

海上绘画一世纪

图书在版编目 (CIP) 数据

海上绘画—世纪: 百绿堂·怀菊草堂藏画集/陈谈 万峻池编. —
上海: 上海书画出版社, 2006. 6
ISBN 7-80725-230-8

I. 海… II. 万… III. ①中国画—作品集—中国—近代
②中国画—作品集—中国—现代 IV. J222. 6

中国版本图书馆CIP数据核字 (2006) 第048521号

主 编 陈 谈

万峻池

策 划 徐建恒

执行主编 万丰源

责任编辑 孙 扬

特约编辑 万丰源

技术编辑 朱伟南

装帧设计 万丰源

海上绘画—世纪——百绿堂·怀菊草堂藏画集

◎ 上海书画出版社 出版发行

地址: 上海市延安西路593号

邮编: 200050

网址: www.shshuhua.com

E-mail: shcph@online.sh.cn

上海丽佳制版印刷有限公司制版印刷

各地新华书店经销

开本: 635 × 965 1/16

印张: 30 印数: 1-3,000册

2006年6月第1版 2006年6月第1次印刷

ISBN 7-80725-228-6/J·201

定价: 320.00元 (上, 下卷)

藝林大觀

程十髮

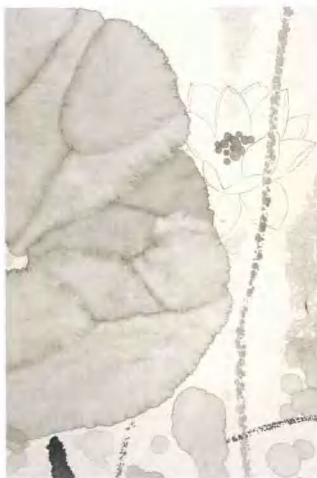

陈家冷

简历

1937年生，浙江永康人。1963年毕业于浙江美术学院中国画系，师从潘天寿。初习人物画。70年代师从陆俨少先生学山水、书法。后攻花鸟。80年代起吸收中国古代壁画和外国水彩技法，创造出兼有印象派、抽象派及表现主义特点的现代国画新流派。曾获得“第六届全国美展”佳作奖、“第七届全国美展”银质奖等。现为中国美术家协会会员、上海大学美术学院中国画系教授。著有《陈家冷画集》等。

清荷（局部）

斑斓（局部）

画中之和

朱国梁

陈家冷与李瑞珂等合影

王健尔、余纪发、陈家冷、杨正群、陈谈会影于国线艺术馆

陈家冷与吴冠中新台影

陈家冷与张培楚、戴明皓合影

由中国美协、上海市美协和日本美术世界株式会社联合举办的“世界和平美术大展2004”在上海展出之际，上海画家陈家冷先生应“美术世界”之邀，在日本东京银座的美术世界画廊举办个人画展。这一互动的展事安排，使陈家冷很快就确定了他的画展主题——“和为贵”。

“和为贵”出自中国古代圣人孔子的《论语·学而》篇，讲的是作为一个君子应该具备的道德品行，后人将它引伸开来，泛指人世最为可贵的和睦相处，和衷共济。它体现了中国古代儒家思想和传统文化精神。陈家冷认为，21世纪的世界应当是一个包容的时代，一个和平的时代。在这个新时代理，大家取长补短，共同发展，他把他的画展主题确定为“和为贵”，正是他对世界和平的真诚的呼喊……

陈家冷画荷，吸取的是宋人的工致华丽，八大的写意清辉。然而从笔下挥洒出来的却是自成一格的新面貌。家冷的荷花带有抽象艺术的趣味。他画荷，不注重荷花的生长状态而着重于荷花在画面上的空间布局，那细细的荷茎曲直长短是游动于画面中的线条，那硕大的荷叶翻卷开合，是控制画面的面，而莲房上的颗颗莲子，便是画面中的点了。抽象画中的基本“三要素”都体现在家冷的画荷中。在这崭新的艺术形式中，依然保留着民族文化的根，对笔墨的眷恋和对民族文化传统的传承。

陈家冷的画，追求的是“雅俗共赏”，内行看了不俗，外行看了喜欢。这其中包含了审美、理念和技巧等多项因素。家冷的画分水墨和赋彩两种，水墨的偏重于对画面意境的营造而赋彩的则偏重于对视觉愉悦的激奋，各有所长，各有所重。他的画荷也是如此。墨荷清丽淡雅，犹如水中仙子，红荷艳丽多彩，喜气洋洋。家冷的画，画的是形，传的是意，画的是花鸟，表达的却是对和平、幸福、美满的祈望。家冷的画之所以深受人们喜爱，不能不看到在多彩悦目的审美形式下，由原始折磨生成的民族风俗对审美理念所产生的巨大影响。家冷的画，还有一个“技”，他多次讲过，一幅画总要有一些难度，要有一些别人学不像，“偷”不走的东西。这东西就是他的艺术符号，他的一种身份，又是一个画技的“关子”，是作品本身的一种奥秘，一种价值。家冷根据宣纸的特性创造了他独一无二的绘画技法“走、守、漏、透”，所谓“走”就是让水分与色彩在纸上自由随意地流动，“守”即是对水分进行有效的控制，“漏”是使墨、色通过上层的纸面渗透到下层的纸上，“透”则是造成一种透明的视觉效果。这些技法充分挖掘了宣纸的性能，拓宽了中国画的的表现力。他从不同避他的聪明，说如果偶然取巧一次，可以说是投机取巧，但是如果取巧千百次还能成功，那就不是取巧，而是技巧了。

陈家冷在他的画中将传统与现代链接在一起，看似是技巧上的事，实质上是修养上的事。家冷爱读老庄哲学，道家思想，极为崇拜祖国五千年来的优秀文化，但他从不排斥外来艺术，包括现代艺术。“艺术上的东西有时候还是圆通一点比较好”，这可以说是他对艺术所采取的“中庸之道”。

(节选)

清丽淡雅 朦胧抒情

万毓池

陈家冷与万毓池合影于怀菊草堂

陈家冷，1937年生于浙江永康，又名家骅，祖籍广西。1958年考入浙江美术学院国画系，接受系统的学习，成为该系高材生。毕业后执教于上海美专。上世纪70年代初师从陆伊少学山水、书法、缘攻花鸟。陈家冷最初学人物专业，得浙江画风滋养，意笔人物已具特色。1978年以淡墨绘就的作品《鲁迅先生像》入选“华东六省一市肖像画展”，后被出版社印成单片，产生良好影响。从上世纪80年代起，陈家冷着意吸收中国古代壁画和国外水彩画技法，探索创作表现中国哲理而兼有印象派、抽象派及表现主义特点的现代国画。作品清丽、淡雅、朦胧、抒情，使其意境、内涵包容于似与不似之间，有意无意之中。在技巧与生活、形式与内容、继承与发展、倡导与创造诸方面积累了经验，并取得可喜成果。1985年作品《粉红色的荷花》在美国东北部三城市巡回展出。1984年作品《放》(荷花)获“第六届全国美展”佳作奖。1986年又入选美国“美中艺术交流中心”主办的“中国当代画展”。1987年美国ABRAMS出版的《新中国绘画1949-1986》专文介绍其作品。此后，又有作品《清气》、《晨韵》等参加香港“上海绘画——蜕变中的中国艺术展览”。

1998年陈家冷赴加拿大写生，开阔了视野，对中国画的推陈出新、自家风格的完善有了进一步的认识。他说过这样一段话：“学画须有殉道者的精神”。这是一种大无畏的精神。只有不怕牺牲，才能排众难。这也是“诚则灵”的境界。因此，陈家冷对外界针对他作品的各种说法，既不辩解，也不“上火”，而是埋头创作，不为所动。他深知，画家要用作品说话，作品要经得起市场的考验。一个时期，他对瓷画发生了浓厚兴趣，与一班画友实践、切磋，乐此不疲。他的瓷画作品更有一种返朴归真、大俗大雅的别情异调。虽然人们称陈家冷是个“老顽童”，但他在享受生活的时候，没有忽视给自己带来荣誉的艺术创作。目前，陈家冷的作品很是热销，国内外也有许多艺术品爱好者欣赏、收藏他的作品。他是一位才华横溢的艺术家，得此称谓的画家是需要呵护的。作为常人，他可以享受多彩的生活，作为一名将艺术和生命视为同等重要的艺术家，他更需要不懈的追求和毕生的探索，艺无止境。过了这山，那山更高，人在艺途，不进则退。

陈家冷出版有多种画集，现为中国美术家协会会员、上海大学美术学院教授、上海中国画院兼职画师。

上海的花鸟画实力素来强大，各种风格、流派的出现，将促进海派花鸟画的不发展。陈氏作品无疑是百花园里绚丽的一枝，愿它的浓郁芳香吸引更多的艺术知音。

牡丹(局部)

万年枝五(局部)

陈家泠与陈谈合影于圆城艺术馆

清气（局部）

灵气（局部）

寓目者言

毛时安：

陈家泠追求的最高境界“化境”从可能变为现实。在整个90年代，陈家泠技法以其新颖的视觉效果，风靡一时。在一定程度上拓展、丰富了中国画的表现手段。

卢甫圣：

将陈家泠十年前的新旧画作联系起来看，给人最强烈的感受，是三个明显的形式变异：其一，从人物变成花鸟；其二，从立体描述变成平面装饰；其三，从勾勒墨染变成没骨净化来建构自己的艺术堂座。

朱国荣：

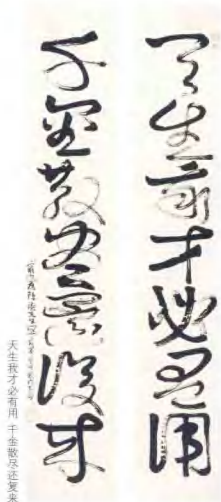
家泠喜爱讲老庄哲学、道学思想，极为崇拜祖国五千年来的优秀文化。但他从不排斥外来艺术，包括现代艺术。这可以说是他对艺术所采取的“中庸之道”。

陈翔：

海派绘画以创新为特色，其大家无不独具面目，各领风骚。陈家泠将传统绘画的程序进行了革命，融入了当代审美意识与相应手段，使传统绘画焕发出了前所未有的活力和冲击力。这种力量来自于他对绘画的反思以及睿智的艺术天赋。

万峻池：

陈家泠先生是位才华横溢的艺术家，得此称谓的画家是需要呵护的。作为常人，他可以享受多彩的生活。但作为创造型的艺术家，他更需要不懈的追求和毕生的探索。

天生我才必有用 千金散尽还复来

敦煌舞 138.5x35cm

版国风韵 137x38cm

徐家风情
一九八二年秋
为守家
画于上海

秋思 58x26.5cm

冬思 58x26.5cm

紫萼图 33x33cm

花图 33x33cm

紫牡丹 33x33cm

荷花 33x33cm

彩荷 91x180cm

张桂诏 简历

1939年生于浙江绍兴。1964年毕业于浙江美术学院中国画系。入上海中国画院专职创作。历任中国美协会员。上海画院副院长。上海美协主席团委员。中国画艺委会主任。上海市文联委员。刘海粟美术馆执行馆长。全国美协理事。上海大学美术学院客座教授等职。作品多次入选历届全国美展。“当代中国画展”。“国际水墨画邀请展”。“新中国画大展”。“百年中国画展”。“世纪风骨——中国当代艺术50家展”等重要展览并多次获奖。作品《画家齐白石》、《彩荷》等多幅被中国美术馆、上海美术馆等机构收藏。出版有《张桂诏画集》、《中国名画家精品集——张桂诏卷》、《艺苑精英（特辑）——张桂诏作品集》等多种。

家人（上海中国画院藏）

荷花十二屏（选二）

张桂铭的超越

郭绍君

张桂铭与穆发在一起

张桂铭与画院同事在德清路

张桂铭与张成合影

从浙江美院毕业40年后与老同学相会在杭州

毕业于浙江美院的张桂铭，原本属于新浙派人物画家，有扎实的造型能力和笔墨工夫，创作过《齐白石》（1984年）等出色作品。80年代中期，他由人物画转向花鸟画，但这一“转向”不是走传统花鸟画的路子，而是通过花鸟题材间一条新路，张扬个性，探求现代感。这探索从三方面展开，以平面构成取代对三维空间的追求，以约形、变形取代写实，突出色彩而淡化水墨。经过多年的艰辛劳动，他获得了成功，一个新的张桂铭出现在人们面前。

这场变革之初，张桂铭已过不惑之年，放弃钻研二十年，业已熟练掌握的画法和风格，另起炉灶，谈何容易！在同人中，特别是经过严格学院训练的同人中，敢于这样改弦更张的真是寥寥无几。看上去温文尔雅的张桂铭在这个关口突出胆识和坚韧，义无反顾地踏上了不归路。这让我们得到一个启示：成功的奋斗是需要性格和内在力量支持的。当然，促使张桂铭变革的还有环境因素——80年代前期，思想解放运动正方兴未艾，“85新潮”席卷全国，而他长期生活工作的上海更有敏于接受新事物，勇于标新立异的传统……

探索是以平面构成为中心展开的。画家完全摒弃了对纵深感的追求，把物象都置于二维空间，物象本身如花瓶、花朵、鸟儿、叶子、果实等等，也没有三维体积感。传统花鸟画也接近平面化，但毕竟还保持有一定的纵深表现和体积刻画。张桂铭的平面构成，既异于20世纪的写实绘画，也不同于古代绘画。其空间性态和造型特征接近图案但又不同于图案——它与图案的根本区别，是物象排列组合的非规律化（非二方连续，四方连续等），这一特征，为画家提供了构图的自由度和再现物象自然关系的可能性，也有利于观者开启相应的空间联想……

张桂铭的艺术探索已臻成熟，并得到了广泛的认可和赞誉。但成熟的艺术往往面临风格化的威胁。所谓风格化，就是达到一定高度的艺术在风格、技巧各方面定型化，形成“结壳”现象。画家开始重复自己，这是古今中外有成就的艺术家常常遇到的现象。由于一般观者和收藏者认可甚至推崇成熟风格化作品，画家很容易麻痹了灵性，满足于现状，陷入风格化的情境而不能自拔。几十年前，我谈过“高师停顿”现象——说画家的艺术追求好比登山，达到一定高度会停顿下来。造成停顿的原因很多，主要是风格化。传统水墨画对风格化的突破表现在笔墨风格。笔墨格调的创造与升华方面。笔墨风格的创造指笔墨形态与技巧的提升，笔墨格调的升华指格调即精神品位的提升。前者求“技”，后者求“道”，合起来就是道与技的互“进”与转化。中国画在千余年的演进中能够不断突破风格化的藩篱，皆赖于此。现代中国画的“道”是什么，我还说不清楚，但那一定是传统和现代相共生、形式创造与精神追求相一致的东西。要跨过风格化达道“坎”，就需要这种道技互“进”的求索，以张桂铭获得的成功。他的才智和潜力，必会有新的超越和升华。

（节选）