

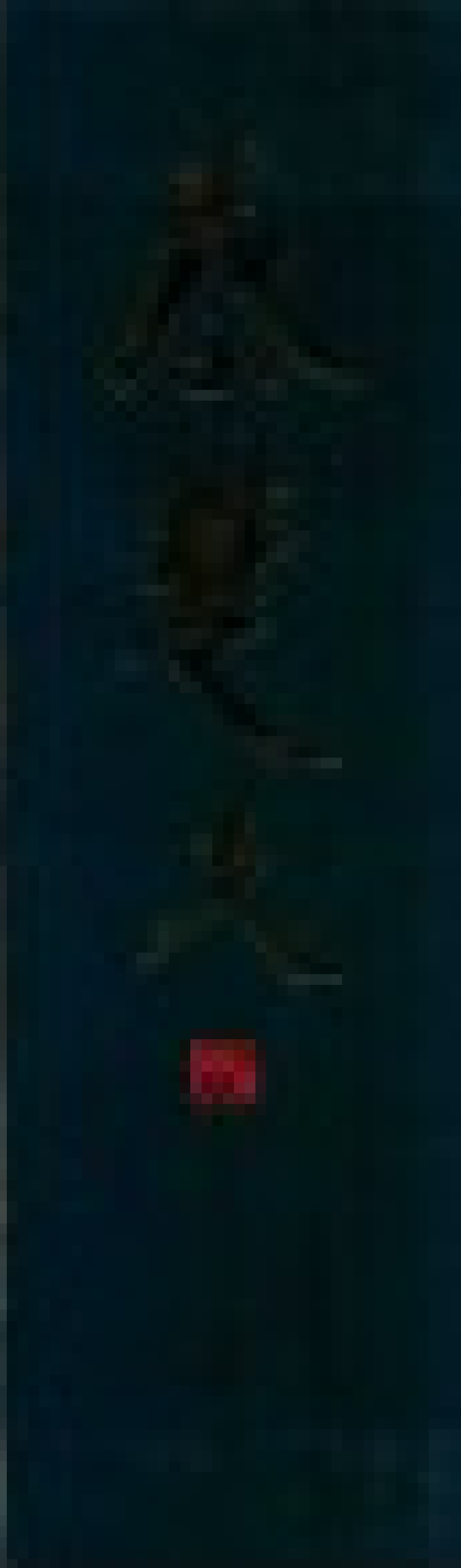

寒 楚 人

壬午春
楚人

中国近现代名家画集

蔡楚夫

(国画卷)

 天津人民美術出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

中国近现代名家画集. 蔡楚夫. 国画卷 / 蔡楚夫绘
— 天津 : 天津人民美术出版社, 2012. 3
ISBN 978-7-5305-4765-6

I. ①中… II. ①蔡… III. ①绘画—作品综合集—中国—近现代②中国画—作品集—中国—现代 IV.
①J221②J222. 7

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第053603号

中国近现代名家画集·蔡楚夫 (国画卷)

出 版 人: 李毅峰
责任编辑: 陈 一
技术编辑: 郑福生
主 编: 王占娥
出版发行: 天津人民美术出版社
地 址: 天津市和平区马场道150号
电 话: 022-58352989
邮 编: 300050
网 址: <http://www.tjrm.cn>
策 划: 北京昊艺轩文化交流中心
整体设计: 张云飞
经 销: 全国新华书店
印 刷: 北京雅致轩印刷有限公司
开 本: 787mm×1092mm 1/8
印 张: 21
印 数: 1—2200
版 次: 2012年3月 第1版
印 次: 2012年3月 第1次印刷
定 价: 300.00元

版权所有 侵权必究

蔡楚夫，学名家杰，1942年生于中国广西梧州昭平县走马村。蔡楚夫是享誉海内外的著名油画家，从艺五十多年来，在世界多个国家及地区举行个人画展及联展共一百多次。现任美国华人艺术家协会会长，美国国际文化艺术中心顾问，纽约华人书画艺术学会顾问。上世纪50年代在国内素描、色彩等方面都受到过严格的训练，这为他绘画艺术的多元发展打下了坚实的基础。1978年移居美国后，他创作了一系列以自然景观为主题的油画、水彩画作品，深厚的写实功夫与卓越的表现能力，奠定了他在西方画坛的地位。作品曾超过二十多次在国际苏富比、佳士得拍卖行公开拍卖，还有中国大陆、台湾、香港等地，受到众多艺术收藏家的肯定。

早在少年时代，蔡楚夫就已被吸收为中国画研究会梧州分会会员。上世纪60年代初已经有中国画作品入选中国第三届全军美展。并应邀参加沈阳故宫博物院举办的“中国近百年国画展”。70年代赴港定居，经岭南画派名宿黎葛民老师的介绍，拜杨善深先生为师，后又随丁衍庸先生学习传统水墨，也曾得到关山月先生的亲授。之后又于日本东京参加了第十三回、第十四回“亚洲现代绘画大展”，成为亚洲艺术学会硕士会员。

他在中国香港大会堂、纽约圣若望大学美术馆、纽约中华艺廊、关山月美术馆、岭南画派纪念馆……都举行过多次个人水墨画展，并在美国翰能安美术馆(HANNUN MUSEMN)作中国水墨专题讲座及教学。1997年获得美国国际文化艺术中心“创作成就奖”。作品被《世界美术大图典》、《北美华人美术家书画集》等数家巨典收录。

承岭南神韵 化当代神奇

——记旅美画家蔡楚夫

徐白一

这几年大家都显得很忙，在纽约更是难得一见。近日在电话里楚夫提出要我为他即将出版的画册中的国画部分写一点文字，我真是有点诚惶诚恐。由于我的文字水平有限，就怕话说不得当处，会画蛇添足，使明珠蒙尘。楚夫先生的盛情，我理当尽力。况且更是楚夫先生难得对我的信任和赏识，也甘愿抛砖，想必定能引玉而出。说到楚夫先生，我们也应算是老朋友了。这使我回想起十几年前我游学旅居美国的时候，那时我刚到美国不久，一次在曼哈顿亚洲文化中心的“美国华人艺术家协会”主办的美国、日本绘画交流展的开幕式上与楚夫先生相识。他时任“美国华人艺术家协会”的会长，开幕式由他来主持。除了大批的媒体外，到会的还有中华人民共和国驻纽约中领馆的文化参赞及其他官员、来自日本方面的艺术家代表数人和当时纽约绘画界的精英。记得也是在那次开幕式上与大收藏家王季迁先生相识的，后来楚夫又专程陪我到王季迁先生府上拜访。楚夫先生虽年长我近二十岁，但我们却兄弟相称，也很谈得来，后来我也就自然加入了“美国华人艺术家协会”。自此我们经常一起晨练打拳、游泳，泡咖啡厅、聊人生、侃艺术，一同逛画廊、看博物馆展览，一起展出作品。我们思维方式接近，对一些有关艺术问题的看法也能产生共鸣，久而久之便成了无话不谈的知己好友，我们的情谊可谓亦师亦友。

岭南之地自古山清水秀，人杰地灵。虽远离中原之地，但其文化却与中华文明一脉相承。《山海经》曾记载“番禺始作舟”是说黄帝的曾孙番禺（也有番禺是地名之说）首先发明了造船。另据《南越志》记载南越末代王赵建德曾派3000人往绥安县（今福建东南部漳浦县）西南的山中采伐木材，造成能载重1000石（约60吨）的巨舟。这说明了古代中国大型船只的制造是从岭南开始的，古代南越之先祖创造了辉煌而灿烂的文明。唐代的张九龄是岭南的第一位进士、第一位宰相，也是岭南第一位有影响的诗人。历代的“谪宦”与“流寓”对粤东、粤西及珠三角地区的文化发展也带来了积极的影响，如韩愈在潮州、苏轼在惠州、秦观在雷州等等。这些大文豪的到来对岭南的影响是不言而喻的。

古代岭南人的创造力，时至今日无不令人敬佩。同样，生活在岭南的艺术家，也为中国的绘画做出了了不起的贡献。唐代山水画家张询及善画龙的画家僧徽，宋代大画家白玉蟾，明代的颜宗、林良、何浩以及清中后期以善画人物而崛起的二苏（苏六朋、苏仁山），以及到居廉、居巢的出现。可以看出岭南的绘画是自古一脉相传，绵延不断，有着悠久的历史。在长期的实践探索中岭南人用其特有的勤劳和智慧，创造出属于岭南这块土地的文化 and 属于这块土地的绘画。

随着时代的推移，到了上个世纪初以二高一陈（高剑父、高奇峰、陈树人）以及何香凝、黎葛民的出

现，形成了岭南画派，并将岭南绘画推向一个新的高度。至此，岭南画派的形成标志着这一地区的绘画达到了一个空前的水平。众所周知，高剑父师承岭南名家居廉，后又留学日本，并在澳门随法国传教士麦拉学习西画素描。而高奇峰则随兄留日，从兄学画，其画技超群，对岭南画派的形成作出了巨大的贡献。由此可见岭南画派的形成是时代发展到一定程度的产物，不仅是中国绘画融汇外来要素成功的典范，更是岭南人智慧的一种体现。岭南画派的形成无疑是对中国绘画的一大贡献，其影响一直到今天。受高氏兄弟之影响，关山月、黎雄才、赵少昂、杨善深都出自其门下，岭南画派自高氏起在近代中国绘画的舞台上可以说达到了空前的荣耀。随着这些画家逐渐地离去，岭南画派的影响力已不再像上个世纪那样的强劲。虽然香港还有山水画家何百里先生、广东有陈金章先生，以及旅居台湾的欧豪年老先生仍健在，但岭南画派的辉煌已不再像当年那样独秀于岭南，影响全国乃至海外，似有日渐衰微之势。当人们正为此担忧之际，可喜的是，还有当下正在国内以油画走红的画家蔡楚夫先生。人们都因他的油画而熟知他，其实他也是一位地道而正宗的岭南画派的传人。

楚夫先生，出生于广西梧州。他天资聪颖，勤奋好学，很早就对绘画表现出天生的敏感与才能。13岁就有作品参加梧州市第一届美展并获奖，同年加入中国画研究会广西分会，成为当时年龄最小的会员，一时在家乡梧州传为美谈。年纪稍长入广州美院附中学习，接受到严格的基础训练，在“文革”期间更有幸得到岭南画派大家黎葛民先生的真传，在黎葛民先生的指导下楚夫先生画艺大进，很早领悟到岭南画派之精髓。1961年，在校期间楚夫先生入伍参军。军营的生活使他得到了更好的锻炼，在军队期间他创作的国画作品《军医到黎寨》、油画作品《一对红》入选1964年第三届全军美展。油画《一对红》发表在当年的第十期《美术》杂志上。记得第一次见到楚夫先生的名字是上个世纪80年代，在国内杂志《江苏画刊》上，见到介绍他在美国画的油画系列，其印象之深至今难以忘怀。内地是楚夫的故乡，也是他艺术梦想的起始之地，而真正开启他通向艺术殿堂的地方应该是中国的香港地区。上世纪70年代初他怀着对艺术梦想，登上了香港的码头，一个陌生的岛屿，光怪陆离的社会，开始了他新的生活。他怀揣黎葛民先生给杨善深先生写的引荐信，得以和杨先生相识，在日后的交往中逐渐地显露出他的才能和为人。楚夫的人格更得到杨善深先生的认可，并收其为门下。在香港期间蔡楚夫先生还得到了当时也在香港的大画家丁衍庸先生的赏识，他有幸拜杨善深、丁衍庸为师，得画之三昧，受益匪浅，为日后的辉煌打下了坚实的基础。在杨善深和丁衍庸二位先生的精心培养指导下，他对岭南画派特有的清新雅秀、空灵剔透，笔苍墨润的生动写实之美有了进一步的掌握，画艺日渐精进，更上一层楼。

1979年楚夫离开香港来到大洋彼岸的美国继续寻求他的艺术之梦。由于他那超乎常人的毅力和他对艺术先天的敏感，使他很快在美国就找到了属于自己的天地，在搞油画创作的同时他的水墨画也没有停止。他总是能在两者之间找到平衡点，这一点在认识他的朋友中大家都很佩服。关于楚夫的油画造诣另有高论加以褒奖，我就不在此赘述了。在美国生活三十多年的时间里楚夫对中国传统绘画从理论到绘画技法做了系统的研究，加上在国外有很多机会看到中国历代名家之作，特别是对岭南画派更是不断地学习和用心揣摩。当年岭南画派的代表人物关山月先生曾先后三次到访纽约，都是吃住在楚夫家中。包括杨善深老师在此期间也来过纽约，住在楚夫处。关山月先生以及杨善深老师先后在楚夫家挥毫泼墨，畅谈艺事。这使楚夫先生得以近距离看到岭南大家巅峰时期的绘画过程和风采，可以进一步聆听恩师的悉心教诲。80年代中国改革开放后陆续有国内的名家到纽约来访问，其中有相当一部分人都是由楚夫来接待的，也有很多人是住在楚夫家的。他们畅叙友情，探讨学问，可见楚夫的为人大度，重情重义之情怀。

纵观中国近代开始出国学习的艺术家从李铁夫到蔡楚夫历经大约三代人，其中不乏大师、大家，但是

中西贯通者并不多见，楚夫先生不但是一位有作为的极具现代意识的优秀的油画大家，他还是一位卓有成就的岭南画派的正宗传人。作为一位优秀的艺术家，他对生命的思考，对生活的态度，对艺术的认识，对朋友的情谊等都有他自己独到的见解和作为。在他的身上时刻体现着一种独立的自我精神，他对艺术无限的真诚，他以超人的意志力战胜无数的困难，披荆斩棘地一路走来，这一点在他的人生轨迹上真实地体现着，在他的作品里生动地表露着，时时刻刻打动着每一个与他相识的人和观看他作品的人。艺术是艺术家展示精神世界的家园，艺术是艺术家的精神载体，对艺术的执着追求，对艺术朝圣般的虔诚使楚夫先生在他的艺术道路上走出了属于他自己的一片天地。由于多年的海外生活使他对艺术的思考更加深入严谨，更加清晰东西方艺术上的差异，同时也使他更加清楚了东西方艺术本质上相同相近之处，使得他更加坚定了艺术的个性价值观，更加深了对中国传统经典绘画的认同，更加强了他对中国画的热情投入。近些年来他的水墨作品又有了一个新的飞跃。

纵观楚夫的水墨画不难看出他的唯美思维，他在继承和发扬岭南画派的空灵秀美之余，更多的是对生命的赞美和讴歌。他的画表现题材丰富，山水、花卉、动物、人物都是他表现的对象。他笔下的黄山，云海缥缈，山色青黛。北海的十八罗汉朝南海、清凉台、玉屏峰的蓬莱三岛、梦笔生花、始信峰、莲花峰、天都飞鼠、西海门的仙人晒靴等等无不在他笔下熠熠生辉，栩栩如生。他的山水具有岭南绘画特有的清雅隽秀，更有大开大合传统绘画之气魄。他笔下的苍松犹如蛟龙出水，他笔下的流水如琴音行谷，回荡之音悠远绵长，给人以超世脱俗般的享受。

画猿、画猴儿，这一古老的题材，在中国绘画的题材里虽不是大科，但自古就不乏有高手出现。北宋的易元吉、南宋的法常都是画猿圣手，元代的颜辉以及近现代的高奇峰、张大千、张其翼、刘奎龄、刘继卣等也都是画猿、画猴儿的高手。在楚夫的作品里有相当一部分是以表现猴子为主的。说起画猴儿，这里还有一段小插曲。那是在2003年为了与老师杨善深先生在黄山会合，楚夫与好友和芝圃先生先期到达黄山。一日上午二人出北海宾馆沿梦笔生花下的小溪向前行进，刚要到下面就看到一群黄山野猕猴在嬉戏。当时他就向猴群靠近，猴子仿佛和他相识，既不惧怕也不躲避，通过近距离和猴群的接触，他发现了猴子的天性既可爱又有灵性，猴子是人类的朋友。此后，他又多次去黄山在有猴群的不同地方进行观察写生，画了大批的速写。以后不管走到哪里，只要有猴子的地方他都要去看，去写生。从此以后便一发不可收，画出了许多有关黄山猴的佳作。“万古西山只月明，画中依约晓猿鸣。”这是元代刘因的诗句，楚夫的《母子图》恰到好处地表现了这一情境。画中一对母子猴依偎在树上，一棵古松显得格外的苍劲有力。用笔典型地体现了岭南画派的笔法，用墨也是干中带湿，苍润兼济，潇潇洒洒。在画面的右下方，一枝向下的松枝映衬出后面的一轮圆月，使画面的意境显得格外的悠远空灵。还有他的《雪猴》更是很少有人去表现，画面以传统的留白法，使大雪后的画面景色更加的迷人。一棵斜长的古松稳住了画面的重心，景色的清雅沉静与爱动活泼的猴子一动一静，形成了鲜明的对比，使画面顿时有了生气和灵性。树上一家三口正在过着悠闲的生活，似乎大雪对它们没有什么影响。每只猴子的动态和表情都刻画得惟妙惟肖，可爱动人，真可谓佳作也。蔡楚夫先生绘画艺术的表现题材是多样的，他的水牛、老虎、花鸟以及小品也都很精彩。

纵观楚夫先生的绘画艺术，给人以传承有序、脉明气正之感。题材广泛，具笔精墨妙之魄。我衷心地希望作为岭南画派的正宗传人，蔡楚夫先生今后能把岭南画派发扬光大，并为岭南画派再造辉煌。

作者：徐白一，吉林大学应用技术学院中国古典绘画研究所所长、
学院学术委员会委员。美国纽约华人艺术家协会常务理事、吉林省美术家协会名誉理事。

立身传统 学贯中西

——当代岭南画派名家蔡楚夫先生

韩 涛

在过去的二十世纪一百年当中，是中国绘画史上的重要历史时期，是大变革、大发展的时代。从中国画的改良到中西合璧，中国美术家走过一条近现代的发展道路。各种风格流派的出现使中国美术呈现出勃勃生机。在二十世纪百年当中，中国画坛大致呈三足鼎立的绘画局面。既华南一带以广州为中心，大胆融合西洋画法，以革新中国画为使命的岭南画派；以上海为中心的华东地区画家所形成的海派绘画；以坚持传统弘扬国粹在保持中国画固有基础上，探寻改良的京派画家。这三家都在自己的领域中，做出不朽的贡献，积极推动了新的历史时期下中国画的进步。而这三家之中岭南画派最为特殊，虽然在人数上不足以与海派、京派相匹，但是他们折衷中外、溶合古今，提倡革新中国画推动新艺术运动的思想却具有划时代的意义。他们以崭新的面貌雄立于中国画坛，独具神采的风格给中国画坛注入新的活力。经过数十年的不断完善和发展，在两代岭南派绘画大师的不懈努力下，使今天的岭南画派，以卓异的风姿成为中国绘画的南天一雄。在当岭南画家中，蔡楚夫先生用深厚笃实的绘画功力，精彩纷呈的艺术作品，奠定了他在岭南画派可执牛耳者的地位。

蔡楚夫先生的绘画发轫于传统，而不为其所束缚，传移摹写中自家面貌形成。蔡公早年就已成名于画坛，国画作品屡获嘉奖，后赴港定居，拜在岭南画派第二代大师杨善深先生门下深造。得善深先生教诲颇得受益，后又入丁衍庸先生斋堂聆听指点。蔡楚夫先生得丁、杨二翁指教加之自身勤修苦研，绘画功力之深可想而知。蔡公国画重笔墨气韵的打造，处处中规中矩，符合中国画对用笔、用墨、用水宗旨要求，又在此基础上，尽力打造属于自己风格的艺术作品。需要指出的是，蔡先生除了对国画有很深的造诣外，油画造诣亦可用“精湛”来形容。他对新具象主义风格油画修为之深达到了常人难以企及的地步。在创作国画作品时蔡先生顺其自然地把油画的创作方法运用到国画作品中，而这一切都是蔡先生在创作时自然的流露，没有刻意的成分。蔡公很好地掌控着手中的画笔，把握住国画和西画的分水岭，做到兼容互补又彼此不妨碍。岭南画派开创者之一高剑父先生曾明确指出：“促进现代中国画之成立，最好是中画、西画两派都有相当造诣之人起而从事。盖此派是中西合璧的，那就事半功倍，易收良果。”他还说：“西画之人肯将国画之精神技法来写西画，实可开一派最新中国的西画，又成为最新之现代化的国画，欲现代画之发达，同时西画也要发达。俾我艺坛时受一种新刺激，灌输一种新血液。”开创一派绘画风格的大师在创立

之初就已经明确了这一派绘画风格所要遵循的艺术宗旨。而作为岭南画派嫡系传人的蔡楚夫先生，在从艺之初，就已经确立了自己所要走的道路，从这一点看蔡先生对传统的坚持是近乎苛刻的。

蔡楚夫先生的国画大至可分为以下几方面：

山水

蔡公之山水又可细分为两种：城市水墨或可称为城市山水，再有就是传统山水。蔡先生的山水作品体现出笃实的写实功力，笔走中锋，线条饱满中透着刚劲，不干不涩，中正圆活，侧锋辅之，中侧锋互用，成就出画中的骨架和骨气，而后施以墨法。从而使骨上长肉，成其神韵。西画中要求的光感、透视、明暗关系等要求，通过墨与水的比例关系，再通过手中毛笔的轻、重、驱、策表现出来。或以积墨法多层渲染，或以淡墨法一挥而就。重墨醒神、淡墨提韵，使整个画面体现出一种温馨静溢的审美情趣。他所创作的大都市题材作品如《威尼斯系列》、《纽约·纽约》等作品，都是蔡先生侨居海外数十年创作的都市水墨精品。蔡公之传统山水则处处体现出他的传统功力之深，挥毫泼洒中痛快淋漓，黄山之美、武夷秀色，在蔡先生笔下变得或秀丽多姿，或苍茫深霭。可居可游的艺术风格是中国传统意义上对山水画的要求，蔡先生之画足以达到。

花鸟

蔡楚夫先生的花鸟作品线条奔放有力，粗犷灵活，画面的空间结构已经和传统花鸟拉开了距离，不再陈陈相因，摆脱了旧的束缚，多放笔直取，中锋走线，同时融汇现代意象造型，用抽象手法表现出来；色彩上以运用泼辣酣畅的感觉为快，作品风格介乎于具象与抽象之间，格调颇为高雅，不入俗流。蔡先生在创作时既牢牢把握住中国人的审美观念，符合中国人的审美思想，又有自己的绘画思想充溢其中，传统与当代结合得恰到好处，天衣无缝。

动物

蔡楚夫先生的动物作品无论是牛马或是猿猴都是他创作中的重要题材，由于蔡先生出于杨善深先生门下，而在杨先生的作品中多以动物题材作品为主，用笔厚实稳健，风格雅淡隽永。由于受杨先生的影响，许多岭南派画家对动物题材十分偏好。蔡先生也受其影响创作出许多动物题材的作品，他虽然出自杨先生门下，可并没有亦步亦趋地跟随老师的脚步，而是尽力地和乃师拉开距离，正所谓艺术的重复等于零。蔡楚夫先生的动物作品更注重神态的刻画、细节的描绘。在他的一幅名为《得月图》的作品中，他把猴群的神态刻画得惟妙惟肖，画中的九只猴子神态各异，彼此间又有呼应，笔墨传神。在蔡先生的国画作品中充分运用发挥出岭南画派先贤所创作出的诸如撞水、撞粉、用水等多项技法，把中国画中的水墨晕染，色墨对冲等要求发挥得淋漓尽致。

除了山水、花鸟、动物之外蔡楚夫先生的水墨写意人物也是品位很高的作品。蔡公素描、速写之功很深，所以在创作人物作品时，可以精确把握画中人物的整体关系，却又不完全同于西画中的造型观念。他强调的依然是中国画中的写意精神。总之蔡公作画多用国画“六法论”指导创作，是建立在传统上的再发挥、再实践、再创作的结果。我之所以称其为蔡公，是因蔡先生已是古稀之龄，而其画名早已远播于海内外。其举止儒雅潇洒、精神矍铄，兼之学贯中西，是一位受人尊敬的彬彬学者型画家。预祝蔡公艺路常青！

2011年菊月于北京昊艺轩

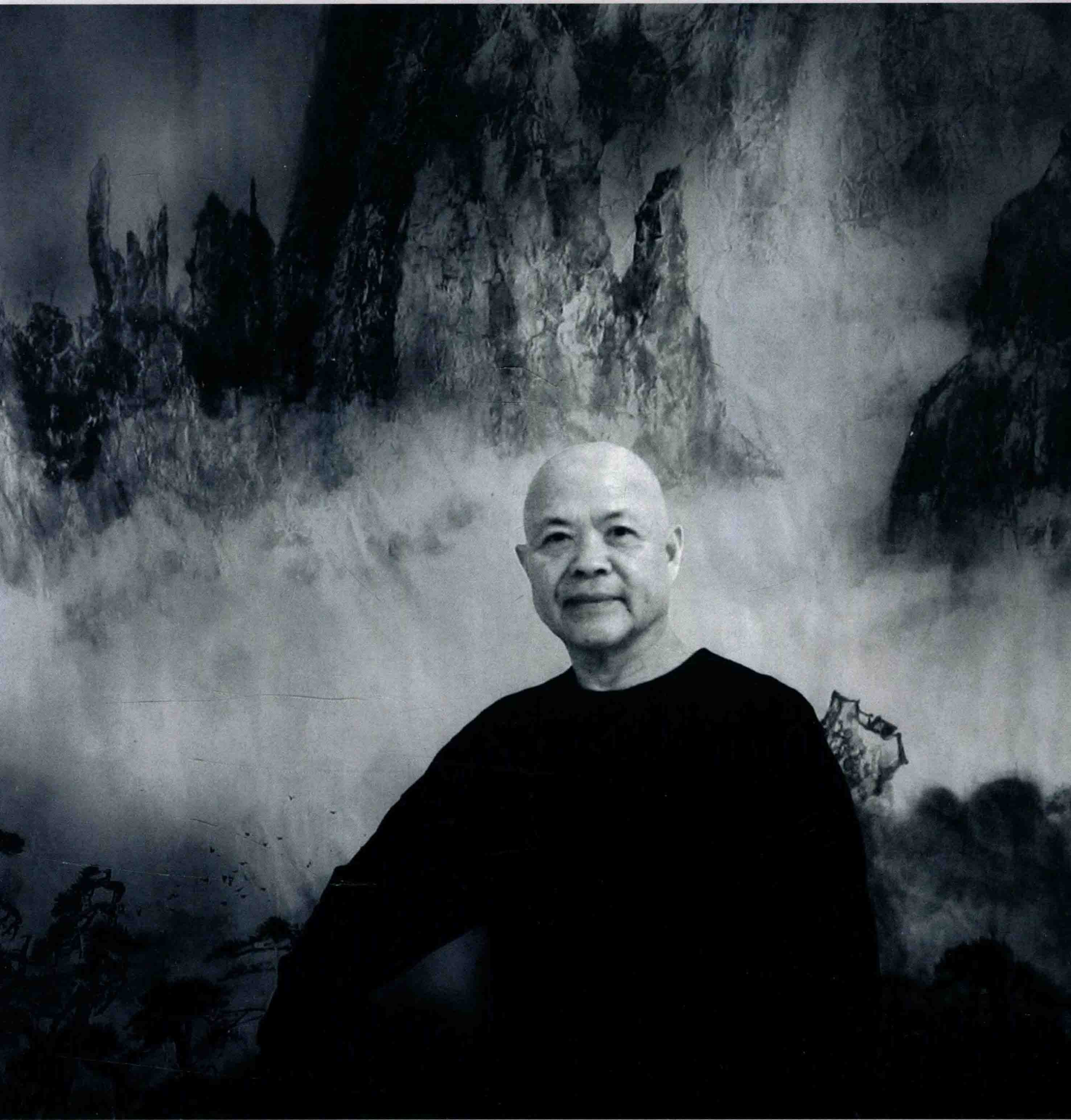
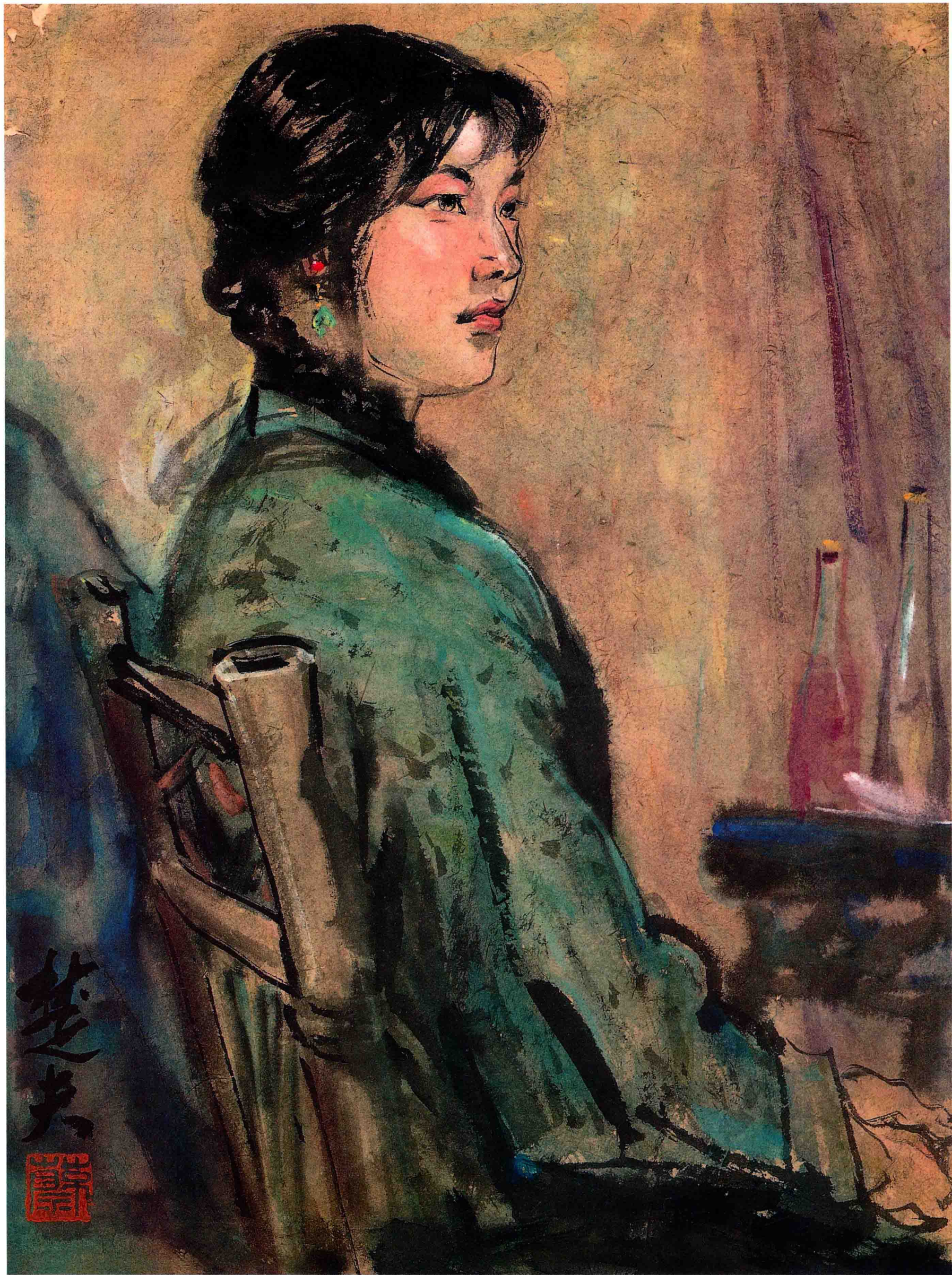

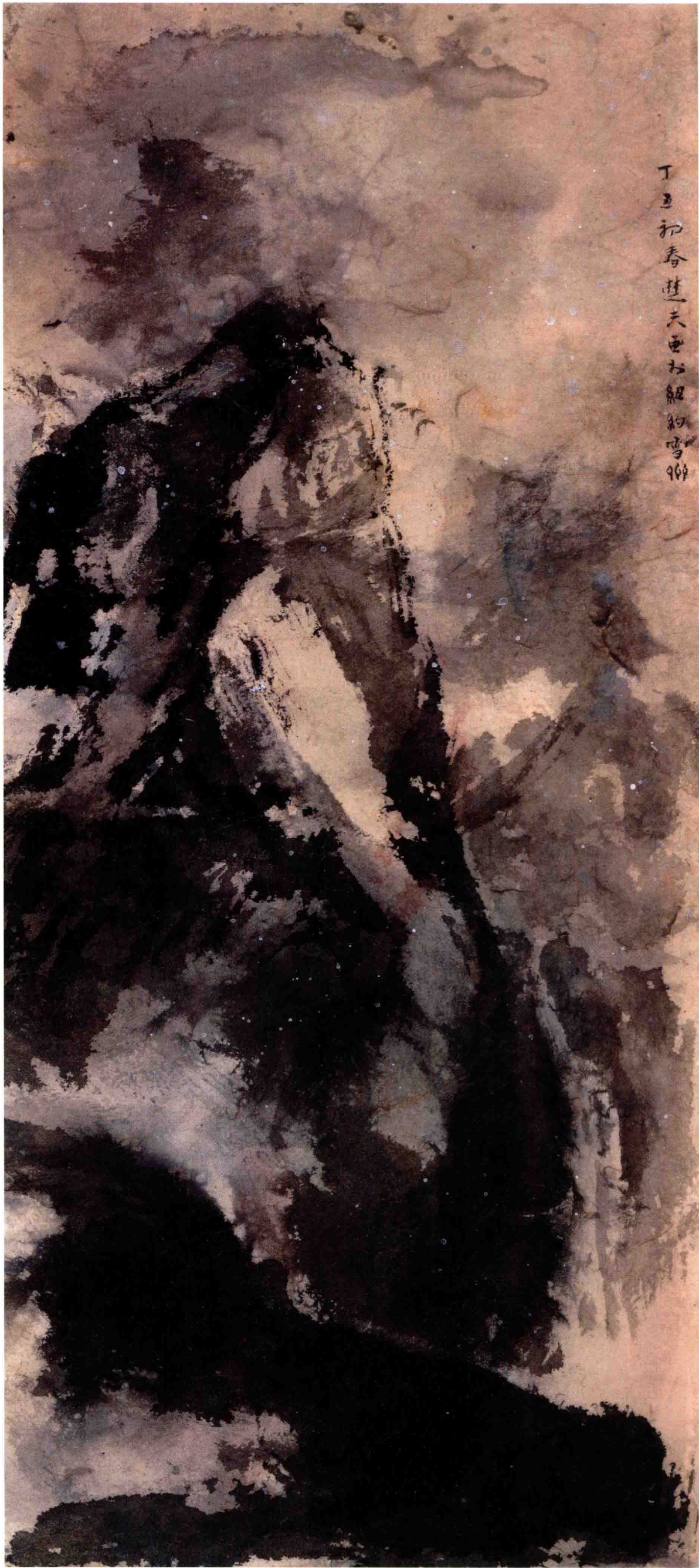
图 版

文燕 138cm×65cm 1969年

军医到黎寨 137cm×54cm 1964年
(入选1964年第三届全军美展)

阿拉斯加雪山 49cm×21cm 1997年