

方楚雄
画

大家

选录

画风

DAJIA HUAFENG

当代国画大家
教 / 学 / 研 / 究

DANGDAI GUOHUA DAJIA JIAOXUE YANJIU

FANG CHUXIONG

方楚雄

主编 许晓生

时代出版传媒股份有限公司
安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

画风

DAJIA HUAFENG

主编 许晓生

选

大家

当代国画大家教学研究

方楚雄

FANG CHUXIONG

图书在版编目（CIP）数据

大家画风：当代国画大家教学研究, 方楚雄 / 许晓生主编. — 合肥：安徽美术出版社, 2012.4
ISBN 978-7-5398-3588-4

I. ①大… II. ①许… III. ①花鸟画—国画技法—教学研究②动物画—国画技法—教学研究 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第059386号

总 策 划 许晓生
本书策划 马 涛
出 版 人 郑 可
主 编 许晓生
副 主 编 林润鸿
责任编辑 赵启芳
编 务 王 艾 道 臻
 许晓楷 徐辉龙
责任校对 史春霖
校 对 陶美坚
整体设计 广州鲁逸
装帧设计 何振华
责任印制 李建森 徐海燕

大家画风·当代国画大家教学研究·方楚雄

出版发行：时代出版传媒股份有限公司
 安徽美术出版社（<http://www.ahmscbs.com>）
社 址：合肥市政务文化新区翡翠路1118号出版传媒广场14层
邮 编：230071
营 销 部：0551-3533604（省内） 0551-3533607（省外）
经 销：全国新华书店
印 刷：佛山市华禹彩印有限公司
版 次：2012年4月第1版
 2012年4月第1次印刷
开 本：889mm×1194mm 1/8
印 张：6.5
印 数：5000
书 号：ISBN 978-7-5398-3588-4
定 价：48.00元

如发现印装质量问题，请与我社营销部联系调换。
版权所有·侵权必究
本社法律顾问：安徽承义律师事务所 孙卫东律师

画风

DAJIA HUAFENG

主编 许晓生

选

大家

当代国画大家教学研究

方楚雄

FANG CHUXIONG

方楚雄 Fang Chuxiong

1950年生于广东汕头。现为广州美术学院中国画学院教授、硕士研究生导师。中国美术家协会会员，中国画学会理事，广东中国画艺委会委员。1978年毕业于广州美术学院并留校任教。先后在澳大利亚、新西兰、新加坡、英国、美国及中国香港、台湾、上海、南京、济南、广州、汕头举办个人画展。作品入选第六届、第七届、第八届、第九届、第十届、第十一届全国美展。作品被北京人民大会堂、全国政协、天安门、中南海、国务院、钓鱼台国宾馆收藏。1997年被中国文联、中国美术家协会评为“’97中国画坛百杰”。2004年荣获“黄宾虹奖”及广东省“南粤优秀教师奖”。2010年荣获广东省“精神文明建设先进工作者”称号，广州美术学院“德艺双馨杰出教师奖”，“教学科研创作突出成果奖”，2011年荣获“广东省高校教学名师奖”。

Art Interview 艺术访谈

(以下访谈内容方楚雄简称“方”，王艾简称“王”)

王：每一个画家，在绘画的过程中，都有一个自己的目标。您的目标是什么？

方：这个问题不好答。每个画家都有自己的艺术追求和审美目标（当然也不排除一些没有追求的画家），但要说清楚却非易事。我觉得，画画一定要讲究气象，要正大之气，君子坦荡荡、落落大方、大家气，而不是阴阳怪气、小家子气；要清气、文气、秀气，不要浊气、匠气、俗气。

另外，好的作品要能打动人，一定要立意新，要有自己的独特感受。所以好作品一定是有感而发，包括意境、构图、笔墨诸多因素，切忌落套。

那种没有感受、信手涂抹之作，作为笔墨练习或自娱玩玩，作为应酬之作未尝不可，但谈不上精品力作。小品画也要讲正气、讲格调、讲格局、讲立意。

王：您笔下的动物让人体会到一种自然而温馨的美，用独到的技法刻画出动物生动的形象和神态。听说启功先生还特别偏爱您笔下塑造的动物的形象？

方：那是上世纪90年代的事情。有一次，我去拜访启功先生，我发现他的家里放了很多毛茸茸的玩具。开始的时候，我还以为这些玩具是家里的小孩子们玩的。后来聊起来，启功先生说，这些都是他自己的收藏品。他说，他就喜欢这种毛茸茸的东西，很柔和，很轻松。聊天的时候，启功先生拿起我的一本画册，很认真、细致地一页一页翻看。他说很喜欢我的画，说想把这些画一张张地裁下来，轮换着挂起来看。我说：“启老，这何必呢？您想要什么动物，我画一张给您。”启功先生说，只要是毛茸茸的，什么动物都行。最后他又补充一句说，他就喜欢那种毛茸茸的感觉。启功先生的话对我很有感触。我画的不少动物就是这种毛茸茸的感觉，比如我画的狗，就是喜欢那种毛不太长但有一点厚厚的感觉。我喜欢画松狮狗，它就是有那种感觉。

启老的心态非常好。他到了那么大的年纪，居然还如此喜欢各种很美好的小东西。其实，每个人都有爱美之心，大自然中的花、草、小动物……都很招人喜欢。启功先生和齐白石老人一样，到了晚年，还是那么纯真，童心未泯。

王：20世纪90年代，您的作品中出现老虎、狮子、豹等一些猛兽的题材。画猛兽与画小动物有何不同，是否难度更大？您画的虎，打破了人们固有的对猛兽的认识，体现出的不是一种凶猛，更难得的是散发出一一种文人气质。您这种取向是因为什么呢？

方：可能和我的性格、审美有关。我不喜欢太外露、太激烈的，而更喜欢含蓄、内敛的。所以我画虎喜欢静态、文气，柔中见刚、文中见猛。在造型上，我喜欢较整体，略带一点雕塑感，外形太变化就容易松散，缺乏力量。在技法上，我是采用写意破墨画老虎斑纹。但是难度较大，在湿润的底色用焦墨画出虎纹，太湿会化得一团糟，太干又不松化。这就要不断实践、摸索，总结经验。而虎头，我会重点地刻画，画得更细腻、深入，而其他地方就会轻松一些。

王：您随中国美术家代表团访问印度，与美术学院国画系的老师、学生一起到土耳其进行考察写生。您参加岭南画派纪念馆作品展的时候拿出来的都是人物画作品，让人惊叹您的造型能力及除了动物题材画作之外的另外一种不同的艺术风貌。您觉得像人物画、山水画这类题材在您的创作中担当什么角色？对您的花鸟作品有互动的影响吗？

方：我大学时期得益最大的是人物画。素描、人体结构、水墨人物写生等课程给我收获最大，杨之光老师教学非常认真，严谨。在他的教导下，我的水墨肖像写生进步很快。杨老师很喜欢我，毕业时还希望我留国画系教人物画。

我认为中国画是造型艺术，造型能力强弱，直接关系到艺术发展。我的造型能力，对形体、对画面整体的把

握，都直接影响到我现在的动物画及花鸟写生和创作。

王：中国画的创新和发展，有很多话题值得探讨。以工笔画为例，怎样研究传统、继承传统、发展传统，怎样在新的现实生活中开创新的绘画风格，也是近年来很受关注的话题。关于这方面，您有什么体会呢？

方：盛世丹青工笔多。的确，这几年，中国工笔画的发展很迅猛，形势喜人。如果把工笔和写意作为两种表现方式，从当前的发展来说，工笔画发展较快，而写意画却不太乐观，写意画的难度则相对大一些。中国绘画传统，从宋代以来都是强调“以形写神”，就是通过一定的“形”来表现一种绘画对象的内在神韵。宋代的绘画基本都是走“以形写神”的路子，不完全是纯写实，即使写实，也有主观的因素在里面。元代以后，不少画家渐渐地开始追求借物抒情，他们借助某种东西来表达作者的思想感情，就像借梅、兰、竹、菊之类的题材，表达自我内心的感情和追求。工笔也好，写意也好，作为中国画的传统精神，我觉得两种东西里面都有非常好的传统积淀。但从创作实践，从画家的角度来看，我觉得如果认为“写意”就可以随随便便、轻轻松松地画那就错了。其实，写意的笔墨，真正发挥得好，是相当的难。所以大家都知道，现在美术学院的本科生、研究生们，到毕业，要他们拿出一幅很好的写意作品，一般来说是非常困难的。至于在写意方面突破传统而自成面貌者，那就更难了。也正是因为这个原因，现在要看到真正非常好的写意画，真正令大家都很佩服的写意画，没有。在20世纪的中国美术史上，到了齐白石，或者说在齐白石和潘天寿之后，写意画的新发展就不明显，即便有发展，也没有达到突破前人的地步。吴昌硕、齐白石、潘天寿，在写意方面，他们这几座大山很难超越。写意画对笔墨和各方面修养的要求都很高，稍微欠些功夫就不行，并且不是一朝一夕就能达到的。而工笔呢？工笔可能相对容易成为突破口。至少，在从客观自然对象向艺术形式的转换，工笔的变化不像写意的变化那么大。所以，现在的年轻学子，在工笔画方面取得成绩，相对较容易，路子更宽些。而在写意画方面要取得成绩，则相当难。不过，工笔和写意的区别，主要是在艺术形式上的不同。其实好的工笔画和写意画是共通的，作品的深层魅力还是表现在作者的思想、审美、精神的高低。

王：可以谈谈您对工笔与写意两者关系的看法吗？

方：我觉得，在工笔画的表现过程中，总是应该有一些写意的成分。对古代工笔画的照搬、对客观对象的死摹，都是没味道的。现在仍有一些人信这个，以为对古代绘画作品的死摹就可以有收获，这就有点片面。那些仅仅依靠死功夫描出来的东西，常常导致作品的艺术性不高。传统学画从工笔入手，然后是画小写意、大写意。这是比较传统的训练方法，但也有一些不同的认识。比如，孙其峰老师就持不同看法。他觉得，学习国画可从小写意入手，然后看你的兴趣：想走工笔的，就可以走工笔；想走大写意的，就走大写意。朝哪个方向发展都很自由，而从工笔入手，因为太拘谨，在绘画过程中的一些观念，往往就束缚了画家。所以，常常看到一些工笔画很好的人，越到后来，就越是放不开。偶尔想画一点写意，结果一出手就很幼稚。为什么？因为先入为主的惯性限制了发展。工笔和写意，完全是两个概念。在绘画过程中，两者的出手很不一样。如果学画的时候能够有一些写意的功夫，或是学过写意画，然后再画工笔，就有机会在将来有新的突破。所以，我现在教学生，也要求他们要在画画的时候，把写的味道表现得足一些，不要太过于在那里描绘肌理。因为，太过于描绘肌理，从长远来看，没有益处。雕琢的味道太多了，写的意味必然就会减少。我们在宋代的绘画中看到的工笔，也是写出来的，写的味道很足。虽然感觉很工，但细看，画得很轻松。就像宋徽宗和崔白的画，都是写出来的，让人觉得非常舒服。现在的不少工笔画，往往就是摹照片，并且，摹得太像、太真、太立体了。

Words Recorded

画语录

文 / 方楚雄

中国画是一种造型艺术。既然是造型艺术，它就离不开形象，也就是说需要以形象为表现的媒介、手段。当然，对于“形”的内涵之界定，以及在“形”与“神”的关系上，不同时代的人有不同的认识，不同文化圈的人也有不同的标准。即便是在当代，每一个人对写意花鸟画“形”的解读，也呈现出极大的差异性。在这里，我想根据平时的教学和创作实践，简略地谈一谈我对写意花鸟画“形”的认识。

写意花鸟画强调“写意”，它不仅仅描摹客观对象，而且表现主体精神的内在生命活力，展现主体的性情意趣。所以，它必然会超越客观物象的束缚而获得表现上的自由。然而，写意花鸟画又是一种造型艺术，这决定了它不可能完全抛开物象的形而存在。在这“物象的形”与“表现上的自由”之间，写意花鸟画的“形”存在着很多的不确定性，这为写意花鸟画提供了极大的自由度和发挥空间，而历代花鸟画家有大成就者，都正是很好地利用这一不确定性和自由空间，对“形”进行个人化的解读和诠释，创作出风格各异的传世之作。比如，同是荷花，在八大山人、齐白石、吴昌硕、潘天寿等人的笔下，所呈现出来的“形”，其差异性就相当明显；八大山人的荷花、荷叶，边缘偏圆而湿润，荷茎柔韧而富弹性；吴昌硕的荷叶苍朴厚重，荷茎如锥如铸；齐白石的荷叶，其形整饬而阔大，花形饱满而浓艳；潘天寿的荷花、荷叶，方整而雄健凝重，荷茎则挺直而老硬。这“形”的不同，使得他们的作品所呈现出来的风格，也迥然各异：八大山人荷花冷逸苍凉，吴昌硕的荷花苍劲古拙，齐白石的荷花浓重朴茂，潘天寿的荷花则刚劲霸悍。同样是荷花，而各人的风格是那样的鲜明和强烈，个性、意蕴又是如此的不同。

尽管写意花鸟画常常按主观的需要加以“变化”，但写意花鸟画始终以大千世界的原形为创作的源泉。尽管写意花鸟画以“形神兼备”强调“借物咏情”、“以物传神”，或强调笔墨的形式感和抽象美，但写意花鸟画始终离不开造型的独特性和内涵魅力。所以画家的造型能力和想象力，学识修养和艺术风格，都将决定作品的艺术高度。

意绵绵

178cm×97cm

纸本设色

2005年

林深闻猴
137 cm × 69 cm
纸本设色
2011年

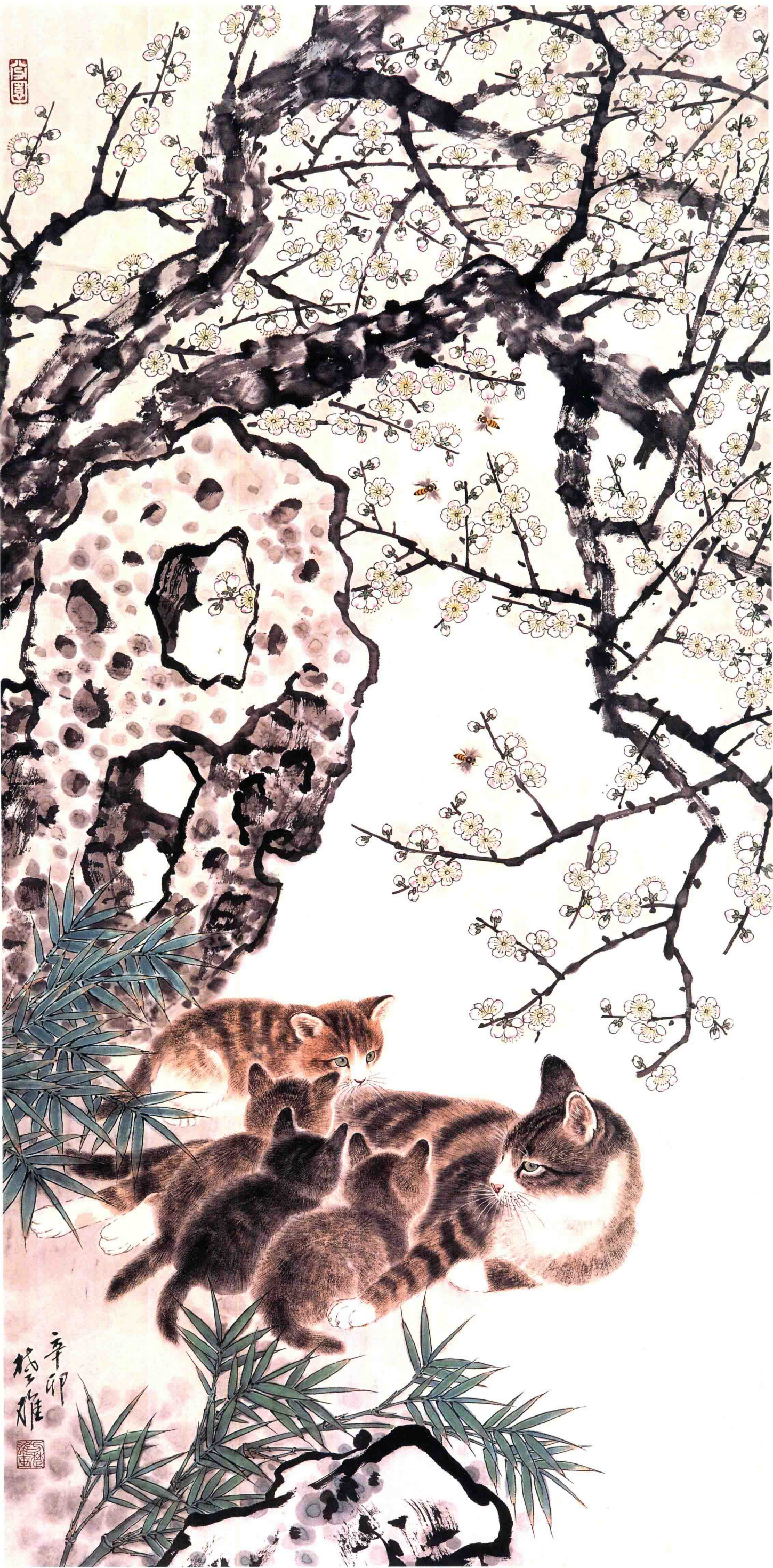

乐园

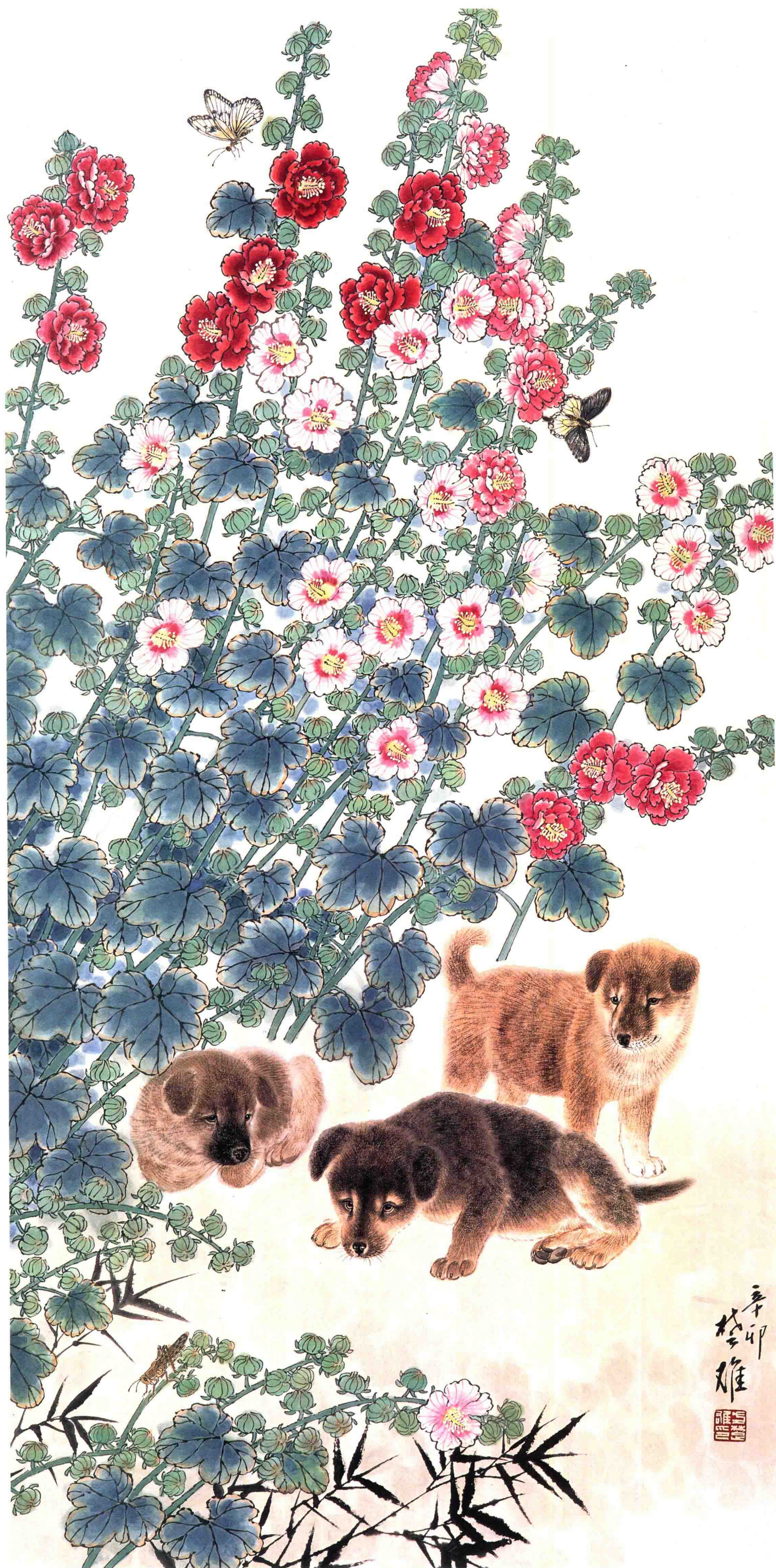
180cm×97cm

纸本设色

2005年

母子情深
137 cm × 69 cm
纸本设色
2011年

花萌小狗

137 cm × 69 cm

纸本设色

2011年

金果聚鼠图
126cm×53cm
纸本设色
1990年

惠风丽日
120cm×69cm
纸本设色
2011年

惠風麗日
辛卯年
初冬
松
雅
畫

满堂春色

60cm×137cm

纸本设色

2008年

晴晖
69 cm × 69 cm
纸本设色
2011年

亲密无间
69 cm × 69 cm
纸本设色
2012年