

“天地生灵——方楚雄的艺术世界”将在中国美术馆展出

方楚雄:文化底蕴时代精神和个人风格 是我不懈的追求和永恒的使命

“天地生灵——方楚雄的艺术世界”即将在中国美术馆举办,这是著名画家方楚雄艺术作品在北京的第一次全面亮相,而他上一次在广东美术馆举办个展,已是十一年前的事。日前,他接受收藏周刊记者专访时表示,“表现天地生灵,感受生命,赞美生命,不断创作出既有民族文化底蕴又有时代精神和个人风格的作品,是我一生不懈的追求和永恒的使命。”

■天地生灵

120 多张精品力作 “天地壮阔”和“生灵温情” 两大主题

据了解,“天地生灵——方楚雄的艺术世界”将在中国美术馆一楼的三个展厅,包括在中间的大圆厅,悉数呈现方楚雄 120 多张精品力作,并以“天地壮阔”和“生灵温情”两大主题划分进行展示。

“这也是我从艺 60 多年,教学 40 多年来的一次总结和汇报,希望能够听到北京同行的一些建议。”方楚雄表示,“在学习、创作和教学中,我不断地探索、实践和提高。我深深感受到中华文化的博大精深,对传统艺术充满着热爱与自信。继承传统,面对现实,是当代画家所面对的课题。表现天地生灵,感受生命,赞美生命,不断创作出既有民族文化底蕴又有时代精神和个人风格的作品,是我一生不懈的追求和永恒的使命。”

既重视传统继承 又重视系统训练

70 年前,方楚雄出生在潮汕一个普通的劳动人民之家。在很小的时候,他就喜欢上了画画。开始总是用水炭、粉笔在地上描来画去。家人、亲友和路人的赞扬和鼓励,令他对画画的热情与日俱增。后来,亲友带来一本名为《齐白石老公公的画》的画册,他如获至宝,如食甘饴,便尝试着改用毛笔在毛边纸上画画。

五岁那年,方楚雄有幸拜在岭东名家王兰若老师门下,从此就走上了——一条艺术的正道。“兰若老师山水、人物、花鸟、虫鱼无所不精,具有很深的传统功力,对我后来的发展影响颇深,同时也造就了我画路宽广的特点。”他说。

在上世纪 50 年代末至 60 年代初,方楚雄又得到另外一位岭东名家刘昌潮老师的指导。“昌潮老师擅长花卉、山水,尤其兰竹、墨荷最为精妙。他虽言语不多,但其雄劲苍润、挥洒自如的笔墨功夫,使我受益匪浅。”

两位启蒙老师皆于上个世纪三十

年代毕业于上海美专,他们既重视传统继承,又重视系统训练,让方楚雄从一开始就沿着正确的方向发展。

留意山野林木之美 柴火农具之情趣

上世纪 70 年代,方楚雄考上广州美术学院。受到了学院里的系统训练,素描、色彩、人物、写生、创作等各方面得到充分的锤炼。方楚雄表示,“在我之前,我们家没有人画画,在我之后,弟弟妹妹以及侄子侄女,都几乎跟美术结缘了。”

在美院期间,方楚雄得到了黎雄才、杨之光、陈金章等前辈海人不倦的教导,以及岭南画派重视生活、重视写生、兼容创新的精神,这一切均对方楚雄的艺术人生产生了深远影响。

广州美院毕业后,方楚雄留校任教,他一心把精力集中在花鸟画创作和教学上。多次深入到林区和农村。广东的鼎湖山、从化的梅林,海南的霸王岭、五指山,西双版纳的热带雨林……那里的古树苍藤、老干新芽、寄生野卉、山涧小溪,源源不断地给我提供了创作的灵感和源泉。

每到——一个地方,他便席地铺纸,用具体、生动的造型,肯定、有力地勾勒,并施以皴擦渲染,以还原“自然之美”。这种对景创作性的写生,饱满、生动的构图,以及贴近大自然的意境,在上世纪 80 年代的花鸟画坛还是不多的新尝试。方楚雄回忆,“我多次带学生到各地写生。我不单留意山野林木之美,也留意村前舍后、瓜蔬鸡犬、柴火农具之情趣,这些都使得我的作品更充满乡村泥土的气息。”

高格调的画作 会被历史留住

方楚雄介绍,中国花鸟画自唐以后成为独立画科,宋代达到高峰。唐、宋的花鸟画是以忠实表现客观物象为主。元、明、清则强调主观感受,情怀抒发,不拘于形,重视笔墨趣味,使笔墨进入自由王国。

他认为,“写实、写意也好,具象、

■两小无猜(一)

■两小无猜(二)

意象也罢,只是表现形式的不同,并没有所谓高低优劣。‘各有灵苗各自探’,‘横看成岭侧成峰’,能表现画家的真情实感和审美追求,并且有品格、高格调的画作总会被历史留住的。”

简介

方楚雄

1950 年生于广东汕头,现为广州美术学院中国画学院二级教授、硕士研究生导师,中国美术家协会会员、中国画学会常务理事、中央文史研究馆书画院研究员、广东省人民政府文史研究馆馆员、广东省中国画学会副会长、享受国务院政府特殊津贴专家。

名家评论

方楚雄从传统花鸟画的写生路径中寻找现代转型的创作模式,不仅溯“道”追“理”、求“气”索“韵”,传递宇宙大化的生意,同时也面向自然、面向生活并将之诉诸毫端,紧扣笔墨本质去拓展个性艺术语言。我们看到,他的花鸟画灵秀温润,削弱了理性抽绎的符号化特征而注入更多可感可触的意味,给画面带来了更多的现实感、现场感和现代感,充分张扬了花鸟画的现代性意义和价值。显然,方楚雄的创作理路从未离开中国的文化传统,却能够扬弃文人艺术陈陈相因的概念化和程式化弊端,最大程度地统一了现实生活与生命意识,将深度、广度与温度并于一轨,不断地向精神的制高点迈进。

还值得一提的是,方楚雄突破花鸟画多为卷册小幅置陈布势难现大境的传统,创作了许多巨幅作品,画面中的物象丰富繁杂却安排得当、井井有条,精微中见广大,体现出极强的控制力。在我看来,这也得益于画家不懈追求而迸发出的饮羽之力。

——中国美术馆馆长吴为山

方楚雄笔下的花鸟题材跨度之大,是一般花鸟画家所不能驾馭的。譬如,一般画家较少涉及大型走兽,如狮、虎、豹等,而擅长画大型走兽的,又很少涉及鸟类。这种情形的发生,除了绘写大型走兽动态结构难以把握以外,还来自这种表现对象所营造的画面气象和一般花鸟对象表现的田园意趣相去较远,难以统一。就方楚雄涉猎的热带花木而言,树菠萝、椰子等大型果实虽好吃好看,却未必完全入画,而一些大型花卉虽浓艳娇美,却也难入得了笔墨。因而,来自岭南的花鸟画家虽亲近当地花木,却未必能够画好中国花鸟画中的热带花木。但方楚雄却能在这种跨度里游刃有余,纵横捭阖。这一方面说明了画家善于观察、勤于写生、长于默记,将一般画家不太重视、难以驾馭的走兽禽鸟的结构、动态了然于心,随手拈来;另一方面则表明画家能够将这些动植物造型有效地转化为笔墨形象,将自然描绘化为人文精神。

——中国美协美术理论委员会主任
《美术》杂志社社长兼主编尚辉