图》等作品分别被中国国家画院、天津艺术博物馆、上海博物馆、辽宁省博物馆等收藏。曾在上海、广州、北京等地举办个展。出版有《徐君陶画集》、《陈洪绶与任伯年》、《花鸟笔墨技法详解》等。

应邀在全国政协礼堂和美国联合国总部举办“徐君陶画展”，获得杭州市文艺突出贡献奖。

做传统规范的突破者

富 华

浙江多俊彦。明人董其昌曾曰：“元季四大家，浙江人居其三……国朝名士戴进为武林(杭州)人，乃有浙派之目。”以戴进为首，周文清、倪端、钟礼、王谔等浙江派画家，在中国绘画史上可谓权一时之威。上世纪五六十年代，以浙江美术学院为中心，涌现出了一批“新浙派”画家，掀起了又一个高潮。徐君陶先生是浙江富阳人，毕业于浙江美术学院(中国美术学院)，真称得上“得天独厚”了。

近日，徐先生来到舍下，带来了他的新书《徐君陶画集》，并且叙述了自己几十年经历的风风雨雨。他说：“我虽然第一次见到您，但仰慕已久。40年前，当我感到自己前途渺茫时，是您和蔡耕老师合著的《虚谷画册》帮助我重新建立了自信。我以此为师，旦夕研习，不断吸取其中营养，为我后来发展打下了基础。可以说，没有您的《虚谷画册》，就不会有我今天的面貌。”这番话，不觉勾起了我的一段往事。

“文革”十年，我在上海中国画院遭批斗，后来被下放到大场饲养场养猪，处境之艰难可想而知。这时，我与挚友，上海文艺出版社编辑蔡耕兄有了共识：决不放弃对海上画派的研究。我们利用一切可以利用的时间，自己掏钱搜集、整理、鉴别、研究海派大师的作品。几年里，我们先后编成《江寒汀百鸟图》、《蒲华书画集》、《虚谷画册》等多种书，直到“文革”结束，才得以出版。记得编《虚谷画册》时，我们自费到各地博物馆，搜集原作，辨别真赝，认

真梳理，花的力气更多。听了徐君陶的话，我很欣慰，当年的努力并没有白花，在传承、推动海派书画发展方面，我们是尽了绵薄之力的。

从《徐君陶画集》里看得出，这是一位勤奋的画家。自浙江美术学院(中国美术学院)国画系毕业后，他始终坚持花鸟画和人物画创作，有坚实的传统笔墨功力和相当的造型能力。这些年来，他关注社会，深入生活，师古人之心而不师古之迹，尊重传统又不囿于传统，作品中时出新意。我们知道，虚谷一生从未放弃对新形式的探索，既是中国绘画传统的传承者，又是传统规范的突破者。我们至今都能在他的作品中发现强烈的时代感。我想徐君陶之所以喜欢虚谷，这是原因之一。在突破传统规范方面，他们是有共同点的。

徐君陶的画，构图简洁奇特，笔墨淡雅，善于用不同的墨色进行点、写，因此形象生动。而中侧锋运笔，又使画家能任意挥写，使线条变化多端，加强了节奏感。他的许多作品，如《枇杷》、《冬石榴》等，都显现出了这样的特色。

当今画坛，浮躁成风。有的画家注重炒作甚于认真创作，动辄冠以“大师”头衔。这对艺术发展十分不利。徐君陶是经历过困境而且顺利地走出来的，相信他必能跳出这一怪圈，不改初衷，认真创作，为艺术创作作出自己的贡献。

2012年8月12日

徐君陶绘画与“海派”

朱国荣

一

徐君陶先生，一个出生于浙江富阳农家的儿子，如今是已经担任了20年杭州西湖书画院院长的著名国画家。在他的从艺生涯中，母亲绣花篮里的《芥子园画谱》是他最早的启蒙教材；中学美术老师郦志瑀、赖一匡是他走上画图道路的引路人；而最重要的是在50年前，徐君陶考进了浙江美术学院(中国美术学院)，步入高等学府的艺术殿堂，开始接受正规的中国画人物画教学训练。20世纪60年代的浙江美术学院在中国画上是“新浙派”的中心。“新浙派”人物画将西方绘画的形体结构与中国传统绘画的笔墨技巧结合起来，对建国后的中国画人物画发展起着重要的作用。徐君陶在顾生岳、李震坚、方增先等名师的教授下，比较全面地掌握了中国画的笔墨技巧，打下了扎实的造型基础。

徐君陶在刚进入浙江美院的第二年就开始了主题性人物画创作。那时候的浙江美院在教学中提倡教学与劳动相结合，曾经到绍兴的上旺大队创作了《八把山锄闹革命》，到诸暨的大高坞大队创作了《大高坞创业史》。1968年，徐君陶在与王庆明、方增先、李震坚三位老师合作《红卫兵长征组画》的过程中受益匪浅，该画也入选当年举办的全国青年美术展览，还被出国巡回展出。1969年，徐君陶从浙江美院毕业，被分配到浙南丽水地区缙云县文化馆工作。60年代时，浙江美院的毕业生大都被分配到工厂、农村的基层部门做宣传和美术辅导工作。在“文革”中，他们倒是反而有机会画写生、搞创作。徐君陶在县文化馆工作中从未间断过美术创作，而且与学院的老师们保持着密切的联系。1972年，徐君陶与李震坚老师合作完成《山区建设者》一画，入选浙江省纪念毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》发表30周年画展，并被天津艺术博物馆收藏。同年，徐君陶由县文化馆调到丽水地区文化局工作。次年，他创作了一幅描绘女知识青年在共青团代表大会上作宣讲的人物画作品《团代会上》。他采用烘染的手法来画人物脸部，又以简练的、带有激情的线条和恰到好处的墨晕成功地塑造了女知青朝气蓬勃的典型形象和扎根农村的决心。《团代会上》不仅入选全国中国画展，而且赢得了广泛的赞誉。这件作品对上山下乡的知识青年有着极大的影响力。《团代会上》应该是徐君陶在中国画创作上的成名之作。在那之后，徐君陶又创作了《鲁迅先生像》、《我唱山歌山泉和》、《采菇时节》等作品，

均获得很高的评价。这时候的徐君陶无疑是“新浙派”中的一员。

二

浙南丽水是一个地处偏僻、生活条件相当清贫的山城，不过自然环境清静优美。居住在这样一个晨闻鸟鸣、晚听松涛的山林中，君陶的心境也由孤独逐渐变得安宁起来。他把画室安顿在白云山的半坡上，取名为“白云书屋”，颇有隐士之意。身处这鸟语花香的环境中，君陶便情不自禁地画起花鸟画来。

1985年，上海画家富华、蔡耕推出了海派画家虚谷，出版了《虚谷画集》。虚谷的画最讲究线条的运行，善用侧锋、逆锋，画面生涩、冷峭、孤寂，富有禅味，设色却鲜活明亮，有一种“内润外朗”的美感。君陶当时的生活状况有点像出家的和尚，在感情上与虚谷和尚的性情比较容易相通；他回想起还在浙江美院学习时，就接触过任伯年、虚谷等海派画家。那时候同学们都很喜欢任伯年的画，觉得任伯年不仅绘画功底很深，而且在人物、花鸟、山水几个方面都通，所以许多同学把从任伯年入手作为学习中国画的一条途径。但是有些老师对虚谷却是排斥，说他的线条单薄。此时的徐君陶远离尘嚣，倒是静下心来对此作了一番思考。他仔细研究了虚谷的画，觉得虚谷的线条其实是他的精神的浓缩，是一种提炼。什么样的用笔，是作者根据自己的爱好、题材的需要来选用的。当时学院的中国画教学过分强调中锋运笔，其实是不利于其它笔墨发挥与发展的。徐君陶说他曾在上海博物馆里看到过一件虚谷的册页，虚谷把帆船画在一个长着落叶松的山坡后面，非常优美，从来没有人这样画过。这样的画面处理也只有江南的画家才画得出来，那时看了感到非常震动。徐君陶的花鸟画用笔简练，洒脱明快，深得虚谷的笔意墨趣。与此同时，他也在创造自己的画风，比如用没骨法画芍药、牡丹，朱蕊粉瓣，浓厚华美，颇得贵妇慵懒之态；他画的《墨牡丹》则是春风带雨，清新滋润，与虚谷的断、涩、冷、寂的笔墨趣味迥然不同。后来，君陶又将他花鸟画的技法运用到他的人物画中，别出新意。徐君陶说他一投入到虚谷的情怀里就不能自拔了，乃是他的心语坦露。

三

从20世纪80年代中期起，也可以说自接纳虚谷起，徐君陶的人物画面貌也有了明显的变化，似乎预示了从“新浙派”中淡出，进入到一个多种形式、多种面貌并存的创作期。他的人物画作品，有用工笔重彩来表现的，追求华丽璀璨的装饰趣味；也有逸笔草草的写意画，带着新文人画的气息。君陶的人物画在线条表现上就有多重变化，比如把长线变为碎线或者短线，把线变为点；再如有意识地弱化线的作用，以墨或色的面来表现形象，甚至索性去掉线条，改用没骨法来画，造成一种感觉上有线、实际上没有线的艺术趣味；更有采用版画拓印手法把花纹印到画中的瓷器上的，也许是受到吴昌硕用青铜器拓片作画的启示吧。君陶的《金梦》与《梦》是出自同一张写生稿，他尝试运用两种不同的背景处理来表现人物，前者采用深色背景来衬托用白描绘就的少女，为加强黑白对比效果，又在线描人物身上罩上一层白粉，以表现少女的“圣洁”。后者则在斑驳陆离的背景中衬托出少女的“单纯”。同样是描绘《塔吉克少女》，工笔重彩作品通过对人物的服饰、背景的挂毯等富有西域民族特色图形与色彩来表现异域风情；而写意作品则是运用疏朗的笔墨来揭示空旷牧场中的少女的内心情怀。进入新世纪后，君陶的人物画用笔用墨更为娴熟放松、设色更为大胆，有一种随心流出、信手拈来的表现欲和舒畅感，从他近年的新作中，感受到他还在不断地吸取新的东西，尤其是从西方绘画和现代艺术中获取可借鉴形式。

徐君陶在人物画创作上建立了一种不同于古人，不同于前人，也不同于他人的整体风格。在这多元的绘画面貌背后反映的是画家在寻找最适合于他本体意识的艺术呈现方式，也是他对现时代中国画发展作出的一种尝试，一种表态。

四

徐君陶认为，“海派”绘画是一种比较注重创新，比较注重情趣，色彩明快亮丽的艺术。在中国当代艺术潮流里面，“海派”绘画更注重艺术的本质，注重生活，注重大众，因此生命力更强。徐君陶在他的作品中体现的创作思想与艺术追求与“海派”绘画兼容并蓄、融合中西的精神是一致的。他说他比较倾向于“海派”，这正是他对“海派”文化背景和审美趣味的认同。徐君陶在浙江美院求学期间就接触了任伯年、虚谷等海派绘画大家，到后来专门钻研虚谷的绘画艺术，出版具有学术性的《陈洪绶与任伯年》，特别是他在中国画创作中，无论是人物，还是花鸟，抑或山水，都有着他自己的思考和创造，不受任何约束，敢作敢为。由此可以看出“海派”绘画对他的中国画创作的影响是深刻的，广泛的，持续的。

程十发先生说：“20世纪活跃在中国画坛的风云人物无一不与上海有着割舍不断的瓜葛，无一不受到海派艺术或多或少的影响。……海派艺术在自身发展壮大的过程中，在求新求变的宗旨下紧随着时代的发展，形成了巨大的引领艺术风尚的合力。这种合力已不受地域、画派的限制，在变革的旗帜下，不断地吸引着本地及外来画家加盟，使‘海派’始终保持一股强劲的生机，裹挟着画家们前行。”（程十发：《新一代海上画风》）

在徐君陶先生的绘画作品中，感受到的是他永不停息的追求，永不限定的追求，永不满足的追求。

2012年8月于上海雅仕轩

目 录

做传统规范的突破者	富 华	2
徐君陶绘画与“海派”	朱国荣	3

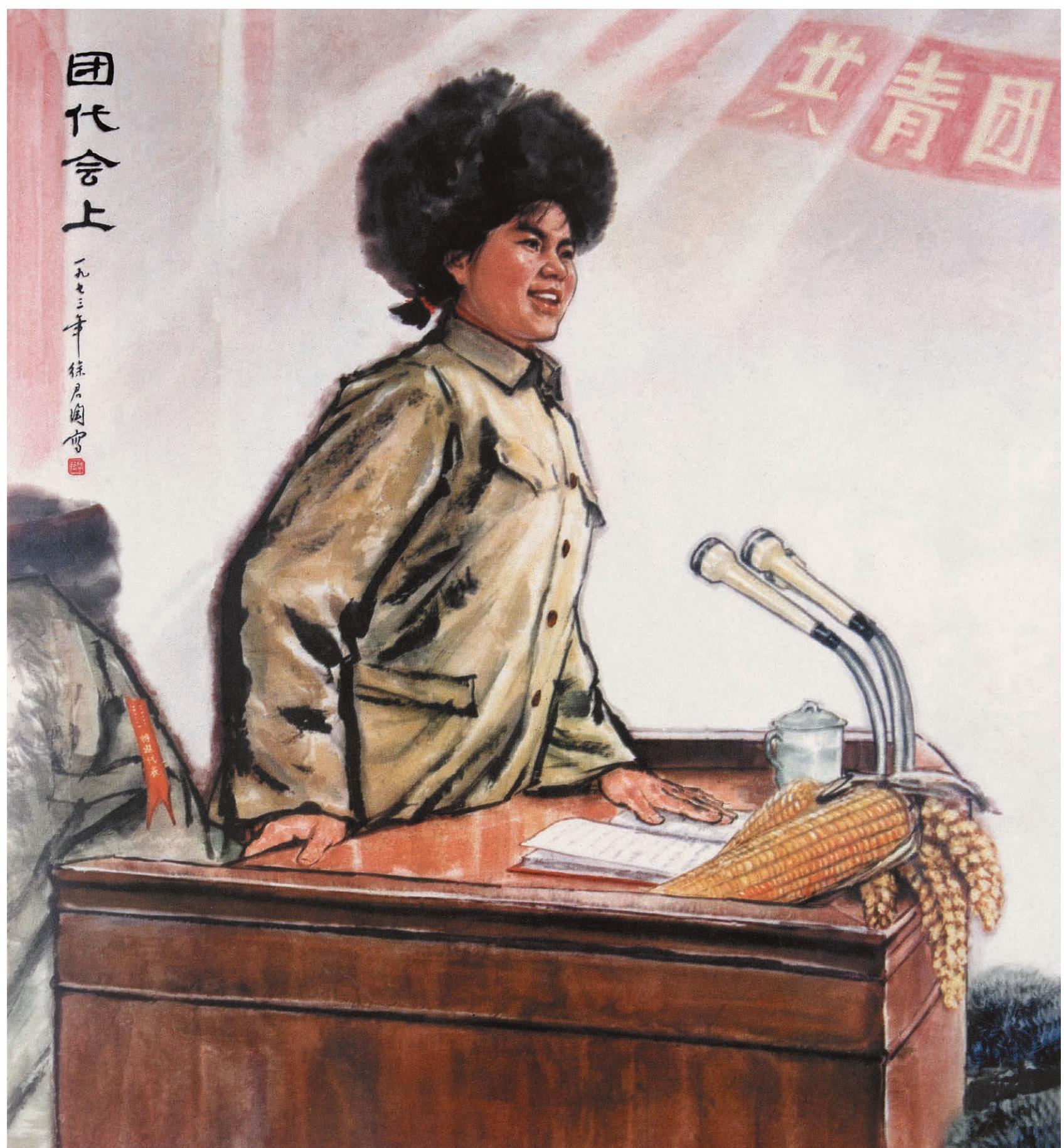
图 版

团代会上	1
早读课	2
鲁迅先生像	3
李时珍尝药图	4
阳台	5
逆光	6
花间月下	7
霜叶	8
金梦	9
牧马人	10
畲家女	11
晨读	12
梦	13
富春江	14
少女	15
读	16
临岩画的姑娘	17
源流	18
瓯江老排工	19
牧羊女（一）	20
喀什风情	21
姐妹俩	22
姐妹牧羊	23
家乡牧场	24
塔吉克之家	25
塔吉克少女（一）	26
葫芦（一）	27
牧羊女（二）	27
漓江烟雨图	28
塔吉克少女（二）	29
大漠无风	30
夕阳	31

布尔津秋色	32
少女花鹿	33
三姐妹	34
牧归（一）	35
苗家姑娘	36
林中少女	37
新绿	38
白梅	39
小鹿	40
晒红果	41
牧鹿少女	42
天山雪岭	43
三峡神女峰	44
荷塘清趣	45
浪激千里	46
金桂图	47
芦橘夏熟图	48
樱花小鸟	49
山果	50
葡萄鲜藕	50
石榴	51
古梅	52
关汉卿《珠帘秀》插图	53
张先《青门引》词意	54
庄子《逍遥游》插图	55
辛弃疾《太常引》词意	56
西湖诗意图	57
天竺山鸡	58
今夜星光灿烂	59
剥青豆的姑娘	60
帕米尔牧歌	61
红叶	62
青藏高原之歌	63
青藏高原风情	63
花仙子	64
凌波仙子	65
白牡丹（一）	66

紫丁香	67	红山茶	103
剥青豆（一）	68	白牡丹（三）	104
牡丹	69	红梅	105
小丫治沙	70	冰花如玉	106
丹柿（一）	72	牧羊姑娘	107
红菱葡萄	72	少女牧马图	108
春风送绿	73	小姐妹	109
墨牡丹	74	牧歌之一	110
江雪诗意图	75	冬石榴	111
山楂小鸟	76	牧歌之二	112
葫芦（二）	77	牧歌之三	113
白牡丹（二）	78	春色有情	114
帕米尔风情	79	葡萄熟了	115
紫金图	80	少女与鹿	116
听雨	81	青藤	117
晚香图	82	观音图	118
热带兰	83	晚樱花	119
高原牧趣	84	紫藤架下	120
归途	85	山柿	121
红叶	86	画牡丹	121
白梅图	87	画玉兰	122
红叶情思	88	鸣鹿	123
归	89	黑天鹅	123
神女峰	90	石榴	124
蔬果图	91	天子万年	124
丹柿（二）	91	秋兰	125
五羊图	92	慈姑小鸟	125
百合花（一）	94	蔬果	126
百合花（二）	94	赵之谦治印图	127
月朦胧 花朦胧	95	秋鹭	128
兰花	96	紫藤金鱼	128
枇杷带雨	97	芙蓉	129
西湖六月荷	98	南天竺（一）	129
紫缓金章	99	黄公望像	130
枇杷	100	百年教堂	131
剥青豆（二）	101	风华园雪景	132
鹿乐图	102	雪里红梅	133

外来妹	134	朦胧诗	158
老鸦柿	135	白兰花	159
枸杞初红	135	梦舟	160
南天竺（二）	136	宁静的早晨	161
金秋	137	小溪	162
庐山泉	138	绵云峰	163
庐山三叠泉	139	大学生	164
金牡丹	140	海风	165
美国作家赛珍珠庐山纪念馆	141	徐君陶常用印章	166
霜叶红柿	142	徐君陶艺术年表	168
姐妹牧羊	144	新浙派画风的传承者	
鹿语	145	——析徐君陶先生的人物画 华振鹤	174
五鹰图	146	丹青乾坤 笔墨人生	
牧归（二）	147	——徐君陶中国画艺术述评 王琪森	175
秋牧	148	从笔墨中决出精神	
南天竺（三）	149	——读徐君陶画作者感 丁惠增	177
梅石图	150	金字塔尖会慢慢显露出来	
清晨梦未了	151	——徐君陶中国画艺术研讨会发言摘要	178
红衣姑娘	152	浙风·墨韵	
背单词	153	——记新浙派画家徐君陶 杨丽	180
紫藤花开	154	行走在丹青原野上的强者	
红梅花	155	——徐君陶中国画展研讨会纪要	180
四照花	156	徐君陶画展座谈研讨会纪要	183
忘却的记忆	157		

团代会上 140cm × 120cm 1973年

月夜思 130cm × 68cm 1980年

鲁迅先生像 150cm × 69cm 1981年

李时珍炼药图 160cm × 50cm 1982年

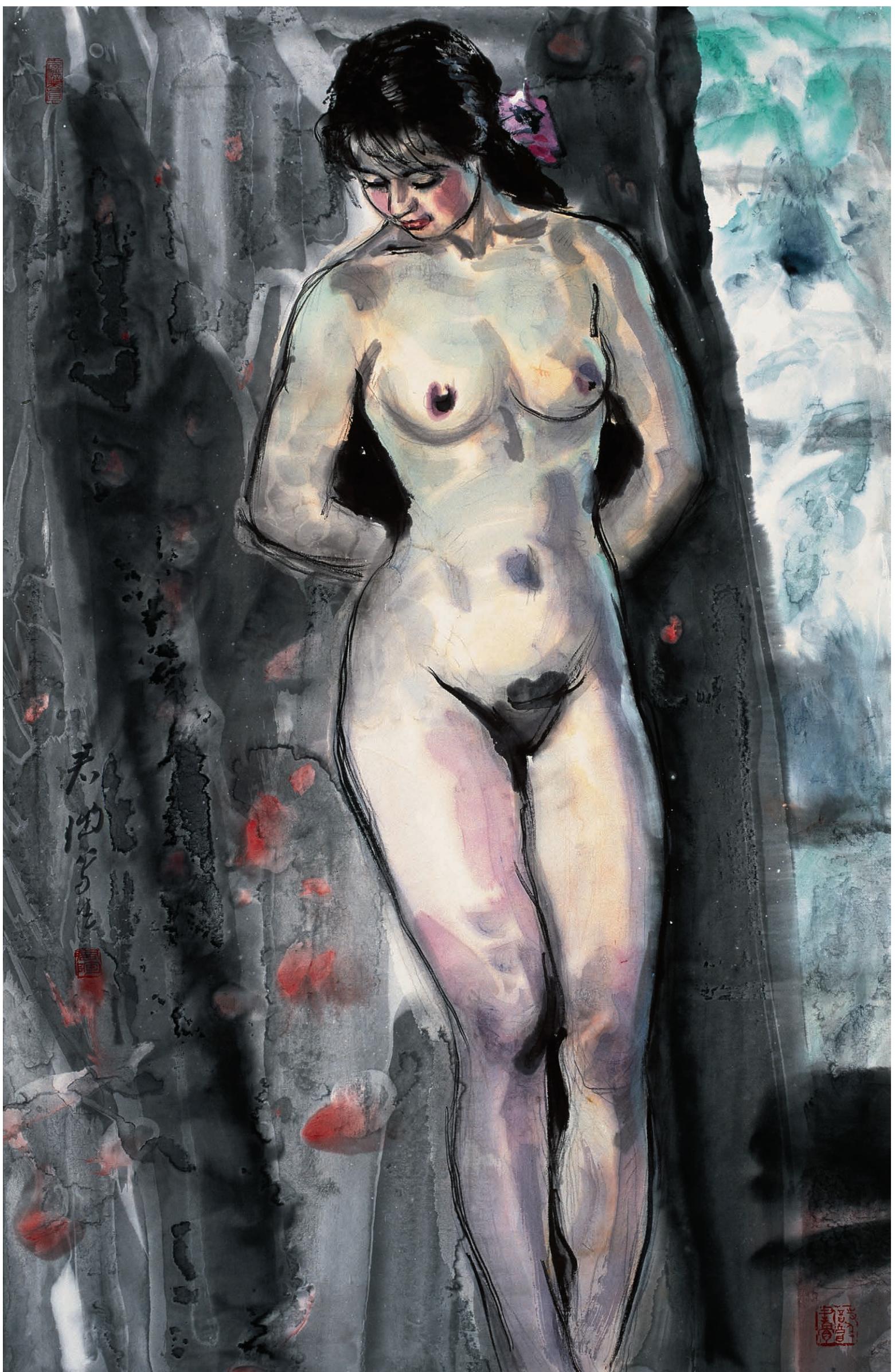
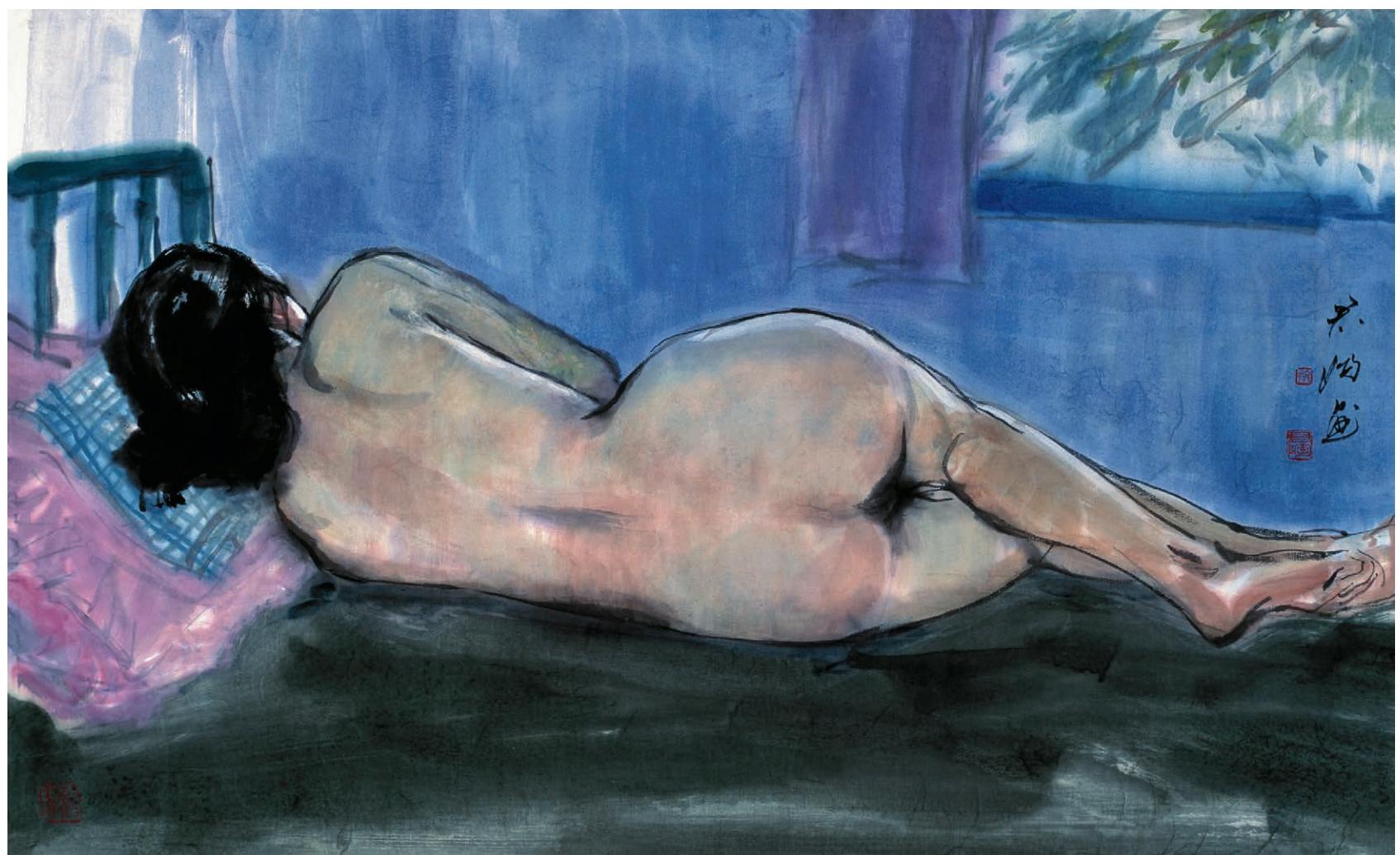

图11 100cm×68cm 1982年

逆光 68cm × 100cm 1982年