

中国实力派画家精品集

Zhong guo shi li pai hua jia jing pin ji

陈兴彪 蒋彩玲 编

精彩翰墨

中国美术学院出版社

策 划 精彩画廊
主 编 陈兴彪 蒋彩玲
责任编辑 祝平凡
装帧设计 惠清风
责任校对 昌 林
责任出版 葛炜光

图书在版编目(CIP)数据

精彩翰墨 / 卢坤峰等绘. —杭州: 中国美术学院出版社, 2006.1

(中国实力派画家精品集 / 陈兴彪, 蒋彩玲主编)

ISBN 7-81083-413-4

I. 精... II. 卢... III. 中国画—作品集—中国—
现代 IV. J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 001123 号

精彩翰墨

陈兴彪 蒋彩玲 编

出版发行 中国美术学院出版社
地 址 中国·杭州南山路 218 号
邮政编码 310002
经 销 全国新华书店
制 版 杭州东印制版有限公司
印 刷 浙江新华彩色印刷有限公司
版 次 2006 年 1 月第 1 版
印 次 2006 年 1 月第 1 次印刷
开 本 889mm × 1194mm 1/12
印 张 24
字 数 15 千
图 数 235 幅
印 数 0001—1000
ISBN 7-81083-413-4/J·396
定 价 280.00 元

中国实力派画家精品集

Zhong guo shi li pai hua jia jing pin ji

精彩翰墨

陈兴彪 蒋彩玲 编

中国美术学院出版社

序

所谓艺术：“艺术就是生活”或者说“生活就是艺术”，艺术的真实是一种生命感受的真实，是一种主观的真实，这种真实是动态的，是有生命的，艺术提升生活。所谓艺术家：艺术家就是寻找到自己的艺术信念，并坚守着自己的艺术理想，锲而不舍，为人类社会创造出许多独特的传世之作。古今中外，能永传于后世之艺术的巨擘，皆是真实人性的人。黄胄说：“只有到生活中去，才会有冲动，才感到自己的不足。”“在表现生活中才能形成自己的艺术风格。”

艺术的“多元”，并非精粗不分，前辈画家贺天健说过：“好的画能雅俗共赏，人人看得懂，人人画不出。”在选择和判断一个画家的优秀作品时，第一，有独特的个人风格；第二，有难度的绘画技巧；第三，有良好的品格修养和不断进取的精神。只有具备上述三项要点，才能经得起时间的考验，并在艺术发展史上获得广泛的认同。事实也证明：艺术欣赏并无神秘和高深，收藏家和专家、画家选择精品的吻合率往往达到90%，正如人们在日常生活中欣赏所有美好的东西，是所见略同的。

作为中华民族独特的绘画艺术——中国画，她是数千年来中国艺术家智慧和心血的结晶，她以成熟的艺术体系和深厚的文化底蕴与西方绘画艺术鼎足而立。所谓创新，是一个不断变化的过程，变要自然地变，新也要自然地新，传统是必需的，创新却各不相同，那还要有一种灵性，灵性可不是人人都有；在传统中识创新，于创新中醒传统，不但要符合艺术发展的规律，也要符合自己的个性，我并不相信一夜成名这种耸人听闻的成功。所谓风格，不仅是艺术家成熟的标志，而且是艺术家追求艺术个性的结晶，毋宁说是艺术家内心的独白。石涛说过：“笔墨当随时代”。在宇宙中，地球很小；在地球中，人也很小。今天，我们面对的是信息发达的高科技时代，但我相信真正的艺术家必定是具有卓越识见，既传统，又创新，意志坚定，甘得寂寞且有不断挑战自我属性的精神。“大师”是极少的，“大师”是嵌在天空中可以永远闪烁的恒星，艺术家的作品，即是这道光在轨道上的点，以积点成线，拉长了这道轨迹。

由此，本画册集结了当代中国画坛精英，有已成名于二十世纪五六十年代，个性鲜明，独树一帜的程十发、顾生岳、刘旦宅、方增先；有活跃于二十世纪七八十年代，承前启后，成绩斐然的舒传曦、孔仲起、卢坤峰、曾宓、戴中燾、吴山明、姜宝林、卓鹤君、方骏、郑百重、梁平波、王镛、方楚雄；有目前正处于成长期，才华横溢的希望之才田黎明、徐乐乐、史国良、陈向迅、尉晓榕、何加林、张捷、郑力、张铨；有新露头角，年轻实力的后起之秀方向、王一飞。收藏一幅好画容易，但要收藏近百幅好画，就是一件坚韧不拔的事情，好一段精彩之翰墨姻缘。为一幅幅风格迥异，精彩纷呈的精心杰作感叹的同时，又被28位艺术家的创作毅力和创造精神所折服。其实，无论是懂画的人还是不懂画的人，但凡读到画册中的作品，都会不约而同地惊叹当代艺术家非凡的艺术才能。显然绘画艺术是画家特殊的艺术思维和表现技巧的产物，优秀的艺术品具有超越地域的征服性和流通性，且艺术家的精品之作具有不可取代性和限量性，必将在新世纪发出夺目的光芒。

因为艺术作品没有过时之说，只有优劣之分，故当代艺术家的作品随着时间被越来越多的人认识和喜爱，将成为新一轮收藏热点。可以肯定的是，拥有艺术品，和艺术品共生，一定比没艺术的生活美好，届时谁掌握了更多的中国画艺术精品，谁就意味着拥有巨大的财富。人生中有着许多美好的愿望，用自己的眼睛、智慧转化为精神财富，通过艺术品散发的魅力来开阔心胸，并享受到收藏带来的欢乐，无疑是许多人梦中的彩虹。值得庆幸的是我与这些可敬可爱的艺术家们能面对面切磋交流。每当我从这些可敬可爱的艺术家们手中接过每一件画作的时候，那真是一种甘美的享受。艺术是神圣的，正是这些可敬可爱的佼佼者，在中国当代美术史上写下了属于自己辉煌的一页。我想借丙戌年来临之际奉上美妙璀璨的艺术大餐与您共享。

让我们永远记住精彩翰墨！

陈兴起

二〇〇五年十二月于西施故里

目录

- 程十发 /6
顾生岳 /12
刘旦宅 /14
方增先 /20
舒传曦 /24
孔仲起 /28
卢坤峰 /34
曾 宓 /40
童中焘 /46
吴山明 /58
姜宝林 /62
卓鹤君 /66
方 骏 /84
郑百重 /98

梁平波 /102

王 镛 /110

方楚雄 /116

田黎明 /122

徐乐乐 /136

陈向迅 /140

史国良 /148

尉晓榕 /152

何加林 /168

张 捷 /180

郑 力 /186

张 铨 /206

方 向 /222

王一飞 /232

程十发

1921年出生于上海松江。1941年毕业于上海美专国画系。现任上海中国画院院长、中国文联委员、中国美术家协会理事、中国画研究院院务员、西泠印社副社长、上海美术家协会副主席、上海文物管理委员会委员、第七届全国政协委员等职。擅长连环画、山水画、花鸟画、人物画、诗词书法。是一位成就斐然、中外盛誉的大师级艺术家。

艺术要求对描绘的对象进行必要的提炼、概括、变形，但必须以写实为基础，无写实基本功的“变形”、是无本之本、无源之水。画山水画，画家要有情，山水更会含情脉脉。画山就是要画具体的山，画树就是要画具体的树，要有它们的性格。

.....

国画创作：一要立意，要有吸收生活的能力，对生活要充满激情，有感受就把它画出来；要有政治敏感性。二要有法，有正与侧、实与虚的表现，有全与不全的表现，……画面要生动，要神形一体；要夸张，进行艺术手法的夸张，但怪不等于夸张，夸张要具有目的性，夸而不诬，饰而有节；要追“极”。

.....

作画要从大处入手，不要太注意细微的部分，过分仔细了，平均对待，反失去了重点，也失去了必要的偶然性，缺乏艺术趣味了。故画人物要同画速写一样，要注意大轮廓，先取势，缓刻画。

.....

问我南宗抑北宗，东西中外古今同。法从自然归大朴，一笔顷成万物空。

——程十发

吳松栢長壽秋風散雲散小涼江柳啼竹東小秋

李俊中國瑞寶度昆

山玉梅鳳凰料主

紫雲霞系蘭峰

十二子融冷

光三三絲動

紫皇女嫺煉石

謝長壽破天

即巨秋百夢神山

觀神龍台魚跳波疲較勢

吳廣祇倚柱柳霞脚斜天

濕寒兔

十幅漫寫描畫畫法

吳松栢長壽秋風散雲散小涼江柳啼竹東小秋

慶畫先生法

彈琴少女
76cm × 52cm
1979年

程十发是一位“擅于逆向思考的画家”，“知彼是为了避彼，避彼是为了塑己”。

.....

发老古典人物画，以其夸张的形象、夸张的笔墨、夸张的气氛，塑造出一种奇特的境界，自成一格，使明之陈老莲、清之任伯年不能专美于前。构思的巧奥，造型的奇特，笔墨的多变，想象的丰赡，意趣的清冽，组成了发老画艺的主调。而其中想象力的宽度、广度、深度、跨度则是其主调中的重音。

.....

用墨的枯润、浓淡、深浅；用笔的粗细、增减、疾滞；态势的险稳、拙巧、欹正；色彩的单复、简繁、点线……往往在发老的画面上得到了最充分的调动。将仅可能多的矛盾物大胆地纳入一个画面，而又令其融融洽洽，一无矛盾，辩证治艺，这是发老的一大本领。

.....

发老多才艺，擅国画，山水、人物、花卉、禽兽皆精。善书法，篆、隶、真、草皆工。此外，于治印、于音律、于诗赋、于曲艺、于摄影皆多造就。然多艺之能相通，非一日之功，乃孜孜以求，由约而博，循序前进修炼所得。

——韩天衡

如果从当代中国画家中评议最高智慧者，恐怕首选是程十发先生。其智慧首先表现在艺术的广度上。与大多数中国画家不同，程十发不仅以开一代新风的中国画确立自己，不仅以人物、花鸟、山水兼擅和工笔、写意、书法皆备的全能面目昭示于世，而且在连环画、年画、书籍插图等领域独树一帜，为中国美术史增添了绚丽多彩的笔触。

.....

一方面，他守护着以笔墨为内核的文人画精髓，使中国绘画艺术的纯洁性获得了价值、图式和趣味上的保障；另一方面，他又用民间艺术“生趣”置换了传统文人画的“逸气”，幽默乐观的思致、夸张奇崛的造型、清新艳丽的色彩，编织成一张雅俗共赏、老少咸宜的审美之网，从而实现了文人艺术与民间艺术、传统性与时代性之对峙的双重超越。

——卢辅圣

桃花双美
90cm × 68, 5cm
1979年

作品的构思、设计到用笔勾线上，一个动作、一个线条、一块色彩都落下了作者情感的痕迹，带着爱和憎两种鲜明的感情色彩，所以这些作品人物个个能栩栩如生，呼之欲出，并且经得起时间考验，经久耐看，并且会越来越活，越看越像。这里又看出，塑造人物先要对情，只有动了情才能做到传神，十发就是这样做的。

——顾炳鑫

程十发五十年铸就的程十发模式是美的！

这美，是永恒的。

中国美术百年必应有程十发一石。

程十发模式，是唯一的。

巧、大巧，是大智大家。

浪漫、幽默，多流血者多开花，

趣味之山因风而动。

能知民间艺术者，是有天地心。

能令人笑笑者，才是真大师。

——林 墉

程十发先生不仅是位人物画大师，还是一位精鉴赏、高收藏的收藏大家。他的收藏是为了从中国传统文化艺术中吸收养分，丰富自己的创作。就中国画而言，程十发最早是位山水画家，之后相继以人物、花鸟名世。他的中国画在传统的基础上，更注重画面的构成，重视线的表现力，具有时代感。作品人物形象稍作变形，富有装饰性和意趣。他的花鸟画，师承海上画派，善于用水，色调淡雅，画风清新、俊逸、活泼。

——刘尚勇

牧羊女

乙酉夏月
龐文斌 畫

书
22.5cm × 59.5cm
2005 年

画
牧羊女
75.5cm × 59.5cm
1972 年

顾生岳

1927年出生于浙江省舟山市。1948年毕业于上海美术专科学校，后进中央美术学院华东分院（中国美术学院前身）深造，1952年毕业后留校任教。现为中国美术学院教授、浙江人物画研究会会长、中国工笔画艺术委员会副主任委员等职。擅长速写、工笔人物画。是杰出的工笔人物画家，中国现代浙派人物画重要代表人物。

速写不可能像创作那样精雕细刻，反复锤炼，却具有一种朴素、真挚、自然、大朴不雕之美。一张上乘的速写，往往是寥寥几笔，真力弥满，神采飞扬，胜过千烘万染，令人回味无穷。

前人的启迪和长时间的探索实践，我逐渐体会到要达到速写传神，必须在情、意、活、速四方面下功夫。

——顾生岳

顾生岳先生是一位使命感很强的美术教育家。虽然他的主课是中国工笔人物画，但为了加强学生的造型能力，从中国人物画发展的长远战略考虑，他特别关注造型基础教学。在教学实践中，顾先生是“三写”（慢写、速写、默写）教学的积极倡导者和实践者之一。它成为中国画系造型教学体制的重要组成部分与特色之一，并且还对全国许多兄弟院校的素描教学的改革产生了影响。

——吴山明

您多年速写练就的表现技巧，加上您对人物对象敏锐的观察、性格的判断以及对最美部分的捕捉，使您的肖像速写“稳、准、狠”的“一气呵成”。作品有着造型准确、生动传神、朴实浑厚的风格和特点。说是“炉火纯青”也绝不夸张。

——沈 平

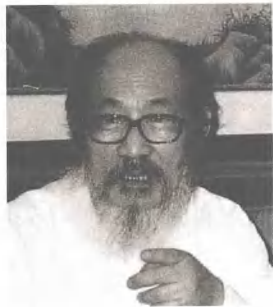

速写人物
49cm × 36cm
1979年

一九七九年
刘国辉

刘旦宅

1931年出生于浙江省温州市。自学中国画，天资过人，幼年即在家乡举办“十龄童画展”。1951年寓沪，供职于出版社从事插图、连环画的创作，兼作国画。现为上海师范大学教授、上海师范大学美术学院名誉院长、上海美术家协会副主席、中国美术家协会会员。擅长中国画和连环画创作，尤其精于仕女人物画。他的画有其独到的诠释，对人物视觉形象塑造十分成功，既有传统气息又符合现代人的欣赏习惯。是当今上海人物画的大家。

我谈不上有什么创造。我只是不断看出自己的缺点，通过学习弥补自己的不足。我这个人很老实，缺乏想象力，因之我对一些聪明的、有创造性的、想象力丰富的，就特别要学习。我画的东西比较瘦，人家说得好听些比较秀气，其实这是我的不足，所以我欢喜一些朴实的、有力量的、厚重的东西。

.....

对待传统，要有增有减。凡是称得上传统的，都是有生命力的，有其存在的理由。如果是不好的，就没有存在的必要与可能，也就不可能成为传统。所以过去的东西能保留到现在，说明它有存在的必要。

——刘旦宅

这位“知白堂”主人在超过半个世纪的艺术生涯中，本着学养与研艺并存的信念，学会了在寂静心绪中寻觅破解难题的钥匙。他是个完美主义者，勤奋执著，甚至会为一个人物的手部语言反复推敲斟酌。由此，他的作品往往表现揭示出人的心灵，在十分雅致中给人以感动。还有他画上的题款，大小长短率意为之，不拘一格，内容丰富，与画面相得益彰，更使他的作品充满书卷气，漂亮精致。像刘旦宅这样的名家“深居简出”，他的修炼如他的内心，是充实而快乐的。

——苏刘秋

西施越溪女，出自苧萝山。
秀色掩今古，荷花羞玉颜。
浣纱弄碧水，自与清波闲。
皓齿歌一曲，能令白发愁。
一破夫差国，千秋万劫还。
秋意石还
黄勿春書
太白詩
方鑑堂
西蜀劉旦宅
是筆

西南

88.5cm × 47.5cm

1986年

