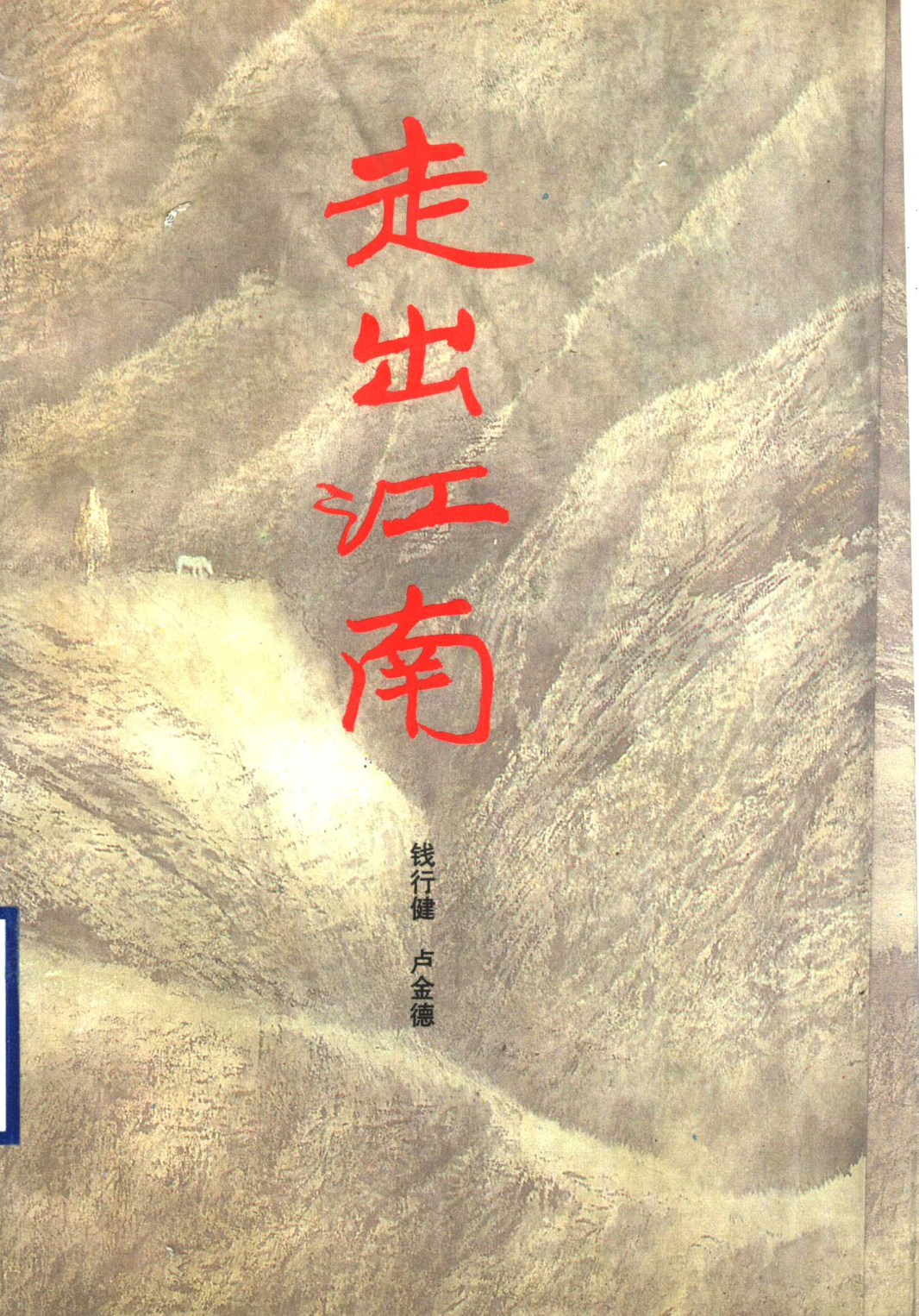

走出江南

钱行健 卢金德

走出江南

丙子新春

程十发

钱行健

卢金德 著

上海书画出版社

责任编辑 陈 翔

技术编辑 吴蕃中

走出江南

钱行健 卢金德 著

上海书画出版社出版发行

(上海钦州南路 81 号 邮政编码 200233)

各地新华书店经销 上海颀辉印刷厂印刷

开本: 850×1168 1/32 印张: 5.5 字数: 70千字

1997 年 6 月第 1 版 1997 年 6 月第 1 次印刷

印数: 1—10,000

ISBN 7-80635-111-6/J·904

定价: 16.80 元

序

卢金德

江南艺术的滥觞和中原文化不同，殷实富足使江南文人抚素缣于柳暗花明之间，吟诗曲徘徊于长堤柳廊之中，江南就是出文人，情感秾丽绵密，婉约清朗；江南画家就是长于表现感情舒展的画作，舒卷自如，如太湖的万浪桥，如西湖的宝俶美人，倩影销魂。作为艺术，他们的作品在古代是作为贡品，供北方的天子和将侯赏玩的，是闲适的代名词。

中原文化则不同，土地贫瘠，舟楫不畅，资源缺乏。穷则思变。为了生存，人的本性带有进取的精神，兵家之争，谋士献策，文人和画人也养成了从大局俯瞰的视角和胸怀，大气是北方文艺的代名词。

林风眠先生曾经疾呼，中国绘画为何没有文学的影响，还在于绘画没有像文学那样介入人的直接生活。当年蔡元培、林风眠选择江南秀美的杭州办学，提倡新美术就是身体力行。

我们上海绘画的祖宗能引以为荣的当推董其昌。董其昌是江南殷实户，家源深厚，见多识广，自己又是里手，他创立的南北宗自有他的道理，然而传给后辈不免成了一孔之见，南宗的绵绵的画风，完全成了中产阶级休闲的养心之物。我不是说中产阶级没有激情，因为艺术的本质是充满激情的。章培恒等著《中国文学史》和陈传席写的《中国山水画史》都从社会发展的角度认定唐朝的文学和绘画是最富浪漫率直的。这给我的启示：艺术家在进行创作的时候首先需要的是生气，画面需要动感，徐悲

鸿何以作为新绘画的开山而“百代标程”，关键还在于提出了“以浊传神”的新文艺观。于是，我想起了我们引以为荣的艺术之风称“汉唐雄风”。所谓“雄”，我理解为坚挺、瑰丽、汪洋，在古代这些用词都与北方文化有关。文学史上有南唐的词，西蜀的花间词，北方人到了南方不免失却了阳刚。当然，当代的世界舟楫畅达，信息灵便，地域也无所谓南北之分，我们写这本小册子的本意就是说当代画家要有俯瞰的视角，有了这个观念也就没有必要言必称创新、个性了。因为格局一大，自然会有面貌，艺术自然有生气。

（注：书中文章大体是按发表日期编排的。）

目 录

序

画坛人瑞·····	1
“真放”乃大师·····	2
程十发的画风·····	4
陈逸飞谈艺术与世界·····	6
青霞胜春光·····	9
汉白玉和汉唐之风 ·····	11
大雅的画境 ·····	13
竹篁情采“六步楼” ·····	15
北方的乔木 ·····	17
常青的艺术 ·····	19
客帮大家方增先 ·····	21
走出林风眠 ·····	23
赏徐昌酩的画 ·····	25
心境的流露 ·····	27
神怡思畅的陆一飞山水画 ·····	29
开创崭新的研究视野 ·····	31
新绿耸天 ·····	33
烟云供养话薛濂 ·····	35
观韩敏画竹有感 ·····	38
欣然赏秋波 ·····	40
溢出画外的气势 ·····	42

江南春胜才子气	44
张桂铭的画	46
传统万岁,创新加一岁	48
新瓶新酒	50
施予大畏	52
柔到了尽头	54
轩昂的鸣秋	56
振郎生华彩	58
走出江南	60
才学之画	62
海上鱼人	64
慧学得道	66
清韵笔墨情趣中	68
塑造精神的家园	70
都市高逸	72
江宏的山水画	74
王鹤泉的山水画	76
超然的理想和绚烂	78
萧海春的艺术特色	80
学铭的精深蕴藉	82
都市的情采	84
人见隽逸画亦雅	86
宁静与轩昂	88
赏心的大气	90
都市酣想	92
都市的色彩	94
浪漫率直的张雷平	96

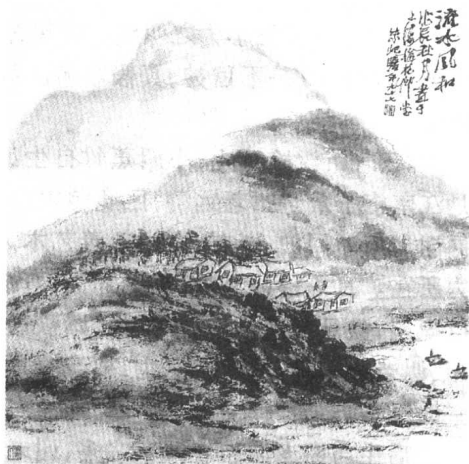
城市人的视觉美	98
小娟休闲画	100
入品入逸 积程为寸	102
“裂变”的终极	104
现代的观赏美	107
不应沉寂的章西厓	109
纯情的灵性	111
伯云真神	113
人即艺术风格	115
时尚真功	117
重金属俞晓夫	119
精神与灵性	121
姜建忠的油画艺术	123
大都市的王向明	125
城市人的灵性和纯情	127
缠绵的情思	129
都市才子池振明	131
现当代上海中国画群的起源和特征	133
乡村国画与城市国画	142
新海派研究	149
中国画批评学刍议	160

画坛人瑞

朱屺瞻是位跨世纪的老人,生命烈火燃烧出了神奇的光芒,他的名字成了当今上海滩璀璨的人文景观。

大上海的人文氛围成就了当代上海画坛人瑞,屺瞻老人是当代上海画坛的符号。

如果说传统大写意文人画到吴昌硕、齐白石是一个新阶段,那么,朱屺瞻是又一个里程碑,这是毫不夸张的。弥足珍贵的是,一个百岁老人仍能作万里行,仍能作丈二匹画,不能说不是人间奇迹。难怪华君武先生在屺老画展的序言中说:“为一百零五岁的老寿星举办画展,是古今中外美术史所罕见的盛事,”“它象征东方艺术古老而又年轻。”

朱屺瞻作品

“真放”乃大师

“我现在是‘真放’，闲着的时候看看武打片，打个瞌睡；待到醒来时不用担心结局，武打片里的英雄总是大难不死。”谢稚柳先生指着钱名山所书的古人句“绚烂归平淡，真放本精微”道出老年悠闲的生活。治学的严谨、挥毫的投入，难得听谢老开怀的言笑。

入耄耋大师升值，造访者鱼贯入出，谢老累也，去异国静养。“在美国除了和家人远游，还有一乐就是去饭馆，那里什么中国菜都有，味也美。”谢老说起人生食为本，随出笑语：常州某人入京，将常州捎去的名菜“响蛋”招待京城贵人，以此炫耀一番。不料，宴席近尾声，仍不见厨师上“响蛋”，问之，厨师答曰：“‘响蛋’里都是水，扔了。”常州人苦笑一番：“‘响蛋’一摇即响，其绝在于蛋中生水。”听者无不为之叫绝。联想为艺、为人要入境，真是上馆子都得留神，一不留神，真假难辨。听谢老说笑，始知真放本精微。

“云气沉沉隐日光，小园蕉竹自生凉。重归车水马龙地，正是江南梅子黄。”谢老远游，巨鹿园内门铃声、电话铃声不绝，探寻谢老何时回沪，老友、后生想着艺术大师，此刻方见谢老的魅力所在。真是俗话说“患难见知己，真放识大师”。忽闻谢老回巨鹿园，整日友朋不绝，家人说“踏破门槛”。盛意难却，家人难阻，谢老声如洪钟，谈笑风生，挥毫着墨，画坛一夜春风来，沪上一时纸贵。

后生与谢老谈当今画家之多，谢老道：“如今不能完全以画

为生,总得有个赖以生职业。我学画习字,不瞒你们说还是业余的。现在回想起来,走上书画之路并不是刻意的,大都是机缘。”

回顾艺术人生,谢老平常心直言待后生。后生求学心盛,都说谢老百岁画展再现艺术大师风采。谢老开怀地笑了:“我现在八十六,到一百岁只十几年的事。回顾人生,开放的十几年也是很快过来了。”谢老有诗云:“大椿一春八千岁,冥灵五百岁为秋。人生数十年间事,道得朝闻夕可休。”谢老乃真放者。

谢稚柳作品

程十发的画风

在中国传统的艺术里,无论哪一类样式的艺术,艺术家要想在这个艺域和样式里有所建树,具备严谨的现实主义创作技法是基本条件。而这种现实主义创作技法又是与现实生活紧密拥抱的,程十发是这类艺术家,程十发在表现典型的现实主义时,保持了现实主义对于形象塑造、笔墨功底、传统技法等方面的严谨规范,就是说:传统的功底在程十发的现实主义国画中得到了充分体现。另一方面,程十发的国画艺术注重现代美学思想的具体表现。程十发对中国人物画创新成就在于把生活中的色彩笔墨创新为有现代美学思想的艺术,并和现实中的人物融合,使严谨的现实主义人物画中有着现代的欣赏美。现实主义中的人物不是传统人物中所表现的神怪、仕女图和古装人物,在五十年代,对于现实主义人物和典型人物塑造的规范是十分苛求的,程十发对当代国画人物的创新成就在于将传统的笔、墨、线条、色彩创新成现代美的形式,又和现实主义融合一气。如果说中国画在五十年代有新现实主义的代表人物,程十发就是代表。在那个时期程十发创作的景颇族姑娘,将色彩烘托了姑娘的个性:离开形象,其色彩本身就具有现代的欣赏美。由于社会的原因,“五四”新文化后的人物画都有着鲜明的社会性质。怎样遵循艺术的规律,使国画人物与山水、花鸟画一样具有独特的欣赏美,这一点,在这一时期被疏忽了。从这点意义上说,程十发是近百年来,继任伯年、吴昌硕后,在国画人物的欣赏美上是一个时代的国画代表人物。程十发画风的另一特征是他的画风具有明

显的南方文化特征,是以绘画代表南方文化。程十发以传统的丰富的笔墨技法作画,任意性非常强,不拘于形体,笔触创新,非常富有南方文化的智慧、幽默性。程十发的国画,笔、墨、彩都可传神写照。上海国画家对程十发的画艺有一句极为形象、传神的写照:“程十发画画聪明至极,”这正说明了程十发对中国画笔墨的创新成就。

程十发作品

陈逸飞谈艺术与世界

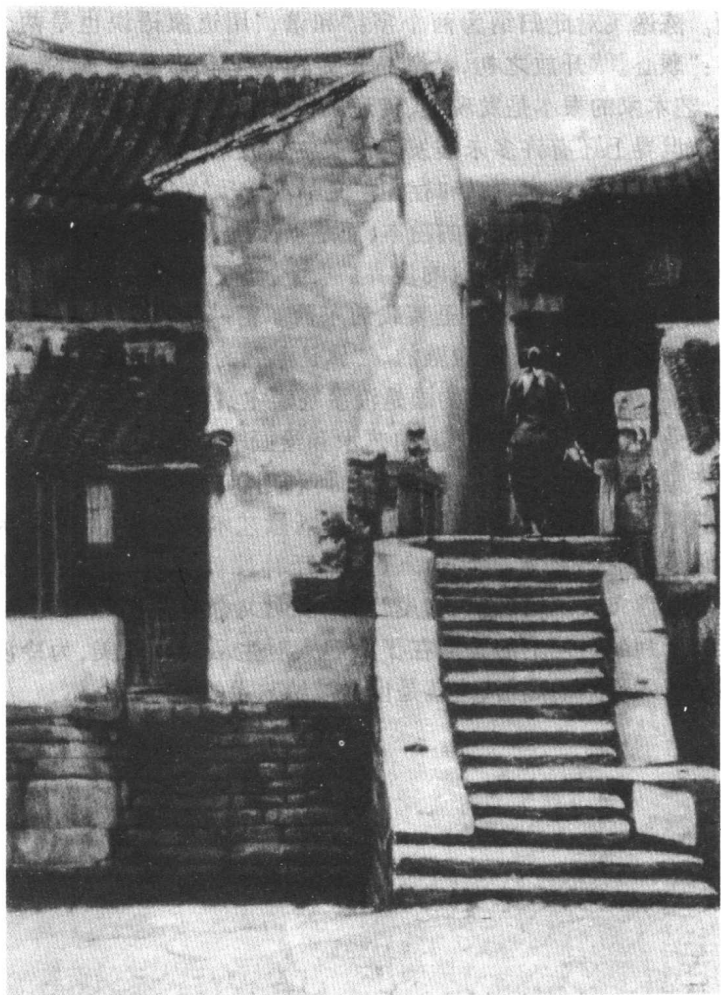
谈起绘画艺术最热门的两大话题：艺术与市场、艺术与开放世界的关系，陈逸飞静谧得如他的油画风格一样。

陈逸飞认为，艺术品进入市场的最终选择并非看作品是如何贴标签的，也不是看艺术家如何给自己讨个什么说法。说得通俗些就是不看作品是前卫的还是现实的。在当代世界艺术的长廊中，艺术和社会一样是多元的，艺术家要和谐地表现自己的艺术，只有这样，市场才能最大限度地接纳艺术家的作品。玛波罗(Marlborough)这个当今世界最权威的现代艺术画廊看中的是博泰罗、汉瑞摩和弗洛伊德等世界级现代大师，而陈逸飞作为亚洲第一位画家登堂入室，实在是市场的厚爱。

于是，又谈及了艺术与市场的另一个大热门：红红火火的艺术活动。画室里，陈逸飞正在画他心中的又一个宁静的乡村。他的话似乎也因此注满了亲切和温馨，“我在纽约待了十五年，其间，作品可以说是风里来、雨里去，现在已经渐渐地淡化了，于是作为一个画家也开始荣辱不惊。”“青岛啤酒、外国啤酒，世上的啤酒真是太多了。发明啤酒不易，要有特色更不易，如果和其他的酒一样就没有存在的必要了。”陈逸飞继续说道，“怎样实现艺术的价值，这是一个十分困扰人的问题。”于是便扯上了他的《人约黄昏》。对于他的电影语汇为公众所接受，陈逸飞显得十分欣然，“一个人待到年纪大一些的时候，回过头来看看自己走过的历程，总得有点可回忆的东西。”

继而陈逸飞又谈及了开放的世界如何接纳东方艺术的问题

题。陈逸飞对此归纳为两个字：“和谐，”用道家语说也是两个字：“顺心。”“开放之初，从禁锢中走出有些偏激是正常的。但是，艺术家的根本是发现美、传递美，我们的创作只是告诉人们这个世界上还有许多未被发现的美。你发现的高妙，别人恍然大悟，敬佩你，现实主义和存在主义都不排斥这个观点。艺术家的发现不是停留在先哲的粉本，而是以当代人的眼光去看一切。当代，就是我们这个开放的世界。”“当今的艺术世界是个巨舟，我们的眼光就是发现舟里装载的东西。”窗外寒风狂作，听陈逸飞言谈如围坐篝火，暖融融的。“你是温馨的。”笔者说。陈逸飞笑了：“《纽约时报》评我的画是浪漫现实主义，我通过它，让人更加热爱生活。”“中国历史上的艺术和绘画非常悠久、深厚，这份财产是人类的巨大财富，关键是如何利用它。这里的学问很多，目前谈得最多的就是油画民族化。既然艺术是世界的，我认为不必去谈它。艺术一旦融入世界，互补性就促进了艺术的发展。”陈逸飞又说，“说白了，麦当娜、多明戈都有存在的道理，结论大于判断。艺术的关键在于激起人对生活的无限美，为冷漠两字注入最大的热情，这就是世界接纳艺术的根本。”

陈逸飞作品

青霞胜春光

在这崇尚现代文明的当今，尚见长者入耄耋而艺术长青，便知其人不知老将至，而吴青霞不但艺术常青，更是青春永驻。

都说吴青霞的鲢鱼画得热烈、真炽。鲢鱼经吴青霞之手走入寻常百姓家，成了人见人爱之物，大雅大俗。是什么使雅俗得以合流，细细寻根，其源在雅士与俗人都有对生活的热爱之情。清雅是生活，情采也是生活。彩鲢披霞光实在是老画师热爱生活的自身写照，也是常人追求美好生活的反映。热爱生活，拥抱生活，虽是外事造化，总是生活之情。这也是当代最高情感的艺术精神。

老画师的手笔真是妙手回春，春色满园。历代文人画总是以避世清供为宗旨，然吴青霞总以时代之笔赋以崭新的生命。大雁本是清寒鸟，吴青霞满怀时代激情，在一片霞光之中寒雁满身披彩，金光蔚然，早已不见文人的失落和孤芳自赏，是热爱自然、拥抱生活。没有时代激情，何来笔墨的出新，都说我们这个时代是出新的年代，老画师的心境便是时代精神的写照。