

扬绮丽之清秀 得高古之质朴

“海派书画名家钱行健诞辰 80 周年纪念展”下周开幕

诗人大义，多识于鸟兽草木之名。画家六法，更要传鸟兽草木之神。然后展张于图绘，夺造化而移精神，使览者遐想若登临览物之有得，所以粉饰大化，文明天下，观众目而协和气。

作为现代颇负盛名的花鸟画家，钱行健先生对国画艺术极有造诣和研究，是海上画坛优美的风景线，其美在于把庭院的典雅置身在生生不息的大自然中，生机勃勃，凝重典丽，大气磅礴。更知花鸟是天然的造化，将自然风景与花鸟融合一气，扬笔墨绮丽之清秀，得高古之质朴，显艺术之壮美之境界。

2015年12月是钱先生诞辰八十周年纪念日，上海朵云轩将于12月14日至16日在上海四季酒店（威海路500号）举办“海派书画名家钱行健诞辰80周年纪念展”，邀您共同鉴赏钱行健精品书画，畅谈钱老生前创作历程，现场交流艺术品投资经验。

他是这个时代的缩影 他是这个时代的代表

乐震文

钱行健已往生多年，但在我的意识中，他还活脱脱地在我和朋友们中间。我们仿佛一直没有分开过，像平常一样密切交往，切磋画艺，月旦人物，玩赏花鸟。

我们的交往，真是亦师亦友。我最早看到他的绘画作品是在20世纪70年代，他准确的造型、凝练的线条和优雅的设色相当吸引人。那时看多了宣传画，突然有如此精妙的艺术品出现，简直就是个奇迹。艺术原来还可以这样！随着艺术思维的被唤醒，慢慢地才知道中国的艺术历经漫长岁月传承从来没有间断过。

我有幸在差不多他出版《百鸟图》的前后与他相识，又过了不多久便与他相熟了。我着迷他的功力，他只是告诉我艺术不外乎手勤、苦修和熟悉自然而已。那时我们会常常在一起探究中国画的发展，寻求中国画对当下的意义。之所以我们会谈得特别欢快，因为都不是故步自封、循规蹈矩的。按辈分他是我的师辈，但他始终把我当朋友，忘年交的那种。我喜欢写生，每当学了点具体的绘画技法后，总想对实景写生，试图通过写理解自然，以便更贴切地理解笔墨对自然的提炼。他也常如此，他会各个品种的鸟做认真观察，仔细推敲出它们的不同习性。正趣味相近，我们常结伴外出写生。

印象最深的一次写生是在湖南张家界，我们住在离景点大门不远的小旅馆里，天天清晨出门，黄昏归来。有一天早上起来，外面下着雨，我们在旅馆的阳台上看着雨中起云的金鞭岩。我便习惯性地拿出写生簿画了起来，感到几天的写生还不如这一刹那的触动心灵。钱先生也在观察柳树下鸭子的自由和随性。这短短的清晨雨中的时光，给予我们自然的滋润。这也成为我俩以后常常论道的话题。

回沪后我创作了《润物细无声》，钱先生创作了《春江春暖鸭先知》，这两幅作品还在当年获奖。奖项并不是我们的终极目标，我们在努力使中国画更贴近生活，而同时，西方艺术思潮也在迅速进入中国，去中国画的声音也时有耳闻，不要经典，甚至诋毁经典。此时的钱先生坚守中国传统功力，不为盲目的所谓革新所动，在他的不息斋里辛勤耕耘。这在今天看来，那是以极大的勇气做着中国绘画人良知的的事情。我从心里尊敬他，崇尚他，他是这个时代的缩影，是这个时代的代表。

李白诗意图

梅花得意

海山仙果

月色群鹭

雪霁

翠竹小鸟

无量寿佛

钱行健简介

钱行健(1935—2010)，江苏无锡人。曾从名士袁容舫先生攻习山水、花卉、文学及诗词。擅长中国画。曾任上海外国语大学艺术教研室主任、教授。1954年从名画家江寒汀先生专攻花鸟画。1963年又致力于中国绘画理论的研究。

钱行健先生1956年获上海市青年美展甲等奖，以后历年在上海市及全国各重要画展中均有作品展出。1984年首次在上海举行个人画展，同年和1985年、1990先后三次在香港举行个人画展，1988年在新加坡举行个人画展。有《百鸟图》、《钱行健画集》、《中国画技法丛书》等数十种画集、专著出版。

在上世纪80年代初，钱行健先生的一幅《幽涧听泉图》巨作曾在朵云轩的展览大厅为上海花鸟画兴起添一佳景。他当时在外国语学院执教花鸟画，在开放激情

的推动下，按捺不住思绪翩翩，由前人的花鸟画在自然山水中获得一派灵动，将花鸟、巨石合一的创作思路，再度注入在更宽广的荒野山涧中。这是一派静幽的山涧，开阔、宏伟、野芳芬菲，一派新欣。

这是想象的新天地，更是钱行健先生畅开开放的新思维，任凭天地宽敞，野芳绽放，鸟儿在山石间倾听着山泉在叮咚如诗的礼乐之声。这是开放之声，是激情创新的礼乐之声。这种全景构图的花鸟画，通过大自然中常见的景物，创造出感人的艺术形象，表现了“诗人之致”和“地偏无人”的情趣，显示出中国传统文化的独特魅力。

自此，海上花鸟画坛以为钱行健先生山水与花鸟合一的巨作作为开放时代新海派花鸟创新的先声，使海派花鸟画的现实主义精神在开放的激情中得以再度张扬。

活动资讯

“海派书画名家钱行健诞辰80周年纪念展”
地点：四季酒店
(上海市静安区威海路500号)
时间：2015年12月14日至16日
(9:30至18:00)

认认真真作画 老老实实做人

祝君波

钱先生的画室取名“不息斋”，一块黑底墨绿的匾额，由海派大师唐云题写，显得沉稳典雅。钱先生说，古人云“天行健君子以自强不息”，自己名行健，取号不息斋，就足以此勉励自己认认真真画画，老老实实做人。

说起学画，钱先生说有两个没想到：没想到学画这么艰苦，也没想到画能卖钱。1951年钱先生已参加了工作，但痴迷于绘画，于是拜师学艺一晃数十年。很长一段时间，他把业余时间全部花在学画上。平时不是去郊区写生，就是在画室中临写。20世纪五六十年代，物资短缺收入低微，他倾其所有买纸笔买颜料。

至于画能卖钱，真是想也没想过。钱先生说，当初学画就是出自喜欢，是为了艺术。到了1978年艺术品市场放开时，才第一次从朵云轩拿到了80元稿费。回想这一段历史，钱先生很感恩，他常说只有改革开放的今天，艺术家才有这样的创作环境，艺术家要对得起社会，不能忘记学艺时的初衷。人是要有一点精神的，钱先生就是画家中一位有精神情趣的人。

钱先生的绘画有很高的艺术成就，这来自于他的勤奋、天赋，也来自他起步时注重基础。他认为中国传统艺术包括绘画，都很讲求扎实的基本功，注重拜师傅、学古人和师自然的途径。钱先生生拜了两位师傅，1952年起在袁容舫门下学习山水、人物画，袁先生去世后从1955年起拜在江寒汀门下学花鸟，受到他们的示范、指点，长进很快。

钱先生早期的作品注重造型准确、线条挺健、笔墨富有情趣，较好地体现了海派江寒汀、唐云这一路的绘画风格。上世纪80年代在沪港台已有名气。上个世纪90年代初，他锐意变法，吸纳了西画在色彩和形态上的手法，成了上海花鸟画创新的代表人物之一。他引进了生活化的题材以及明丽的色彩艺术变形手法，形成了鲜明个性。程十发认为“钱行健作品精致经典酣畅淋漓，山水与花鸟的融合富有新意，是真放与精微的结晶，绚烂与平淡的结合”。这是很高的评价。我认为中国文化的最高精髓是尺度的把握，所谓传统和创新、中西融合等等，不在于如何说，而在于如何做，恰到好处才是最佳境界。而钱先生在这方面处理得比较到位。因为他清醒地认识到创新最重要的是自己艺术个性的自然发展，不能刻意追求和安排。认为与众不同就是创新，这是艺术的最大不幸。

钱先生的离开是海派花鸟的一个重大的损失。好在他的作品已存在人间。艺术家是靠作品说话的，这会继续产生能量和影响力。说到他的作品，不能不提到他两件重要的代表作。一件是《百鸟图》，由上海书画出版社于上世纪90年代初出版，工写结合，是他早期的代表作。此书出版后重版六次，对美术界影响至大。另一件是《中华名花谱》，创作于2009年国庆节前，是建国六十周年国礼，选中华国花、省(市、区)花三十六种而成，当年由雅昌宣纸有限精印，次年由美国读者文摘出版社出版英文版，是他晚年作品墨彩淋漓、创新变法的代表。