

錢松山

錢松山
作品選

作者简介

当代杰出的中国画艺术家钱松喦(1899—1985),1899年9月11日(农历八月初七)生于江苏宜兴县阳巷镇湖墅村(今黄家村)。他的父亲、祖父、曾祖父都是秀才,均工诗文书画。祖父钱清堂的学问闻名于方圆百里。钱松喦自幼随父亲入塾读书,打下深厚的诗文书法基础。他父亲除教书外,笔墨应酬很忙,钱松喦耳濡目染,自幼迷上了书画。

1917年,钱松喦入无锡的江苏省立第三师范学校读书,从此离开了他的诞生地,踏入无锡——他的第二故乡。由于他才思敏捷,勤奋刻苦,成绩一直名列前茅。这期间书画也大有长进。到1922年毕业时,已成为无锡当地小有名气的青年业余画家。以致毕业前就接到六所学校的聘书。当时无锡名画家胡汀鹭先生是学校的美术教师。有一次他拿了钱松喦的一幅“贯华阁图”给当地最负盛名的画家吴观岱看,吴赞叹说:“此子将来必成名家!”

学校毕业后,他曾在苏州、无锡一些中、小学任教,这期间又兼授教于无锡美术专科学校。抗日战争中无锡沦陷期间,他辞去一切工作,以卖画为生,过着清贫的生活。抗战胜利后被母校聘回教书。几十年中,以教师为职业,间以卖画。在清苦的生活中,他的夫人秦纯理女士,除操持繁重的家务外,还是他艺术创作上的好助手和鉴赏家。1929年在上海举办全国第一届美术展览会,当时画家荟萃之地的无锡只选中钱松喦的“寿者相”,并选登在徐志摩等人编辑的“美展”第六期上。1928—1929年间,出版了他的第一本专集《松喦墨趣》。

自五十年代起,他的艺术天地极大地拓宽了。1957年起他调入刚刚成立的江苏省国画研究院。从此,走出无锡,从过去的梦游黄山到上黄山实地写生,他遍游祖国名川大山,“搜尽奇峰打草稿”,为他达到当代中国画创新的高峰打下了扎实的基础。钱松喦先后任江苏省国画院画师、副院长、院长等职。南京成了他的第三故乡。

三百多年前石涛就说过:“笔墨当随时代”。每个时代只能由它自己的画家来表现。钱松喦作为在中国画创新道路上的开路先锋,以传统的笔墨开创了新的山水画。他开拓了一条传统技法与崭新的时代精神相结合的路子,形成了一整套新的艺术表现方法。

从1960年起到1985年9月4日他逝世后,已出版钱松喦作品专集15种,以及理论著作《砚边点滴》等2种,成为现代画家出版画集最多的一位。

钱松喦历任第四、五、六届全国人民代表大会代表、全国美协常务理事、江苏省国画院院长、江苏省美协名誉主席等职。

1987年6月5日遵钱松喦生前遗嘱,他的105幅作品献给了无锡市,原无锡住宅老家由市政府辟为“钱松喦藏画室”,并于1988年6月22日成立了“钱松喦艺术研究会”。

一花一鸟总是情

——《钱松喦花鸟作品选》代序

马鸿增

钱松喦先生(1899—1985)不仅是山水画的一代宗师,而且花鸟画也独具一格。早在1929年,上海举办第一届全国美展,无锡仅入选钱松喦一人之作,画的便是五只活灵活现的乌龟,题为《寿者相》。那时他正在无锡美专任教,年方三十。从此名声日盛。三四十年代,他的花鸟画名望在山水画之上。

历来中国画家讲究修养广博,多才多艺,同时兼擅多个画科者历代皆有名人,这也许是绘画内在规律相通的缘故。远的不说,元代山水四大家中的倪雲林、吴镇,就兼长写意墨竹,明代的沈周、唐寅、陈淳,清代的石涛、八大、恽南田、华新罗,都是山水花鸟皆精的高手。

且不论民族美学中对形神兼备、气韵生动、抒情写意等共同性的要求,就笔墨技法而言,也是息息相通的。钱老曾在《砚边点滴》中这样写道:

山水画用笔内敛,意多在收;花卉画用笔恣肆,意多在放,放而必须凝炼,就要收。专画花卉者,偶尔画山水未必佳;专画山水者,画花卉未必不佳。青藤、石涛、南田、新罗的花卉所以能佳,对于兼长山水不为无因。沈石田长于山水,可是他的花卉亦别具风格。近人陆廉夫、吴观岱长于山水,偶尔点染花卉,不同凡响。

由于钱老对民族画理画法长期研习,故能道出其中三昧,并以自己的艺术实践做出了示范。

钱老花鸟画的鲜明特色,首先在于情真意浓,耐人寻味。

他的花鸟作品内容大体可分为两类。一类是沿着古代文人画的脉络,如梅、兰、竹、菊“四君子”之类,在笔情墨韵中表现它们象征性的美德——清雅、馨香、耐寒、常青,寓意高风亮节。另一类则来自画家多年的江南水乡生活,得益于民间艺术,乡土风情,近乎齐白石的审美眼光。画蔬果,则多择南瓜、芋头、青菜、萝卜、石榴、柿子;画动物,则常见鱼、蛙、龟、蟹、鸡、鸭、鹁鸪、粉蝶、桑牛、蜻蜓;更有异于常规者,如无锡泥人大阿福、宜兴紫砂壶。需要指出的是,无论是第一类还是第二类,经他艺术处理,都灌注了自己的审美理想和审美情趣,渗透出坦诚、淳真和对自然生命力的挚爱,因而能够唤起人们心灵的感应与共鸣。

令人惊讶的是,早在二十年代,他就创作出全然描绘乡间风物的《田畦小景》,南瓜地边,东倒西歪地长着几株向日葵,公鸡母鸡带着雏鸡们觅食,似乎也在享受着“天伦之乐”。最有趣的是那吓唬麻雀的稻草人,戴斗笠,摇蒲扇,活脱脱一派朴实无华而又撩人心脾的田园风光。这幅画出于一个深受文人画传统薰陶的画家之手,不能不说是一个突破。当然,我不会忘记曾见到过的另几幅作于三十年代的作品,面对日本帝国主义的侵略,他陷入了忧国忧民的痛苦之中,同是鸡群,题诗却是“如此万方多难甚,那堪犹听报平安”,公鸡的眼神似乎也透出惶惶不安。题画菊“那堪极目登高望,烽火烛天胡马骄”。缘物寄情,贴切自然,使人联想起当时徐悲鸿画马常题的四个字:“写于危巢”。

五十年代初，钱松喆仍作了不少花鸟画。1957年以后，他把主要精力倾注到山水画推陈出新的探索之中。直到七十年代后期，社会环境和个人心境大为改善，老人心花怒放，笔底之花也蓬勃开放，不仅用毛笔挥写，而且以手指作画。画家晚年壮心不已的情怀在画中多有流露。古人画梅，多讲究“疏影横斜”，他却画得枝枝倔上，排列如林，使观者精神为之一振，感受到人老心不老、生命不息的心境。他笔下花团锦簇、婀娜多姿的菊花，吐露着傲霜斗寒的清韵。无锡泥人配上几枝腊梅、水仙，饶有岁朝迎新的妙趣，也使人意会到老人童心犹存。令人感动的还有那一再描绘的紫芋头，题诗托附了一片忆苦思甜的诚心：“野蕨疗饥旧萝哀，朵颐今日快甘来。白头犹记童年事，赤脚荒畦觅芋魁。”一幅并不复杂的小品，经他题诗，便如画龙点睛，时间和空间大为扩展，增添了无穷余味。他仿佛具有化平凡为神奇的“特异功能”，别人画过或未画过的东西，他均能组合为新的意境，乡土气息、生活情趣的内在意蕴，构成了他的艺术感染力。

钱松喆花鸟画在形式美方面，以章法的稳实巧变、笔墨的浑厚沉着，构成独特的民族风韵和个人风格。

观赏他的画，觉得中国气派扑面而来，似曾相识，但又说不清出于何家何派。究其原因，在于他对民族绘画艺术总体的深层把握与领悟，且能顺乎个人气质、素养、才情而交汇为自己的艺术个性。个性不只体现为选材立意的偏爱，而且更体现在艺术语言的运用和形式美表现手法之中。

钱老堪称精于构图的现代画家。作花鸟多用“折枝法”，即撷取一角之景，特写式的镜头，以虚衬实，以少胜多。他从自然法则的矛盾统一规律出发，认定章法不单指构成画面形象的轮廓，并且包涵了对于笔墨、色彩、浓淡乃至题字印章位置的精心安排，最根本的便是虚、实二字，犹如音乐的节奏。再就是相成相破，险稳结合。无锡在清代有一位著名花鸟画家邹一桂，在其所著《小山画谱》中论及花卉画章法时说：“幅无大小，必分宾主，一虚一实，一疏一密，一参一差，即阴阳、昼夜消息之理也。”钱老深谙此道，不仅在画面大势上妥贴地处理多样统一的关系，达到多而不满，少而不稀；而且一花一叶的章法亦颇讲究，枝叶的穿插、正侧、交错、转折等，毫不掉以轻心。尤其对空白的运用可谓得心应手，既衬托了实体，又具有空灵的音乐性和灵活的调节性。至于题跋诗文结合之妙，更是他的一大特色。1980年春，他曾当面作指头画《田园风味》赠我，只见他面对素纸，默视有顷，以指甲比划出几根“界线”，确定物象和题款的大体位置，而后果断落墨，圆浑滋润的大白菜，横卧的萝卜与散落的蘑菇，安排得既变化又统一，正是他章法老到至精的一例。

钱老的笔墨风格，可概括为浑厚沉着，苍健润泽。这是由用笔、用墨、用色、用水等多种因素综合形成的。中国写意花鸟画尤其考究用笔之美。他精于篆、隶、魏碑，书风古朴厚茂，复以书法精神渗入画中，一点一划，蕴藏着筋、肉、骨、气，既传达物象之形、神，又抒写主观之情、意，达到韵味十足。这在画梅竹枝叶及藤本植物上表现尤为突出。再如《园瓜秋硕》中的大南瓜，以几根雄健的颤笔勾出，极具苍劲厚朴之致；而那只悄悄逼近的小桑牛，则将全副精神集中在触须上，画得瘦硬而灵活，使画面平添情韵。

钱老十分欣赏“扬州八怪”之一李复堂所说的“笔墨关纽在于水”。确实，其用墨变化多方皆得于用水之妙。正因为钱老差不多每幅画上总是既有写处（见笔触），又有烘染处（不见笔触），所以避免了甜熟之弊。所谓以笔为骨，以墨为形，以水为气，全幅皆活矣。

他重视水墨画的单纯美，也不回避用色。他认为设色的要求是协调、温和，主要部分应当显著突出。他曾以齐白石画的牵牛花为例，红花墨叶，色彩对比强烈，但又朴素大方，仍然具有单纯的美感。同样，我们看钱老的画，鲜红的石榴与墨写的枝叶相映照，红梅墨竹中穿插一只飞掠而过的翠鸟……毫不火爆，毫无俗气，总是那么对比鲜明而又和谐悦目。在钱老有关花鸟的言论中，还有许多来自前人和民间的创作经验之谈，他结合自己的实践体会予以新的解释，丰富了美学内涵。比如“画兽难画狗，画花难画叶，画树难画柳”，他就阐述得入情入理，而且上升到“写物象本来无所谓难易，没有生活体验，侥幸求似，反而不似，就觉得难画”。又比如说画鸟要特别留意鸟爪；画昆虫要特别注意触须；画兰“把子要紧，叶子要挺”；画竹一组叶子要注意当头或最显露的几笔；画花，叶要暗，花要明等等。对我们理解民族花鸟画艺术的某些规律性，是很有启示的。

在钱老众多的山水画册之外，编印这唯一的一本花鸟画选，可谓颇有远见，别具匠心。由于种种原因，收入的只是极少一部分，不足以反映钱老花鸟全貌，但毕竟使人们较为全面地了解钱老的艺术建树，同时也为中国现代绘画史增添了一份可贵的研究史料。

目 录

序

1. 三多图(1945年) (1)
2. 蔬果豆瓜秋更香(40年代) (2)
3. 柿子(1945年) (3)
4. 读书生涯(40年代) (4)
5. 延年益寿(1982年) (5)
6. 田园风味(40年代) (6)
7. 芙蓉(局部·50年代) (7)
8. 辛勤种菊(50年代) (8)
9. 彩蝶(1959年) (9)
10. 柿果双栖(50年代) (10)
11. 寿者相(1946年) (11)
12. 咏梅(1966年) (12)
13. 神似新罗(扇面·50年代) (13)
14. 江乡秋老(1959年) (14)
15. 石榴(1960年) (15)
16. 草虫蔬果(1960年) (16)
17. 瓜果(1960年) (17)
18. 清姿傲霜(70年代) (18)
19. 小园南瓜(1960年) (19)
20. 三余图(60年代) (20)
21. 瓜果丰收(60年代) (21)
22. 祝寿(60年代) (22)
23. 红蓼(1963年) (23)
24. 生命不息(1963年) (24)
25. 欣欣生意(1960年) (25)
26. 秋圃瓜香(60年代) (26)
27. 芋魁(60年代) (27)
28. 劲节傲霜(60年代) (28)

29. 桃花流水鳜鱼肥(1962年)	(29)
30. 清风亮节(60年代)	(30)
31. 梅园香已透(1976年)	(31)
32. 傲霜益寿(1975年)	(32)
33. 园瓜秋硕(1978年)	(33)
34. 劲节晚香(1979年)	(34)
35. 蜻蜓芋魁(指画·1979年)	(35)
36. 静对瓜棚拜上人(指画·1980年)	(36)
37. 八十年代第一春(1980年)	(37)
38. 供春(1984年)	(38)
39. 一灵永寿(1984年)	(39)
40. 锦龙(1984年)	(40)
41. 安居图(50年代)	(41)
42. 寿(1945年)	(42)
43. 田园风味(指画·80年代)	(43)
44. 安居图(40年代末)	(44)
45. 耐霜长艳(50年代)	(45)
46. 庭前(1960年)	(46)
47. 田畦小景(1929年)	(47)
48. 五瑞图(扇面·1947年)	(48)
49. 篱边庭角(1960年)	(49)
50. 龟(50年代)	(50)
常用印记	(51)
后记	

1.三多图(1945年)

蔬果豆瓜秋更香
 佳味在
 農鄉西
 風又卷
 干戈后
 為尚故
 園荒東
 荒
 松齋并
 小詩時
 在峰
 弘天

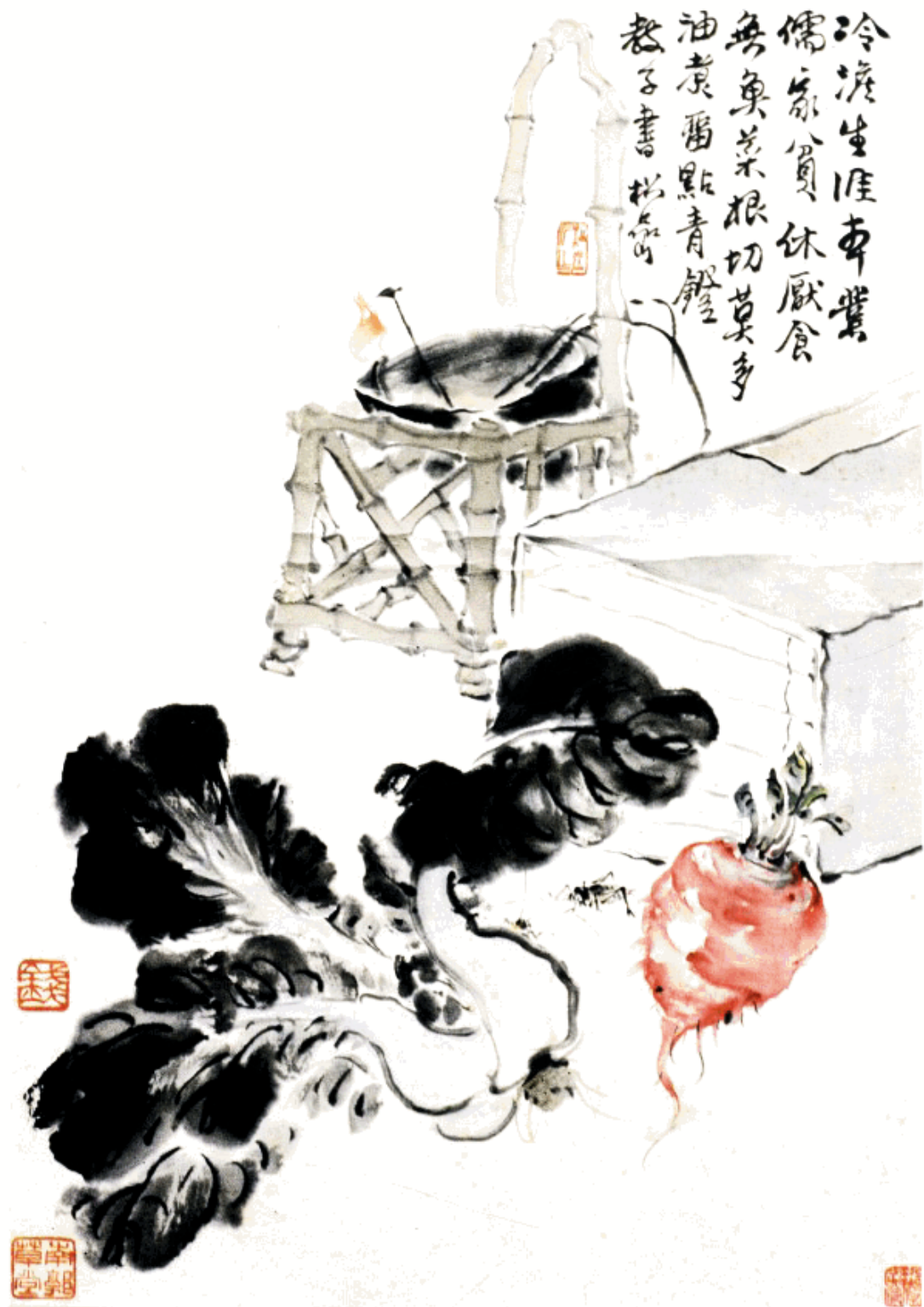
2.蔬果豆瓜秋更香(40年代)

酉陽雜俎
 三無鳥巢四無蟲
 佳實可啖七葉蕙肥
 乙酉組暑
 錢松高
 有七絕一壽二多陰
 五霜葉可玩六
 肥大可以臨書
 於梁溪別業

3. 柿子(1945年)

冷澹生涯本業
 儒家貧休厭食
 無魚菜根切莫多
 油煮留點青銀
 教子書松齋

4.读书生涯(40年代)

延年益壽
 八十四
 錢松山寫
 兩人世講雅玩松山力記

5.延年益寿(1982年)

滿城風雨掩柴扉
幸有濁醪在瓦甌
坐對黃花忘俗態
靜煨芋初熟一鐙青

松雲軒景月

田園風味
何興

6. 田园风味(40年代)

7.芙蓉(局部·50年代)

8.辛勤种菊(50年代)

一九五九年春二月寓於古梁竊錢松喈

9.彩蝶(1959年)