

TONG ZHONG TAO FAN ZHOU FAN YANG JIA YOU FU

中国当代画坛最具影响力 四大名家

童中焘 樊洲 杨福又 贾范

人民教育出版社

中国当代画坛最具影响力

四大名家

童中焘

樊洲

贾又福

范扬

人民教育出版社

童中焘

TONG ZHONG TAO YI SHU JIAN LI 艺术简历

童中焘，1939年出生，浙江鄞县人。1957年入浙江美术学院中国画系学习，1962年毕业后留校任教。曾为陆俨少的助教，后任中国画系主任，教授。现为中国美术家协会会员、李可染基金会艺委会委员，享受国务院特殊津贴专家。擅长山水画。作品自1964年起多次参加全国美展，并在欧美、东南亚等十余个国家和地区展出。已出版《童中焘画集》、《山水速写——搜尽奇峰打草稿》等，编著有《山水画》、《中国山水画的透视》（合编）。《山水画技法析览》（合编）。曾任第二届、第三届全国山水画展评委，山水画、油画风景展评委，纪念孔子诞辰2250周年全国美展评委会副主任。

童中焘作

沙坡新绿 童中焘 作

以性情为本 开笔墨生面

文/童中焘

中国文化崇尚生命、气象。中国画在漫长的历史演进和丰富的文化意蕴中，以传神、写意、取韵、有味为终始对象，写『心目界之所有』，形成艺术的独特光彩。艺术贵在异中求同，一个民族相对于另一个民族如此，一个人相对于他人如此。在当今开放、融合的时代，与『时』为消息，变而通之，取长补不足，而成其大异大同，才能保持自家的艺术特色。

『我有禅灯，独照独知，不取亦取，虽师勿师。』（袁枚《续诗品·尚识》）前人为我们留下许多好东西，对后人有用；然对于一己，『受用』才是真『有用』。作画无非性情，性情所至，写出自己的世界。性情关乎境界。境界有高低，惟有不断向上，才显人生本色。但作为画家，有性情还不够，还要有表现的能力，以成作品。中国画的表现，基于生活，妙在笔墨。在技的层面，『笔墨』包括两个方面的意义：一为用笔用墨，一为表达意象的笔墨的关系结合，就是结体的方式方法：有无、黑白、浓淡、干湿、详略、繁简、疏密、隐显、参差、错叠、断连、撞攘、折搭、乘承、完破、聚散、虚虚实实，以达化境。中国画的技法，即笔墨技法；中国画的形式，即笔墨形式；中国画的表现，即笔墨表现。笔墨既是手段，同时又是目的。笔墨的审美高度，反映了中国人独特而高超的创造能力，体现着人性的自由和自觉。作为表现方式，『笔墨』兼本末，包内外，是『表里心物最凑泊的和谐，一种精神的具体化』；『画理之得失，只在笔墨之间焉』，不重视笔墨，中国画无以在世界艺林中立『异』，而必致失势褪色，被矮化、边缘化、异化。

对于艺术创造，笔墨没有程式，归根结底，它是属于个人的，而不是人人可以适用的概念。有唐人的笔墨，有宋、元人的笔墨；有范宽、董源、二米、李唐的笔墨，有黄公望、倪云林的笔墨；有董其昌、石涛、王原祁的笔墨，有黄宾虹、李可染的笔

墨。什么样的笔墨，见出什么样的意象；什么样的笔墨，具有什么样的意味，表现出什么样的气象。笔墨与境界，其实一回事。所谓『言之与物，融合不分。言即是物，表即是里；舍言求物，物非故物』。（钱钟书《中国文学小史序论》）清刘熙载说：『韩（愈）文起八代之衰，实集八代之成。盖惟善用古者能变古，以无所不包，故能无所不扫也。』（《艺概·文概》）凡有造诣者，都以其能包能扫，而有创造性的个性化的『自得』。

笔墨是变化的、发展的。生活在变化，笔墨随之而变，虽然其中有不变者在。中西艺术的交流、比较，中国画的笔墨不能固步自封，要在学习前人技法的基础上吸收可吸收的外来的有益成分，有所开拓，以适应时势的需要。但一切吸收，都必须使之『中国化』，融化整合成为自己的东西。随着人的意向，笔墨必将不断充实、加深、扩大，而笔墨表现的独特境界，却不可能也不应为别的艺术形式所替代。它仍应是自立标准的、独立的美的样式，它立民族之异，也仍将标民族之新。这是独立的一元，成就为高峰的一元。清王夫之说：『易云「同归殊途，一致百虑」，是「一以贯之」。』；若云『殊途同归，百虑一致，则是贯之以一也。』又说：『此中分别，一线千里！』（《读四书大全说》）世界艺术之林，『殊途同归，百虑一致』；中国画发展的前途，惟『同归殊途，一致百里』，才不失为中正之道。

清布颜图说，山水不出笔墨情景。情景者境界。境能夺人，而笔能夺境；画无境界，不可以畅观者之怀；笔墨庸弱，则不足供高雅之赏鉴。山水以『笔境兼夺』为上。我追求『笔境兼夺』，而乏于才、力；虽不能至，心向往之。孔子曰：『射不主皮，为力不同科，古之道也。』惟不断努力，无愧于己而已。

2004年元月

同晖 童中焘 作

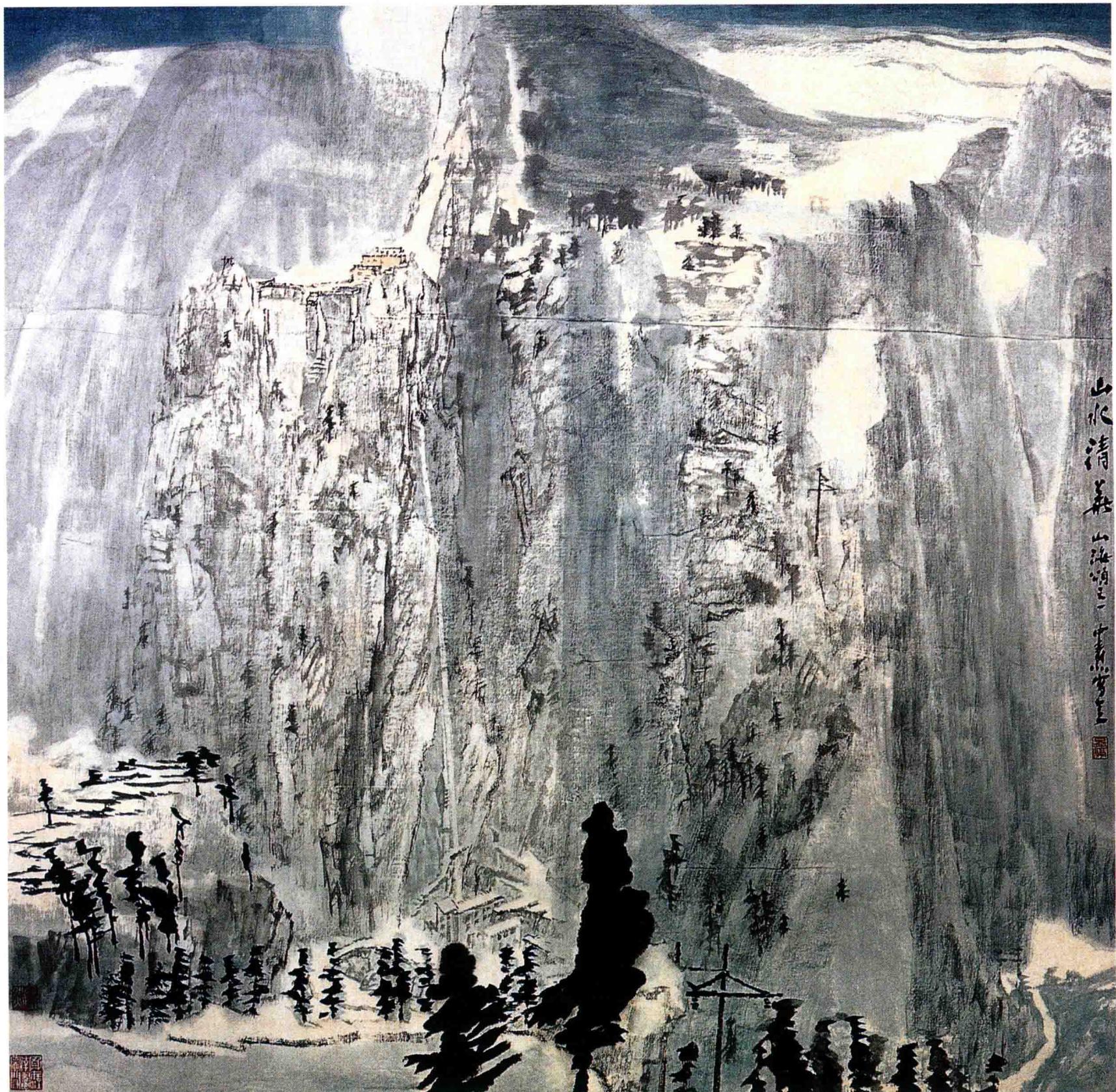
秋末癸未十月忙爾様寫中畫真

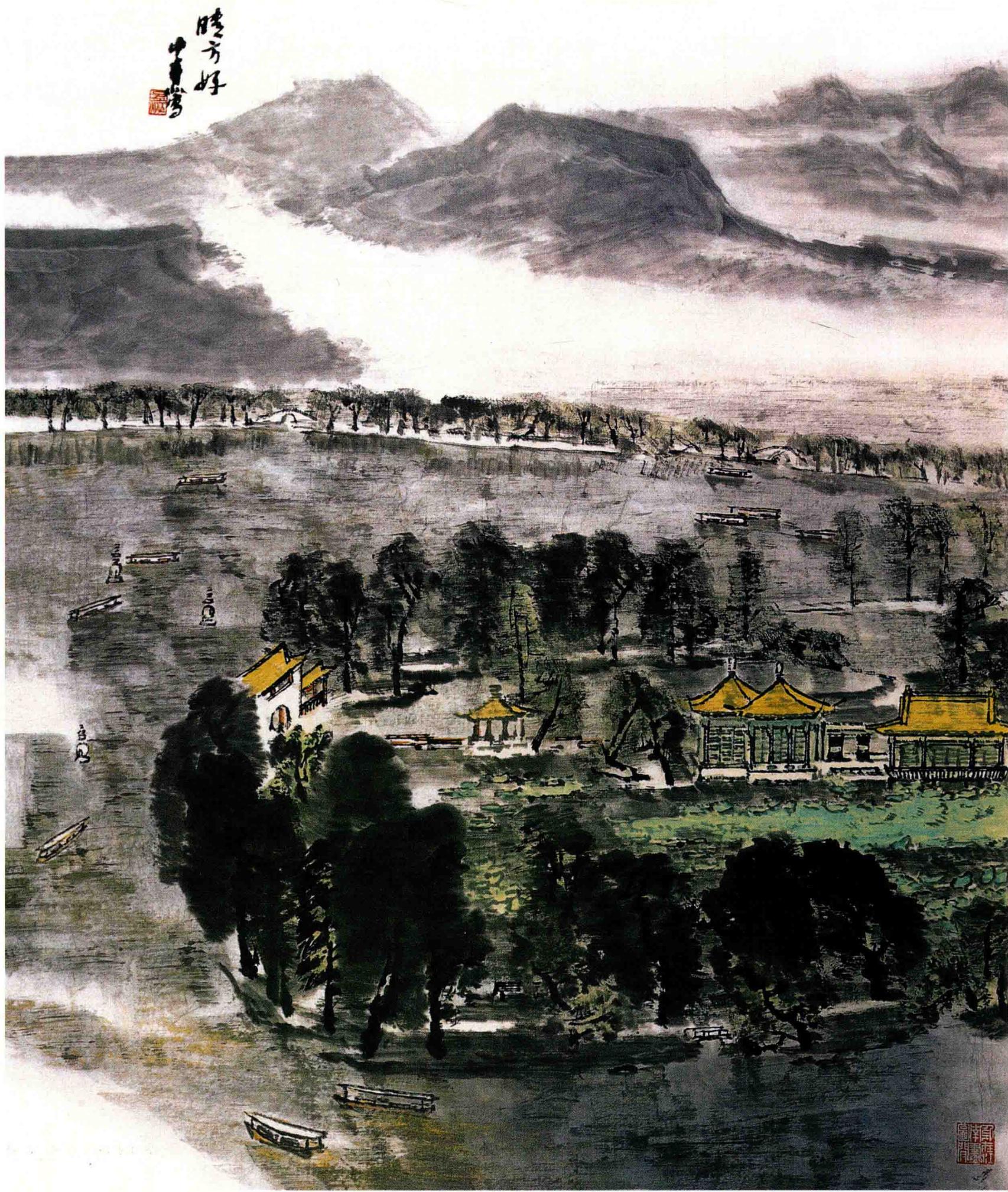
童中焘 作

云水光中 童中焘 作

童中焘 作

晴方好 童中焘 作

漁舟唱晚 童中焘 作

匡廬看山圖

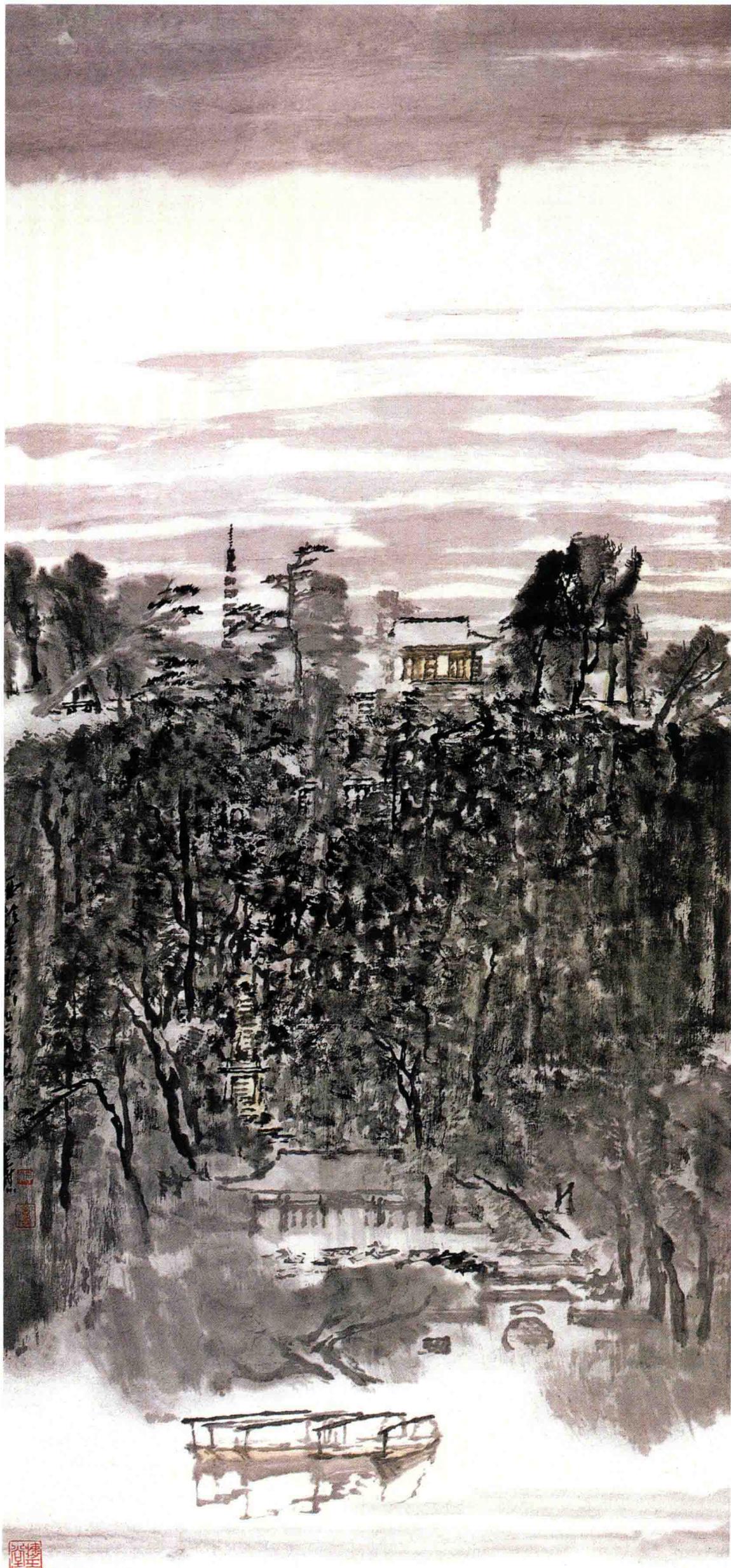

童中泰作

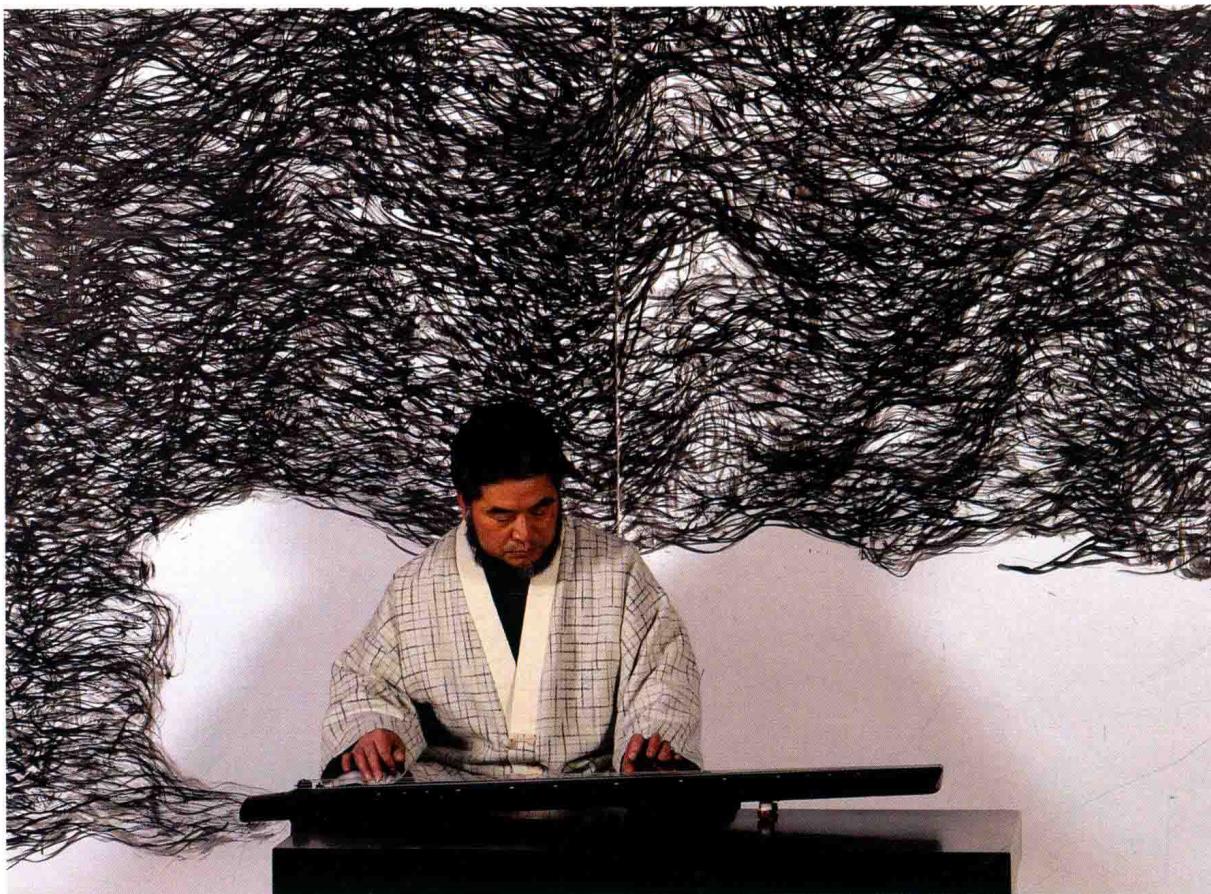

童中齊作

西泠晚烟 童中焘作

樊 洲

FAN ZHOU YI SHU JIAN LI 艺术简历

樊洲，字龙人，（1953-）中国艺术家。西安中国画院院委、西安文史馆研究员、陕西传统文化交流协会名誉会长、中国文学艺术工作者联合会副主席。

早年师从石鲁、康师尧、叶访樵先生，曾对优秀的民族绘画传统进行广泛深入的学习。花鸟画独具特色。1986年调入西安中国画院任专业画家。1990开创水墨动物画风。1996年开创彩墨山水画风。曾在美国、瑞士等国家和地区举办画展。多幅作品被国内外博物馆收藏。作品编入《中国画新百家》、《中国画代表作家作品集》、《中国国画精英》、《当代山水画领军人物》、《中国近现代名家精品丛书樊洲》、《荣宝斋画谱樊洲》等多部画集。

1992年发心为复兴中国画尽力，隐居秦岭终南山，溯源寻道，深研佛道及历代文论经典，实修“知行合一、情景合一、天人合一”中国文化理念，以琴拳书画对语大自然，将《易经》中宇宙万物都处于运动变化之中的真义渗透到艺术创作中，实证大化之境，提出“物我相忘，因缘生发”的创作理念。以音律、书法入画，创出音画理念合一的艺术风格。注重作品的文化内涵及独立的表现手法，其作品洋洋洒洒，气象万千。作品有《彩墨山水》、《金墨交响》、《水墨氤氲》三大系列。出版有《当代名人樊洲》、《中国当代名家樊洲作品选粹》、《画为大象》、《二十一世纪当代中国杰出艺术大家樊洲》、《荣宝斋当代书画名家樊洲》等多部中国画专集。

2001年在终南山世界地质公园修建樊洲中国画馆。于2002年、2006年、2010年及2011年在画馆承办“全国美术批评模式研讨会”、“图像时代艺术批评研讨会”、“当代艺术批评家终南雅集”等活动。

静修终南山 兴酣书造化

文/郑欣森

秦岭山脉横亘关中平原之南，其中蓝田与周至间秦岭北坡长达百余公里的一段，称为终南山。终南山名气很大，《诗经》中就常常提到它，亦称南山。在古代，大约两种人与终南山特别有缘。一类是隐士。不过有真隐士，也有假隐士。唐卢藏用举进士，隐居终南山中，以冀征召，后果以高士名被召入仕，时人称之为“随驾隐士”，他曾指着终南山对人说：“此中大有嘉处”。这就是“终南捷径”故事的来历。

另一类是山水画家，他们师法造化，到终南山感受真山真水。终南山确实很美，唐朝诗人祖咏有《终南望余雪》云：“终南阴岭秀，积雪浮云端。林表明霁色，城中增暮寒。”唐太宗李世民也曾留下“重峦俯渭水，碧嶂插遥天。出红扶岭日，入翠贮岩烟。叠松朝若夜，复岫阙疑全。对此恬千虑，无劳访九仙”（《望终南山》）的诗篇。五代的关仝，曾活动于终南、华山一带，强调“搜妙创真”。北宋的范宽，居住在终南、太华山的林麓间，积累了创作“千岩万壑”的生活基础。这些都是值得称道的，可谓“终南正道”。

到大自然中去，在山林丘壑中获得感受、体悟，这是山水画家成功的基础，是艺术创造的源泉。如今，仍有不少画家坚持着“终南正道”，樊洲先生就是其中一位。

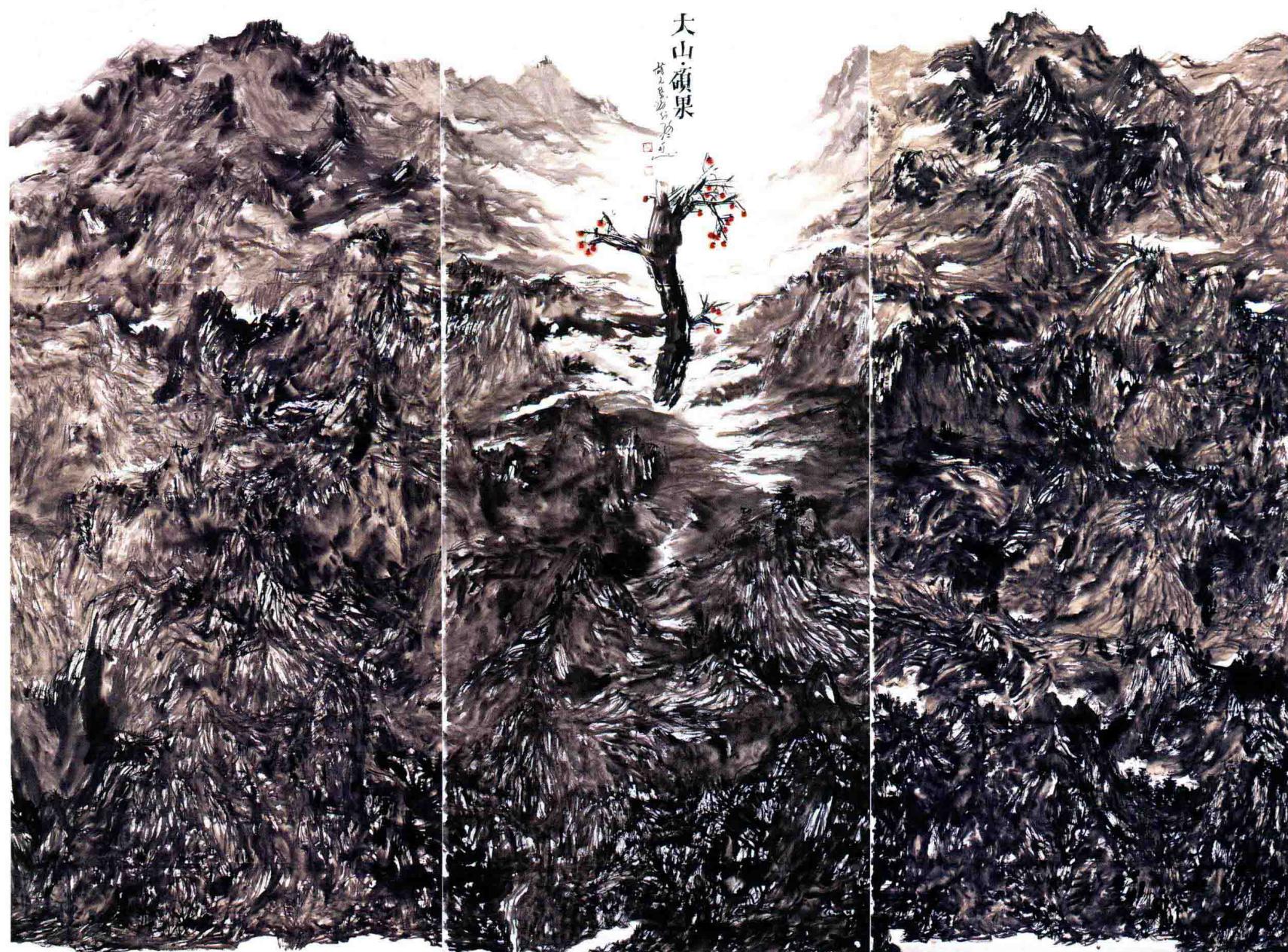
十几年前，画家樊洲走出西安，来到终南山主要山峰——翠华峰峦之上，开始了他隐居潜修、创作研究中国山水画的历程。翠

华山离西安城不远，汉唐两代曾在此建过太乙宫和翠微宫，是历代帝王祭祀神仙和游乐避暑的地方，山上有湖曰“天池”又称“太乙池”。翠华山山清水秀，其罕见的山崩地貌使之有“终南独秀”的美誉。樊洲游走名山大川，几乎走遍了秦岭，积累了大量的创作素材和经验。宁静的山林使他沉下心对自己追求的艺术进行思考，一方面专心研习历代艺术家的作品，从实践中体味前辈的创作特点，另一方面也了解和借鉴各种外来的、当代的艺术形式和理论。

樊洲在尽情书画创作的同时，兼习中国传统艺术。他修习古琴，推崇管平湖先生的中和纯净之风，也与佛道隐士交友，师从太极拳名师习练太极，研究太极理论，感悟到拳理画理的融通。他将自己在传统文化多个领域中的实践心得融汇到书画创作之中。樊洲创作的《高山流水》、《上善若水》，让我们耳目一新，线条的运用既有音乐的律动也有书法的意趣。他笔下的画，山水气势奔腾与心潮澎湃浑然一体，传达出其“物我两忘，因缘生发”的创作理念和精神追求。

中国传统艺术讲究厚积薄发，优秀的艺术家要具有广博的学识修养和深厚的文化底蕴，惟其如此才能承担起传承和发展民族文化的重任。我们期待着樊洲在终南山的晴岚烟云中，在传统文化的滋养中，不断有所进步，创造出更为精彩的艺术作品，回馈人民和社会。

郑欣森（北京故宫博物院院长）

大山 硕果 300cm×420cm 樊洲 作