

中國畫名家冊頁典藏

潘天壽冊頁

之字下脫水字壽附記

湘江曲湘江之色醜素

約瘦多小腰束眼尾翠漆

新粉綠仙之人兮呼佩玉

一九九九年己亥秋潘天壽

中國畫名家冊頁典藏

浙江人民美術出版社

(浙)新登字2号

111
111
111

中國畫名家冊頁典藏
潘天壽冊頁

編者

潘天壽紀念館

浙江人民美術出版社

王肇達 李介一

聿文 黃舜

浙江人民美術出版社

全國新華書店

利豐雅高電分製版有限公司

利豐雅高印刷(深圳)有限公司

三七〇×二六〇毫米 七

一九九八年一月第一版第一次印刷

ISBN 7-5340-0764-X/J·659

書版開印製
號次本本·張本

J221.8

氣勢瀰漫 力如扛鼎

朱金樓

潘天壽先生的畫以其創新精神和獨特風格，在我國近代花鳥畫史上緊接吳昌碩、齊白石之後，攀登了又一高峰。他的大幅作品筆力雄健，氣勢磅礴，布局新奇，格調高華；他的冊頁小品，除了保持大幅的特點外，也以清新雋永和富有情趣被大家欣賞喜愛。這些作品大都取材於他平時生活所見，或出於幼年時的回憶，所以情趣既如此濃郁，意境也特別親切。

論氣派、筆力、格局，潘畫都是趨向於大和力，但取材則着眼於小。他自己曾說：「我的畫是『短篇小說』……是小構圖布大幅。」小構圖布大幅，依然氣勢瀰漫，力如扛鼎，固然難度很大，小構圖布小幅，既是小而雋永，又不失大家風範，也屬難能可貴。正如他接下去說的那樣：「八大山人是個優秀的短篇小說家，短篇小說要取其一點不及其餘，選其精彩部份，把他丟光，言簡意賅，回味無窮，筆墨少而氣韻足。」

為什麼取材於小？這是畫家出於對自然的一種寄寓，也出於對小的同情和憐愛，而小的東西也往往平易近人。西方研究者對中國文人畫家的胸懷，也能說得很真切，他們知道在中國文人畫家的眼中：「萬物皆生機聯繫，其精神互流貫不息者，胸懷恒與自然企合無間……」。所以像作為達到中國文人畫新的高峰之潘天壽，自己也說：「空山無人，水流花開，惟詩人而兼畫家者，能得個中至致。」又說：「荒山亂石間，幾枝亂草，數朵閑花，即是吾輩無上粉本。」看荒村水際之老梅，矮屋疏籬之寒菊，其情致之清超絕俗，恐非宮廷中畫人所能領略。」荒村老梅，疏籬寒菊，空山亂草，水流花開，此中有無窮的生意，也有無盡的禪機，但在畫家和詩人眼中，都一律升入了審美的境界。在這本冊頁小品上所表現的，不正是這種情趣、這種懷抱，以及這種審美的境界嗎？但潘天壽先生已經不同於一般舊的文人畫家，因為他畢竟已從過去文人畫家的那種封閉的內心世界脫出，而迎向波瀾壯闊的時代潮流。所以有的論者說潘天壽是近代中國畫家中把繼承和發揚問題解決得最好的一位畫家，這話講得很有見地。

首先，典型的文人畫家尋求詩、書、畫、印四者俱全，到了潘的手裏，對這四者的結合在形式上做到了文人畫中前所未有的有機統一和完美，從而使傳統繪畫的這種特有的美的法則，得到了最高的表現。他的大幅作品如此，小幅冊頁又何嘗不如此。

其次，潘在構圖上的講究也是特色之一，他強調「在布局上，要注意主與客、疏與密、虛與實的處理」。這一點在小幅上也依然表現得很充分。具體來說，例如在安排主體上的「偏師取勝」，以及故意將主體安排得不平衡然後設法救其平衡，所謂「造險、破險」，還有着眼於畫面的四邊四角，重視布虛和對空白的處理，善於利用主綫、輔綫的縱橫交錯、塊面的黑白對照，以及由此而形成的畫面韻律、節奏和欹正關係……這些曾在大幅巨幀上取得很好效果的方法，在這裏的小品上也都還着意地運用着。

潘畫十分講究「強其骨」，所以他的畫也以筆力和氣勢見稱。他說：「中國畫在畫面的安排上，在形象的動態上，在墨色的配置變化上，均極注意氣的承接、勢的運動轉折。氣要盛，勢要旺。力求在畫面上造成蓬勃靈動的生機和節奏韻味，以達到中國繪畫特有的生動性。」所以即使在他的小幅冊頁上，也處處表現出了那種蓬勃靈動的生機和節奏韻味，從而具有像巨幀上那樣的生動性。

潘畫的造型結構的嚴謹性和堅實性，綫、面組成的幾何化傾向的單純性，以及對於畫面空間分割、對於形式感、對骨綫力度的重視，使他的畫在很多方面突破舊框，而產生一種新的韻律和開拓了新的境界。既植根於深厚的傳統，又具有強烈的現代精神，使他的畫在國際藝壇上也獲得高度讚揚和評價。

潘天壽

設色山水花鳥冊

潘天壽紀念館藏

墨筆花鳥冊

中國美術學院國畫系藏

設色花果冊

潘天壽紀念館藏

設色山水花果冊

潘天壽紀念館藏

設色花卉草蟲冊

潘天壽紀念館藏

墨筆花果册選一/1929年/30.7×33.2cm

墨筆花果册選二/1929年/33.5×34.1cm

山水花鳥册選一/1931年/33.7×40.6cm

南江五鎮出
口外峻山麻島
特具形勢
清未置廠

萬馬爭

自維球

車渡必

由舟山摩

鳥局徑

是愛登

能擇自

手遠

眺和載

神州之

一山一水

浩蕩

陰崖真

不可一

世也弄

未人事

歷履是

未至極乃

寫影意一南以爲

死信但與實景

以天不同

六十年

初冬

山水花鳥册選二/1932年/33.4×40.5cm

山水花鸟册选三/1931年/33.2×40.7cm

山水花鳥册選四/1931年/33.7×40.6cm

山水花鳥冊選五/1931年/33.5×39.1cm

設色花卉冊選一/16.9×23.4cm

設色花卉冊選一/24.5×39cm