传承中华文明　弘扬时代精神

中国书法报

CHINESE CALLIGRAPHY NEWSPAPER

主管：中国文学艺术界联合会　主办：中国书法家协会　中国书法出版传媒　社长、总编辑：李世俊

2018年07月17日　星期二　戊戌年六月初五　今日8版　中国书法报社出版　邮箱：zgsfb@ccndo.com.cn　网址：www.ccndo.com.cn

国内统一刊号：CN11-0286　国外发行代号：WK9185　报刊邮发代号：1-237　第28期　总第178期

古之学者皆有规法，今之学者但任胸怀，无自然之逸气，有师心之独任。偶有能者，时见一斑，忽不悟者，终生瞑目，而欲乘款段，度越骅骝，斯亦难矣。

——［唐］李嗣真《书后品》

李嗣真，据《旧唐书·方伎列传》说，他博学晓律，兼善阴阳推算之学，所作有《诗品》《书品》《画品》各一卷，今唯有《书后品》完整地见于《法书要录》，而《历代名画记》中存其《续画品录》之文十七条。李氏在书论史上的特殊贡献在于他首次确立了“逸品”的地位。他将逸品列于“上上品”之上，可见他对此极度推重，这不仅在书论史上有相当重要的价值，而且在中国艺术理论的发展史上也是十分有意义的。

朱瑚：大巧若拙　意参造化

锲斋对话·对话朱瑚先生

时　间：2018年7月12日　　地　点：上海

对话人：朱　瑚　李世俊

李世俊：习近平总书记强调，“文艺是时代前进的号角，最能代表一个时代的风貌，最能引领一个时代的风气。”您也曾说自己“追求中国画的传统性、时代性和个性。希望自己的画作能成为老百姓都看得懂的艺术”。请您谈谈艺术创作如何实现与时代同频共振。

朱　瑚：传统性、时代性和个性，基本可以代表我的画画的整个过程，从中可以知道我所追求的画画应该达到什么样的境界。

第一个要讲的是传统性。传统性是基本的，我是草根出身，家乡的文化环境以及传统儒家和理学思想对我影响很大。首先我简单地讲一讲我为什么要学传统，因为我老家在富春江旁，是一个文化之乡；我的家风也非常强调对传统的学习，所谓“耕读传家”，在种田的同时也非常重视读书，从小我就受到了儒家“立德立言立人”思想的影响。我的家风始终贯穿着我的生活，所以我对传统文化十分的固守，尽管我离开老家的时候只有小学毕业，但良好的家风影响了我，让我与传统文化有了很深的缘分。第二，我对于传统，尤其是绘画的传统，得益于我的启蒙老师——灵岩寺的方丈冰餐法师，他精通书画，尤其喜欢画牡丹。第三，还得益于我的老师刘海粟先生，刘海粟先生创办了上海美术专科学校，是中国最早的现代美术学校，他是第一个把西洋绘画模式引进到中国来的人，他是一个拓荒者。虽然他引进西洋模式，但是他有一个特点是也很重传统，他是史论家、美术教育家、油画家、国画家、书法家、诗人。我受他的影响非常大，所以在美术教育方面我一直坚持传统。传统是中国立于世界不败之地的文化，是受世界人民欢迎的，传统文化一定要继承下来，我不是一个开拓者，我是一个继承者、写实者。从上可知，我之所以践行传统，与我的个性、爱好、出身及经历都有关系。

第二个是现代性。作为一个现代人，在继承传统的同时，我们不能固化、僵化传统，也应该按照时代的要求前进。时代性表现在画画技巧、创作思想上，在这些方面我都受到了西洋画的影响。我在学校学习的时候，受到印象派，如塞尚、毕加索、梵高等艺术家的影响，这些我也不会排斥的。上海美术专科学校是建立在中国的现代美术学校，所以我要在继承传统的基础上吸收西洋现代画家的创作技巧、创作思路。这样能让我的画具有时代性，符合当今社会和人民的需要。

第三是个性化。画画这个东西，如果跟老师画得一样，是没有意思的，很多人学齐白石、潘天寿，学是可以，用来打基础可以，但是要化，学而不化就不好了，一定要有自己的个性。假如没有个性，那不是画家而是画匠。画出来的画要有自己的神韵，这就是最高境界。具体到我的个性就是既继承中国画的传统又吸收西洋画的东西。我的创作思想分成两个类型：一个类型是雅俗共赏，我创作老百姓能够接受和喜爱的作品；另一方面我又是比较讲究艺术的意境的。

这三个点不是割裂的，是统一在一条线上的，我的创作基本都是在对这三个“性”的统一协调，进而达到我对画画的要求。

李世俊：您倾心于艺术理论与实践教育，培养了很多优秀的艺术家。请您介绍一下当前艺术高等教育的一些基本情况，特别是在上海师范大学美术学院兼职教授期间，有哪些体会？

朱　瑚：上师大的美术系，我个人来讲，所形成的教育体系、模式、思想是非常完善的，最大的特点就是校风好。上师大艺术系的学生普遍比较朴实、实在，上课能做到耐心地听、耐心地记，这在现在的大学里是很难得的。第二个特点，是重写实。写实要有一定的基础，上师大美术教育非常重视基础，基础打扎实了，才可以让学生自由地选择学习的流派，上师大在上海的各个美术学院里，师资力量是比较强的。上师大的美术系我认为是成功的。一是基础好，二是校风好。期待稳扎稳打、有礼有节、按部就班地创造高峰。

李世俊：您的人生经历十分坎坷，在抗日战争和解放战争等艰苦条件下依然坚持学艺。请您简单地讲述一下您的人生经历。

朱　瑚：我1922年出生于灵桥镇灵桥村。到了我父亲这一代，可以说是家道中落。虽然家穷，但我的家族一直有“耕读传家”的传统，鼓励后代发奋读书。我父亲是一名土郎中，他坚持把我送去学校念书。我母亲尽管是文盲，但会剪纸、会画画，会织布，也教给我很多为人处世的道理，教我待人要善，待人要诚，吃得苦中苦，方为人上人。小学毕业后，我虽然考上了初中，但没有钱去读，只有赋闲在家。

1937年底，日本人占领了富阳县城，江南片也处在日本人炮火的覆盖下。为了躲避飞机轰炸，我跑到了离家不远的灵岩寺（现灵桥中学位置），庙里有位叫冰餐的方丈，爱画牡丹，成了我艺术之路的启蒙老师。我跟着冰餐大师学习布局、用墨、运笔等绘画的基础知识，并渐渐喜欢上了这门艺术。一张白纸，几杯清茶，几笔墨色，一幅牡丹就栩栩如生，我体会到了个中无穷的魅力和乐趣。画画能让我的心境安宁，不管飞机里的炸弹是否会落在头上，我都和方丈一样处变不惊。

由于日本人的入侵，1939年底，我决定离家逃难。我先到了福建建阳县，现在是建阳市，我在那里的一所小学里帮忙，做些力所能及的工作，只要能吃饱饭就行。晚上，我就去暨南大学附中念初中。在这期间，我还去隔壁的建瓯县当过小学教师，月工资60元，基本能吃饱饭。找到这份工作全赖我有推销自己的勇气，看到学校就去和负责人说，我说我虽然只是小学毕业，但有一定的绘画基础，而且积极追求上进。当时学校缺人才，所以同意让我试试，没想到教学效果还不错。就这样，我半工半读，从初一念到了高中。虽然举目无亲，却在福建待了整整6年。

1945年抗战胜利后，我回到了富阳老家，然后报考了一代宗师刘海粟创办的上海美术专科学校。次年，我如愿考进了上海美专绘画系。1949年，我从学校毕业，被组织分配去学校教书。其中，在上海位育中学我教的是政治和美术，因为教学质量高，很受学生欢迎，很快就成为了学校的教学骨干。1958年我被打为右派接受劳动改造，1979年平反。

1984年，我进入上海教育学院从事教研工作。那一年，我在杭州办了个人画展，之后便一直定居在上海。1989年，上海教委调我去主编教材，主要是针对小学到初中的上海普教系统美术教材。之后我又被上海师范大学聘为兼职教授。

1992年，我被邀前往新加坡办画展。2001年，我在印尼、香港、澳门开个展。2002年，上海美术家协会组织我们去欧洲七国考察学习。在这一系列与国外友人的切磋活动中，我开拓了艺术创作的视野。

我坚信，画品更是人品，画画不仅仅是技术，更重要的是文化内涵。所以，我虽然年过九旬，但只要能拿得动画笔，我就仍然会向艺术巅峰迈进。因为，回想近一个世纪以来的人生，我深知，这是多么好的时代呀！

李世俊：您身为美术大师刘海粟先生的高足，一生都在潜心艺术创作，请您谈谈刘先生给您的艺术创作和人生履历有过哪些影响？

朱　瑚：刘海粟先生是中国新艺术学校模式的开拓者、奠基者，这是他最大的功劳。那个年代，大家普遍觉得学画画不如学经济实用。但刘海粟先生自己拿钱办起了上海美术专科学校。刘海粟先生的办学理念是洋为中用、古为今用、中西结合。意思就是说他用西洋画的东西来加强、充实中国画的元素。我们的校训，一个是蔡元培说的“思想自由，兼容并蓄”，第二个是闳约深美，“闳”就是知识要广阔；“约”就是在博采的基础上加以慎重的选择；“深”就是钻研精神；“美”就是最后达到完美之境。这就是我们的办学思想。课程安排也有几个特点：一是刘校长比较大气，他所聘请的老师都是中国第一流的，有潘天寿、来楚生、吴茀之，等等。第二，他提倡吸收多种元素，请马寅初来讲经济学，他认为学经济学对于我们画画、做人都有帮助。他还请复旦大学天主教的老师来讲宗教，他认为西方文艺复兴时期的艺术大家都将宗教作为主要的创作题材，所以我们要学西方的画就要了解宗教。刘校长是想尽办法要让我们学校的学生有所收获。第三，刘海粟先生非常讲基础。尽管他崇拜塞尚、毕加索等印象派画家，讲求色彩、结构。但我们学校依然规定，进校一年半要打好基础，一年半后才要学习印象派的技巧和理念。

所以，刘海粟先生身上的三个特点，一个就是开辟了新的模式，立足中国，面向世界；第二思想比较开放；第三就是强调基础。

在上海美术专科学校的学习经历对我产生的影响就是，我现在会尝试两种风格的画，一种画雅俗共赏的，一种是属于我的风格的画，而且我既画国画，也画水彩。

李世俊：2016年，在“富春新韵——朱瑚富春山水长卷暨美术作品展”开幕式上，您曾把历时一年多绘就的富春山水长卷《富春新韵》捐赠给家乡，作为即将落成的“富春山馆”馆藏，您的这份乡情是无价的。那么，富阳这个地方给您的艺术创作上带来了哪些灵感呢？

朱　瑚：我比较重感情，我对家乡的一草一木一树都有深厚的感情，这是一种情怀。从小到大，我就想着能把富春江画下来。我在画里，从钱塘江边上的渔山开始画，一直画到桐庐钓鱼台，100华里，我画了12米长。从2014年春节开始构思，在仔细整理历年来的照片、录像、写生等第一手素材后，我确定了长卷的立意及表现手法。然后我在富春江旁我一个亲戚家里找了一个依山傍水的小院子，静下心来创作。这样从2014年春节一直画到2015年春节，整整一年终于完成。喜逢盛世之年，终于能实现将潜埋于心田的富春江情怀表现于长卷之上的心愿。我在卷尾欣喜地写下七言绝句：“碧水黛山川如锦，两岸风物一片新。沾得江水如彩墨，秃笔一支画富春。”

对于这幅画我要说几点，首先，这幅画的立意我要考虑好，到底怎样画才好；第二用西画的表现方法还是国画的表现方法；第三这幅画画好后，我自己满意了，怎么个处理法。我考虑后决定这张画要送给我的家乡。这幅画的立意我是根据石涛的一句话：“画受墨，墨受笔，笔受腕，腕受心。”石涛讲的就是既要现代，又要浪漫，要有想法，一切按照心里所想去画，这样画的立意就确定了。表现手法我决定是中西结合，树啊山啊，既有国画的方法，也有西洋画的映射，中西结合，以中为主。这张画既要有现代意境也要有古意。什么叫古意？就是原来我小的时候看到的亭子、房子等，我都还有记忆，都给它复原出来，将原来的富春江和现在的富春江结合起来。这些考虑好后，我就开始动笔画了。画好以后，待上海的一些艺术家看过说可以了，我就定稿。在还没有装裱的时候，一个老板看到了这幅画，要出280万问我买，我拒绝了。我说你买是一个人看，我送出去是给广大老百姓看。后来装裱好后，我先在上海举行了画展，反响很好。2016年，我就把这幅画送回老家展出。唐朝诗人罗隐有一句诗写道：“国计已推肝胆许，家财不为子孙谋。”我很受鼓舞。

李世俊：如今您虽年过九旬，仍然每天坚持画画数小时，精神悦然。您称：要坚持画到百岁，然后把自己的画和家中收藏尽献家乡。并设“朱瑚画馆”永久收藏。

朱　瑚：我们老家富阳灵桥是书画之乡，书画之乡一定要有书画院，所以我就跟当地的领导讲：“我来出钱，你们出土地，建一个书画院。”我老家叫灵桥镇，所以我这个书画院的名字就叫灵桥书画院。他们想将我的名字加上去，但我说“雁不留声，人不留名”，我认为名字无所谓。后来，区政府的领导知道了，现在就改由区政府来办这件事。我画了设计草图，设计了徽派风格的院子，希望书画院能够早日建成。

P02　书坛时讯
“翰墨薪传·全国中小学书法教师培训项目”第四期国家级培训在京启动
P03　当代名家
当代名家系列·姜新初、马霞维
P04　丹青意象
画家朱瑚先生印象
P05　专题报道
“包俊宜艺术馆开馆暨‘炬鼎千丹’包俊宜书画艺术展开幕式”在江苏太仓举行
P06　学术前沿
心灵、自然和书法家的灵感
P07　校园在线
书法的多向与郭子绪的创造
P08　书写经典
书写新时代
——书写习近平经典用语

欢迎扫描二维码
观看访谈视频

敬请关注《中国书法报》
官方微信平台

编审中心电话：010-65389224