

黄可 卢金德著

个性的群体

海上国画艺术

上海书画出版社

丁巳的群体

海上国画艺术

程增祺

黄可 卢金德著

上海书画出版社

(沪)新登字112号

个性的群体——海上国画艺术

黄可 卢全德 著

★

上海书画出版社 出版发行

上海衡山路237号
邮政编码 200031

临安美术彩印厂印刷 各地新华书店经销

开本: 787×1092 1/32 印张: 5

1994年12月第1版 1994年12月第1次印刷

印数: 0,001-2,600

ISBN 7-80512-682-8/J-564 定价: 10.00

序

沈柔坚

海上中国画素以创新、求实而开时代画风之先河，其间各显不同的创意与风格，“海上画派”向来即有创新的含意，发展到当代，更是各领风骚，以“笔墨当随时代”之精神，不断求新、求实，新人辈出，形成了丰富多采的图景。从中，观赏者都会被不同风格的国画艺术语言所感染，或评或说。这本集成的作者就是在这种情形下将自己的感受通过文字抒发各自的见地，却都是真挚的感受。著者在激情之下行笔，千字短文不能顾及全面，但他们还是力求以简短文字说明一些艺术现象。通过阅读此集成，再欣赏国画家们的画风，将了解当代海上画风是怎样沿着时代的步伐在发展的。

著作者于集子付梓前要我写几句话，是为序。

小 序

韩天衡

这是一本评价当代上海中国画家的短论结集。

上海的国画界，即以建国以后论，仍是海内外瞩目的重镇之一。惜乎较之她自身固有的实际地位和内力，我，以及许多朋友一直觉得在对她的宣传媒介上，是一个相对显得苍白、落伍的环节。这本册子汇集了当代国画家五十余位，论辈分有老、中、青三个层次，虽非上海的全豹，也足以窥见存在之大概。这本册子是对苍白现状的一个适时的充实、必要的加强。从国画方面让外人了解些上海，乃至让上海人了解些自己，这是做了一件以小寓大，言近旨远的好事和善事。

近些年，在上海的文学艺术界，以至于其他广袤的领域，都高呼起“海派”的口号，祭起了“海派”的旗帜。特色即生命，这是清醒的认识。以国画界言，上海的画坛，从这本册子里所欣赏到的图画和评价文字，似乎深深地感受到，“海派”，原非是传统习惯概念上的那一宗、一派。观念各别、面目迥异、我行我素、百态千姿，鲜活地呈现了海上国画家们取法多方、能益为师的追求和创造，一种有古有洋更有我，有笔有墨更有魂的追求和创造。因此，倘若非要以“海派”来概括上海当代的国画，至少认识到这个“海”是十分辽阔、幽深、奇诡而多彩的。诚如两位作者所定名的，是“个性的群体”，而决非是“共性的个体”。

画不贵于繁而贵于简，作文亦然。长文章铺陈开挖，写好不易；短文章脱水浓缩，写好也难。这本册子里尽多千字文，乃至不足千字的。删繁就简，长话短说，贵在一个“简”字。简而又能一画一议，论人、论画、论事，由技艺而境界，似浅显实深邃，举一反三，言简中的，文短意赅，妙得一个“精”字。而今人事益繁，闲暇苦短，这与人们普遍对艺术的向往、了解的迫切，是一组令人费心的矛盾。这本册子篇篇能独立，全书可贯穿，可选读，可通览，携带不觉为赘，阅读不觉为累，要在得一“便”字。我以为这本册子，在既见的有关国画文著的书林里，称得上是独树一帜的简便精美的“文化快餐”。

作为读过这部书稿的我，作为一个上海人的我，作为一个孩提时阅读了短如东坡居士咏画绝句而涉足艺苑的我，是深信这本有趣的集子所具有的感召力和生命力的。

(此序原请程十发先生作，因程先生艺文繁忙，由他请韩天衡撰写，成稿后经程先生过目。一编者)

1991.10.27夜于百乐斋

目 录

序	沈柔坚
小序	韩天衡
宇宙意识入化境	1
唐云的画艺	4
谢稚柳的《八十纪念画集》	7
应野平和“愚楼”	10
程十发国画的时代性	13
采自生活 意融创造	16
铜板铁琶东坡风	19
俞子才的山水画	22
乔木礼赞	25
陈佩秋的国画艺术	28
以气传神的“郁牡丹”	31
清润葱俊石伽竹	33
阡陌纵横 六法连贯	36
花鸟与山水的美妙融合	39
笔势纵横 清野脱俗	42
沈柔坚的国画艺术	45
现代的乡土风情	48
婉约秀美现风骨	51
顾炳鑫的白描人物	54
沉着扎实 韵味盎然	57
似怪不怪	60
富有现代感的花鸟画	62
戴敦邦与《红楼梦》图	65
卢辅圣的哲理画	68
从《家乡雨露》到《春夏秋冬》	71

南北融合出境界	75
笔墨写意且抒情	77
墨色浑厚“巨作”意识	80
颜梅华的历史人物画	83
沉着明快知黑白	86
唐逸览和他的搪瓷新画	88
人清雅画也消暑	91
韩天衡的新古典国画	94
韩硕的南派人物画	97
吴玉梅的花鸟画	99
南北融合的画风	101
具有现代感的国画	103
方增先近期人物画	106
蔡天雄的山水画	109
“今之泥蒿”	112
邱陶峰的山水画	115
韩伍的国画人物	117
北骨南韵应洪声	120
清健传神 天然韵合	123
诗意入画境 岱岳逸雄风	126
阐发心意出清丽	129
车鹏飞及其山水画	131
画境见功 中西合璧	133
诗化的美	136
现代文人画的探索	139
丰富多姿 从容不迫	142
后记	144

宇宙意识入化境

中国画近百年的历史可谓盛也，配瞻老人早年游艺于内，以后则游艺于外，如庄子之哲理，超脱人的日常行动、生活、思维的方式，驾驭于天地之间，艺术的表现方式汪洋恣肆，如逍遥之游，游于宇宙之间。配瞻老人有《宇宙组画》，表现了对宇宙的丰富想象。在配瞻老人心底里，世界的一切是那么充满童趣，宇宙位置的变换，色彩的变幻，传统与现代的组合，犹如儿童烂漫的想象，是那么富有趣意。这不但是人的想象，也是人的本性所决定的。当然，艺术家的想象力要比常人丰富得多，艺术家是按照自己的想象力去从事艺术创作的。所以，配瞻的色彩是那么富于变幻和想象，他将中国的传统国画艺术的笔墨和西画的色彩经过整合，任意地加以变幻，小到荸荠的色彩，大到宇宙的色彩，都能互相融合，朱配瞻的“以色夺人”是以色传神。朱配瞻汲取欧洲新兴绘画的艺术精华，创造了新的大写意文人画，具有新的时代气息。

如果说，传统大写意文人画，吴昌硕、齐白石是一个新阶段，那么朱配瞻又是一个新里程。朱配瞻的大写意文人画所具有的新的时代气息，理论家毛时安认为主要是在三个方面：

其一，有强烈的生命意识。显然，他的绘画艺术受到凡·

高的影响。但是，与凡·高的区别在于：凡·高的绘画色彩是刺激的，线条是扭曲的，画意具忧伤、悲剧意识。而朱屺瞻的绘画，无论线条、色彩，热情奔放，自由自在，画面意境具天然真趣，体现着对人生的乐观意识。朱屺瞻作画时常说的“瞎榻榻”、“白相相”，正是他对生命乐观的自我表白，对生活是充满信心的。

其二，有博大的宇宙意识。宇宙是浩瀚无垠的，变化无穷的，无尽致的。在屺瞻老人的画中，也有这种宇宙的博大浩瀚之气。他作画喜欢撷取野山野花，表现天然野趣。一般文人画家描绘水仙，往往是将供养在书斋水盂里的水仙入画，以表现一种清高之气。但屺瞻老人，却画的是满山遍野的水仙。这样的山野水仙，给人的感受是胸怀博大，要拥抱大自然，拥抱宇宙。

其三，有质朴的平民意识。他的画雅俗共赏，知识分子喜欢，一般大众也喜欢。他在画中题词也带有民歌色彩，例如题“炮竹一声哈哈笑”，平易近人，朗朗上口，脱去了一般文人画的清高。

靜院春風花草香

丁卯歲莫奇寒試筆寫迎春圖
于滬石客齋朱紀瞻年九十六



朱紀瞻作品

唐云的画艺

当代著名国画家唐云泼墨、作诗、行事，飘逸高雅，颇得韵味。

五十年代初，华东美协组织画家去体验生活，不料归途中山洪暴发，画师们被困在安徽梁家滩，适逢已故名画师张雪父生日，而生肖属猪，“饱食终日，吉祥！吉祥！”唐云画得一肥猪，落款云：“雨窗写此，以发雪父兄笑，因是适逢其四十四之辰。对此肖形，莫谓余笔墨痴肥，不能仿佛其浑然之状也。”文人雅事，既见风度，又得情趣。

说起唐云的雅趣，自然是妙手著文，皆成文章。唐云画作落款时曰“老药”，药与画相通，数唐云开山。唐云说：“我所画的花草，许多是药，像荷、菊、梅、竹、芦根、万年青，使得观者从中得到开朗……，这正是我所望。”意趣盎然，高雅出境界。唐云画斋曰“大石斋”，他早年在富阳得大石山之蒙养，这段生活对其艺术的升华是值得怀念的。唐云平素又推崇八大与石涛，“大石斋”合二为一，将艺术与生活升华为哲理，从中可见唐云对艺术的见地。已故著名翻译家傅雷在《傅雷家书》中写道“晚请唐云来吃饭，看看古画，听他谈谈，颇学得一些知识。此人对艺术甚有见地，人亦高雅可嘉，为时下国画家中不可多得之才。”唐云曾作《荷花图》，

自题诗云：“白荷花气袭人清，玉露无声月正明，昨梦浮槎香海去，秋心今向笔尘生。”诗之境界映照出荷花美好的形象，也是唐云诗如其人、画如其人的写照。唐云早年画风具田园诗人陶渊明之诗风，“结庐在人境，而无车马喧”，“采菊东篱下，悠然见南山”画出东篱之暗香，南山之悠韵。其到古稀之年画风大变，笔墨凝重，如屈子《离骚》磅礴之势：“余既滋兰之九畹兮，又树蕙之百亩。”“朝饮木兰之坠露兮，夕餐秋菊之落英”画出秋菊高远之逸美。观唐云之结友也是如此豁达见气度。早在四十年代，唐云在上海与邓散木、白蕉、若瓢合开了一个画展，定名《杯水》，取杯水车薪之意，将收入作救济难民之用。其后唐云在杭州旅沪同乡会的会馆开了个展，轰动了上海，照理画展的收入应照顾一下家庭，不料，唐云早将画展收入分送给了手头拮据的穷朋友，以致家人只好打消了添几件家具的打算。唐云与若瓢方丈是好友，后来若瓢生活潦倒，晚年景况不佳，唐云一直予以周济，直至若瓢病逝。“大智若愚，大巧若拙”。唐云就是如此，在艺术生活中表现出高雅的境界。



唐云作品

谢稚柳的《八十纪念画集》

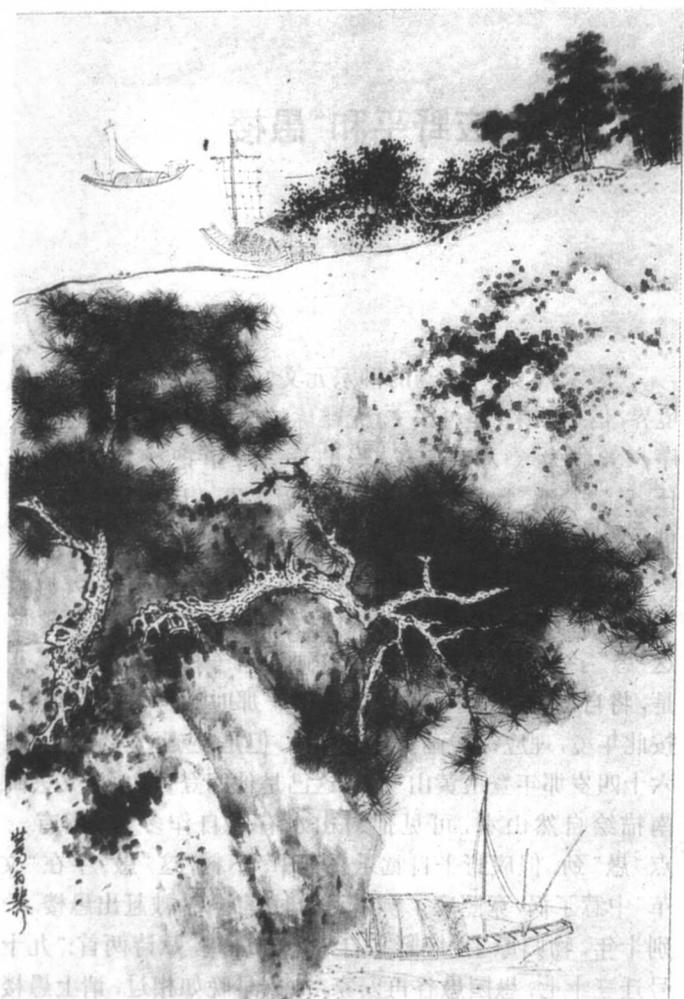
望文生义，《谢稚柳八十纪念画集》自然是谢稚柳先生艺术上的史诗。华夏文化有着悠久的传统，历代有成就者鸿篇巨作为添华彩，《谢稚柳八十纪念画集》当在此列。

中国文化渊源之深厚，非积大成者不成大家。《谢稚柳八十纪念画集》出版，书画者所观画也，文者所观是传统文化也。画，人之境界具体的表现，境界谓天地之理，艺术入境者表现的不只是艺术，而是哲理，与天地之理相通。谢稚柳在青年时代喜研究老庄之理，其诗风与李商隐、李贺近，其有“夜读庄子逍遥游”诗云：“大椿一春八千岁，冥灵五百岁为秋。人生数十年间事，道得朝闻夕可休。”其诗说的既是哲理，也是艺术之理。谢稚柳是书画家，但更是学者，从寄园到敦煌，从博物馆到大山名川，他以真知灼见阅书作画，集文史融汇于书画卷中。这些画卷不只是六法的具体表现，且是传统文化在中国画中的具体表现。

谢稚柳有《鉴余杂稿》一书，书中收集了他五十年鉴赏之余的文章，此书与《谢稚柳八十纪念画集》是姊妹篇。书中云：“中国的绘画，它的整个表现和文字一样的，是虚构的，千百年来的传统绘画，从人物、山水、花鸟各科的艺术作品中，给人以千种流派、万般风貌的感受，正显示着那些作家是如此这般地运用自己的结合和文学的形象思维来赋予

描绘的艺术特性的。”谢稚柳的艺术是也。谢稚柳在鉴赏艺术中不拘于一章一题，而以古人各个时期的艺术风格作为鉴赏之粉本，其书法不拘一格，清逸高雅。这些艺术的本身就是谢稚柳对学问的感受，其思维不在于一笔一墨，而在于文境、心境，只有文境、心境与宇宙所创之物、之文相通，不论是虚构之文、之理、之书都达高雅之境。《谢稚柳八十纪念画集》中的《松溪鸣琴图》、《碧嶂乔柯图》、《西樵诗意图》，是画亦是文，是文亦是理，远远超出了画作本身的艺术形象给人的艺术思维，所谓赏画如卧云、如畅游、如吟诗，只有画意达境的大家才能在绘画中描绘此意，谢稚柳是也。

《谢稚柳八十纪念画集》的装帧是很有意义的，封面是篆印“壮”，封底是“暮”，正如马承源在画册序中云：“以八十岁的高龄还如此执着于传统的继承和创新，在近现代的画坛上是极为罕见的。‘枳边思跃绝尘蹄，’这样感人的诗思，和所名‘壮暮堂’的斋号，充分体现他永不满足的创新精神。”此画册给后生的启示在此。



此乃名松

谢稚柳作品