

主编：许晓生

TIANLAIXINHONG
DANGDAI GUOHUA DAJIA ZUOPIN YANJIU

天籁心泓

当代国画大家作品研究
方楚乔

出版传媒股份有限公司
美联出版社
佳图书出版单位

天籁心泓

当代国画大家作品研究

方楚乔

主编：许晓生

图书在版编目(CIP)数据

当代国画大家作品研究. 方楚乔 : 天籁心泓 / 许晓生主编

. —合肥 : 安徽美术出版社, 2011. 8

ISBN 978-7-5398-2977-7

I. ①当… II. ①许… III. ①中国画—绘画评论—中国—现代 IV. ①J212.05

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第162009号

总 策 划: 许晓生
出 版 人: 郑 可
主 编: 许晓生
责任编辑: 马 涛
助理编辑: 王爱华
编 务: 林润鸿 王 艾
责任校对: 史春霖
校 对: 陶美坚 何丹萍 张芸生
整体设计: 广州鲁逸
装帧设计: 陈志荣
责任印制: 李建森 徐海燕

当代国画大家作品研究·方楚乔·天籁心泓

出版发行: 时代出版传媒股份有限公司

安徽美术出版社 (<http://www.ahmscbs.com>)

社 址: 合肥市政务文化新区翡翠路1118号出版传媒广场14层

邮 编: 230071

营 销 部: 0551-3533604 (省内) 0551-3533607 (省外)

经 销: 全国新华书店

印 刷: 广州市新怡印务有限公司

版 次: 2011年8月第1版

2011年8月第1次印刷

开 本: 787mm×1092mm 1/8

印 张: 8.5

印 数: 1-5000

ISBN 978-7-5398-2977-7

定 价: 78.00元

*如发现印装质量问题, 请与我社营销部联系调换。

*版权所有·侵权必究

*本社法律顾问: 安徽承义律师事务所孙卫东律师

贈 暨 南 文 庫

辛卯年秋

方楚音

目录

CONTENTS

004

文方新华
——读方楚乔的山水画
源于写生的再创造

022

文方楚乔
论当代山水画的『境界』

038

策划：许晓生 采访：卢 姗 陶美坚
对话方楚乔

064

艺术年表

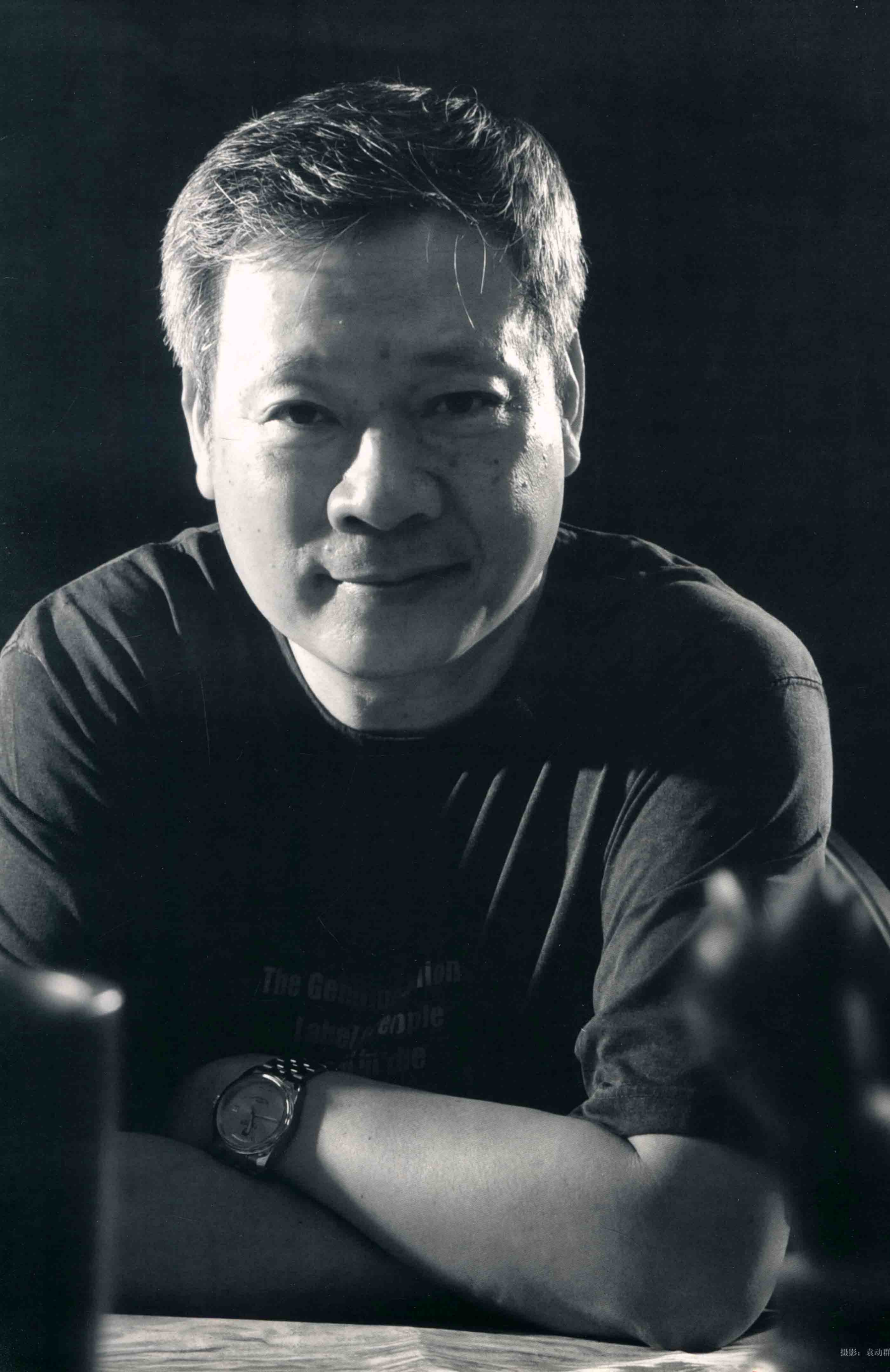

方楚乔

FANG CHUQIAO

个人简介 BIOGRAPHY

1953年生于广东汕头市。1990年毕业于广州美术学院中国画系研究生班，获文学硕士学位。现为中国美术家协会会员，广东美术创作院画家，广州暨南大学艺术学院教授、美术系主任、硕士研究生导师，河山画会画家。

小西天
46cm × 69cm
纸本设色
2009年

源于写生的再创造 ——读方楚乔的山水画

文/万新华

生长于南粤的方楚乔，1990年从广州美术学院毕业后，其山水画便逐渐向岭南画派后期山水画风格靠拢。在求学期间，他师从岭南画派第三代传人、山水画家陈金章先生。陈金章的山水画多为崇高峻岭，笔墨苍润，气势雄健，意境深邃，方楚乔山水画的典型风格明显受到这方面的影响。

《发耳秋熟》（1988）是方楚乔最早的代表作之一，平远的构图、疏旷的格调都与后来的山水画有着明显的距离。从画面分析，方楚乔早期的山水画创作，似乎也得益于他的同乡赖少其。他画面中那赭黄的色调、枯燥的焦墨，与赖氏晚年的山水画似有渊源。

《玉溪纪游》（1992）、《秋江碧净》（1994）、《渔乡秋色》（1996）等应是方楚乔山水画创作过渡期的作品，大山大水的大构图方式，成了他山水画的主要格局。这些作品表明了方楚乔大山水画变革的种种努力，成为他后来绘画创作的新方向。其实，方楚乔的这种山水画风格是与岭南派绘画一脉相承的。岭

南画派山水大家黎雄才的“黎家山水”，在晚年成功糅合了厚艳的青绿和粗笔深墨，创作出一种清新靓丽的山水画风。方楚乔显然也吸取了黎雄才的风格，逐渐创作出一批意境清华、形象秀美的山水画。

方楚乔作山水画，既有皴擦，又有渲染，同时又能够表现景色的远近和空气层。他喜欢运用强有力的笔触，努力以变化多端的笔墨，来营造各种艺术效果。至上世纪90年代末，方楚乔的山水画已建立了一套具有个人风格的圆熟的笔墨语言，早期的焦墨粗线勾勒，已被湿笔皴擦所代替。他对水分的控制已做到炉火纯青，其笔法也极尽挥洒之意。黎雄才“不管重彩还是淡彩，务须以墨为主”的绘画主张，在方楚乔的作品中得到明显的印证。

方楚乔作画习惯于在墨稿的基础上，敷上石青、赭石等色彩，颜色都是混合的。他在描绘景色的同时，还表现出一种幽光，画面弥漫着氤氲的气象，并因此形成了自己的风格：豪放中不失婉约，沉静

巴蜀清音
180cm × 180cm
纸本设色
2009年

眸珠洞
138cm x 69cm
纸本设色
2011年

秋山夕照
46cm×69cm
纸本设色
2010年

中透出洒脱，大气中不乏精妙。如其《峒岭流云》（2000），重峦叠嶂，云雾缭绕，一派雄壮气象，其大构图、重皴擦、色墨交混的特征成了方楚乔后来的一贯作风。

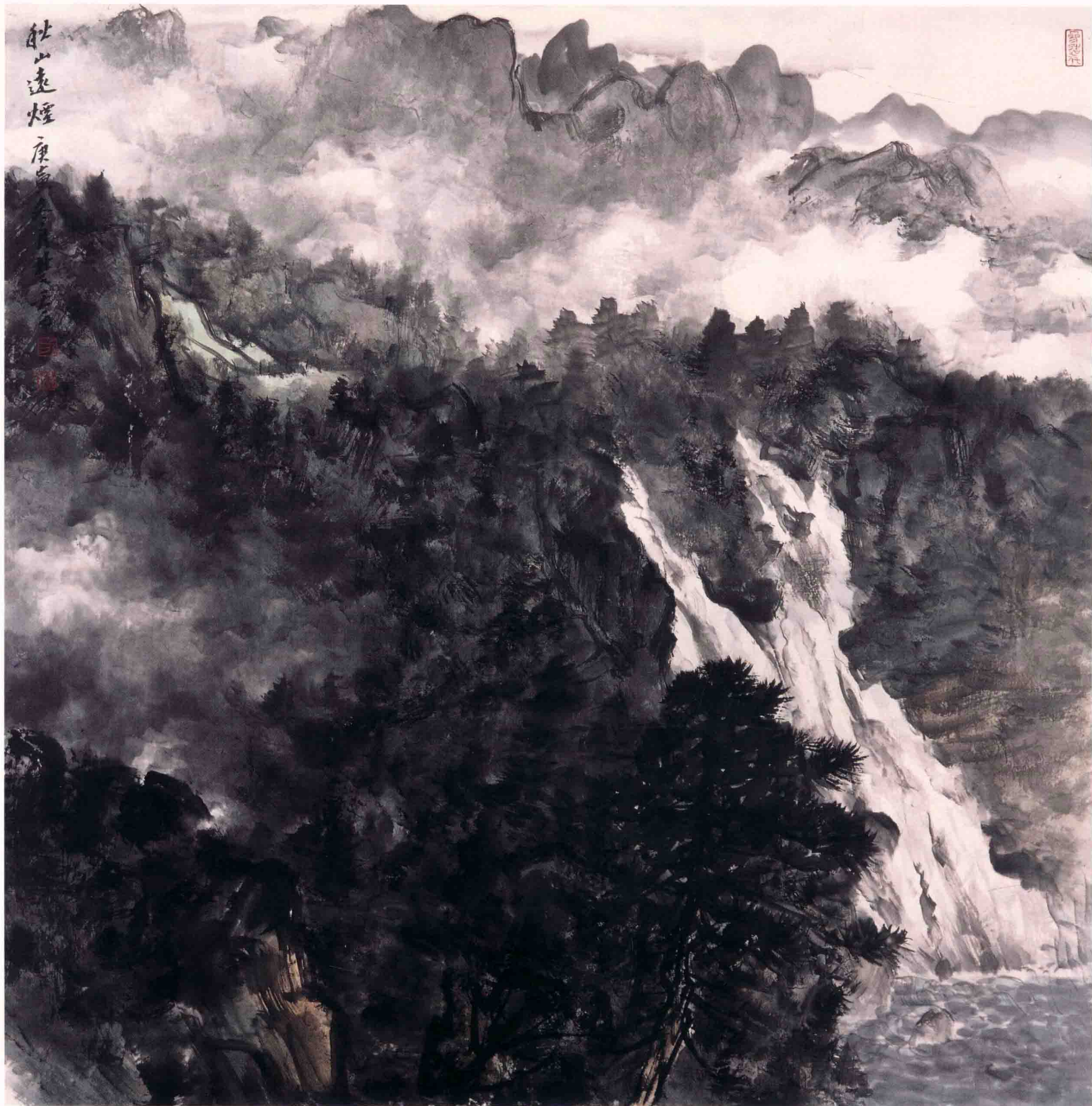
方楚乔的山水画注重心灵意象的抒写，但绝没有脱离对客观山水画的认识和感受，也没有做传统笔墨程式的简单结合。可以说，大自然是方楚乔绘画创作的源泉。近年来，方楚乔不断走出书斋，去各地写生，在大自然中体察造化之妙，探寻真山真水的内在精神。他在写生的基础上综合取舍，坚决地走着自己的路：在表现技法上，方楚乔着力于发挥笔墨的表现性，尤其善用湿墨、中锋来逐笔挥写，刻画山石的肌理质感，以赭石与花青色为基调，使之相互渗化交融，以干湿、虚实关系的巧妙处理，恰到好处地表现出山水的雄奇秀丽、四时寒暑与阴晴云雨的典型视觉特征。在与大自然近距离的对话中，方楚乔直接体验了自然给予的启迪，有了更多的艺术感悟，他的山水画显得更加沉郁厚重，表现形式上却更加自由、放松、洒脱，并逐渐形成了更具有自我特征的笔墨程式。

方楚乔深得山川之灵气，谙熟草木之性情。他不断从大自然中获取新的审美感，借助山水画作为媒介，抒写自己对自然的感悟、对人生的思考，形成了根植自然、直抒胸臆的创作意向。在方楚乔的作品中，情感与山水发生着潜在的感应与和谐，凭借山水的笔墨表现，情感意绪获得延伸与强化。他把对山水

的笔墨表现与对情感底蕴的探索，转化为一种内在的文化情怀。显然，画家的审美理想与自我情感得到了更加充分的表现。因此，方楚乔的山水画具有了丰富的内在艺术气质和鲜明的文化个性。

方楚乔的山水画创作以写生为主，因此，他笔下的景色往往给人一种很“实在”的感觉。如《春游鼎湖》（2004）采用墨和赭石、花青，把春意盎然的意境带出；《涟江秋水》（2005）将山、水、天融为一体，将美好景色细致地刻画出来，令人产生身临其境的感觉。即使他描绘荒凉的冬景，观赏者仍可感到寒冬中的丝丝暖意，而无荒芜冷寂之感。这大概就是画者个性在作品中的流露吧。正如广州美术学院李伟铭教授所言，方楚乔“将源于自然山川的感受与笔墨运行的轨迹糅为一体，合乎理法而又超脱理法，在一派生机葱茏中流泻出安详沉稳的诗意”。

虽然，方楚乔采用写生的创作方法，但是，他往往通过自然对象而能再创造。在方楚乔看来，写生是从事艺术创造而进行感情抒发的一种手段而已。因此，方楚乔并不刻意描摹真山真水，而是通过对景物的表现去寻找艺术的自我，去发现抒发性情的最佳途径。他将所见湖光山色摄入宣纸，不再是一种平铺直叙，而是一种完全意义上对现实物象的再解释和经心灵过滤的再创造。由此，方楚乔将“情”推到了至关重要的地位。在他所有的作品中，始终贯穿着这种艺术追求。他以自然景色去烘托与抒发自我的情思、胸怀，使其山水画焕发出一

秋山远烟

69cm × 69cm

纸本设色

2010年

股诱人的东方文化魅力，而情景交融的表达方式则使他的作品产生了深邃的意境。

综合来看，方楚乔山水章法茂密，结构坚凝，兼具南方山水的清新雅致和北方山水的雄浑苍茫。他往往在大的构成之后再施展水墨技法，依托笔墨挥写，一遍遍、一层层地积墨、积色，使画面逐渐厚重沉着起来。画中的山峦一般采用极其统一的色调来处理，墨与色的交融形成斑驳瑰丽的视觉效果，白色的云雾流荡其间，使画面处于动势之中。他的用笔盘旋

起伏，收放自如，既以朴拙的形式塑造出胸中意象，又最大限度地保持了笔墨自身独有的审美魅力。同时，他往往视野开阔地取大角度大场景，以大山水大丘壑入画，构图上力求饱满、大度，在笔墨语言的组织上，追求单纯中的丰富和表现中的严谨，使得画面更具有视觉张力和厚重感、分量感。他善于在有限的画面中刻画众多形态、面貌相似的山峦，以相对统一的结构排列组合，形成浑然一体的整体格局，从而使其富有广博、深沉的气韵。著名画家林壖先生赞其作

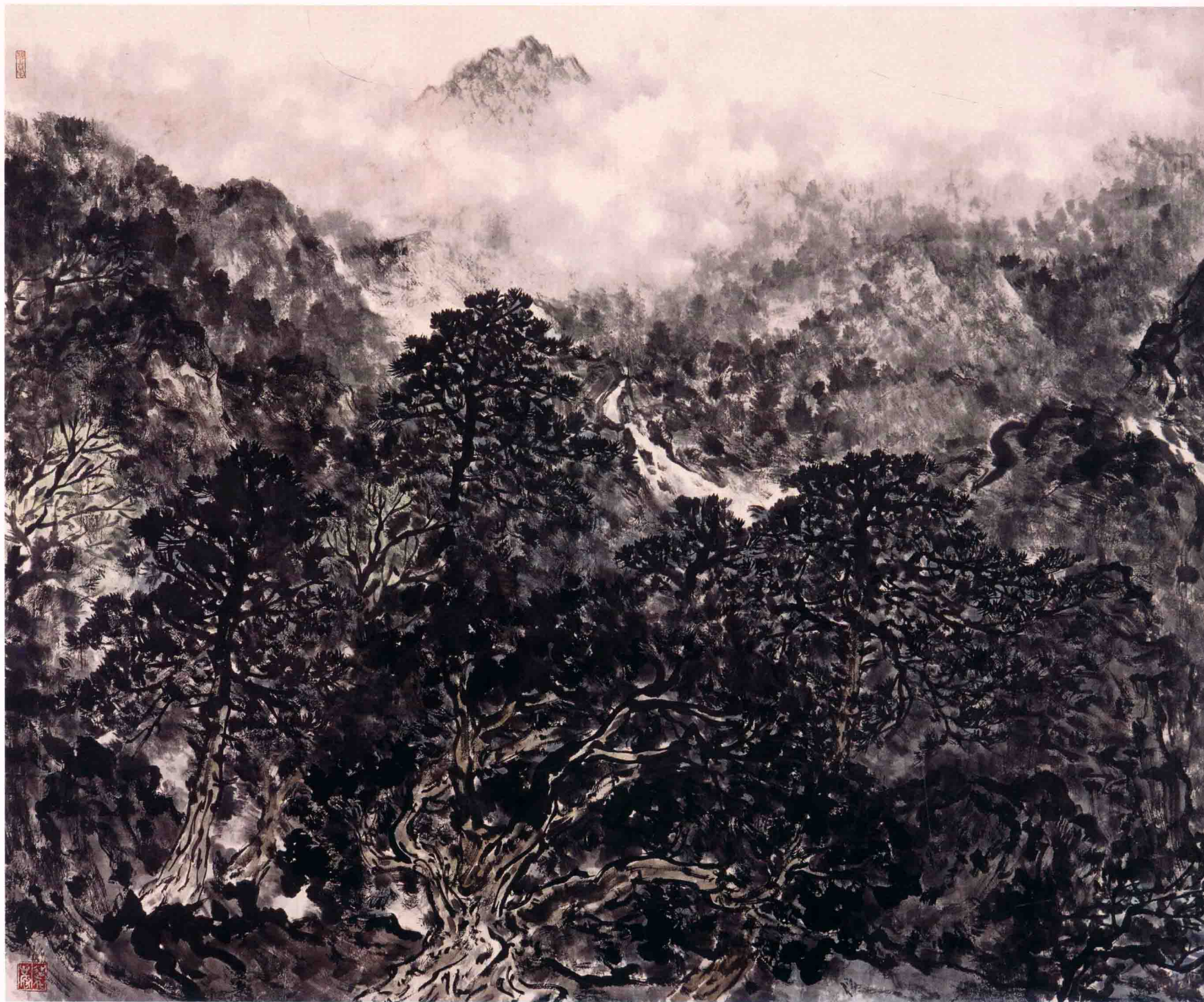
春潮急
180cm × 180cm
纸本设色
2009年

品为“形满、笔满、气也满”，“细处有眼，大处在气。境界之深厚宽远，是十分难得的”。此话是颇为贴切而中肯的。

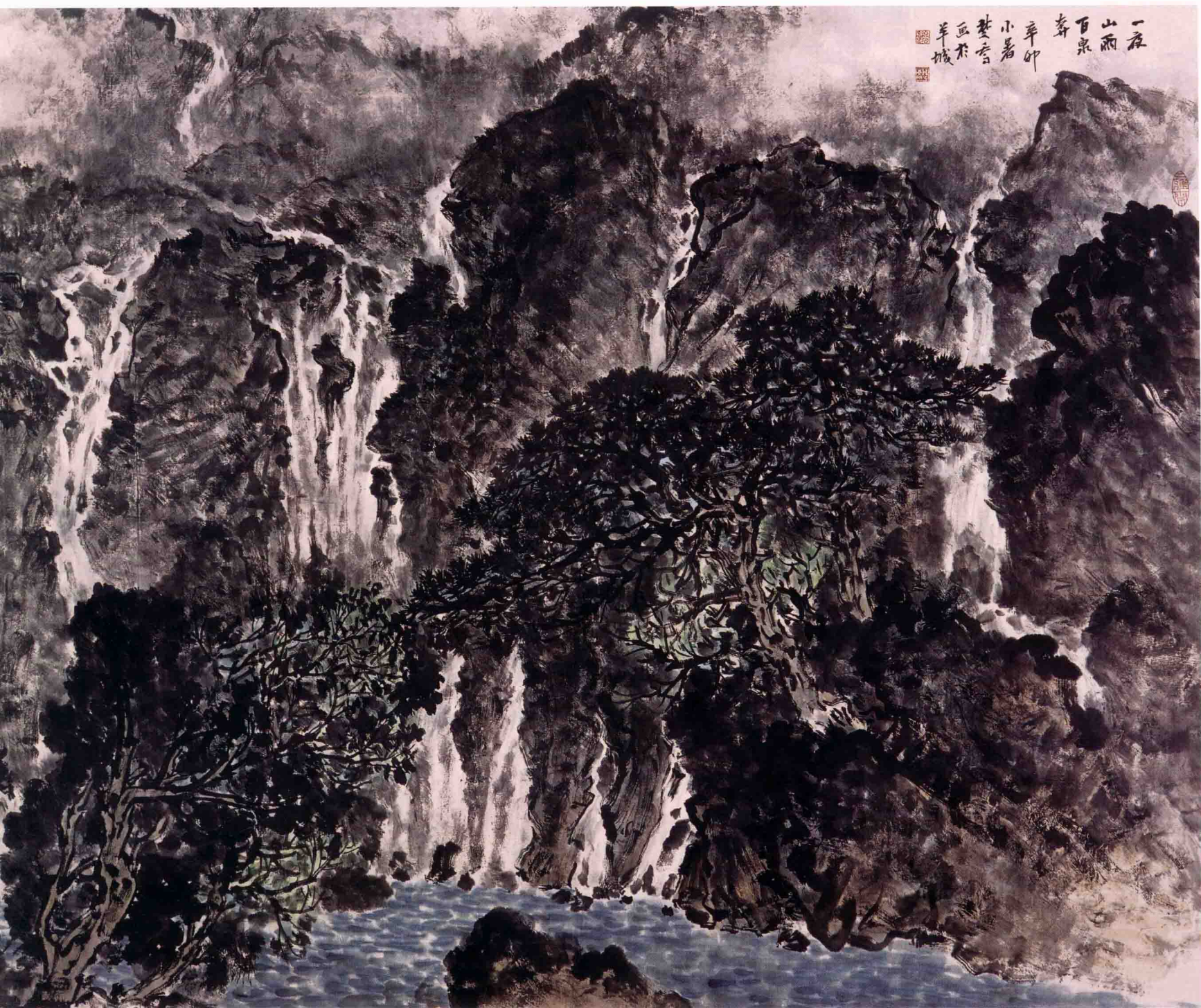
方楚乔是个安静的人，能心安神闲地静下来认真画画，这在当今浮躁的社会里就颇为难得。人如其画。方楚乔的画的确自然、实在，的确沉稳、朴素，丝毫没有哗众取宠和虚浮烦躁。方楚乔认为，“技巧和功力是一辈子的事”，“讲用笔，讲笔墨，也是一辈子的事”。他硬是凭自己的勤学苦练，创造出许多

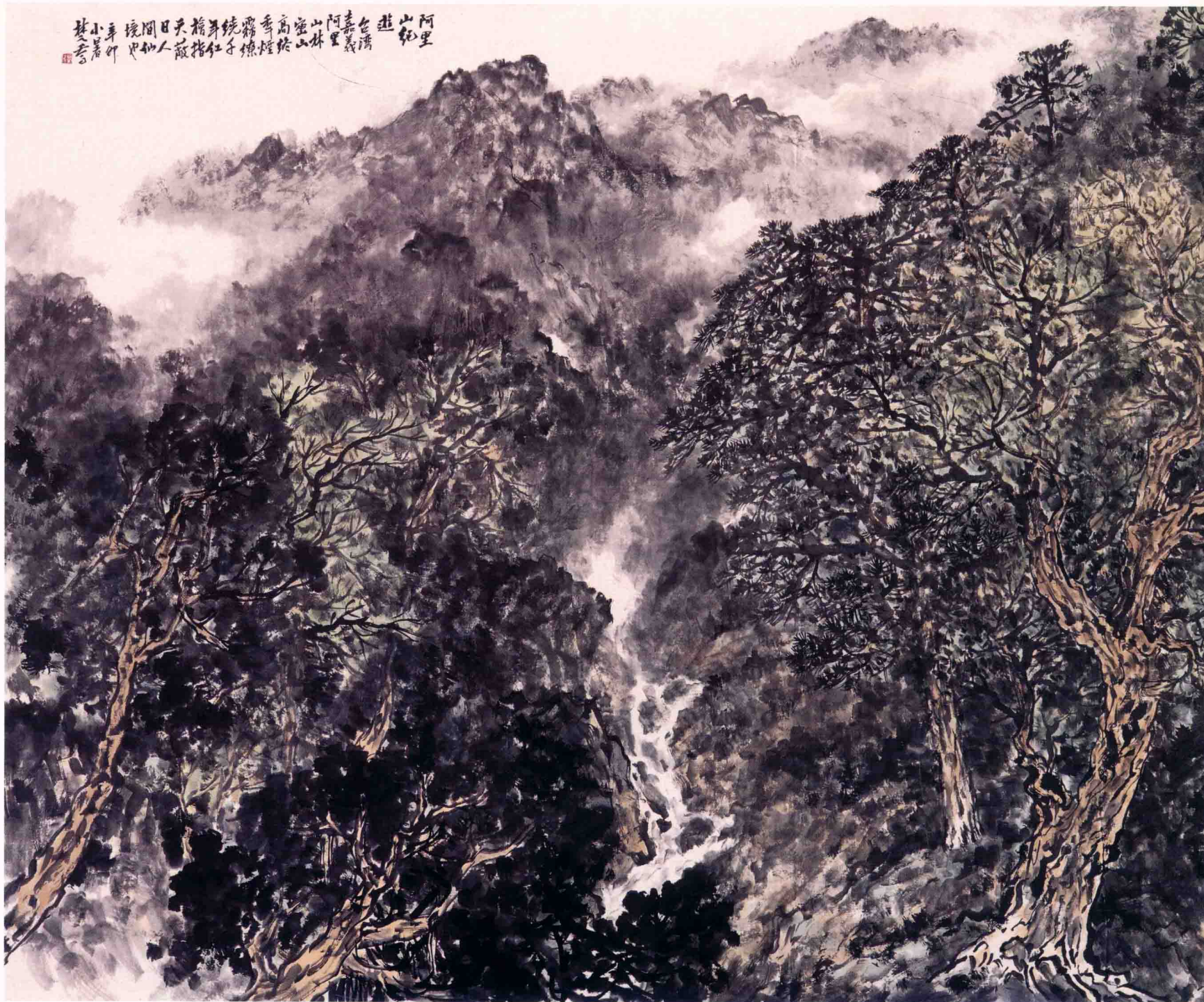
既凝重、浑厚，又质真灵动的作品。

顺其自然，凭感觉、靠激情去创作，是方楚乔一贯的创作状态。不管是鸿篇巨制，还是尺幅小品，方楚乔都是直接落墨、笔笔生发、信手挥写而成；或皴擦渲染，或勾勒点厾，全凭性情驱使，放笔直取，形成了颇具韵律感、节奏感的笔墨符号，呈现出充满内蕴的动感。但这种动感绝无躁动和张扬，却分明透出深沉质朴的气象，激荡着观众的心。

一夜山雨百泉奔
145cm × 360cm
纸本设色
2011年

阿里山纪游
145cm x 360cm
纸本设色
2011年