

海派艺术品投资指南

当代国画大家

陆华 主编 陆华 著

上海辞书出版社

海派艺术品投资指南

当代国画大家

陆华 主编 陆华 著

上海辞书出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

当代国画大家 / 陆华著. —— 上海: 上海辞书

出版社, 2013.8

(海派艺术品投资指南)

ISBN 978-7-5326-3854-3

I. ①当…… II. ①陆…… III. ①中国画 - 投资 - 中国 -

现代 - 指南 IV. ① J124-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 033965 号

统筹

刘毅强

责任编辑

康 萍 祝云赛

装帧设计

陆 晨

小知识文字

朱煜宇

书名

海派艺术品投资指南·当代国画大家

出版、发行

上海世纪出版股份有限公司

上海辞书出版社

地址: 上海市陕西北路 457 号

邮政编码: 200040

电话: 021 - 62472088

网址: www.ewen.cc www.cishu.com.cn

印刷: 上海界龙艺术印刷有限公司

开本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/16

印张: 15.75

版次: 2013 年 8 月第 1 版 2013 年 8 月第 1 次印刷

国际书号: ISBN 978-7-5326-3854-3/J · 375

定价: 118.00 元

告读者 本书如有质量问题请联系印刷厂质量科

T: 021-58925888

目录

- 002 林曦明
简笔淡雅绘野趣江南
- 020 龚继先
“半闲草堂” 无求于世
- 038 金正惠
巧绿新姿的花鸟风韵
- 056 黄全昌
半生勤苦换一朝流芳
- 074 张培成
当代中国画最宜五光十色
- 092 江宏
心中山水手中笔
- 110 车鹏飞
山水诚得真淡静
- 128 任耀义
画融浙人情采、北人势骨
- 146 马小娟
温婉古代女子的当代情怀
- 164 朱新昌
解构人物与时空的画笔
- 182 乐震文
气魄与气韵构筑的山水气派
- 200 陆春涛
千变水墨新时代
- 218 李大成
西双版纳梦幻般诗情意境
- 236 部分中国画大家作品参考价
- 237 国画小知识

海派断想

陆 华

2000 多年前，有了上海的传说；200 多年前，有了海派的记录。

上海滩涂冲积的“汇”，海派艺术形成的“纳”，汇纳着不断变幻的城市繁华和艺术灿烂。晨涨夕退，天然的属性注定着它们的宽容、广蓄和淘汰、消失；始乱终序，生命的规律决定它们的兴盛、结果和垂落、衰败，循环往复，以至无穷。我想，城市的上海只要存在一时，艺术的海派就将一直如此。

上海是个码头，敞开的码头，什么样的人都想来转一圈，混得下去就混下去了，吃饱喝足就够；上海是个擂台，公正的擂台，胆子大的人都敢来打一轮，赢得了的就出了头了，吃香喝辣就好。农民来了，商人来了，工人来了，唱戏的来了，知识分子来了，画家也来了。上海这地方，画家像农民、商人、工人、唱戏的，和知识分子一样，就是个工作，非常实在，清高不了，绘画只是有了个安身立命之技而已。几十年如此，几百年也如此，几千年也必将如此。

从明代的吴门画派，到清代的扬州画派，再到清末民国的海上画派，它们的形成和发展、兴盛和衰落，是特定时代经济发展的结果。海上画派从出生的第一天起，就明显带着时代的商业基因和附庸于它的变异特质。海派有着不断发展的历程，代表人物任伯年、虚谷、吴昌硕、赵之谦、林风眠、陆俨少、程十髮等，他们的唯一性，就在于融合性，差一点不行；他们的不可复制性，就在于时代性，早一刻也不行。任伯年以陈老莲为宗，人物花鸟，无不精能；虚谷自言出于华岳，花果鱼虫，奇崛质朴；赵之谦笔出李复堂，丰厚浓丽；吴昌硕以篆书入画，雄浑磅礴。他们各有其宗，各化为己，各立为派，靠的就是坚实的基础、变化的能力。其实，海派的特点就是没有特点，它兼容并蓄，包容一切，收纳一切，在这一切的一切中寻求变化。所以海上画家的风格，都是各有特色，每个人都是独立体，都有自己独立的东西，他们分开是任何一个人，合起来就是所谓的海派，所以说，没有特点的特点就是海派的特点。

商业性，是海派成长的一个重要基础，在中国最早经济觉醒的城市，任何想在上海生存的人都必须具有策略性。任何时候的画家在上海发展，首先要敢于低下头，开始创作符合市场的商品画才能站住脚。然后根据自己的绘画实力、艺术魅力、商业策略去引导、改变买方的审美和买画市场，海派大家任伯年、虚谷等就以自己的个性绘画创造了市场，同时也成就了自己。

艺术是精神性的，过去是少数有钱人占有的。随着时代的发展，有钱人多了，多得有了几百万元、几千万元了，他们也需要艺术，也需要精神享受。那么，满足较大多数人的艺术该是怎么样的？满足较大多数人的审美该是什么标准？审美的下沉，语言的通俗，艺术没有了高度，只有了单调的公共认知，没办法，这是时代的需要，这更是海派画家要考虑的切实问题。

海派的“海纳百川”也好，“洋为中用”也好，它“兼容”和“融合”的本事是被逼无奈而练就的。百年来，每一个想成为海派画家的人，他始终被缠绕而挥之不去的问题就是：艺术在商业面前如何应对？是艺术重要还是经济重要？是艺术控制金钱，还是金钱控制艺术？聪明的人在二者间往往会平衡得很好，这平衡的代价就是懂得放弃，习惯放弃。

人们说，今天的海派画家胆子太小，行事作画往往谨慎小心，言语间夹带些贬意。我想，海派画家，敬畏传统，沉浸于对中国传统文化的吃懂吃透；讲究功力，在具备个性的艺术道路上摸索追求。海派，是一个时代、地域的特殊产物；海派，不光指传统书画，还包含油画、抽象画、雕塑、工艺品等。它每时在变，每天在变，没有固定的模式。但是，发展的海派总有内在的特征，一是对中国传统的吃透，二是对人类科学的吸纳，三是对时代审美的理解，四是对个性美的完美结合。人们也说，海派画家传统功夫好，接纳新事物能力强，嫁接变化水平高，符合时代审美准，所以，他们很下苦功，个性强烈，风格独特，愿意在艺术的个性追求上竭尽全力。人们又说，现在的海派变得很保守，很传统，很守成，画也变得很精致了。其实，这个变化不是退步，是进步，是曾经喧嚣下的一种态度，沉淀的态度。近年来，在艺术观念、表现方式等探索上，海派都有这些好的倾向，许多走不通的路、摸不清的道，停下来，回过头，看看老祖宗的东西往往就会豁然开朗，这就是海派画家的聪明之处，他们懂的。

今天的艺术市场已没了纯粹，形成了讲投资、不讲收藏，用耳朵、不用眼睛的局面，这就苦了喜欢艺术而刚踏入门槛的朋友了。《海派艺术品投资指南》丛书就是设想以专业的立场和艺术的眼光，选择在中国画、油画、抽象画和玉雕方面有代表性的艺术家，并以投资价值的概念来设计内容，让艺术爱好者、收藏和投资者了解、掌握艺术风格和艺术趋势。

一个时代艺术辉煌的终结，就是另一个时代艺术灿烂的开端。上海正处在历史转换的当口，艺术也处在变革时期。今天的世界更小，知识更丰富，个性更凸显；今天的社会更扁平，信息更快速，审美更多元。大数据时代的上海，海派依然“汇纳”，汇的是伟大传统的宏大精深，纳的是伟大时代的宽容多元。百多年来，海派和艺术的无数次结缘，嫁接出无数次初始让人不解、怀疑，甚至否定的不同“海派”，结果却让人默认、赞叹，甚至惊艳的开派“海派”。这种充满着丰富底蕴的传承、广阔视野的创新、精算判断的智慧和平淡大悟的态度，至今仍为描绘这块土地的“海派”艺术家所保持。当今，我们不仅拥有国画、油画、抽象和玉雕等传统艺术表现样式，我们同时接纳概念、装置、影像和3D等当代艺术表现形式。我们确信，只有一代一代海派艺术家的心火传递，传递着只有这个城市才具有的理性创造，艺术依然，创造依然，海派依然。

当代中国画大师、现代剪纸艺术家、上海中国画院一级画师、上海大学教授、中国美术家协会会员、上海文史研究馆馆员、海上水墨画院院长、中华剪纸艺术委员会名誉会长、荣获“人民艺术家”、“共和国艺术家”称号。

艺术经历：1926年生，中国浙江永嘉人，师从苏昧朔。2000年在上海举办“林曦明中国画

林曦明

精品展”；2005年以“大时代，大美术，大水墨，大手笔”为主题，在温州博物馆举办“林曦明中国画精品展”；2007年在上海美术馆举办“林曦明从艺七十年回顾展”；2009年建立温州雁荡山“林曦明艺术馆”；2010年建立上海“林曦明现代剪纸艺术馆”。出版作品《林曦明画集》、《林曦明剪纸选集》、《林曦明作品选集》、《林曦明诗集》等。

奏出时代的最强音 ——林曦明的中国画

伍蠡甫

曦明的绘画创作，经过长期的反复实践，不断取得艺术升华，画中之我愈加集中、凝聚，那真挚的感情、深远的运思，通过崭新的形式，在和我们对话，直扣我们的弦。这个成就，来之不易，简而言之，是由于对祖国山河的热爱，对艺术事业的忠诚，和鲜明、严肃的创作态度，能够坚定地站在国画革新的立场，不怕艰难苦辛，孜孜不倦，探索新的道路，向着光辉璀璨的未来前进。

曦明的作品，分为现代的、古典的和民间艺术三大类，这些作品集中反映了曦明的创作原则，那就是他时常所说的：路子要正，思想要解放。路子正，是坚定地站在发展民族文化的立场，识见深远，充分理解到国画革新这一重大使命，必须纳入中外文化交流的渠道才能完成。思想解放，视野开阔，方始看到世界艺术的丰富多彩，从而取彼之长补我之短。就是这样，他批判地对待遗产，反对保守、崇古、因袭前人窠臼，广泛吸取外来影响，但决不全盘照搬。因此能够沟通中外，融合古今，化为血液，滋注自己的作品，表现独特的风貌与个性，表现画中的新我。曦明对于当前以狂、怪、丑为“新”的观点，极为反感，力求在他的新作中创造艺术的纯朴美。他最欣赏别林斯基的名言：“纯朴是真理的美，艺术作品因为它而有了力量。”他的审美判断是相当深刻的。

此外，曦明生长在农村，对民间艺术有深厚感情，而且长期从事漆画、泥塑、描金画

和剪纸。他的剪纸创作尤为可观，对这门艺术的发展，起着推动作用，人们把他的剪纸和马蒂斯的作品相媲美。

曦明的作品标志艺术的常青，奏出时代的强音，这是和他的艺术处理分不开的。例如无论整体、细节以及整体与细节之间，都十分讲求结构，掌握分寸。在他的画面上，黑与白，有色与无色，线与面，面与块等，有机地组合起来，而各有自己的价值和意义；又如泼墨、泼彩皆以惜墨、惜彩为基础；再如涂、刷、渍、染并非泛滥成灾，一片模糊，可从笔势、笔踪寻味种种的动向。而且偌多的精美形式都是高速度地落于缣素，最后和审美感情融为一体，心手相应，契合无间，真乃大家手笔。境有清新、淡远、奇峭、幽深，笔可秀雅、奔放、拙拗、刚健，它们变化多端，而始终是情形兼备，以形传情，尤其是在创新的道路上逐一完成，这更非高明莫办了。贝尔提出艺术家追求“有意味的形式”，弗莱主张“审美感情乃是一种关于形式美的感情”，朗格宣称“艺术创造了象征感情的形式”。如此等等，其哲学根源有待分析，但都体会到感情与造型生死相依，艺术结构的形式深深影响艺术美的创造。对于他们的论点，曦明并不排斥，而且予以借鉴。可以说，曦明既掌握情形合一的奥秘，更建立运用新形式的新法则，这就愈加难能可贵了。诚为石涛所论：须法自我立，须了法、化法，并去法障，做到了“法自画生，障自画退”，方为“遇关”、“透关”、“斩关”之能手。我们若从曦明的作品中，识别画家之“我”、之“形”、之“法”，以至不役于法，才是完全地理解他，并欣赏他的国画艺术，获得深刻的审美享受！

（作者为著名艺术评论家）

简笔淡雅绘野趣江南

——对话林曦明

你是如何走入绘画艺术这条路的？

林曦明：我出生在浙江永嘉乌牛县，年少时跟着父亲在农村家乡做了8年多的画匠，就是逢年过节帮乡亲剪窗花，为村里新建的寺庙画壁画，为菩萨塑金身等等；可以说父亲是我的艺术启蒙老师，他将家传的民间手艺教给我，这8年的磨炼使我以后的绘画风格不免带有浓厚的民间艺术气息。由于家乡地理位置偏僻，务农的人多，习文的人少，每个村子里只有一二个读书人，大家农活忙完了会聚到一起聊一会儿，现在看起来有点文化交流的意思，这个小圈子里只有我一个擅长画画，从家乡知识分子的闲谈中我学到很多知识，可以说从乡间艺术、文化的滋养下为自己的绘画技巧打下功底。

如果你一直留在乌牛肯定是出色的民间艺人，是什么契机让你能进一步在绘画上精进？

林曦明：年纪大一点时我去了温州，跟温州人物画家泰斗苏昧朔先生学了四年画，刘旦宅也是苏先生的弟子。这四年中，自己平时还是在家里做工，空下来才有时间去学画，学习的内容是中国画、书法和古文。四年下来，我积累了一百多幅绘画习作，不过大多都是临摹老师的古典人物画，自己创作的不多。苏先生说，人物画是中国画学习中最重要的一個门类，在人物画的基础上精进山水画和花鸟画就容易很多。“满师”正是1946年，我二十多岁，就用那一百多幅习作开了人生第一次个展，那时候温州没有美术馆，我只好租了当时市里一座百货大楼的顶层，没想到反响很不错。不过因为这些习作一大半是临摹，苏先生说虽然我临摹得很像，不过这只能作为学习的过程，以后还是要走自己的路，绝对不能将老师的风格当成自己的。

离开苏先生之后自己的艺术道路是如何走的？

林曦明：后来我还是回到家乡去了。在温州城里我只能靠给商店画扇子来维持生活，这种扇子是一面书法，一面画，一块钱（银元）一把，不过温州那个地方夏天大家都用扇子，

林曦明 山水作品

所以卖得挺好的，但是毕竟靠这个谋生不是长久之计。回到家乡以后，我还是剪剪纸、画壁画，春节还可以做灯笼，生活蛮丰富的，心里也从来没有看不起这些事情。1949年解放以后，农村里有文化的人并不多，像我这样跟老师学习过绘画诗书，也算是个有文化的人，土地改革开始后，我被派到温州乐清司法学校学习了三个月的土地改革，之后这支队伍被分配到各个农村去做土地工作。我一边搞土改一边开始了我的投稿生涯，报社经常向我约稿，大多是关于农村生活的内容。

给报社投稿是你真正跨入绘画艺术创作圈的契机？

林曦明：对，最初我以剪纸这种艺术形式为报纸投稿，我的剪纸挺不错的，许多报纸都刊登过我的作品，名气也越来越大，再后来我凭借剪纸当选了乐清市文联的代表，那时少儿出版社的领导同意把我的剪纸作为书籍插图，主要是因为用彩色的插图价格太高，很多买书的人负担不起，所以剪纸作为插图就比较有优势。那段时期，我创作了《浪花》、《四川儿歌》、《革命红旗满山岗》、《打虎的故事》等书籍的剪纸插图，其中《四川儿歌》插图获华东地区书籍装帧插图奖，我在少儿文艺出版社也当过美术编辑。从出版社调去画院也是一个偶然的机会，之前在农村劳动，中国画院上海分院的纪委书记也下放到我们那里，他发觉了我画画的才能。恢复职位后，这位书记觉得我在少儿出版社发挥不了作用，画院里比较自由，想画什么就画什么，根据每个画家的特点自己可以灵活创作，问我要不要去，我自己也想去，他便想办法将我调到了画院，从这以后我开始全心全意地画画。

到了中国画院上海分院之后的主要创作目标是什么？

林曦明：到了画院后我全心全意地投入中国画创作。开始画的是人物画，当时画院里的画师大多画的是山水花鸟，画人物画的比较少。领导派我去上海钢铁厂体验生活，画炼钢工人的光辉形象，不过坦率说当代的题材不容易发挥国画的长处，中国画还是画古装人物看起来比较漂亮。我想在画院里找个老师，那时，林风眠先生很喜欢我，但他不收徒弟只愿以朋友相称；后来我拜了王个簪先生为师，他是吴昌硕先生的入室弟子，我的花鸟画主要是跟王个簪先生学的，而山水画主要是从临摹黄宾虹的作品开始自学。林风眠先生说过，

林曦明 山水作品

林曦明 人物作品

艺术是要多师的。学画不仅要临摹，还需要写生，我为了写生跑遍了中国的名山。因此，我写生能力比别人强，很多写生的稿子都可以作为出版物，而且都是用毛笔写生的，这样还可以锻炼国画水平，领悟怎么去表现真山真水。之后人物画就不怎么画了，主要画山水画，偶尔也会画点花鸟画。我的画不管是人物、山水，还是花鸟，多少都和剪纸有点关系，剪纸艺术讲究对结构的把握和画面的布局，所以还是很有帮助的。

当时创作了哪几幅具有代表性的写生作品？

林曦明：诸如《漓江山水》、《蜀江放木》、《皖南山区》、《金沙江上》、《华山图》、《华岳峰高》都是挺有代表性的作品，其中有些表现手法是学林风眠先生的，不过中国味道比他浓些。其中《漓江山水》有比较高的声誉，被特邀参加“第二届当代中国山水画展”，而且入编英国国际传记中心《国际文化名人录》，并获该组织颁发的“二十世纪成就奖”。这幅是20世纪70年代中期我从桂林写生以后回来画的，是纯凭印象画的，真的桂林山水不是画中表现的这个样子的。我觉得画太现实了反而不好，艺术应该是具有概括性，是画家头脑里的山水。

你力求自己的作品能传达出一种什么样的意境？

林曦明：我希望绘画传达出来一种简洁平静的意境，传统而不呆板，主要是来自于对生活的体验，是一种生活态度的表现，哪怕表现传统也不意味着脱离生活。

你是如何将民间艺术与绘画结合在一起的？哪幅作品能代表这种风格？

林曦明：民间艺术是重要的传统文化根基，我们常说要继承传统，但大多数画家都是仅仅从中国画的传统中钻研，而忽略了其他的传统艺术门类，我以前是从事民间艺术的，在这方面有些积累。70年代的《太湖之歌》是我当时的艺术风格的集中体现，这幅作品也是参加全国美展的作品。其实我最初想画的是橘子丰收的景色，但那个地方远眺就是太湖，于是起名叫《太湖之歌》。当初画这幅画是美术家协会给我的任务，用的是丈二匹的纸，没有打任何草稿，用很自然的线条来表现中国画的笔墨效果，属于纯粹的随意之作，我认

林曦明 人物作品

为画家越是心里放松就越能将技巧、构思表达得充分。

传统认为“笔墨”是中国画的精髓，你的作品中如何体现笔墨技法？

林曦明：笔墨枷锁从林风眠先生那里就已经被打破了，先生说只要画出来效果好就可以了，林风眠先生帮我解放了思想，而这恰是我绘画里最重要的一点。我们要有效地接受传统，而不是照单全收，画出来的是国画，但又要和别人有些不同。新中国成立以后有许多新题材适合不同的艺术表达方式，我既画国画也剪纸，有些题材适合国画就用国画来表现，有些适合剪纸就用剪纸来表现。

你的书法学的是哪一派？是否认为书法线条是中国传统绘画的基础？

林曦明：以前在温州学画的时候，老师要求一半时间学书法一半时间学绘画。书法里的线条可以用到绘画中，特别是人物画，画家要学方方面面的东西，加强文学基础要读古诗词，掌握中国画的线条、用墨要苦练书法，越来越感觉学问是无止尽的。书法最早是学颜真卿的，颜真卿的《裴将军碑》书法非正非行，非篆非隶，开创了破体书法的先河；后来学的是魏碑《张黑女》，现代书法家里面我喜欢王遽常和林散之的作品。现在我也不是整天搞创作，每天都会留出很多时间充实自己，王个簃先生常说的“活到老，学到老”就是这个意思。

中国画坛哪一位名家或者哪一个画派对你影响最大？

林曦明：石涛的画风和我现在的风格最接近，给我的影响也最大。石涛在华山生活了好些日子，并创作了很多华山题材的作品。我为了体验生活也多次去过华山，每次去写生都会想到石涛的绘画，不过大部分写生的作品到现在也没出版，原本想出本《西山集》，后来由于种种原因没有如愿。古代的画家写生不多，一般都只是去看一看，体会体会，就按照印象来创作，一代一代地将这种方式继承下去，而我既是学习传统，又是体验生活，双管齐下。我还喜欢其他四位画家的艺术风格，我温州的老师苏昧朔、齐白石、黄宾虹和林风眠。