

中国近现代名家

詹庚西

作品选粹 · 詹庚西

人民美术出版社

中国近现代名家作品选粹

詹 庚 西

人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国近现代名家作品选粹. 詹庚西 / 詹庚西著. —北京:
人民美术出版社, 2010. 8
ISBN 978-7-102-05239-7

I. ①中… II. ①詹… III. ①花鸟画—作品集—中国—现代 IV. ①J222

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 167449 号

中国近现代名家作品选粹

詹庚西

编辑出版发行 人民美术出版社
(北京北总布胡同 32 号)
[http: // www.renmei.com.cn](http://www.renmei.com.cn)

责任编辑 赵小来
设计 赵小来
责任印制 赵丹
制版印刷 北京图文天地制版印刷有限公司
经 销 新华书店总店北京发行所

2010年9月 第1版 第1次印刷
开本: 787毫米×1092毫米 1/8 印张: 8.5
印数: 0001—3000册
ISBN 978-7-102-05239-7
定价: 48.00元

目 录

序	刘曦林	1
竹 雀 图	1962年 136cm × 62cm	5
蜀山春早	1963年 180cm × 100cm	6
白 凤	1963年 125cm × 66cm	7
山 花	1963年 132cm × 66cm	8
映 山 红	1965年 125cm × 66cm	9
锦 上 花	1965年 132cm × 66cm	10
相 思	1980年 66cm × 45cm	11
马 缨 花	1980年 66cm × 45cm	12
雨林深处	1981年 120cm × 180cm	13
前程似锦	1984年 180cm × 380cm	14
戴 胜	1989年 66cm × 45cm	16
东篱佳色	1991年 66cm × 66cm	17
初 晴	1994年 125cm × 180cm	18
戴 胜	1994年 66cm × 66cm	19
清 梦	1995年 68cm × 68cm	20
丰泽园写记	1995年 66cm × 66cm	21
荣华富贵图	1995年 81cm × 150cm	22
清 丽 图	1995年 66cm × 66cm	24
小 憩	1995年 66cm × 66cm	25
红杏枝头春意闹	1997年 45cm × 66cm	26
桃 鸠 图	1997年 66cm × 66cm	28
蜜色石仙桃兰	1998年 55cm × 45cm	29
双 鹭	2000年 66cm × 66cm	30
梅 雀 图	2001年 68cm × 68cm	31
霜 色	2001年 66cm × 66cm	32
竹石伯劳	2001年 66cm × 45cm	33

杜甫诗意图	2002年 68cm × 68cm	34
良 宵	2003年 81cm × 78cm	35
奋 飞	2003年 91cm × 148cm	36
缅 桂	1995年 68cm × 68cm	38
荷塘月色	1995年 68cm × 68cm	39
渚 边	1995年 68cm × 68cm	40
蔓 陀 萝	1998年 45cm × 66cm	41
苍山杜鹃	1998年 68cm × 68cm	42
早 春 图	1998年 68cm × 66cm	43
雨林一角	2004年 97cm × 90cm	44
晓 妆	2005年 68cm × 68cm	45
皂	1979年 80cm × 50cm	46
新 生	1981年 138cm × 138cm	47
荒江之滨	1985年 68cm × 45cm	48
渚 边	2001年 68cm × 68cm	49
鸢 尾 花	2001年 68cm × 68cm	50
春 之 声	2002年 68cm × 68cm	51
凌波仙子	2002年 68cm × 68cm	52
院篱之下	2002年 68cm × 45cm	53
雨滂淋漓	2002年 68cm × 45cm	54
水 禽 图	2002年 68cm × 45cm	55
胜似春光	2002年 68cm × 68cm	56
冬 趣 图	2003年 68cm × 45cm	57
南 岛 情	2003年 68cm × 68cm	58
大 吉 图	2007年 68cm × 68cm	59
高瞻远瞩	2006年 68cm × 68cm	60
胜似春光	2008年 68cm × 138cm	62
滇南三月	2008年 68cm × 68cm	64

序

刘曦林

因为有一较重要的研究课题，眼下又有七八篇文债，时感力不从心，早就想贴一张“无力撰写评论文章”的告白了突然接到庚西兄的电话，嘱为其画集作序，他说至今尚未请评论家写过一篇文章，这是第一回……为了现代美术史研究的需要，我曾主动要过他的资料，如今资料送到门上了，要我说什么好呢？这样一位优秀的花鸟画家，我怎么拒绝呢？还是自己吃苦吧。

艺术和艺术的评论都是苦事。且须久久为功。庚西兄自1958年考入中央美术学院中国画系迄今也已40春秋，经过这40年苦行僧般的修行，才有了如今这艺术的正果。目前的青年画家或许还不曾到不惑之年，却有许多耐不住寂寞，商品经济条件下的竞争意识促动他们早熟早成，但掩饰不了这急功近利必然导致的浅薄。

庚西是一步一个脚印走过来的人，步步走的坚实。他在中央美院读本科5年，恰是叶浅予先生主张中国画分科的时候，他是花鸟画科的第一批学生。他得天独厚地受到了李苦禅、郭味渠、田世光的教诲，并得到校外名家于非闇、陈半丁、王雪涛、刘继卣的指导，打下了由工笔、半工半简至简笔诸种语体的全面基础，并且受到叶先生的格外关注，得以借出叶先生家藏原作临摹，由现代诸名家直入宋元明清之传统堂奥。50年代后期至60年代初期，是当代中国画的第一个繁盛期，也是当代美术教育初成体系的时期，庚西在这个时期步入画坛是他的机遇，也是他的缘份。虽然当时的花鸟画不无极“左”思潮的干扰，共性的审美理想也遮蔽过思想和幻想的自由，但前辈们的全面修养、在传统基础上创新的文化氛围。学校里较为稳定的基本功锻炼、走向大自然的写生实践，都曾经给庚西以深刻的正面影响。我有缘在中央美院陈列馆看到1963届毕业生的展出，庚西的毕业作《茶花飞禽》一直储存在我的记忆里，那严谨的构图，工笔与半工半简技巧的熟练运用，花鸟与山水镜界的结合，至今看来也是一件完整的花鸟画精品。这是他大学生活的总结，也是他未来前途的展望。

就像《茶花飞禽》所预示的那样，之后的他于云贵高原生活了十几年，踏进了山水与花鸟一体的天然王国。在花鸟画家中，恐极少有人像他那样曾随同野生动物考察组穿行于原始森林之中，得以熟知鸟类的结构、特征和性情。我去过贵州，听说那里在“文革”期间意外地有望偏安，逍遥派的庚西趁此沉浸于那没有阶级斗争的大自然中，在乌蒙山，威宁草原、西双版纳游历、写生，积累了大量素材，得大自然之惠助，也与大自然结下了不解之缘。

如果说1958年至1962年是其艺术的基础期，1964年至1978则主要是生活体验期，自1979年再度考入中央美院研究生班则进入了创造期。创造期的庚西的成绩当然不限于以《鹤》邮票中选书写了第一套中美联合发行邮票的历史，以中南海接见厅的《前程似锦》、江泽民主席赠各国元首贺卡上的《迎风招展》为中华民族争得了荣誉，更以艺术的成熟、个性化的艺术表现、对工笔花鸟画的拓展确立了他在当代工笔花鸟画坛上的位置。

在新时期这个信息空前丰富、创造潜力得以自由发挥、多样化格局初步形成的时代，整个工笔画坛由

低谷走上了高坡，工笔花鸟如何在于非闇、陈之佛、刘奎龄诸前贤的基础上拓展成为一批中年画家的历史重任，庚西无为而无不为地成为这中坚之一。他于传统一路既发挥了自己功力的优势，又强化了韵律、节奏和色调，使之趋于现代感的表现；以创新为宗的一路融入了泼彩和抽象的语汇，甚而偶用肌理，却巧妙地保留着传统的优长。为使工笔画富有灵性和书卷气，他穿插着进行简笔写意的练习，他试图沟通传统与现代，作为生宣、熟宣或先泼后矾、不矾等多种试验，在传统与现代之间却不无困惑，但总体上却像许多中年画家那样在极端具象与极端抽象之间游戈，在这广阔的中间地带里寻求造形和绘画语言的丰富性表现，无论是传统语汇的纯化，还是现代语汇与传统语汇的结合，都从不同的角度拓展了前辈大师们的视野和工笔结合、山水与花鸟结合的艺术主张，体现出中国工笔花鸟画尤其传统形态向现代形态的过渡；从审美的角度而言，又映照着整个中国文化对传统的尊重以及由传统向现代转换的趋势。

在中国工笔花鸟画这种有意的或自然而然的转换中，艺术个性的塑造成为这个时代的鲜明特征，画家主观情思的抒发也渐次消溶了概念的共性审美理想图说式的思维。庚西的新作并非游离于社会的审美需求，但从暖调向冷调的转移，工笔中对轻涂漫泼的抽象符号的参用，是分明多了清奇雅淡的个性。这造境更像是他和自然物之间的絮语，或借助自然物写心寄情的思绪。在他的作品中反复出现的群青紫与黄色的对比，淡墨的、灰绿的块面或背景的泼绘渲染，是物境，也在朦胧中含蓄着诗化了情境和心境。那山野里的素花仿佛是志向高洁的表白，倔犟的枝条清淡的背景或者也可以看作冲和的人生态度的流露，安静的鸟雀们往往被他装饰性地美化从而寄托着对生命的一片爱心。艺术个性的塑造在相当程度上是以语言、技法的独特性为标志的，但这外形式又总是伴随着内美的真诚，正如齐白石的“红花墨叶”与其热烈的乡思不可分割那样，一位艺术家走什么样的路子，选择什么样的语言是很难由他人来规定的，因为艺术的演化是以内的趋动力为轴心、以艺术修养为铺垫所形成的内美与外美共进的同步性转移。

我问过庚西君何以对花鸟这般钟情，又为什么特别留意于鸟的表现，甚至于对鸟性、鸟的每一片羽毛都有十分准确的把握。他没有讲什么大道理，只讲了一段往事：4岁的时候，发现一只小麻雀掉在水缸里淹死了，便小心翼翼地把那小生灵捞出来，为小麻雀修了一座小小的坟墓，掩埋之前还把它画了下来又贴在墙上为磕头烧香。他就是这样一位热爱生命的艺术家。这个故事所包容的那颗伟大的爱心造就了一位优秀的花鸟画家，也渗透在他每一次外出写生，每一件作品的每一笔中。中国的哲学最重天人合一，中国艺术家与自然之间的关系最重视物我两忘，那许多的画内的、画外的功夫最终都流贯在人与自然的这种和谐的交往之中，此亦为中国花鸟画的大美之所在，为庚西兄永久的目标之所在。

戊寅上元节于中国美术馆

图 版

一九六二年庫西于黃山玉屏樓下寫得此本

竹雀图

凡六三年夏月唐庚西寫於首都

一九六三年夏月
庚西寫青城山下一角

庚西寫

映山红

锦上花

庚子寫

庚西鴈

