

張年稼画集

古吳軒出版社

張年稼画集

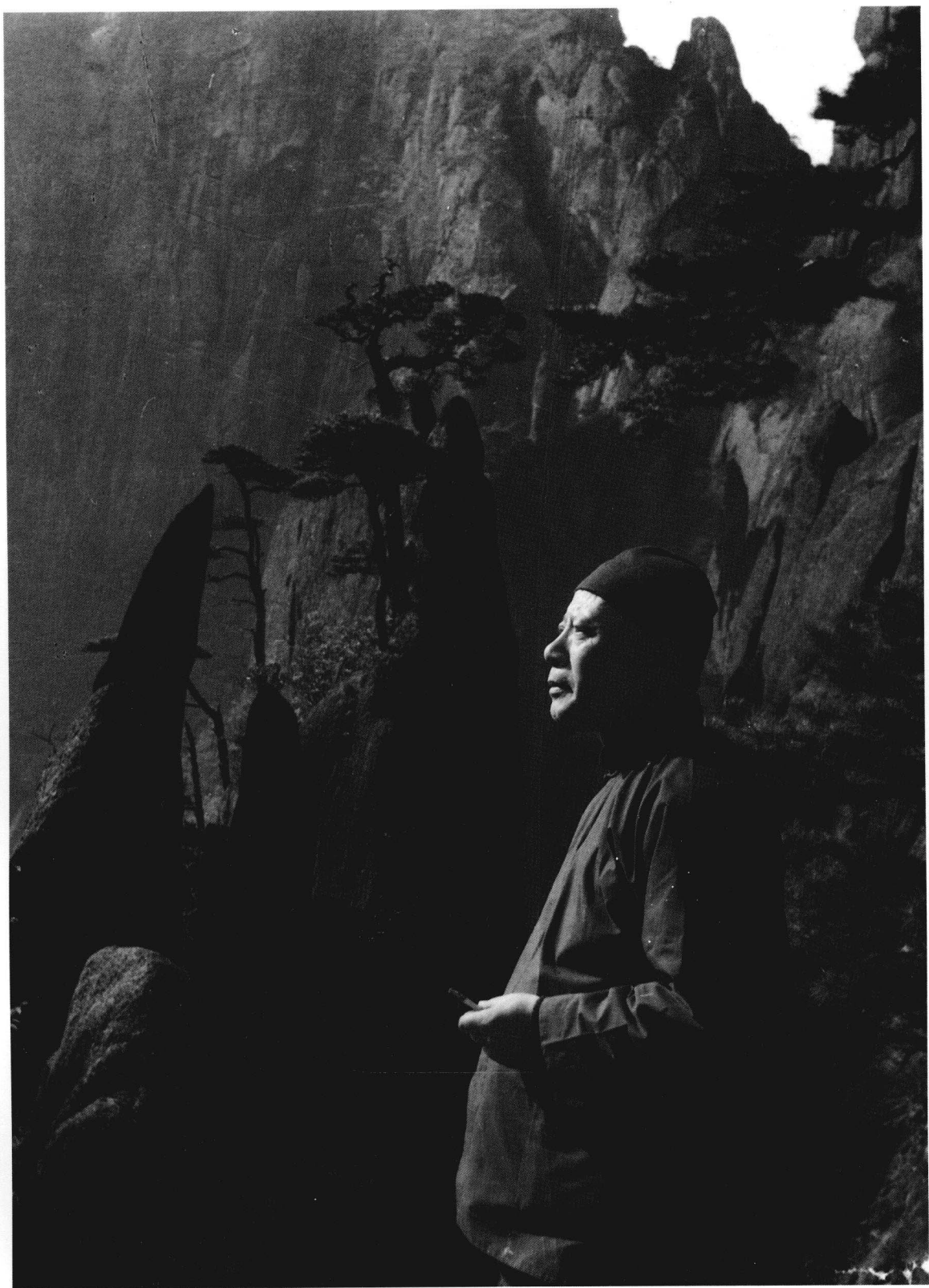
張辛稼畫集

編輯出版 古吳軒出版社
發 行 江蘇省新華書店
製版印刷 香港程雲掃描分色有限公司
開 本 787×1092 1/8
印 張 14
1992年3月第一版
1992年3月第一次印刷
印 數 0001—2000
ISBN 7-80974-015-1/J·13

定價壹佰肆拾伍圓

年
秋

張辛稼先生一九七六年五月在黃山蓬萊三島

張辛稼（一九〇九—一九九一）江蘇蘇州人，名國樞，字星階，別署「霜屋老農」，1973年更「星階」為「辛稼」。生前為中國美術家協會會員，中國書法家協會會員、吳門畫派研究會顧問、蘇州國畫院院長。

早年師事虞山名畫家陳摩，初學山水，後改習花鳥，聲聞吳中。及長，遍臨歷代名家佳作。於青藤、白陽、八大、虛谷、伯年、昌碩研究尤深。所作花鳥畫，用筆蒼勁，設色明麗，意境清新，風格獨特。七十前尚能，七十後尚拙，大江南北鮮有可與抗衡者。

黃永玉為張辛稼造像

顧問 周文祥

題簽 費新我

主編 張瑞林

責任編輯 譚以文

裝幀設計 胡祖耀

序

問我所習，一枝畫筆。

問我所好，三升米汁。

雕蟲小技，磨人短墨。

觀河識面，止酒療疾。

難得糊塗，胸懷坦率。

老有童心，天寬地闊。

這是辛稼老師六十六歲那年在畫家黃永玉爲他畫的肖像上的自題。在簡短的幾句字行中，他自我勾勒形像和軌跡，即使大家不看肖像畫，眼前也會呈現一個一生甘於寂寞，勤於藝術探求和處世涉友懷有博大心胸的老人。在他逝世一年後的今天，我們哀思未定，特別回憶他以往一些創新代表作，有的雖然在文革浩劫中喪失，但仍時刻閃現在人們的腦際中，不約而同都會如數家珍地列舉出來。是的，一件有藝術價值的作品和一個有高潔人品的人，是不會隨着時間的流逝而磨滅的，即使他在世時不慕名，不附炎，不趨時，也沒有像一些有幸運機遇的人物那樣名噪一時，但懷有真才實學的人，事後會進一步得到人們的共識和肯定，藝壇上不是常有生前寂寞身後名的事例嗎？

蘇州畫壇近百年來在中國花鳥畫領域能叱咤風雲者，無非是吳江陸恢（廉夫·一八五一—一九二〇）、虞山陳摩（迦庵·一九八七—一九四六）和辛稼老師三代師生。而辛師數十年來在開拓新題材新內容和尋求不同的表現形式方面來說，是有出藍之譽的。同時先後組織過娑羅畫社、中國畫研究社、怡園畫廳和中國藝苑等藝術交流研究組織，對推動書畫藝術的發展和培植中國畫人材起到了一定作用。因此，蘇州衆多的花鳥畫作者中，有不少人在他以往的創作過程中得到他的鼓勵和啓示，有的還在其藝術熏陶和畫風影響下，作更廣泛深入的研究和探求，故相信在辛師的藝術基礎上會不斷得到發展和綻出新葩。

中國畫在以往的歲月裏，不斷受到極左和崇洋思潮的擾亂而命途多舛，而花鳥畫首當其衝。在這一變化起伏的激浪中，有些人出現徬徨和消沉，而辛師始終認爲中國畫是民族文化的結晶。她不是凝固不變的，因爲幾千年來中國畫都有明顯的時代痕跡。她的發展是傳統的積累和賡續，變革祇能是一種漸變和遞嬗，而不是突變和斷裂，所以她不會在鞭撻聲中於藝術領域裏消失，也不會變革中喪失中國畫這一民族藝術特色。辛師的藝術實踐，也證明了傳統與創新兩者並不相悖，至少可以糾正某些人對傳統不正確的理解。

辛稼老師藝術造詣甚深，有全面的藝術修養，這與他青年時在藝術入手上立足傳統、博采衆長、兼收並蓄、融治陶鑄有關。其時書法、篆刻、詩文皆攻，山水、花鳥工寫並進，所以給後來的藝術發展和成就提供了基本條件。從他的筆墨間，可以窺測技法上吮吸和容納過近如廉夫、昌碩、伯年和虛谷，遠有新羅、八大、青藤和白陽諸輩的印痕。可他並不滿足這些筆墨精到或形式上的借鑒，在六十至八十年代的廿年中，不斷深入生活去體察花禽之形態與精神，景物之互通與相異，使畫面中的一草一木顯示出強烈的生機和時代氣息。用他自己話來說：「自我而創，自我而變。」而這種創和變，不是盲目獵奇，不顧中國畫的起源發展和國情民情，照搬外來的藝術和手法，作自欺欺人之舉。辛師的成就就是在藝術求進變革中步步爲營，嘔心瀝血，從不斷失敗中取得的。他在畫花鳥畫時，不拘一法，洋爲中用，運用了素描的直綫揉合書法之用筆來強其骨；吸收西畫的光、色，結合背景之暈染來潤其膚。一變傳統用圓綫鈎勒物體輪廓的手法，使圓柔爲強勁，賦於花木愈鳥更旺盛的生命力；又以獨到的用水和用粉來表達明暗，增強物象的立體感和畫面的層次效果，以此豐富了自己的創作語言，強化了色域、墨趣、造型的本體的動能。

我記得在辛師的代表作中，有一張《一天花雨萬家紅》，是描繪蘇州太湖畔密上村初春時杏花盛放的景色。他以充裕的水筆薄蘸洋紅，復添重粉點出簇簇杏花，似清晰又模糊，深深淡淡富有層次。背景襯以黑瓦，遠處抹上碧山，用以黑托白的手法，朦朦朧朧、明明暗暗，一片春雨霏霏靠杏花村的景色充滿畫面；一幅《洞庭秋高》，是反映洞庭東山經新霜後，銀杏林煌煌金光籠罩金山的奇觀。他以藤黃合粉色，厚重地氤出金色燦爛的扇形黃葉，上端受光部渾成一片，白而明，下端散落處結構清楚，深而沉，復以重墨添粗幹托葉，在這冷暖和明暗的色調對比中，使深秋時銀杏葉在明媚陽光的照耀下，具有一種透明感，頗有「一林黃葉冷秋霜」意境；另一幅《浴日揚波》，是描寫江南水鄉新農村飼養場的一角，表達副業生產與旺發達花笑禽嬉的景象。他用淡墨鈎鴨羣輪廓，又用深淡粉色氤其體，再以朱磦色暈出日光下的粼粼波光，以此來襯出鴨羣和烘托環境，上掛嬌艷天桃，使滿幅春意洋溢，東坡詩意畢現；還有一幅《幽谷春深》，是表達三山、石公諸島在春深時山谷一隅杜鵑花怒放的情景。他採用上實下虛的構圖形式，先在畫幅右角出一簇殷紅的山花，背景以不同深淡的墨色，既鈎且氤襯上石壁，復以汁綠加潤，明處再淡鋪石綠，使後景在統一冷色中又有豐富的變化。下端空處綴飛燕三二，以增加靜中有動的效果，這種虛實深淡的對比中，充份表達出幽谷的深邃之感，頗有《江南春深幽谷花》意趣。

以上列舉頗具形式感的作品中，不難可以看出題材之新穎，鄉土氣息之濃鬱，是爲廣大人民羣衆喜聞樂見和容易接受的內容，也是反映某一地某一時的新環境新事物。這種新題材新形式的全面開拓，不是政治口號式的生搬硬套，而是兩者相互借助、相得益彰、融合自然、和諧統一的。本來繪畫的「內容與形式」的問題好似早已解決了，可是，由於認識各有不同，實踐起來更有

差異。「形式決定內容」或「內容決定形式」都是片面的，應該重視繪畫形式的探求，同時不脫離內容的表現。形式的完美是十分重要的，這不僅關係到作品內容的表達，而且還影響到作品的藝術感染力。反之，在開拓題材和發掘主題時，必須重視形式的探求。辛師很辯證地認識這一點，確立形式與內容的統一觀，並付之於實踐，又收到良好的效果。

我追隨辛稼老師時，常面聆其教誨，語雖簡短，但言必有中。曾說習畫是「祇可意會，不可言傳」，強調心悟，不以目取，不作強性的灌輸。心悟是真正對藝術規律的理解，灌輸不是自我產生悟性，容易造成食之不化之弊。辛師又進一步說明心悟是理性和規律的認識，掌握還需要長期實踐，它不會心悟後驟然而至，以此闡明了理性和感性的關係；同時他還指出要：「以書作畫，以畫作書」。使畫有書味，書有畫意，防止描繪式的作畫，成為有法而無趣、有墨而無韻、有形而無神的匠作；他反對在創作過程中單純賣弄技巧，搔首弄姿耍花腔，藝術要有大家風度，追求真淳自然，筆情墨趣是在筆墨運動中自然而生，應少有雕琢痕跡，方為上乘；他常指示花木禽鳥本身都具有一定的原型美，應在理解熟悉特徵的基礎上作適度的變形，使之更典型化，不應擯棄物象的天然美而去過份的誇張，要「誇而有節，飾而不誣」，否則會落入為變形而變形的過多人工修飾中去。其意亦如女性的塗脂弄粉，更重要的天然美，往往在濃粧豔抹中隨之消失；他每談起筆墨要有韻味，才稱得上好畫，雖見筆墨而品之無味乃尚欠一籌之作。這就要看作者在作畫過程中能否善於運用筆墨和掌握水份的技巧，就像烹飪菜餚一樣，除原料選擇外，在操作中使用烹料和掌握火候程度如何，直接影響菜餚的色、香、味。

古吳軒出版社在辛稼老師逝世一週年之際，蒐集遺作百餘幅付梓，公諸同好，實乃為姑蘇書畫事業做了一件好事。雖然本畫冊所集僅是辛稼老師數十年從事藝術的一部份，但我們已可以全面地欣賞和瞭解他一生中藝術的演變和成就，面對這些作品，也會產生一些思索和啓迪，我想這本畫冊的作用也已達到了。

目錄

16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6		5		4	3		2	1	
欲眠	富貴風流第一香	秋光更比春光好	甸甸	花鳥冊頁（兩幅）	花鳥冊頁（兩幅）	花鳥冊頁（兩幅）	花鳥冊頁（兩幅）	花鳥冊頁（兩幅）	蕉石圖	飼養場的早晨		花鳥扇頁	花鳥扇頁	蔬果扇頁	花鳥扇頁	禽聲處處葵花香	殿春	香遠益清	玉堂富貴
34	33	32	31	30	29	28	27	26	25		24	23	22	21	20	19	18	17	
書法	鳥語花香	蕉竹飛雀	鳥唱晨風	國色天香	春曉	春酣	荷塘幽趣	紫帳春暖	荷塘清趣	秋江冷艷	春花	報春	浴日揚波	蕉蔭覓食	籬邊秋色	碩果	竹節海棠	豐樂	
51	50	49	48	47	46	45	44	43		42		41	40	39	38	37	36	35	
春滿錦幄	秋光先到野人家	蜀葵	紫綬錦帳	洞庭秋高	挹露	春光無限	花卉冊頁（兩幅）	報春	竹石扇頁	花卉扇頁	花卉冊頁	東籬秋色	三徑就荒	書法	傲霜	老圃秋容	晨曲	春風淡蕩	

72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52

餐英

庭院秋夜

一架薔薇滿園香

杜鵑飛燕圖

唐人詩意

秋聲

唐人詩意

三友圖

好鳥枝頭亦朋友

寒香

奮翮凌雲志

雪個遺意

案頭秋色

桐蔭清趣

秋色清華

蕉窗祝壽

秋色清華

一樹獨放天下春

池塘秋雨

幽谷春深

蕉窗午夢長

92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73

庭院春深

幽谷棲禽

書法

案頭清賞

洛都春風

九秋爭艷

庭院新艷

水國涼秋

花光爛漫

氣宇軒爽

雪個遺韻

春風十里藤花香

閒庭秋色

霜柯幽棲

秋色秋聲

松鼠葡萄

結歲寒盟

粉香雲暖露華新

松鶴長春

春色常駐

背臨石濤山水

97 96 95 94 93

牽牛花發曉煙輕

秋江閒眺

蕉雀圖

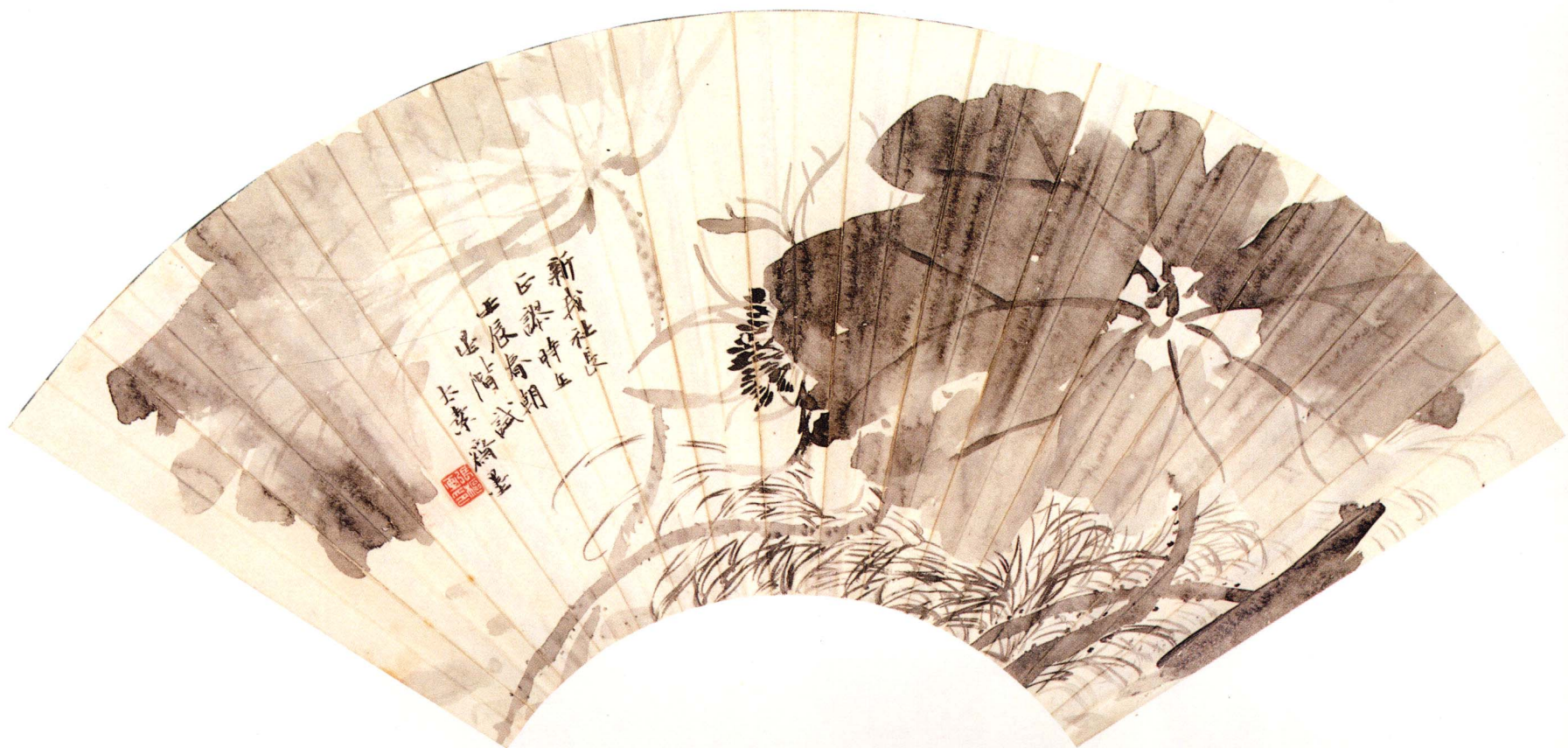
花鳥扇頁（兩幅）

致吳作人函

玉堂富貴
庚寅仲夏
張新樞

香遠益清

殿春

花鳥扇頁

蔬果扇頁

花鳥扇頁

花鳥扇頁

飼養場的早晨

