

海派派韵

—方文根、晓雄山水花鸟作品选

上海三联书店

海派派韵

方文根 晓雄 山水花鸟作品选

上海三联书店

图书在版编目(CIP)数据

海派流韵 / 方文根, 晓雄著. —上海: 上海三联书店, 2014.8

ISBN 978-7-5426-4878-5

I. ①海… II. ①方… ②晓… III. ①汉字—法书—作品集—中国—现代
②花鸟画—作品集—中国—现代 ③山水画—作品集—中国—现代 IV. ①J222.7
中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第157266号

海派流韵

著 者 / 方文根 晓 雄

责任编辑 / 陈启甸

装帧设计 / 盛伦豹

监 制 / 李 敏

责任校对 / 竺伟康

出版发行 / 上海三联书店

(201199) 中国上海市闵行区都市路4855号2座10楼

网 址 / www.sjpc1932.com

印 刷 / 上海新艺印刷有限公司

版 次 / 2014年8月第1版

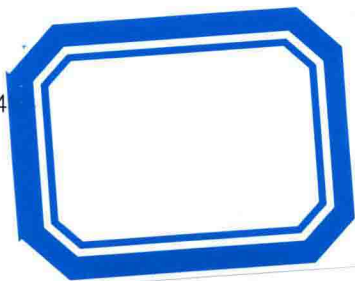
印 次 / 2014年8月第1次印刷

开 本 / 889×1194 1/16

印 张 / 6.25

书 号 / ISBN 978-7-5426-4

定 价 / 138.00元

画到神情飘逸时

—代序— 倪志芳

近年来，无论是在上海华美堂皇的中华艺术宫，江苏常州古色古香的刘海粟美术馆，还是在海派各年龄段名家出席的高规格书画雅集上，钟爱海派绘画的典藏界人士都能欣赏到颇具实力、潜质的江寒汀画派第三代传人晓雄（本名褚雄）的花鸟、山水新作，总能给人留下构图饱满严谨，造型生动形象，笔墨清新涵泳，敷彩鲜活匀净，意境隽永高逸的深刻影响与美轮美奂的审美享受。晓雄画风呈现出阶段性的赫然大变。绘画语言日臻纯青的自觉生成，充分显示出他透过物与我，情与景的体察，感悟与交融，探寻更高层次的生命哲学情调和艺术意境的灵性升华。

晓雄师从享有“乔百鸟”之誉的海派大家乔木先生，擅长小写意花鸟，继承乃师衣钵，兼取荻舫、任伯年、华新罗、陈白阳，恽南田诸家之长，以画家敏锐的眼光在自然中寻找、发掘那些貌似寻常、孱弱的物象、场景，概括提炼生态环境中的原始的美，并从这种朴素的野趣中营造顽强的生命气息，将隐喻、诗情、哲理、神思、象征等手法融入不受程式束缚，不然脂粉之气，远避粗率，乖张之弊的秀逸、深邃、悠远的风格之中。他在创作中恪守“四去四求”“四宁四毋”的审美理念“去刻实、板滞，求虚灵、清逸，去拘泥、软怯，求自然、宽博；去塞实、僵硬，求浑融、灵变，去突兀、悍霸，求冲和、蕴藉。宁生拙苍厚，毋甜熟、造作，宁奇崛、野逸，毋时俗流弊；宁简约、单纯，毋繁冗、堆砌，宁率真、随意，毋轻靡、浮躁。他的作品既保留了传统花鸟画的写意精神和抒情意味，又传递出海派艺术兼容并蓄，与时俱进的开放意识和时尚风致。有别于南宗的清淡、空灵、含蓄，不类似北派的浑厚、雄强、酣畅，工中带写，形神兼具，色墨融洽，情趣并茂。鲜明的个性极大地提升了辨识度和亲和力。跻身于新海派翘楚行列，可谓名至实归。

齐白石老人论画有“妙在似与不似之间。大似为媚俗，不似为欺世”的创见。唐代大书家李北海亦有句名言“似我者俗，学我者死”。单向石说的更直接“学我者生，似我者死”。可见，艺术并不是技艺的简单模仿，也不是盲目的师承传续，而是一种无约束、无定式，有意味、有创见的创造性劳动。晓雄自中国美术家协会高级研修班学成归来

后，自觉地将主攻方向转入“创”、“独”、“异”、“新”的轨迹，这可从他的《雪景花鸟系列》中得到验证。同是画雪景，欲雪的朔风阴霾，使花枝颤抖不已，萧瑟中透出孤寒，栖鸟的眼中掠过丝丝惊悚与不安，而在纷扬的雪花中，结伴奋翅的鸟儿却全无退缩的畏惧，单薄的身體激发起抗争的力量，生命的活力在瞬间升华为壮美的涅槃，待到雪霁，花卉在日照中抖擞精神，绽放花容，鸟语啁啾中，别是一番和谐、温馨的景象。在画法上，画家运用弹拨、敲击、敷染等手法，将雪的晶莹、洁白、轻盈等质感表现得淋漓尽致，韵味十足。我欣赏过晓雄多幅《百雀图》，水墨的，或着色的。在十数米长的卷子中，描绘春兰、桃花、紫藤、夏荷、芭蕉、秋菊、芙蓉、红枫、冬梅、翠竹、水仙，五彩缤纷，千姿百态，疏密有致，虚实相生。百只麻雀精灵一般地翻飞，追逐、嬉戏、觅食、栖息，神态各异，栩栩如生。工写、粗细、浓淡、点垛、没骨、手法多变。巧拙结合。“通过耽玩者想象体会的活动”（沈尹默语），使读者与那些留在纸上的线条墨迹，形象色彩对话、交流，意象美与愉悦感油然契合，沉浸在画家营构的视觉审美空间里。晓雄的几幅六尺整纸、丈二匹巨作，则采用满构图的样式，舍弃局部工细刻划的路数，代之以整体着眼、掌控全局的笔墨构成与色彩构成，以虚托实，以意造境，在水墨底子上用饱含水分的汁绿、淡赭色反复敷染，产生朦胧、虚幻、似是而非的肌理效果，在将干未干之际，复以枯墨干笔擦皱、调整，整个画面浑融中见条理，滋厚中现空灵，山水与花鸟熔铸一炉，写意与传神互为补益，甚合当代人求新尚美的审美取向。

作为海派新生代优秀画家，晓雄的艺术创作正步入一个驰思造化，独标一格的新阶段。我们有理由确信他在上下求索，更上层楼的跋涉，攀援中，以超凡的才情取得更大的、令人瞩目的成就。

有诗为证：

众里寻芳笔似椽，新格独创尽人知。
画到神情飘逸日，缤纷绚丽见新姿。

尊重自然 重构自然

—代序二 吴忠

在中年画家方文根先生的画室里，我看到了他新创的巨幅山水《林泉高致图》。画长5.5米，高1.9米，画家运用小青绿山水画法，传统与现代相结合，全景式地描绘了浙江苍南地区的自然风光。那连绵的峰峦，缭绕的流云，涌动的飞瀑与山下的平麓河流次第相接，气势辽阔，层次丰富，色彩亮丽，把这一带的景龟全收笔底。几处时落，在高干盘根的古松掩映下。俨然是可居、可游、可憩的去处。这里，画家赋予了“林泉高致”以新的意义：让人们强烈地感受到这才是适合人类生活的，人与自然和谐相处的环境！现在，《林泉高致图》已经被上海世博会联合国国际信息发展网馆选中，即将悬挂在贵宾厅的墙上，供人欣赏、回味。

方文根的艺术成就，得来并不容易。他起步农村文化馆，青年时代被著名画家王克文、陈舜今和书法家刘小晴先生领上了画画正道，打下良好的基础，又曾下功夫研习西洋画光线、色彩等技法。他深知写生对创作的重要性。上世纪80年代开始从事导游工作，不久又创办了自己的旅行社。这就使他有机会徜徉在长城内外，大河上下，走遍青藏高原、云贵地区。

这一段经历，对方文根是十分重要的。他说：“长期在自然环境中生活、写生、创作，我跟自然山水之间，似乎建立了一种精神上的融合和默契，总想在作品中表现出来。”画家以自己的理念，既尊重自然，又重构自然，营造出入与自然和谐相处的境界和清逸抒情的韵味。

然而，文根并不满足于此。长期的艺术实践，使他越来越意识到，不断学习传统文化艺术是十分重要的。他回过头来，重新研读宋元名家名作，一遍遍地临摹。他说：“温故而知新。我每临一遍都有新的收获。现在看自己过去的作品，我往往感到不满意。我打算奋斗几年，到60岁时相信将会提高到一个新的层次。到那时再举办一次个人展览，接受公众的检验。”这就是方文根，一位在艺术道路上不断前进的山水画家。

目录

方文根 晓雄 山水花鸟作品选

- 1 山苍苍水茫茫
- 2 吾家小园
- 3 碧水倩影
- 3 书法苏轼句
- 4 绮丽山野
- 5 鹰
- 6 青山道逸图
- 7 书法白居易
- 9 慈母手中线
- 10 追忆两部(一)
- 11 追忆两部(二)
- 12 追忆两部(三)
- 13 追忆两部(四)
- 14 小立深山
- 15 山谷清流
- 16 岩深云影清
- 17 茂林泉响
- 18 仿古人意
- 19 水墨花鸟
- 20 潭影浮动
- 21 清泉水上流
- 22 轻雨落空翠
- 22 黄山云海
- 23 林泉高致图
- 24 田野小景
- 25 五眉迎春
- 26 月月香
- 27 溢清
- 28 松鸟图
- 29 枫叶红于二月花
- 30 庭园深处
- 31 花潮
- 32 夏荫
- 33 依恋
- 34 鸣秋
- 35 憩
- 36 柏鹰图
- 37 花发欲语
- 38 张开的绿
- 39 满香荷
- 41 竹报平安
- 42 湖塘月色
- 43 春晴
- 43 池塘春意浓

- 44 山水
- 45 山水
- 46 月是故乡明
- 47 丽日
- 48 碧霞映雪
- 49 苍岩山桥楼殿
- 50 追忆
- 51 千里云山
- 52 神农之所见
- 53 峰山临泉
- 54 云烟飘山径
- 55 追忆神农地区
- 56 朝日暖古寺
- 57 石潭泉清
- 58 源远流长
- 59 雪融山河春
- 61 大孤小孤江中央
- 62 谷幽泉鸣
- 63 山涧泉清
- 64 白云堆里看青山
- 65 清风满林
- 66 楼台清露
- 67 碧嶂乔柯图
- 68 山寨依山
- 69 深秋
- 70 寒林小鸟
- 71 水乡情
- 72 惊晓
- 73 迎春雪景
- 74 窗里窗外都是情
- 75 絮语
- 76 夏日
- 77 独出一处
- 78 清秋逸韵
- 79 荷魂
- 80 禅墨道韵
- 81 秋韵
- 82 硕果
- 83 无名有道
- 84 家园
- 85 梅鹊图
- 86 南国之春
- 87 林
- 88 扇面春夏秋冬

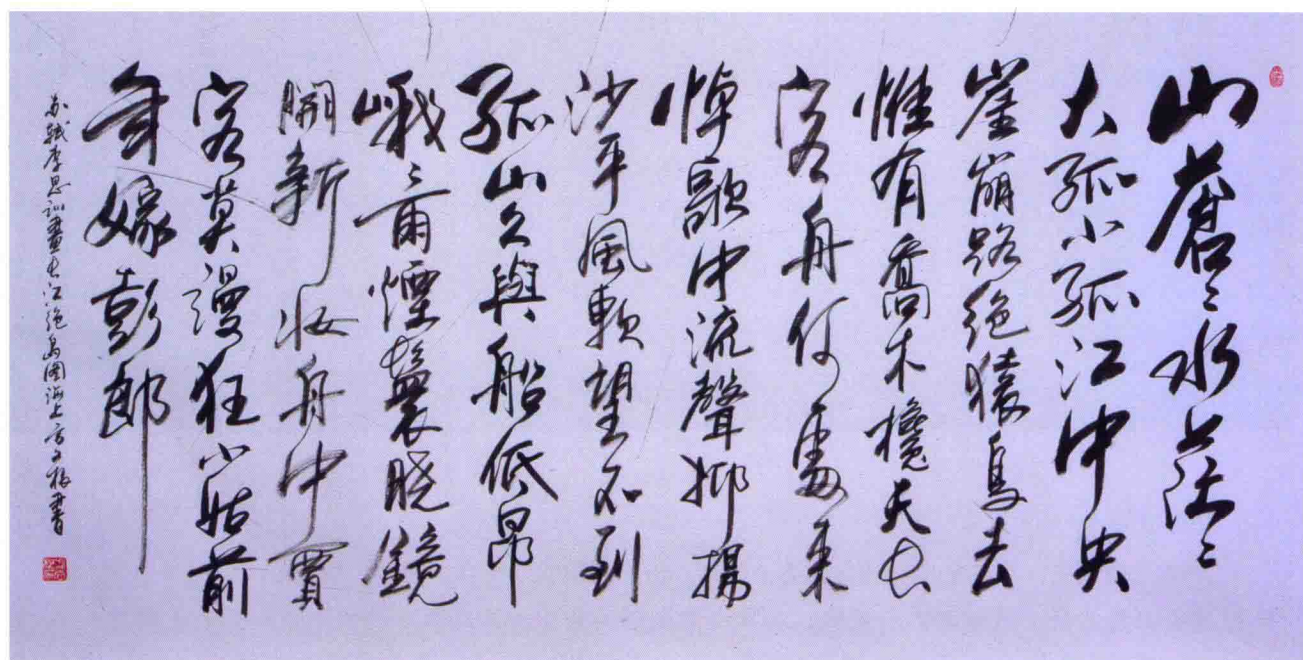
《山苍苍水茫茫》 150*84mm

《吾家小园》 130*100mm

《碧水倩影》 136*69mm

《书法苏轼句》 136*69mm

云山得意

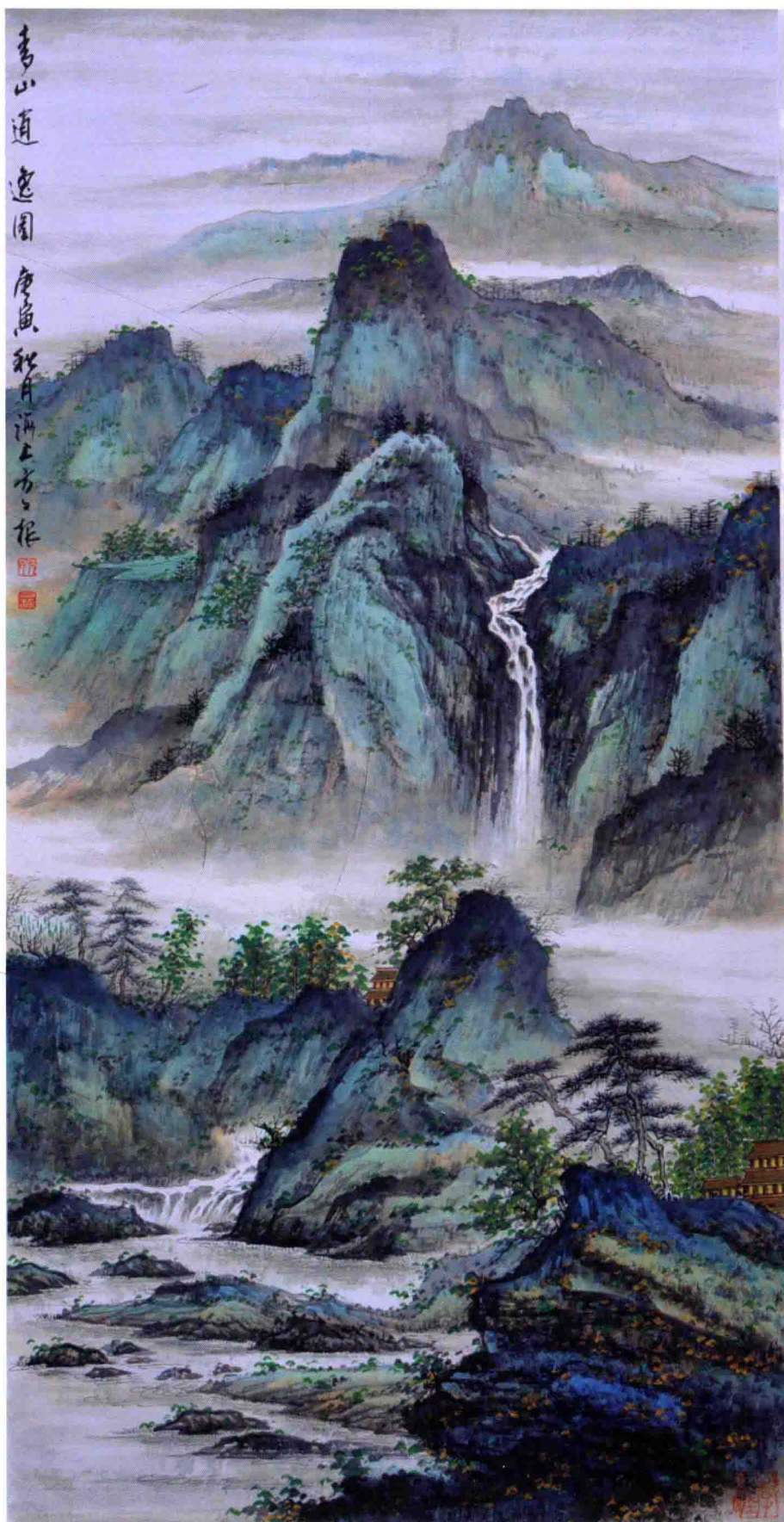
古人有诗云：“云来山更佳，云去山如画，山因云晦明，云共山高下。”每次登山我总目不暇接地忙于观察，观察山中烟云的变化，领略古人诗句“岩上无心云相逐”，“浮云载山山欲行”的妙境。而每当与云山“会意”而心有所得，灵感便有了，画兴也来了。云山得意月青妙。多少年来，不傍地画云和山，“云深不知千岩秀，白云生处有人家”，归云向嵩岭，只可自愉悦，我爱山中白云却不甘心“自愉悦”。于是，把我的画拿出来给大家欣赏，让大家分享我的“愉悦”。

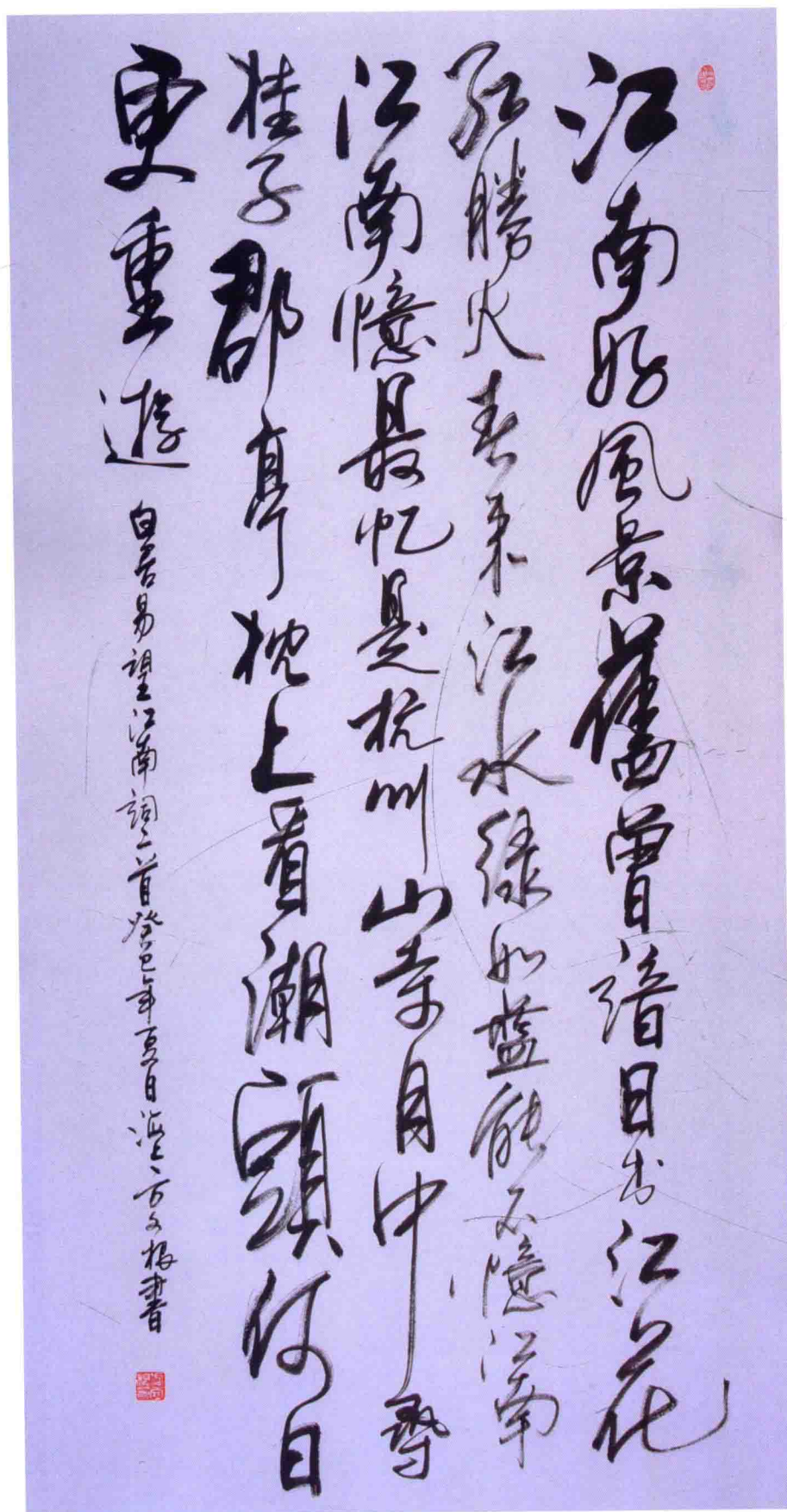
《绮丽山野》 136*69mm

《鹰》 73*72mm

《青山道逸图》 98*50mm

《书法白居易》 136*69mm

《慈母手中线》 136*69mm

《追忆西部(一)》 73*72mm