

中国当代名家画集

许全群

江苏工业学院图书馆
藏书章

人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国当代名家画集.许全群/许全群绘. —北京:人民
美术出版社, 2007.5
ISBN 978-7-102-03948-0

I.中… II.许… 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(2007)第 056005 号

中国当代名家画集

许全群

编辑出版 人民美术出版社

(100735 北京北总布胡同 32 号)

<http://www.renmei.com.cn>

责任编辑 刘继明 于瀛波

责任印制 丁宝秀

设计 于瀛波 刘继明

制版印刷 北京燕泰美术制版印刷有限公司

经 销 新华书店总店北京发行所

2007 年 5 月 第 1 版 第 1 次印刷

开本: 787 毫米×1092 毫米 1/8 印张: 27

ISBN 978-7-102-03948-0

定价: 300.00 元

版权所有 翻印必究

许全群

序

冯 远

近闻许全群的新画集即将由人民美术出版社出版，我们都为之高兴。画家的作品不同于作家的作品，不需要通过文字来作任何诠释桥梁。画册里收集的每一幅画都能直观地诉诸视觉，直接地用形象告知观赏者画家本人凭借个人的艺术经验及心理活动而获得感悟。但我还是想借此来说点多余的话，这不仅是为了表达我的祝贺，更重要的是表示一种关注与鼓励。

许全群从事绘画创作已四十余年，80年代在人民美术出版社创作室，90年代移居东南亚等地，一直醉心于中国水墨画的创作、研究。多年笔耕不辍，积累了不少好的作品。

生活成就艺术，艺术源于生活。只有牢牢地抓住生活这个艺术源，艺术的生命之花，才能盛开不衰。多年来，他跑遍了祖国的名山大川，积累了丰富的创作素材。从生活中探寻灵感，从生活中发现美丽，从生活中体味真情。在全群的绘画作品中，我们能够真实地感受到生活的浓郁气息。但艺术创作应该超越生活，绘画的作品不仅能够描绘出物的表象，重现心象，更应该脱升它所依据的外形，体现作者独特的人格心灵和审美价值取向。多年的生活创作，逐步形成了全群作品独特的风格，他的画使人感到水墨淋漓，格调清新，景物感人，画路甚宽。他的作品中所表现的园林冬雪，江南水乡，林木花卉，或是古今民居，东南亚风情等无一不是得自真情实景，而又按照审美的眼光加以整合表现，处处流露着全群对生活的热爱。

当今时代，绘画艺术正在进入新的融合互补阶段，多种绘画元素，互相碰撞启发，激活产生新的艺术风格和语言形式，全群正是这种融合的实践者。他善取各家之长，将传统的笔墨，西洋的色彩，古人的线条，现代的光影拿来为己所用，加以吸收、消化、创新，融合在自己的作品中，力求探索出属于自己的艺术道路。这既是一种创作，更是一种自我的审视。他对于形式美感的追求，也使我们看到了他对现实生活的独到理解并做出的创新与探索努力，感受到他对于观念和情感表达的成功尝试。

十几年来，许全群先后在美国、法国、东南亚等国家以及港台地区成功举办画展。近年回京后，虽年已花甲，却更加勤奋、刻苦，创作收获日盛，作品在北京的艺术品市场上，广受藏家关注和追捧。

值此画集即将出版之时，我衷心祝愿他能够在艺术的道路上更进一步，创造出更多更美的画卷。

2007年2月28日

靓丽清新

——许全群的绘画艺术

刘 龙 庭

丁亥春节前夕，全群兄给我打电话，告知他的大型画册将要出版，这是一件可喜可贺的好事。作为专业画家，由国家专业美术出版社出版大画集，既是个人多年从事艺术创作的回顾和总结，又是一种社会的认可与承认。伴随着这本画册的销售和传播，全群兄的绘画艺术将会在国内外美术界及书画收藏界产生更大的影响。为此，我很为多年的老朋友和同事感到由衷的高兴！

在全群漫长的艺术生涯中，有两个阶段对他来说是至关重要的：一个是北京艺术学院附中的学习阶段，他在那里学习了专业知识和技能，打下了素描、色彩、油画、水粉、水彩等科目的坚实基础；另一个是在人民美术出版社创作室从事专业创作的经历，这对于他由一个普通的基层美术工作者转化为一个专业画家，起到了至关重要的作用。

先说第一个阶段。

20世纪50年代末至60年代初，全群曾经在北京艺术学院附中美术部学习。当年的艺术学院，就坐落在举世闻名的什刹海旁边。从地理位置来说，这一带堪称是北京市园林艺术的荟萃之地。前海连接着什刹海和后海，前边是景山和北海，后边是王府花园，不远处更有故宫、中南海、鼓楼等等名胜古迹。一年四季不同的景色，风晴雨雪中的不同景象，在全群的心目中留下了不可磨灭的印象。作为求知若渴的青年学子，全群在这种充满文化和艺术的氛围之中，耳濡目染，启迪灵窍，使他学到的不仅仅是造型能力和美术知识，而且还有书本上找不到的深层熏陶，对其日后的绘画创作，起到了潜移默化的作用。因此，我们在全群众多绘画作品中，看到那些反复出现的古典建筑和皇家园林的题材，那就是毫不奇怪的了。中国画创作历来提倡意在笔先，“闭目如在眼前，下笔如在腕底”。全群在青少年时代积累下的艺术观念与美好的回忆，甚至是可以终生受益的。

如果说优美的学习环境是这座学校的“硬件”，那么，雄厚的师资力量就是艺术学院的“软件”了。20世纪五六十年代的北京艺术学院，坐落在老北京文化景观最集中的心脏地带，已经是得天独厚。美术学子要画风景写生，出门便有取之不竭用之不尽的美妙景致，这已是其他院校难以比拟的优势。更为重要的是，这里还荟集了众多在我国近现代美术史上具有重要影响的名师，例如吴冠中、梁树年、高冠华、卫天霖、白雪石、李瑞年、张安治、俞致贞等诸位先生，另外，还经常外聘中央美院、北京画院的著名书画家举办讲座，进行观摩教学等，这些名师，大都人品高尚，具有渊博的学识与丰富的创作经验，使学院的莘莘学子，包括全群在内，受益匪浅。全群在校学习期间，正赶上国家处于三年灾荒生活困难的时期，艺术学院的师生经常是饿着肚子外出写生作画，但当时校内的学术空气却是异常浓厚，教学楼内经常举办各种画展，例如吴冠中先生的西藏写生画展，李瑞年先生的风景画展，卫天霖、赵域先生的油画展览，吴静波先生的连环画展览等等，都给全群留下了深刻难忘的印象，直到现在事隔多年，全群仍然念念不忘那段美好的时光。那些名师，有的已经故去，有的并未直接给全群上课，但他对这些恩师从内心里充满敬意，瞻仰过名师的风采，欣赏过名师的作品，这也是一笔极其宝贵的精神财富。例如对吴冠中先生的艺术，全群受到的影响就很大，理解得也比较深刻。他认为，吴先生那些抽象的作品，与他那些写实的作品，是互为表里，互为补充，相辅相成，具有异曲同工之妙的。写实的作品，主要偏重于表现画家对景物、对色彩的某种直觉；而抽象作品，则倾向于画家对气势、对物象的感觉，这种感觉是另一种“真实”，它既是美妙的，又是客观存在的，有时候也往往是不被一般外行人所理解的。从1962年毕业时算起，全群离开学校已近半个世纪了，但他时刻也没有忘记自己的母校，没有忘记那些培育过自己的恩师，也从来不打着某某老师的旗号抬高自己。他知道，判断一个画家的艺术水平与综合实力，归根到底是要由自己的作品来说话，如果水平上不去而妄称自己是某某名家的弟子，就不能算是实事求是，那只能是贻笑大方而已。全群在东南亚一带办展、作画十余年，在他自己的小传和艺术简历中，也从不隐瞒附中的学历，这也与画界某些浮夸风气大异其趣，说明全群是一个实实在在的人。在古典画论中，常常讲人品与画的统一，所谓“人品既已高矣，气韵不得不高；气韵既已高矣，生动不得不至。”^①而画家的人品，既表现在大是大非之际，也表现在日常生活点点滴滴之中，我从对全群的接触与观察中，感到他是一个性情直率、襟怀坦诚的人，这样的人容易相处。实际上全群的人缘也是很不错的。众所周知，全群在东南亚的十余年间，正赶上那场严重的金融危机，他能平平安安地渡过来，除了他本人的艰苦奋斗，勤奋作画外，较好的人际关系、众多的朋友帮助也是重要的生存前提，而这方方面面，与画家良好的信誉、坦诚的襟怀又是密不可分的。好友徐希与全群相知较深，他对全群的评价是：“讲义气，够哥们，人不错。”

再说他在人美创作室的经历。

全群进入人民美术出版社创作室颇具戏剧性。他从艺术学院附中毕业后，曾在北京市东城区少年宫工作多年，主要负责少年儿童业余美术爱好者的辅导工作。“文革”前曾多次利用暑假期间带领学员们到全城各大公园写生，自己也画了不少的写生作品。对于北京市的园林景致，全群是再熟悉不过了。“文革”后，全群又致力于连环画创作，并且颇有成绩，曾经为多家出版社和报刊杂志创作连环画多种，出版后受到读者好评。在“文革”刚刚结束之时正是用人之际，全群经时任社长兼总编辑的邵宇同志批准，安排到新成立的创作室。实际上，全群对创作室更是向往已久，没想到天上落下了馅饼，歪打正着，正中下怀，自己偷着乐了好些日子，若干年后回忆起来，全群仍然十分怀念在创作室工作的那段经历。在人生的十字路口上，竟然是这样的捉摸不定。前人云：“有心栽花花不发，无心插柳柳成荫。”如今，当年十分流行的连环画已经是风光不再，如果不是创作室环境的改变，促成了全群的审时度势、改弦更张，很可能便没有今天的艺术成就了。

人民美术出版社创作室恢复成立于1978年，正是国家刚刚实行改革开放之际。走出“文革”阴霾的画家们堪称是意气风发，斗志昂扬，朝气蓬勃，信心十足。社长邵宇本人就是一位经多见广的著名画家，创作室就是在他的倡导下成立的，当然对创作室是情有独钟，对该室的各项工作都大力支持，他本人也直接参加创作室的各项活动。对这个室，老社长是有许多设想也有所偏爱的，每有空闲，他便与创作室的画家一起探讨绘画创作方面的各种问题。在物质条件的方面也是相当优越，画家们所需要的办公用品和笔墨、颜料、纸张等，均可定期到行政处免费领取；画家们出外体验生活，也与编辑室人员一样，差旅费实报实销。从70年代末到80年代中，是人美社的社会效益和经济效益极好的时期，创作室的画家们在那段日子里，切实领略了社会主义的优越性。他们创作的作品，可以优先在社内主办的刊物上发表和出版，画家们心情舒畅、干劲冲天，八仙过海，各显神通，不但频频参加国内外各种展览，有的还在国际上获得大奖。记得创作室成立初期，画室就设在人美社大院东北角的圈楼内，这是一座砖木结构的旧式二层楼房，木制的地板走起来咚咚作响，各个房间有游廊相通。它既是20世纪二三十年代北平国立艺专的旧址，解放初期，还曾经是国家出版总署的办公之处，说起来也是文化积淀极其深厚的一块宝地。创作室的楼下就是图书馆和阅览室，各种大型画册、图书报刊，随时可供画家们借阅浏览。作为国家出版社，全国各地的画家你来我往，经常到创作室与画家们交流创作经验，探讨作画心得，四面八方的信息灵通得很。当时创作室的民主空气浓厚，艺术气氛热烈，堪称生气勃勃。主要的画家成员有王角、林锴、张汝济、姚奎、徐希、张广、石虎、郭怀仁、赵小沫等，其中徐希与石虎两位画家对他的影响最大。

徐希1965年毕业于浙江美术学院版画系，曾经过附中、本科长达九年的专业训练，造型能力与绘画基本功非常过硬，速写画得风格独具，人精明干练，思维敏捷，作画极为勤奋且善于思考。他较早将木版水印等技法糅入中国画创作之中，在实际创作中逐渐领会传统技法与现代画法的融合，很快形成了自己的独特风格，受到老一辈画家如李可染、黄胄等大师的赞许和好评，较早在中国画界崭露头角并进入书画市场。在上世纪八九十年代，他的画得到海外人士的赏识认可，创造了极好的市场效益。徐希为人豪爽热情，古道热肠，经常给予全群鼓励，敦促他及早地从连环画转移到中国画的创作上来。全群感到自己的画路与徐希十分接近，经常想年过不惑再从头学传统的路子已不可能，只能是因势利导，发挥自己的西画之长，再广收博采、转益多师，努力探索自己的创新之路了。石虎早年毕业于北京工艺美术校，原有极强的写实能力，但他较早接受西方现代派美术观念，对马蒂斯、毕加索等西方画家的艺术作过深入探讨与思考。在石虎的绘画创作中，有一种极其可贵的创造精神，犹如天马行空，独往独来，为自己闯出了一条艺术新路。全群虽然没有摹仿石虎的绘画样式，但从心灵深处感受到了求新求变的震撼。全群深有体会地说，搞艺术不但要苦练基本功，勤奋作画，更需要一种环境和一种气氛。当年美术出版社创作室的环境与艺术气氛对他的影响与熏陶，是任何地方都不可替代的。时过境迁，如今创作室的同仁或已故去，或已星散，不禁令人扼腕感叹！回想在创作室的日子里，全群经历了两个重要的转变：一是由业余画家向职业画家的转变，二是由连环画创作向中国画创作的转变。有了这两个转变，才使全群的主攻方向更加明确，艺术风貌更加成熟，开辟了绘画艺术的新天地。

从绘画风貌来说，毫无疑问，全群的作品既不同于传统的文人画，也不同于西方古典写实主义与抽象派绘画，应属于中西融合的类型。在现实生活中，各种艺术类型异彩纷呈、千变万化，但每个画家的实际情况各有不同，画家总要根据自己的情况，确定自己的主攻方向与艺术追求。在20世纪，西学东渐是重要的文化现象，现代艺术院校的教学模式，造就了一大批从素描、水彩入手的艺术学子，等到他们转向中国画创作时，必然面临着两难的选择，是抛开已经掌握的西画基础从芥子园学起，还是因势利导发挥已有的优长？全群受徐希的启发，毅然选择了后者。实践证明，中西画法不但是各有千秋，而且也有相通之处，如果能把二者巧妙地结合起来，便可以创作出既有艺术性又具有时代感的新国画来。

全群的山水画是从写生入手的。身临其境的新鲜感，浓郁的生活气息是他作品的一大特色。在他的笔下，无论是北京的园林，

南方的民居、水乡的风光、城市的街景，都是从现实生活的切实体验中得来。当然，这种体验并不等于每件作品必须对景写生，但有这种体验与没有这种体验绝对是有本质的不同，全群常说，“不到各处去转转就画不出东西来”，这也表现了他严肃认真的创作态度。“外师造化，中得心源”是中国山水画创作的优良传统，那些专事临摹，因袭古人、陈陈相因的作品不但令人生厌，而且是没有生命力的。反过来，近年来又出现了一些过分强调“宇宙意识”、“梦幻效果”的作品，也有脱离群众的不良倾向。全群的作品介乎于具象与抽象之间，从整体来看是具象的，从局部看也有抽象的成分。所谓写实，并不追求照相式的巨细无遗的如实描写，而是删繁就简，概括提炼，抓住季节特点与场景的气氛。诚如徐悲鸿先生常说的“待心手相应之时，或无须凭实写，而下笔未尝违背真实景象，易以浑和生动逸雅之神致，而构成造化。”^② 全群正是在对实景的反复观察、反复体验之后而达到了心手相应的境界。在古典园林题材中，全群尤其喜欢画雪景，例如《颐和园画中游》、《谐趣园晴雪图》、《故宫角楼》、《街花园》等等，在染天染水的同时，空出房顶与树干的白雪，细密蒙胧的树枝如烟如雾；水中的倒影如梦如幻，给人诗一般的联想，又有万籁俱寂的宁静之美。这些画面及其意境，没有长期的体验与熟练的技巧是难以达到的，这里面不但需要对景生情的直觉，还需要有浮想联翩的感觉，更需要对造型对色彩的把握。全群说，园林与古建筑是很难画的景物，一旦画成雪景便会取得事半功倍的效果，这应是多年创作的经验之谈了。另外，全群对城乡大片房屋和街景的表现也是拿手的绝活，例如他画的《古镇朱家角》，近处一片房屋，远处一片房屋，中间以石桥相连，桥上行人，河中数只蓬船，最远处一抹云天……这幅画上的房屋看上去有千百间，但却是繁而不乱，浑然一体，使人不得不佩服作者把握现实生活又进行艺术提炼的高超手段。类似题材还有《雾重庆》、《福宝古镇》、《边城春晓》等。前些年《美术》杂志曾经专门发表钱学森先生的一封信，号召画家们多创作“城市山水”。老科学家认为，当代的山水画家应使自己的作品更加贴近人民的现实生活，而不必过分留恋荒无人烟的深山老林。看了全群的这些作品，使我们感到温暖亲切，仿佛置身于城市的现实生活之中。这就从一个侧面体现了人与自然的和谐。同样地，全群还有一些表现苗岭山寨、江边人家、漓江山水的作品，大片的建筑物穿插在花果林木之间，映照于山光水色之中，更是体现了古代传统哲学中关于“天人合一”的理念。主笔结构的房舍屋宇，苍茫蒙胧的树木花草，灰色调的漠漠远山，澄澈透明的江水，构成美妙动人的画面，使人仿佛进入广阔的大自然之中。在表现技法上，笔法的方与圆，整与碎，刚与柔，以及色彩的冷与暖，明与暗，亮与灰等，都是在对比中求得和谐。这方方面面的艺术追求，构成了全群山水画的艺术特色。在全群的心目中，为了达到自己追求的艺术效果，不管是中国的、西洋的；传统的，现代的；笔墨的、色彩的各种技法，都可以综合运用，甚至是不择手段。在题材方面更是多种多样，全群在描写祖国大好河山、水乡园林的同时，还把画题扩展到了海外，例如他画的《吉隆坡唐人街》、《槟岛渔村》等，表现的是马来西亚的风光。20世纪八九十年代以来，全群多次应邀赴新加坡、泰国、马来西亚举办个人画展，他的作品雅俗共赏、靓丽清新，受到当地华人与美术界人士的热烈欢迎，作品多次被销售一空，获得了可观的经济效益。在中国美术史上，画家卖画甚至可以追溯到南宋初年，直到清代的扬州八怪、海上画派中的一些画家以及近现代大家齐白石等人，都是在卖画的过程中成就了自己的艺术地位。社会上对商品画有种种议论，对拍卖市场上的天价不以为然，应视为不奇怪的现象。但是，我看全群的作品却不是一味地媚俗，也不欺世，他的创作态度是实事求是严肃认真的。为了画好山水画，他到过不少的地方体验生活，苏州水乡、桂林山水、重庆三峡自不待言，他还远赴云南贵州的苗岭山乡，长途跋涉，车船颠簸，为了自己心爱的绘画艺术，甘愿吃苦耐劳，“日间挥写夜间思”。^③ 另外，全群对前辈、同行总是抱着谦虚的态度，没有文人相轻的习气。古人云：“君子和而不同”。全群在向前辈和同仁学习借鉴的过程中，十分注意打造自己的艺术风貌。他的作品优雅、细腻、耐人寻味，决不故作高深，而是平易近人，在当今艺术观念多种多样、艺术流派异彩纷呈的形势之下，应属于一种明媚健康的格调。

在万象更新的世纪里，祝全群兄取得更大的成就！

注 释：

① 宋郭若虚《图画见闻志》卷一。

② 徐悲鸿《中国画改良论》。

③ 清郑板桥题画竹诗句。

丁亥新春元宵节后写于北京东城怀鱼堂

图 版

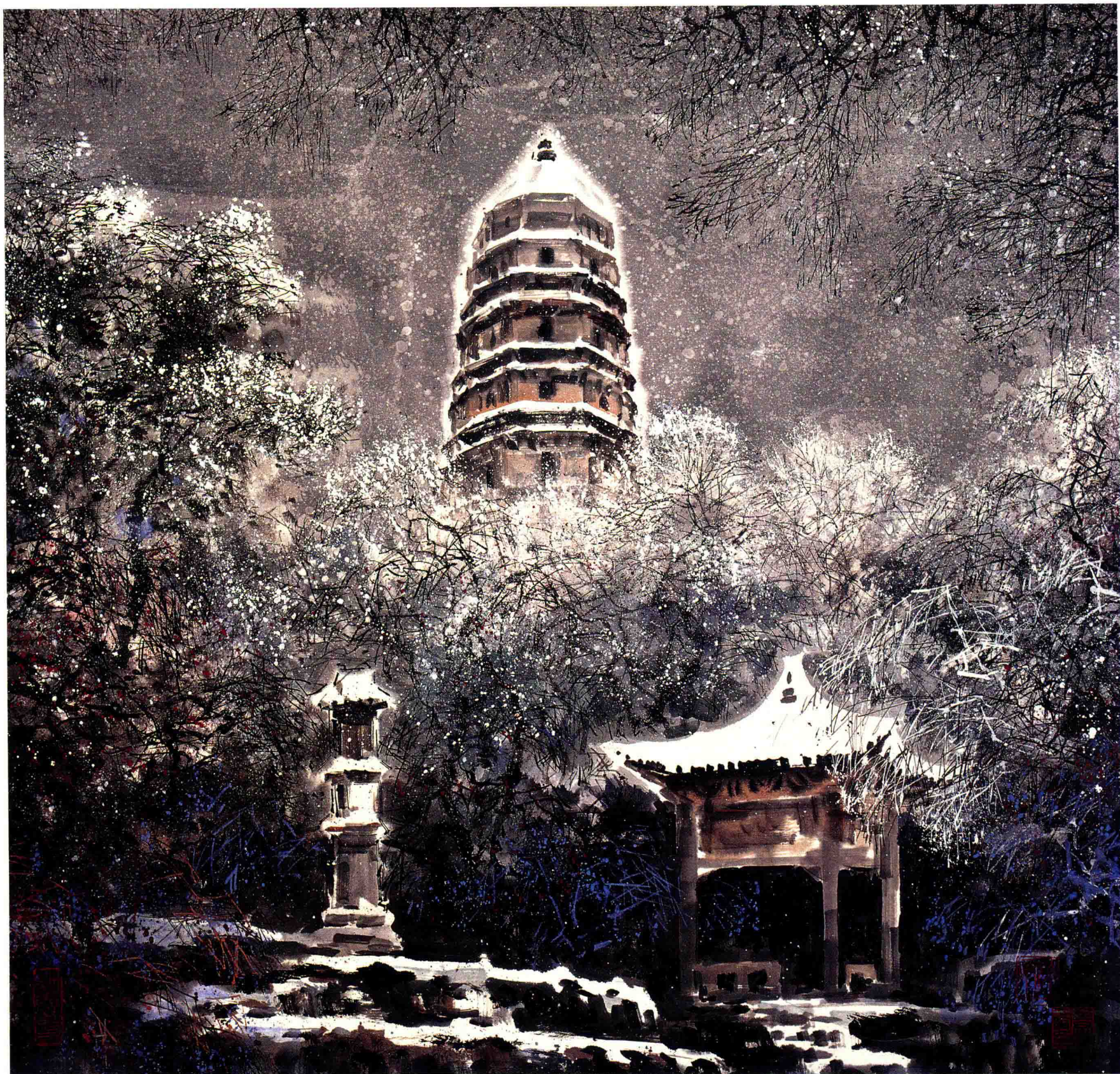
红妆素裹御花园

西递秋色

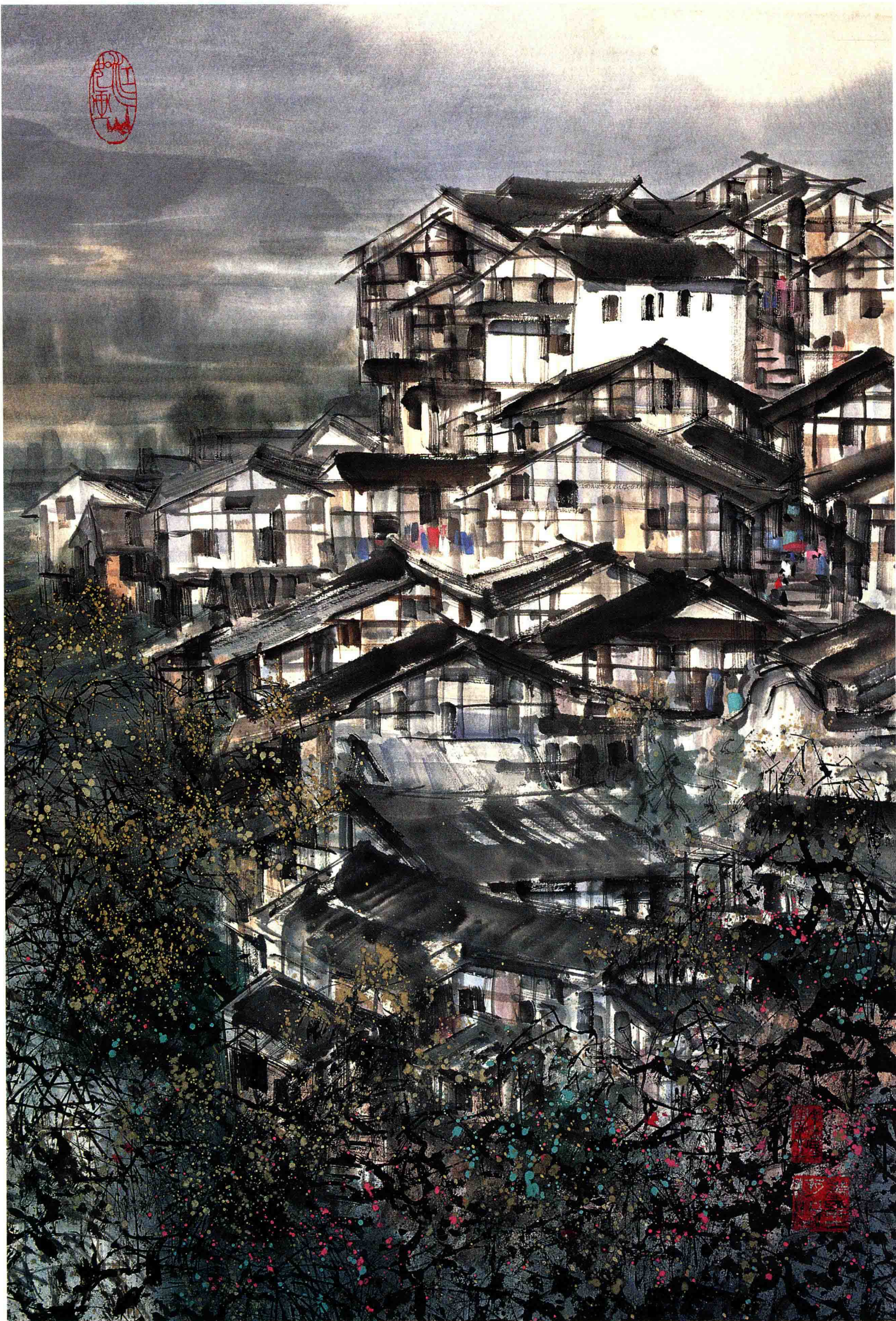
人家尽枕河

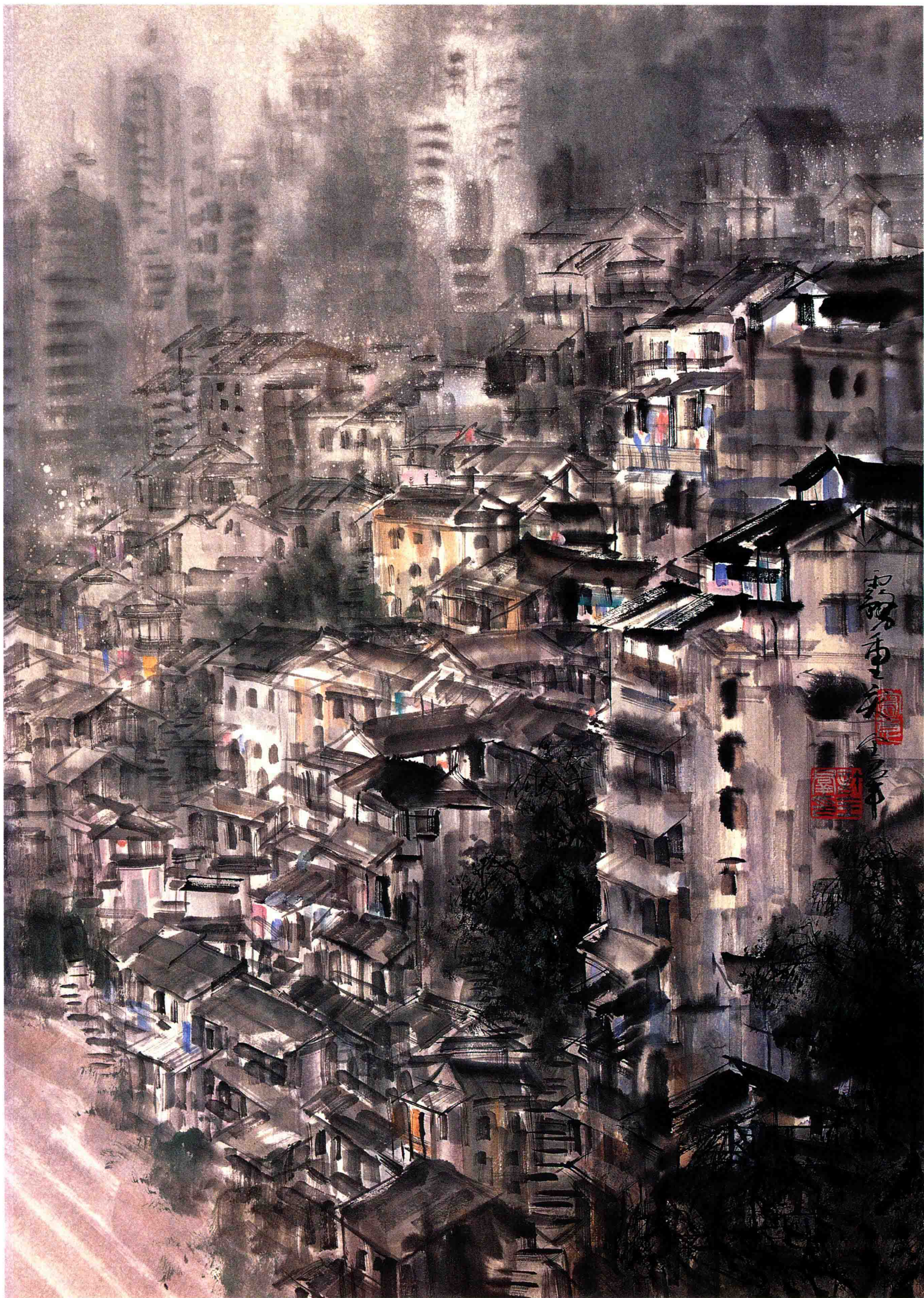
古塔雪霁

角楼初雪图

世外桃源福宝镇

雾重庆