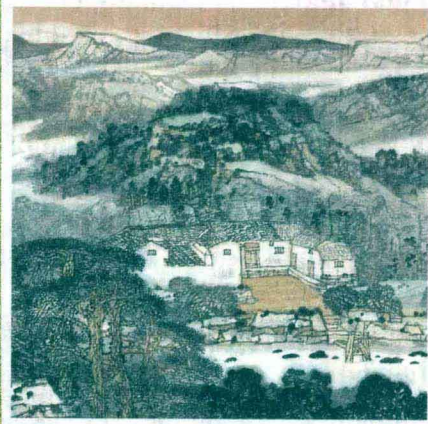

中国美术家作品集

ZHONGGUO MEISHUJIA ZUOPINJI

陈芳桂

中国美术家作品集

ZHONGGUO MEISHUJIA ZUOPINJI

陈芳桂

人民美術出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

中国美术家作品集. 陈芳桂 / 陈芳桂著. —北京:
人民美术出版社, 2010. 10
ISBN 978-7-102-05276-2

I. ①中… II. ①陈… III. ①美术—作品集—中国—现代②中国画—作品集—中国—现代 IV. ①J121
②J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第196519号

中国美术家作品集 陈芳桂

编辑出版 人民美术出版社

100735 北京北总布胡同32号

www.renmei.com.cn

策 划 王玉山 刘继明

责任编辑 于瀛波

总体设计 符 赋

首页篆刻 马新林

责任印制 赵 丹

制版印刷 北京图文天地制版印刷有限公司

经 销 新华书店总店北京发行所

2011年1月 第1版 第1次印刷

开本: 889毫米×1194毫米 1/16 印张: 8

印数: 0001-1500册

ISBN 978-7-102-05276-2

定价: 188.00元

版权所有 翻印必究

目 录

我的传统观 陈芳桂	001
长空亮剑 240cm × 184cm 2009年	006
港口经纬 240cm × 240cm 2010年	008
醉 秋 图 136cm × 136cm 1999年	010
云壑流泉图 68cm × 136cm 2010年	012
蕉溪烟雨 240cm × 120cm 2009年	014
楚山金秋图 68cm × 136cm 2009年	016
家山高秋 136cm × 68cm 2008年	018
一亭静揽山间秋 68cm × 136cm 2009年	020
家山幽居 180cm × 60cm 2007年	022
映山之秋 136cm × 68cm 2008年	024
韶山神韵 180cm × 60cm × 4 2007年	026
深山古寺 255cm × 110cm 2010年	028
鹤岭之秋 136cm × 68cm 2007年	030
山色青苍 136cm × 68cm 2008年	032
洪江古韵 68cm × 68cm 2008年	034
韶峰晴岚 140cm × 407cm 2010年	036
洪江古韵系列 之一 95cm × 95cm 2008年	038
洪江古韵系列 之二 95cm × 95cm 2008年	040
秋山烟霞图 158cm × 200cm 2008年	042
蕉溪山居 68cm × 68cm 2008年	044
雨后晴岚 晋城清秋 120cm × 240cm 2009年	046
溪山畅意图 230cm × 200cm 2007年	048
家山神游 99cm × 255cm 2010年	050
只研朱墨写家山 28cm × 250cm 2010年	054
鹤岭清秋 68cm × 68cm 2010年	058
木落觉山瘦 秋空树影寒 33cm × 265cm 2009年	062

峥嵘岁月	68cm × 68cm	2009年	066
雨后家山铁铸成	214cm × 550cm	2010年	068
家山秋韵	68cm × 68cm	2009年	070
楚山烟雨中	205cm × 640cm	2010年	072
鹤岭山居	68cm × 68cm	2010年	074
岭南春晓图	213cm × 545cm	2010年	076
溪山烟雨	68cm × 68cm	2010年	078
空山无是非	68cm × 68cm	2010年	080
楚山清秋	68cm × 68cm	2010年	082
细雨过家山	180cm × 60cm	2007年	084
楚山烟树图	109cm × 255cm	2010年	086
烟锁家山	180cm × 60cm	2007年	088
家山在眼	87cm × 180cm	2010年	090
山静尘清	68cm × 68cm	2010年	092
家山处处秀	68cm × 68cm	2010年	094
家山烟霭	80cm × 98cm	2010年	096
清溪烟雨	68cm × 52cm	2010年	098
溪山烟雨	68cm × 136cm	2009年	100
楚山雨意	70cm × 45cm	2010年	102
唐诗诗意	136cm × 34cm	2008年	104
写得家山纸上清	221cm × 59cm	2010年	106
溪山烟雨	136cm × 136cm	2010年	108
花园归来	221cm × 69cm	2010年	110
鹤岭烟霞	180cm × 96cm	2010年	112
铁骨铮铮——写彭老总故居·乌石	234cm × 52cm × 4	2010年	114
陈芳桂艺术简历			116

陈 芳 挂
CHEN FANG OU

中国人民解放军
第二炮兵

我的传统观

陈芳桂

在美术界，中国画的“传统”问题一直是个关注的焦点，争议不休。

“传统”究竟是什么意思？

“世代相传，具有特点的社会因素，如风俗艺术、制度等。”《现代汉语词典》是这样解释传统二字的。

当然，这是权威性的解释。

哪一个国家的艺术没有传统呢？西欧的油画、水彩、音乐、舞蹈，乃至建筑、园林、服饰等等一切艺术，都有它不同于其它民族、地区的特点，这些特点，就是几千年来世代相传的。同样，其它任何一个民族、地区，在艺术上都有其世代相传的特点。正是这些特点，使他们的艺术在世界上有其独有的、无可代替的价值，他们都为自己民族的艺术传统而自豪。作为一个世界唯一的五千年古文明一直延续至今，人口多达十多亿的中国，其艺术能没有世代相传的特点吗？我们中华民族，无论文学、书法、美术、戏曲、音乐、建筑、园林、工艺美术等等任何一门艺术，都是博大精深、灿烂辉煌的，是大异于其它民族，无可替代的。哪一个心态正常的中国人，不为之自豪、骄傲呢？就中国画而言，这是一个迥异于其它民族画种的完整体系。

我们都知道，作为在一定平面上造型，以表现生活，表现自然，表达我们内心世界的绘画艺术，其表现手法概括起来也就只有几个大系统：西方绘画是一个完整体系，其代表画种是油画。古典绘画以光、色、块面为造型手段，采用焦点透视，再现对象，近

代西方绘画已在此基础上演变成不再重现对象而直接抒情表义的现代画风。

在此之外，另一个最重要、最完整的体系，便是中国画。说中国画是一个完整的独特的体系，因为中国画在几千年的历史过程中，从工具材料到表现技法，都形成了独特的一套。而更重要的是，有自己独特的理论体系。远在一千五百多年前的顾恺之已明确地提出“以形写神”，揭示了绘画的要义，谢赫提出的“六法”已经是一个完整的理论纲要。中国画就一直是沿着这条脉络发展、成熟的。

中国画不仅再现对象原貌，而且重在表现对象之“神”，重在“气韵生动”，不去描绘对象的光影块面和色彩，而运笔写成线、点、块等等笔迹，作为画面之“骨”。一笔下去，造型、表意、抒情都在其中，不去深入描摹重现对象之形，却也不完全抛开对象之形，只是“应物象形”，画出一个似与不似之间的有意味的艺术形象。不去表现对象的色彩细微的变化与相互关系，只是根据画面的需要，随其“类”而赋上一些色彩。不去画对象的空间透视关系，而是根据画面的需要将形象放在适当的“位置”上组合成画面。因而，千里江山，也可以收罗于长卷之中，山前山后，都可以画在一幅之上。甚至于，就是学画的过程，也提出了与西方从写生入手全然不同的“传移摹写”。

由于“用笔”是画之骨，不拘泥于形与色的再现，而全力追求“神”，追求“气韵生动”，画家的

追求便日益倾向于笔墨本身的趣味，画成神采飞扬的简炼的形象，便演绎成“大写意”。

这一完整的体系，在一千多年的漫长历史中，已发展得非常完美，留下了大量不朽之作，发展成许许多多流派，风格趣味无比丰富。而且，这一艺术体系之中，画家不但有适应于种种条件的强大表现能力，而且享有了最大的自由。这正是西方艺术家全力追求的境界。我们可以自豪地说，这是一个完美的绘画体系，是极为优秀的传统。

这一优秀的中国画传统，是中国这块土地上的产物，是中国人的哲学理念、伦理道德、审美情趣等种种社会意识和智慧在绘画中的显现，经历了一千多年时间的检验与筛选，具有极强的生命力。

中国画之所以日益繁盛，永不衰败，是因它不封闭、不固化，是一个不断发展创新的开放体系。一千多年前，就吸收了随着佛教东传的凹凸法。宋代，又开始吸收姊妹艺术“书法”的笔法，线条的表现力更强了，也更具有笔墨自身之美。清末花鸟画吸收了西画色彩，而书法中的篆、籀、金石趣味又被吴昌硕等成功地用到了花鸟画中。后来，黄宾虹又用到山水画中。高其峰、陈树人、傅抱石等都留学日本，林风眠、徐悲鸿、吴作人等留学西欧。

他们归国后，直接运用西方的教学方法融入美院的教学之中。以后美院出身的国画家，无不具有西画的基本功。几十年来，西方的、东方的、古典的、现代的，种种技法与风格一齐融汇到了中国画之中，形成了万紫千红、无比繁荣的局面。中国画，不是萎缩了，而是空前地发展了。

要紧的是，在这种融汇、发展之中，中国画不是迷失了自我，没有丢了中国心，失了中国魂，而是不断地丰富和发展了。中国画依然以线为骨，讲究笔墨，依然迥别于西方的以及其它民族的艺术。

正如近百年来，中国人接受了西方文明，学会了西方的科学技术，穿起了西装、领带、超短裙，用了飞机、汽车，而中国人依然有颗中国心。能吐故纳新，就有生命力，中国人不会消亡，中国画传统又怎么可以消亡呢？

多年以来，一直有人叫嚷全盘西化，“八五思潮”更是一个冲击波，有人说中国画到了穷途末路。看看又是十多年了，中国画不但不是日落西山，依然在繁荣昌盛。现在又有人说，传统中国画要退居二线了，那么，谁来居第一线呢？哪一位权威可以说了算呢？

不是艺术决定社会，而是社会决定艺术。极少数

的艺术家、理论家，限于一己之见，说出这些话来，其实对社会，对国人的审美爱好，是不起什么作用的。绝大多数中国人不理睬理论家的理论，而是自顾自地喜爱自己喜爱的艺术。

我们倒是应该注意一个有意味的事实。林风眠、徐悲鸿、吴作人等等许多留学西欧、学有所长的画家，到后来都回归到中国画创作中来。意识很前卫的吴冠中最终的成果也是中国画，依然以笔墨为骨，只不过，他的笔墨与中国画大师相比，还差点味罢了。

中国画的传统，诚然是世代相传，具有特点的，我们不能片面地理解它，中国画的传统绝不是一个固化的模式，而其中重要的一条纲领是中国人社会意识在绘画中的显现，是中国人审美情趣的凝聚。特别重要的是，不断吸收、发展、创新，本身就是中国画的传统。

我们热爱中国画，同样地，也热爱和尊重西方的古典画派和不胡闹的现代画派，也喜欢形形色色非洲的、拉美的、日本的绘画，正因为各民族艺术都保留了自己的传统，我们这个地球村才如此丰富多彩、美不胜收。

中国人要“走向世界”，问题是怎么个走法，是不是要把自己的皮肤漂白，头发染黄呢？恐怕还是学

习和理解本民族的语言、文化等等才是正道吧。中国画要“走向世界”，看来也不能丢掉自己的传统与特色，而是吸收别人的优点，强化自己的特点，才有自己的独特价值。

可以肯定，中国画轻视笔墨，让传统“退居二线”之日，也就是中国画衰败、消亡之时。而此类画作，外国人会说：“这是学了我们的。”国人则说：“这是我们民族的画吗？”当然，那样的画作绝对比不上原汁原味的外国画。拿这样的东西“走向世界”，定然为有识之士所不齿。

整个20世纪，中国的画家们探索了种种途径，到头来，美术界公认的成就最大的画家就那么十来位。其中有纯传统的如吴昌硕、黄宾虹、齐白石、潘天寿、黄秋园、陆俨少，有吸收了西画观念与技法的如李可染、张大千、刘海粟，也有学西画而回归于中国画的林风眠、徐悲鸿。这些最有成就的大师一生的艺术实践，值得我们深思。

继承传统，是保证中国画成为中国画的根本。吸收与创新，则是中国画充满生命力、日益繁荣的要点。

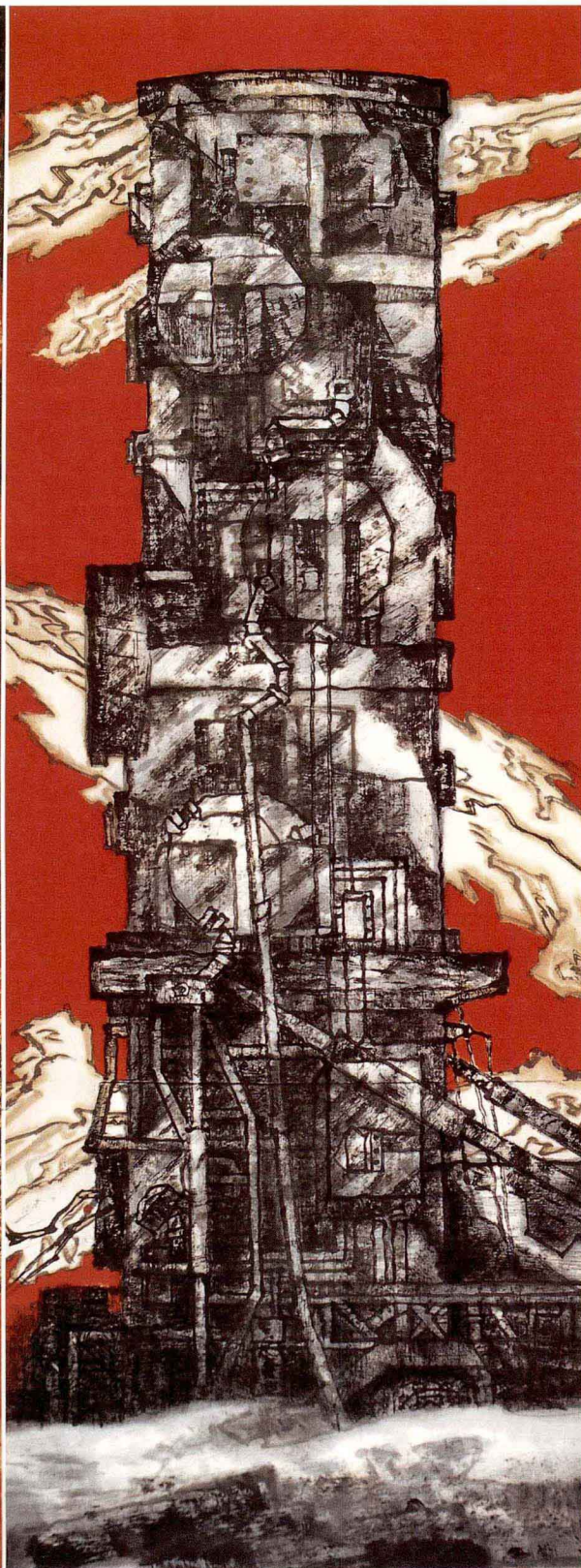
2010年10月

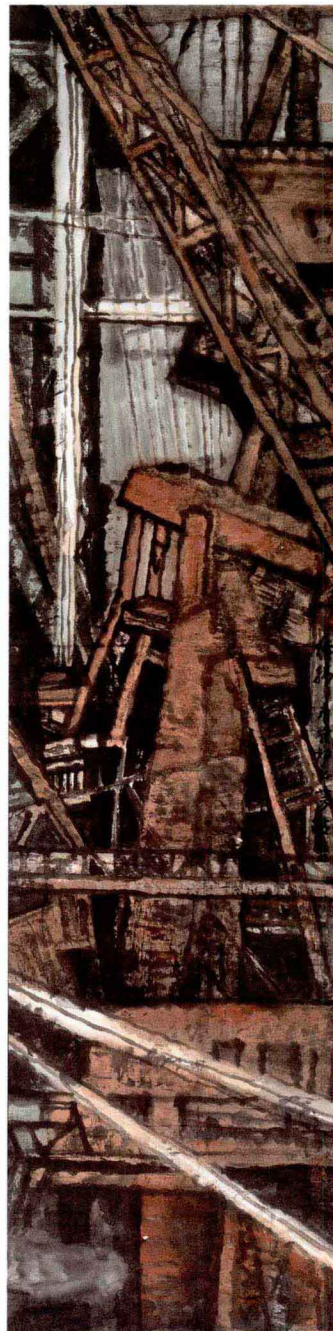
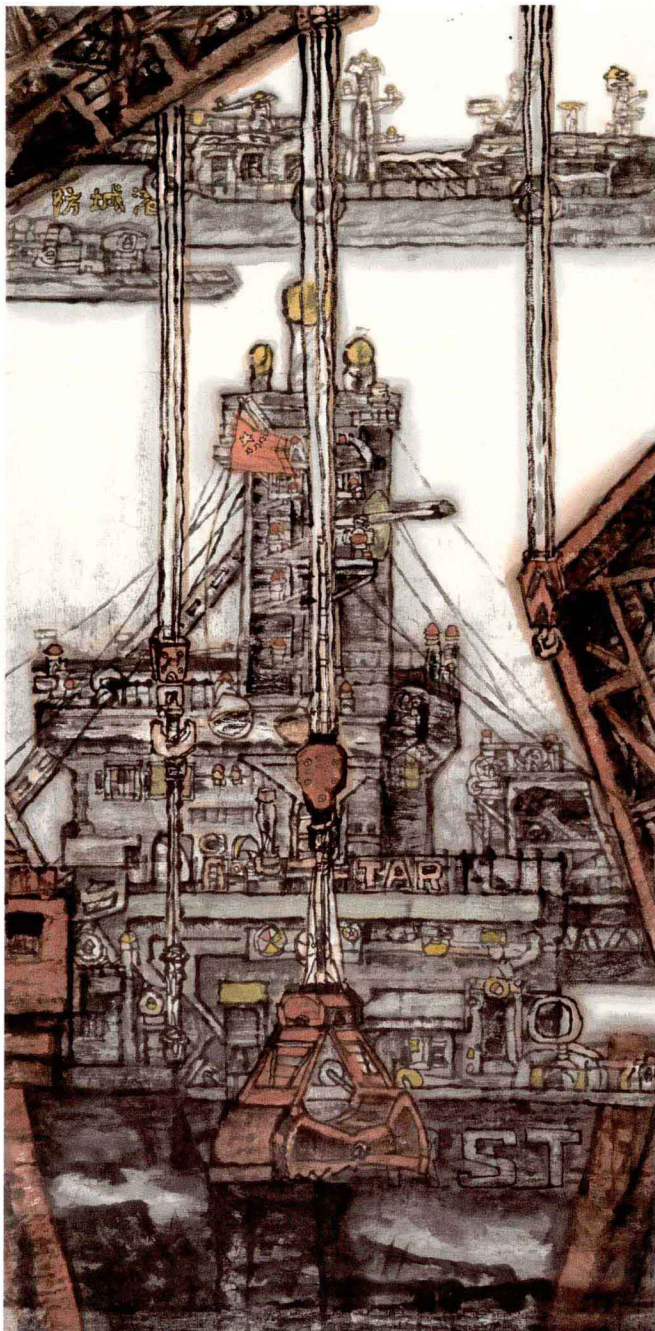
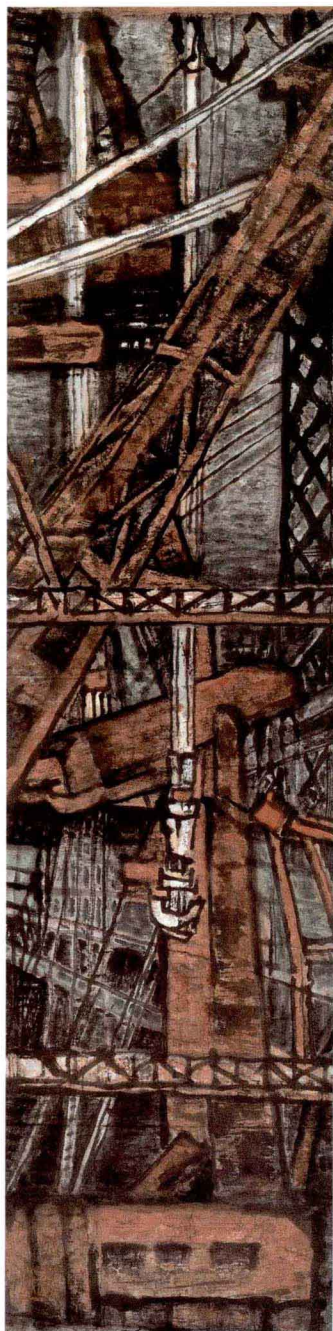
吸传统之精华，师造化之灵气。

艺术品位与人格体现，是对笔墨真正意义上的理解。

茅桂

图 版

醉翁亭記 蘇軾 文 范曾 畫 此圖為范曾先生所繪，畫面中可見醉翁亭及周圍山景。

