

走 近 画 家

方楚雄

走近
画家

天津人民美術出版社

畫家

方楚雄

天津人民美術出版社

方楚雄

1950年生于广东汕头市。现为广州美术学院中国画系教授、硕士研究生导师、中国美术家协会会员、广东美术家协会常务理事、广东中国画艺委会委员。方楚雄自小随王兰若先生学画，广州美术学院毕业留校任教。他先后在澳大利亚、新西兰、新加坡、英国、美国、香港、台湾、上海、南京、济南、广州、汕头举办个人画展。作品入选第六、七、八、九届全国美展，作品被北京人民大会堂、全国政协、天安门、中南海、钓鱼台国宾馆收藏。1997年被中国文联、中国美协评为“97中国画坛百杰”。

丛书总编：岳增光 责任编辑：马超 靳萍

图书在版编目(CIP)数据

方楚雄/方楚雄绘、——天津：天津人民美术出版社，
2003.10

(走近画家)

ISBN 7-5305-2352-X

I.方... II.方... 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(2003)第 083898 号

走近画家 方楚雄

天津人民美术出版社 出版发行

天津市和平区马场道 150 号

邮编：300050 电话：(022)23283867

出版人：刘建平

北京三元诚信印刷厂印刷

2004年2月第1版

开本：889×1194毫米 1 / 16 印张：3

ISBN 7-5305-2352-X/J·2352

新华书店经销

2004年2月第1次印刷

印数：0001-3050

定价：22.80元

方楚雄艺术散谈

□ 碧水金荷 96cm × 179cm 2002 年

走近画家 • 方楚雄

一. 方楚雄其人

1. 关于方楚雄的一些关键词

少慧、神童

国画家、“年轻老画家”

诚实敦厚

海派传统、岭南派营养

美院教授、硕士生导师

爱心、平常心

雅俗共赏、中国画坛画杰

2. 方楚雄简历

方楚雄，6岁师事岭东著名画家王兰若先生学画。8岁作品发表于《红领巾》、《少先队员》杂志。王兰若先生不幸被错划为右派后，又从岭东另一名家刘昌潮先生学画。10岁作品被送出国参加国际儿童画展。22岁文革后期画了一

批花鸟配人物的新花鸟画。其中《牧鸭》入选加拿大国际博览会，并发表于《人民画报》，被称为文革后第一幅新花鸟画，从此走上美术创作之路。25岁进广东省人民艺术学院绘画系（文革期间广州美院与舞蹈、音乐三学院合并改名。1978年又复名广州美术学院）。受业于黎雄才、杨之光、何磊、陈金章等老师。28岁毕业留校任教。

29岁赴北京、天津考察、学习，拜访李可染、李苦禅、王雪涛、崔子范、孙其峰等前辈，随后赴永乐宫、龙门石窟、敦煌实地考察、临摹。同年与大学同班同学林淑然结婚。

此后，方氏作品频频参加美术展，并举办个人展览，作品在英国、法国、美

■李瑞环主席观看方楚雄作品。

■在新西兰威灵顿学校向全校学生讲授中国画。

■为人民大会堂创作巨幅国画《长青》。

■应邀即席作画。

国、加拿大、日本、泰国、澳大利亚、新西兰及港、澳、台和国内各城市展出，部分作品被上述国家博物馆及个人收藏家所收藏，其精品被北京人民大会堂、全国政协、中南海、天安门、北京钓鱼台国宾馆和各省市博物馆、美术馆所收藏，出版有个人画集及专著十余种。1997年，被中国文联、中国美协评为“97中国画坛百杰”。2002年，被评为“广东当代国画名家”，作品在广州、北京两地展出。

3. 方楚雄印象

中等个，五官皆大，不喜交际，沉练简言，为人真诚，人缘很好。

1991年，谢春彦在方楚雄上海个人画展开幕之际，在《上海文学报》推介方楚雄作品时，说方楚雄“是岭南新一代花鸟画的中坚，却敦厚如一农人，握

着他的手，面对他平实的微笑，你所感到的是一种可堪信赖的实在。”这个评价很准确。

问方楚雄的研究生许敦平对导师的印象，许说：如果用一个字概括，那就是“实”。

美术大评论家迟轲说：方楚雄很少由于左摇右摆、随风转向而抛废时光、枉耗精力。林壖评论他：他这人确实很勤，勤问勤记，勤看勤画。而且他这个人心地宽纯，品行端正。我之所以这么看重这两点，是因为楚雄的艺术气质正是有赖于这基架而叠起。

评论家梁江说：方楚雄有娴熟自如地驾驭笔墨的功力，常使人产生举重若轻、游刃有余的感受。这当然是他几十年不懈实践的结果。

为人实，作画也实。方楚雄少年时

代有“神童”之誉，早年间向王兰若、刘昌潮学写意笔墨，加之后来学院式的教育，练就了一手了得的写实功夫。

二. 方楚雄的绘画路子

近年来，方楚雄常以动物画出版发表，一般人也就知道他是一位花鸟画“老”画家。而稍微了解方楚雄的人都知道，其实方楚雄却是一个多面手。

方楚雄的绘画路子很宽广，山水、花鸟、人物均学过，写意、工笔兼工带写均能画。他长期研习传统中国绘画，也学过素描、色彩。他画中国画，也曾画过年画、连环画。如此深厚宽广的基础和智慧，虚心、恒心、灵性、耐性，才成为今天的方楚雄。

1. 方楚雄的学画轨迹

20岁以前的方楚雄，多以临摹为主。山水、花鸟均画，任伯年、吴昌硕、齐白石、黄公望、石涛、黄宾虹等大师的作品均临，画作不计其数，所以练就一手传统笔墨功夫。他画的梅、兰、竹、菊更为精妙。他熟练的笔墨和严谨的法度是同行们所折服的。

1972年的《牧鸭》是方楚雄的转折之作，评论家李伟铭认为：《牧鸭》已经使方氏“超越了乃师的风范”。

大学时期，方楚雄主攻人物画，得

■与启功、华君武、白云石、王子武先生。

■吴南生同志夫妇观看方楚雄、林淑然夫妇画展。

■广东当代国画名家10人展在广东美术馆。

■启功老师观方楚雄画集，笑说：我就喜欢毛茸茸的动物。

■与关山月老师。

■王兰若老师向方楚雄父亲回忆方楚雄少年学画趣事。

人物画大师杨之光先生教导，无论从造型能力、笔墨功夫都有新的飞跃，特别是人物写生，画得既像又美。深得杨之光先生衣钵。这也为他今后从事动物画打下扎实的造型基础。

应该说到了80年代方楚雄的花鸟画才渐渐形成他的风格。特别是多次鼎湖山、海南岛的写生、创作，更确定了他的花鸟画的内容与形式。

2. 方楚雄的师从和继承

如上所述，方楚雄少年时期受益于王、刘两位岭东大师，移居广州后，又得到关山月、黎雄才等岭南画派巨擘的提点。而1979年北上的艺术考察之旅，北方诸大师的点拨使方氏在海派和岭南这两个画派之外，又得到了中原传统文化的滋养。

方氏对传统画法的继承，按林墉的说法，是从宋画那里得到颇多启示的。他时时想超出折枝花卉的规范，力求使环境和意境融入到作品中来。

3. 写生和体察生活

方氏视生活为绘画的生命，为了画动物，他在家养养鸡养鸭、养猫养狗、还养过松鼠、猴子。也经常去动物园观察了解动物生活习性，作了大量现场速写。

方楚雄毕业留校任教之后，每年都

要带学生出去写生，近则鼎湖和从化，远则粤北林场、海南村寨、太行山区。看方楚雄画的那些结构复杂的松林竹梅和枯藤老树时，我问方楚雄，是不是用了照相机。方说：近年会用相机，但速写是从来不会放弃的，因为只有速写，才能体会这些复杂的野生植物的天然结构，譬如一堆藤，在相机底下，可能是模糊的一片，而只有用写生，才能使每一个细部都有由来和去处可寻。

笔者在方楚雄家受到一次特殊的礼遇。这是一次令我油然而生敬意的、震撼力强大的方氏大画观摩。他可以用半个月乃至数月的工夫，摒弃杂务，专心致志于一幅大画。令我过目不忘的，是鼎湖山上那千年的老藤，重重叠叠、层次迭进、来龙去脉都有所交待，繁而不乱；黄山上的古树，盘根错节，枝枝桢桢，生气盎然；流溪河深山里的野梅，老干新枝，错落有致，满树繁花，仰偃向背，朵朵有勾勒；海南苗寨的竹丛，枝枝叶叶，互相穿插，岁月流逝，竹头和竹根裸露，盘根错节，纤毫毕现。

他画的藤，可以看到生命的蠢动；他画的松，可能听到高山的涛声；他画的梅，可以闻到扑鼻的芬芳；他画的竹，可以感受到穿透无数岁月的强悍力量。

■与黎雄才老师。

■观黄永玉老师作画。

■为墨尔本理工大学美术系学生上课。

■ 出访澳大利亚。

■ 为美国学生上课。

■ 方楚雄夫妇赴美国马里兰州美术学院探望女儿和校长合影。

这些，都是一笔一划，一点一顿，需要很强的组织能力，无比耐心，一丝不苟，勤谨不怠勾勒和渲染出来的，依然是一个字——实。

宋代以后，中国绘画以文人画一统天下，文人画讲究萧疏、简淡、空灵、出世。而方楚雄却追求繁密、饱满、充实、入世。在艺术上选择了一条艰难之路。

看了方楚雄的写生画稿，才知道那些速写其实并不“速”，他常常会用整整一天时间去画一棵藤或一树花。他的有些作品，甚至就是趴在地上一整天，直接用水墨现场完成的。颇被赞许的《林区所见》、《椰风》、《可可》等就是在海南岛实地写生——既是写生，又是创作、笔墨意境天然成趣，那是照相机所无法替代的生活感受，遂开一时之新风，影响所及，同行及学生多有仿效。

三. 方楚雄的画风

方楚雄被认为是花鸟画的当代代表画家之一。方楚雄的“工”，其实不仅仅是“细”。他往往采用写意画的构图、构成形式，画面的色调也大胆进行艺术处理，使画面更有力度，更有意味。观方楚雄九届美展获优秀奖的作品《藤韵》，古老的树上爬满藤萝。无数藤萝杂乱而有序。纵横交错有如丰富多彩的五线

■方楚雄、林淑然夫妇访问欧洲于威尼斯。

走近画家 · 方楚雄

谱，他一反近浓远淡、近实远虚的艺术规律，藤萝越远越浓，越深越实，并更着意处理留下的几个亮点，整幅画面给人感到意境深邃又有艺术的平面感、力量感，是一幅不可多得的经典之作，此外还有《岁月》、《故乡水》等都是方楚雄精心之作。

方楚雄的画，市场行情很好，模仿者也就多，据李伟铭说，大约十年前，市场上就出现模仿方楚雄的赝品，方楚雄笔下的毛茸茸的动物，用笔刚柔相济，既分明又融洽，这不是一般功力所能模仿的。所以方楚雄很有自信心，认为作品一定要有难度，不是谁想要都能达到的，有难度才能有高度。

现在社会上有一种风气，一种坏风气，只会画一种东西，就称王称霸，只会画猫就称猫王，只会画鸡就称鸡王、猴王、虎王等等，还要画上一百只更威，再画它几十米上百米，破它个吉尼斯记

录。

唯独什么都能画的就称不了王。

方楚雄在动物的王国里涉猎的越来越广，无论什么动物，包括很少人画过或没人画过的动物，在他笔下又是多么美妙、可爱。

在画面上，方楚雄总是把“工”、“意”拉得很开，精雕细琢的动物和潇洒淋漓的配景相结合，艺术手法的强烈对比给人视觉上的张力，但又能协调统一，这可能得益于齐白石老人工笔草虫和大写花卉成功结合的启示。

传统绘画可分为文人画、画家画、民间画三种，文人画重意趣、重寓意，画画多为文人士大夫之余事，所以逸笔草草不求形似，只求抒发胸中逸气，而方楚雄更看重画家画，经过严格的专业训练和全面艺术的修养，更能把绘画的本体表现得更为充分。

文人画诗、书、画的结合，而画面

■带广州美院国画系花鸟科学生在海南岛霸王岭写生。

■带国画系研究生下乡写生。

□神鹭 96cm × 112cm 1999年

的提诗能帮助观者对画面诗意的联想，但方楚雄更注重画面直观诗境的表现。

方楚雄作品远看景物很“工”，但近视却笔笔很“写”。中国画线的表现力，书法用笔的抽象美在方楚雄的工笔花鸟画中很好地得以体现。

当人人热衷于逸笔草草，得意忘形时，方楚雄却一笔一划，不吝惜笔墨地在做他的“笨工夫”，当人人都在用“减法”时，但他却一意孤行地用“加法”，他舍得用“笨”工夫正是他能成大器之“聪明”所在。

四.方楚雄的执着

对于成功的方楚雄，走红的方楚雄，论者多以“雅俗共赏”四字来概括，也即现时所理解的群众喜欢、专家点头。

“雅”，高雅，“阳春白雪”即高品味。“俗”通俗，“下里巴人”。但是高雅到无

人看懂，无人爱看，高雅到穷酸气却不是好事，而俗得朴素，俗到普罗大众喜欢，那倒不是什么坏事，而且审美标准、倾向又时时在改变。纵观历史，秦、汉、唐崇雄强，阳刚之气。元、明、清喜简淡、阴柔之美。

李伟铭在《方楚雄动物精品集》的序中说：“以平常心做平常事，任性随缘，了无择别，虽俗亦雅。而且，究其实，从俗，从雅，关乎本心，雅、俗之辩，本无关于画学妙处。……我自为我，俗何妨？我自为我，雅又何妨？雅俗无论高下，坏处只在一个‘媚’字。”

方楚雄没有在有“雅”、“俗”之辩上浪费时间，他用“平常心”踏踏实实做人，认认真真画画，一画就是几十年，而且还有几十年要画。

■ 方楚雄

艺海随想

任何艺术都是有规则的。中国画经过近千年的历史，虽然每个朝代都有所不同。但民族精神始终是不变的。有规则就有制约，有制约就有难度，有难度才有高度，有高度才能永恒。

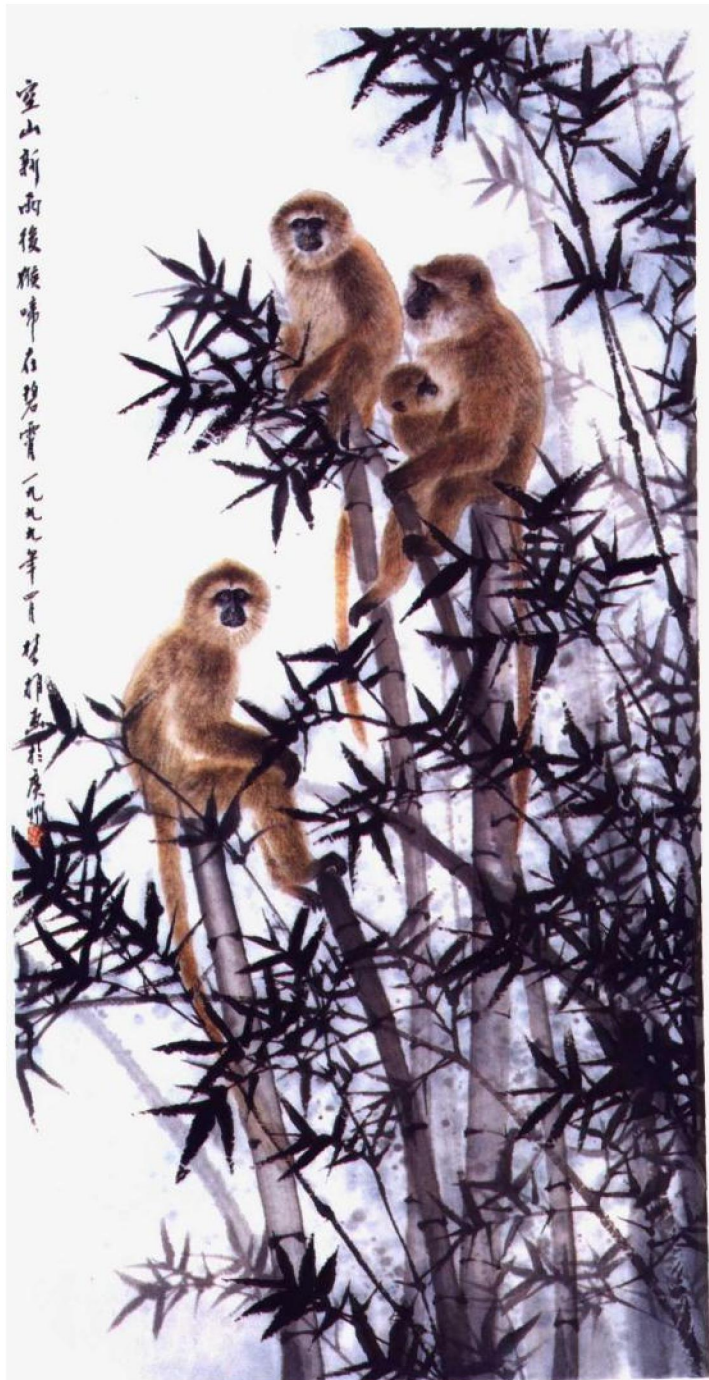
画中国画非一定时日不成气候，造型、构图、笔墨已非易事，意境、格调、风格则更难矣。

秦、汉、唐崇雄强，阳刚之气，元、明、清尚简朴，阴柔之美。中国画讲究书卷气，书卷之气乃学识，修养，是品位，层次的问题。黄宾虹曰：“学画画所以养性情，涤烦襟，破孤闷，释躁心。胸中发浩荡之思，腕底生奇逸之趣。”

读书破万卷，下笔如有神，读万卷书下笔未必有神，但不读书，下笔必定无神。

“论画以形似，见与儿童邻”是批评那些只从表面的形似而论，而不是不要形，造型艺术，形始终是非常重要的，有生命力而不是呆板的，典型具体而不是概念的形才能感人。

世界上怕就怕认真二字，但大写意似乎就可以草率、粗鲁，逸笔草草。诚不知大写意也需要极其认真严肃，也需

□雨后啼猴 137cm × 70cm 1999年

走近画家 · 方楚雄

要九朽一罢，只是形式上的高度概括，提炼而已。

山水画有可观、可游、可居，达到可居的程度，必定是非常完美的境界。形象、构图、笔墨、意境、神韵诸多因素能使观众于画前细细品味。

工笔画不是越工细越好，把人物的首饰、服装、动物的皮毛画得像照片一样真，技术确实令人惊叹，但透过惊人的手艺更重要的是作品的艺术魅力和作者独到的艺术见解。

有人问现在怎么出不了像李可染、黎雄才、关山月、黄胄等这样的大师？我想可能是缺少他们那代人的社会经历和修养。现在社会稳定，经济、科技信息发达，但这些又不能与艺术成正比。还有时间的积淀。可能到世纪末会出几

貴妃醉酒

一夜風雨黃妃醉酒更見風韻

二〇〇二年四月十九日寫生於荷溪趙樓牡丹園

走近画家 ● 方楚雄

个大师级的画家，但要达到齐白石那样高度的恐怕也难矣。

好作品应该有感而发，但是谈何容易。人人都在生活中，人人均有感情，但有生活，有感情的作品却少之又少。画了一辈子画，到头来却是在重复前人，重复别人，唯独就没有他自己。

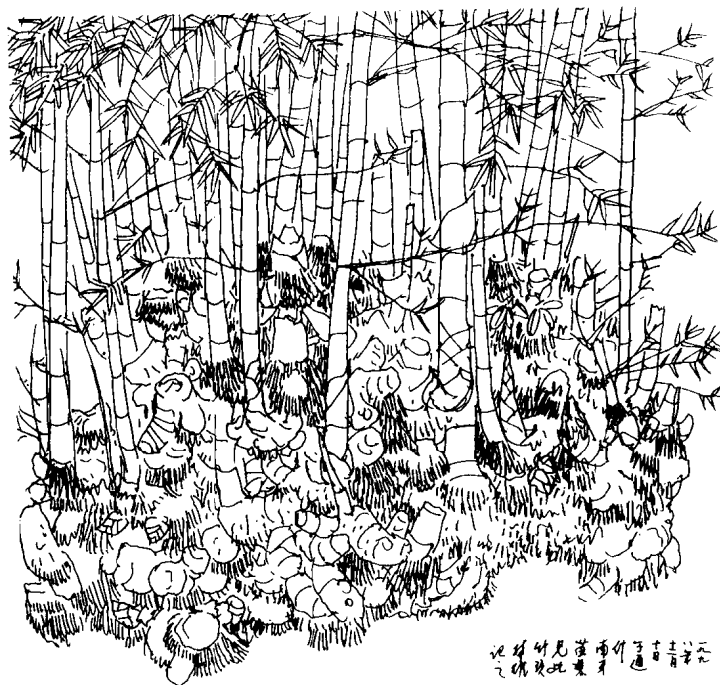
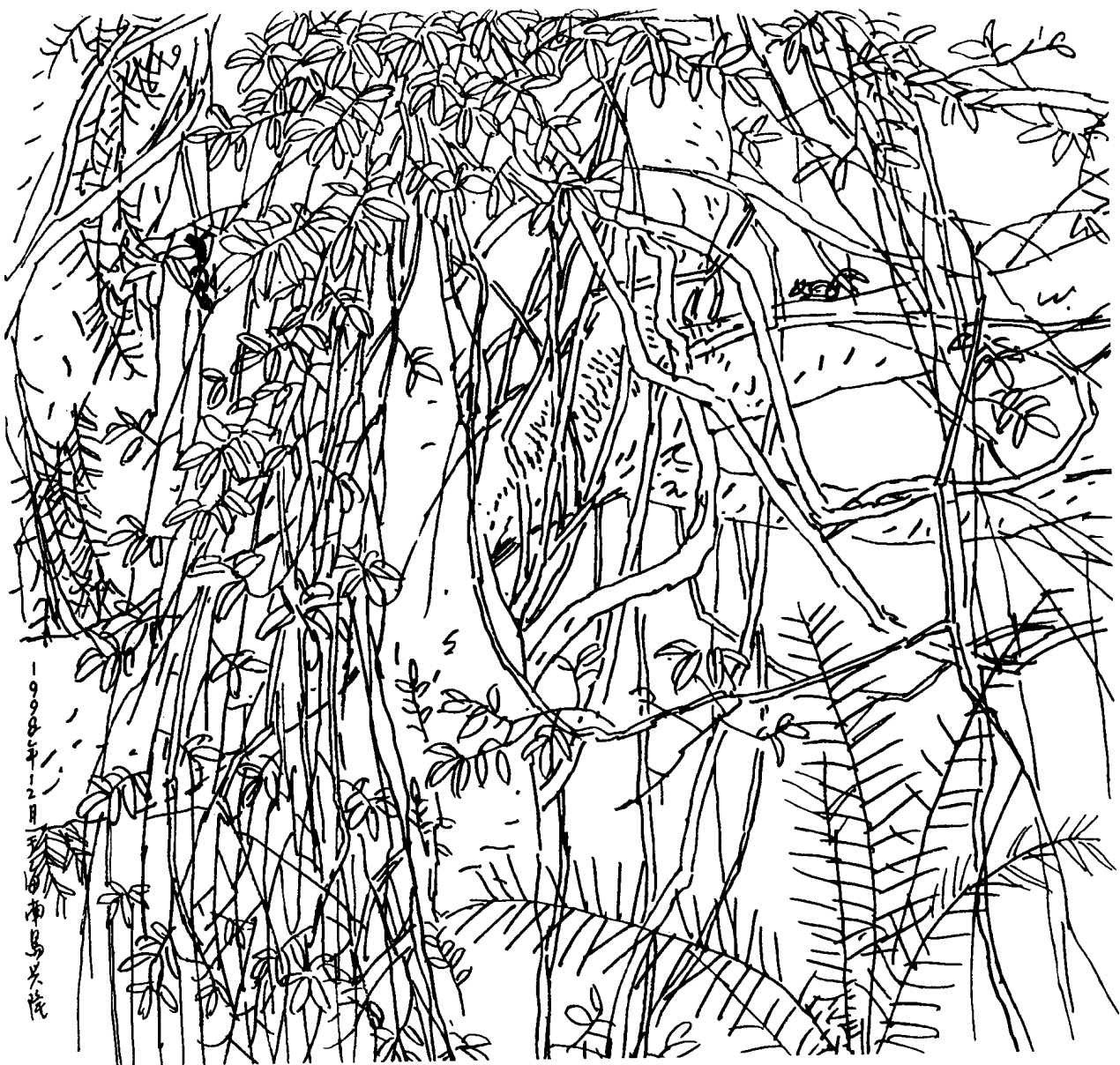
画要画得与别人不一样，但应是美的，不美谁喜欢？还要有难度，谁画都能达到，也没意思。

画事切忌功利，浮躁之心，心神不定，六神无主乃缺乏艺术之主见和修养之贫乏。朝三暮四到头来一事无成。

个人风格的形成大都自然而成，长期修炼，水到渠成，如文火熬中药。刻意追求，不断自我否定，不断产生新的

今奉荔枝大豐收二〇三年六月七日友人送來糯米糖米糕顆粒甚大特寫生再吃

样式，我怀疑这风格到底有多少含金量。

继承传统，面对现实，这是当代画家所面临的两大课题，继承传统文化精髓而不仅仅是传统的样式，面对现实是在作品中融入当代意识、审美而不仅仅是当代生活的题材、内容。

画得好，更要想得好。功力和才情缺一不可。经营之若不经意，大象不雕、平淡天真、清水出芙蓉、天然去雕饰、天人合一乃艺术之最高境界。

□岁月 177cm × 191cm 1999年

名家点评

方楚雄的绘画是亲切宜人的，是格调高雅的，并且有鲜明的个性和独特艺术风貌。

方楚雄绘画中精湛的技艺固然常使观者赞叹，但首先打动人的是充盈于艺术形象中的浓厚的诗意。

方楚雄花鸟画艺术的创造性，还表现在他常常在前人很少画过的平凡景物中，发掘出特殊的美。幽暗的溪涧，静谧的庭院，斑驳的古井，以至平凡质朴的丝瓜豆角……不仅洋溢着动人的意趣，有时还会引发人们深沉的哲思。

正是这种对大自然的深挚的爱心，使方楚雄在深入细致的观察中获得艺术的灵感，使他的艺术形象有浓郁的诗意，使他不断探索新的绘画技巧，使他创造出隽雅鲜活温馨宜人的花鸟画艺术。

摘自迟轲《方楚雄的花鸟画艺术》

□晨曲 178cm × 189cm 1992年

方楚雄先前多作中小幅，其精其妙，有口皆碑，近期多作巨幅，其雄其健，有目共睹。能收能放、能大能小、能功能意是其所长！

方楚雄作画，能如他快者莫如他精，能如他精在者莫如他博，能如他博者莫如他谦，能如他谦者莫如他灵，如是状态堪可酣战！

摘自林壑《精妙·雄健》

倘若认真地探索楚雄的艺术，你一定可以洞见海派艺术与岭南派艺术的熏染。就笔墨技术而言，他的海派遗风很明显，但就其审美倾向来看，他却更近岭南派的雅俗共赏。这样，加上他着实地把根插在生活泥土里，他的作品就确实地形成欣赏层次宽阔的特色了，通俗地说，就成为较容易接受，较易流行的画风。这一点，应是楚雄的优势。画到没人看的雅，自然很可怕，画到人人看而不俗，倒是很可喜。我很认为和众而可以曲高。而楚雄的画正亦如此。

摘自林壑《灵秀之歌》