

潘
公
壽

书
画
集
(下)

潘天寿书画集

(下)

王靖宪 李 蒂编

人民美術出版社

一九八二年 北京

图书在版编目(CIP)数据

潘天寿书画集/王靖宪,李蒂编. —北京:人民美术出版社,1982.8(1997.4 重印)

ISBN 7-102-00101-0

I. 潘… II. ①王… ②李… III. ①中国画—作品集—中国—现代②汉字—法书—作品集—中国—现代③汉字—印谱—作品集—中国—现代 IV. J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(97)第 07097 号

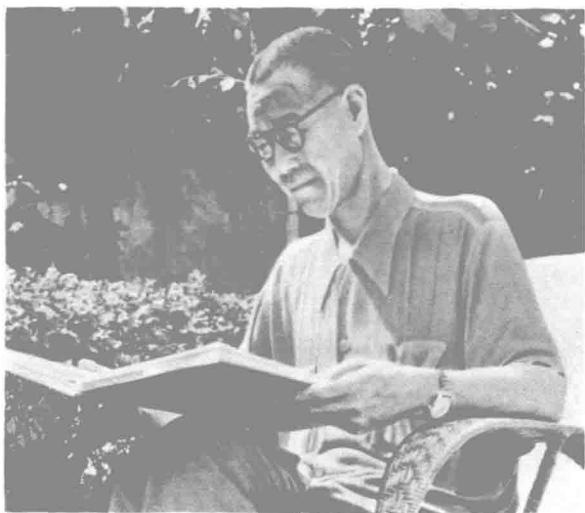
潘天寿传略

公 凯

潘天寿先生，原名天授，字大颐，号寿者；早年曾署阿寿、懒道人、心阿兰若住持等别号；晚年常署颐者、雷婆头峰寿者。一八九七年三月十四日（丁酉二月十二日）生于浙江省宁海县北乡冠庄村。父名秉璋，县学生，能书，为人质朴仁厚。母周氏，聪敏贤达。先生为长子，七岁时，母病故。潘天寿先生自童年起，就帮助家中砍柴、放牛、车水、耘田。冠庄西山的雷婆头峰，就是他和小伙伴们常去樵牧的地方。晚年自号雷婆头峰寿者，即以寄托对家乡幼年生活的深切怀念。

潘天寿先生自幼勤奋好学。七岁进私塾，文章日课之外，欢喜写字，从写描红格开始，每天中午写一张，从不间断。又热心于临摹《三国演义》《水浒传》等小说插图，连乡里祠庙墙壁门窗上的彩绘人物、山水、花鸟，也都一一心记而加以摹仿。虽塾师以为学生画画有碍文章课事，而加禁止，但是先生对此仍是不肯废弃，而且兴趣日益增进。

十四岁，进入宁海县城的国民小学读书。当时城中纸铺，已有石印字帖出售，黑底白字，他十分喜欢。特地选购了《瘞鹤铭》和《玄秘塔》，朝夕临摹，爱不释手。不久，又凑钱

购得《芥子园画谱》一套，更是如获至宝，欣喜若狂。《芥子园画谱》在少年潘天寿的眼前展示了一个新天地，使他第一次知道了中国画的范围广阔，分科复杂，技法繁多；亦使他解悟到诗文、书法、金石以及画史、画理都和绘画有密切关系。在文化落后的穷乡僻壤，这本《芥子园画谱》成了他学画唯一的启蒙教师，并进一步激发了对绘画的热爱。从此，他下定了一个决心：要一辈子研究中国画！在无人指导的情况下，凭着充沛的精力，任情涂抹，独自瞎闯。

潘天寿先生十九岁，高小毕业。父亲迫于生计，要他回家种田。因先生求学心切，意志坚决，父亲才同意他报考官费的浙江第一师范。是年秋，他以优异的成绩考入一师，迈出了生活道路上关键的一步。在一师，他接触到了一些具有爱国思想的分子，如经亨颐 and 刚从日本回国的李叔同等

人，对于他们的品德和才学，先生极为钦佩。尤其是他们企图以教育救国的满腔热情，蔑视世俗虚荣的正直人格，对青年潘天寿人生观的形成与确立，有深刻的影响。他目睹才气横溢的李叔同避世出家，又眼看深孚众望的经亨颐因支持新文化运动而被免职，更由于“五四”运动浪潮的冲击，进一步坚定了他献身于民族艺术的爱国心。他觉得自己“无干事之才，只有画画尚能胜任”，因而一心一意想通过振兴民族艺术来振兴民族精神。这个思想，后来成为他整个一生艰苦奋斗的精神动力。

经亨颐精于书法、篆刻，对传统绘画亦深有研究；李叔同长于西画、音乐，对诗文、书法、金石均有造诣。先生常有请益，深受教诲，诗、书、画、印，得以并进。又常在城中裱画店看到不少古今名家作品，对于欣赏能力和技法的提高，补益颇多。先生凭借这些条件，加倍奋发，利用课余假日，废寝忘食，刻苦学习，孜孜不倦。一师五年，使先生对于书画的笔墨、神趣、气韵、品格诸项，都有了相当的体会和理解，为以后的艺术道路和艺术观的发展，打下了基础。

毕业后，由于经济条件的限制，无力继续求学深造，只得回宁海小学教书谋生；后又转孝丰教书一年。但潘天寿对于绘画，仍无一日辍笔。这期间，他已经经常绘制巨幅作品，气魄雄阔，粗豪奔放，不受缰勒。除了一般传统题材之外，他还特喜画山岩松柏，及牛、马、虎、鹰等动物，他在选材上已显露出他独特的爱好。

一九二三年，潘天寿二十七岁，由师友介绍，来到了江南文化中心地上海，任教于国民女子工校。上海人才荟萃，画家辈出，研究学术的条件之便利，正是先生所渴望的。他一面授课，一面悉心钻研，广收博采，画艺迅速精进。不久，即任教于上海美专国画系，讲授中国画及绘画史课程，并于两年后写成《中国绘画史》一书。自此以后，先生数十年如一日，专心于学术研究、创作实践与艺术教育，从未离开过教育岗位。一九二八年春，杭州国立西湖艺术院创办，先生即转杭州任教定居。

早在“五四”前后，新文化运动开始高涨，文艺界呈现百家争鸣的局面。画坛之中，有的主张全盘西化，有的主张中西结合，也有的主张站在民族传统的基础上革新中国画，各各寻求前进的道路。潘天寿则持后一种观点，这一观点的代表人物，还有吴昌硕、陈师曾、黄宾虹、齐白石等人。先生在上海以及到杭州艺专以后的一段时间，对中国绘画史作了全面的回顾和总结。他不存门户之见，泛滥各家，取精用宏，尤其究心于青藤、八大、石涛、石溪诸家笔墨，更深受吴昌硕的影响。先生初至上海时，吴昌硕已八十高龄，吴派画风，风靡上海画坛。然吴昌硕对青年潘天寿的作品及其才智十分器重，曾特地送他一付篆书对联：“天惊地怪见落笔，巷语街谈总入诗。”随后，又做了一首长古《读潘阿寿山水幛子》相赠，对他勉励和爱护备至。其时，先生与吴昌硕过从甚密，谈诗论画，请益良多。在画风上也受到吴的很大影响，

深得吴昌硕的气势神韵。先生由衷敬佩吴昌硕的人品画艺，直至晚年，仍时时流露出深切的怀念之情。然而，他深知艺术贵在独创，觉得局限于前人格法不足以抒发自己的胸怀。因此，他在不多几年之间，努力地深入于吴派画风之中，而又果断地跳出于吴派画风之外，走上了自己独特的艺术道路。先生早年的这个转折，体现了他对于继承与创新问题的独立见解。

在杭州艺专的十年，他的艺术才能日益被画坛所推重。一九二九年，潘天寿曾赴日本考察美术教育。三〇年以后，他在担任杭州艺专中国画主任教授的同时，还兼任上海美专、新华艺专、昌明艺专的中国画课程，每周往返于沪杭之间，辛勤从事艺术教育。又与吴茀之、张振铎、张书旂等人组织了“白社”国画研究会，互相研讨，切磋学问；并在宁、沪、苏、杭等地举办画展。他又继续精研绘画史论，改写了二十九岁时所著的《中国绘画史》，重新出版。他深研绘事，究习书法，赋诗刻印，注重多方面的修养，艺术风格日益成熟。那时，先生生活虽则平静，而内心实颇孤寂。社会腐败，污浊满目，他不甘流俗，洁身自好，在艺术中寻求寄托，故其作品，总沁透着一股清高冷逸之气。

芦沟桥事变以后，潘天寿随杭州艺专经诸暨、鹰潭西迁，辗转于浙、赣、湘、黔、川、滇诸省，在颠沛流离之中，坚持艺术教育。抗战后期，百项艰难，艺专人事涣散，在多方迫促之下，先生接任艺专校长三年。抗战胜利后，先生自感

十分疲乏，坚请辞职，专心于学术，创作了不少精湛的作品。

先生五十三岁，以欢快的心情迎来了新中国的诞生。他认真学习党的文艺方针，深入生活，反映现实。他几次去雁荡、黄山，直接从大自然中吸取艺术创造的素材，热情歌颂社会主义祖国，反映了豪迈壮阔的时代精神。先生的艺术成就，日益被党和人民所重视，他被推选为浙江美术学院院长，中国美术家协会副主席，浙江美协分会主席，第一、二、三届全国人大代表，以及苏联艺术科学院名誉院士。五十年代末和六十年代前五年，是先生创作最丰盛的时期。他除教学工作和一些社会活动以外，天天作画。他越来越多地创作巨幅作品，艺术风格更为强烈鲜明。他始终不满足于已经取得的成就，他渴望新的艰苦探索和创造，他在自己的艺术生涯中，进入了一个比以往任何时候都远为重要的新阶段。

潘天寿的中国画艺术，继承了我国传统绘画，尤其是历代文人画的精华，功力深厚；同时，他又具有独特强烈的艺术个性，不拘陈法，脱尽窠臼，创造出沉雄奇崛，苍古高华的自家面目。潘天寿的作品，充分发挥了中国画表现方法以线为主的特长，造型概括，风骨遒劲。他的用笔，果断而静练，强悍而有控制，如涩壁漏痕，拗铁折钗，具有雄健、刚直、凝炼、老辣、生涩的特点。他善用浓墨、泼墨，间用焦墨、破墨，苍茫厚重，枯湿浓淡均见笔力。设色古艳，清超绝俗，不以自然色相为囿。他深入研究和发展的中国传统绘画的构图规律，尚气势，重整体，戛戛独造，雄构奇筑，追

求不平凡的艺术表现。他作画极有魄力，而章法结构又极为坚劲严谨，直如老将用兵，高瞻远瞩，沉静周密，惨淡经营。出奇制胜，能在险绝之中又见平稳，造成巨大的力量感和特有的结构美。潘天寿的作品，格高意远，立意新奇，于雄浑、超脱、凝重、生辣中复饶一种清新俊逸的诗意。无论苍松健翮，野草山花，朱荷老梅，巨石修篁，都有一股倔强的生命力，充溢着天地间纯朴、宁静、旷远的自然美，流露了作者刚毅正直的气质和豁达超逸的情怀。

在作毛笔画的同时，潘天寿还常作指墨画，其特有的沉郁古拙之意，诚非毛笔画所能替代。指墨技法创成于清代高其佩，而在先生的作品中达到了更为完美的境地。他的不少代表作，都是指墨画成的。

聽天閣詩存 卷二		寧海潘天壽大顯	
答介簪海上			
海上洵無恙新章慰我思淡文亂世見僻往苦心知			
絕學花春浦晴窗詩研池何時息烽火抵掌定文詩			
過桃源車中口占			
春暖凝之薄策車黛螺山色岸眉斜桑麻雞犬知如			
舊一路紅深魏晉花			
渡湘水			
岸天烟水綠潯潯一葉飄然離亂身芳艸滿江歌采			
采憂時有憶屈靈均			
風雲水佩想依稀雲影烟光落畫旂誰問九疑青似			
聽天閣詩存 卷二			

《听天阁诗存》书影

潘天寿的书法功力很深，得力于卜文、猎碣、二爨及黄庭坚、黄石斋诸家，真草隶篆，无施不可，风格豪迈朴茂，独树一帜。自刻印章，刚劲苍古，与画风完全一致。诗则从二李入手，转力韩杜，诗格峻峭横肆，颇多古拗老辣之味，著有《听天阁诗存》和《听天阁诗贻》。先生的中国画，熔诗、书、画、印于一炉，凝铸着他多方面的学识修养和创造才能。

潘天寿一生光明磊落，朴厚正直，待人和蔼可亲，他衣食简陋，不嗜烟酒，生活极有规律。书画吟著之外，独喜登山远游。古稀之年，仍是体态匀称，筋骨劲健，寓浩然之气于清静安详之中，毫无龙钟之态。

一九六六年春，先生七十诞辰，自作诗云：“笔砚永朝朝，流离真岁岁。七十年来何所得，古稀年始颂昇平。”先生对祖国的未来，民族艺术的未来，和自己艺术道路的未来，充满了无限的希望和信心。然而，正当先生以巨大的潜力，努力向更高的艺术峰巅攀越之际，他的艺术生命被野蛮地中止了。他面对林彪、“四人帮”的造谣诬陷，残酷迫害，始终坚持实事求是的原则，刚直不阿。他的正直的人格，对于民族艺术事业的无限忠诚，师生亲友有目共睹，感人至深。先生惨遭数年折磨之后，终于一九七一年九月五日在冷寂中含冤去世。

七年以后，“潘天寿先生追悼会”在杭州隆重举行，为先生平反昭雪，恢复名誉。并在杭州、北京等地隆重举办“潘天寿书画展”，以寄托对这位将自己的一生无私地贡献给了我国的民族美术事业、艺术教育事业的艺术家的深切怀念。

潘天寿美术活动年表

李 蒂

年代	年龄	名 号	活动地方	主 要 活 动	主 要 作 品	备 注
1897	1		浙江省宁海	三月十四日出生于宁海县冠庄		农历二月十二日
1903	7		浙江省宁海	在村内读私塾。好写、画、刻，经常临绘《三国演义》、《水浒传》、《七侠五义》等书中人物绣像		
1910	14	天 授	浙江省宁海	在县城读中小学读书。经常临摹各种字帖、《木子园自书诗法》，金石刻印，画史		宁海县旧称绿城
1915	19	天 授	杭 州	高小毕业，考入浙江省立第一师范，学画素描、国画、写生、篆刻、画史		
1920	24	天 授	宁 海	师范毕业，回宁海在正学小学教书	《晚山闲打一疏钟》、《疏林寒鸦》	
1921	25	天 授	宁 海	经常临摹民间古旧书画，钻研画史	《月藤》、《绝壁凌霄》	
1922	26	天 授	宁 海		《济公和大象》	
1923	27	天寿、阿寿	上 海	在上海女子职业学校任教半年，后到上海美专教授中国画、画史	《墨荷》、《鲙鱼》	“天”改名“天寿”

年代	年龄	名号	活动地方	主要活动	主要作品	备注
1924	28	阿寿	上海	经常参加各种美术展览,观摩古今书画,结识前辈名家,又攻山水花鸟,又攻山水	《指墨马》	
1925	29	阿寿	杭州	《中国绘画史》一月分完成于沪,二月在杭写完序言	《泼墨牛》、《兰石》	当时经常往来于杭沪
1926	30		杭州	《中国绘画史》于七月在沪出版		
1927	31		杭州			
1928	32	阿寿、陀	杭州	在杭州国立西湖艺术学院任教	《绯袍》(朱竹)、《行乞图》等	西湖艺术学院创办
1929	33	阿寿、三门湾人	杭州	赴日本考察美术教育	《鸡冠花与寒鸦》、《拟苦瓜山水》、《西湖》、《坐乞图》、《玉米》等	“三门湾”系其家乡一海湾名
1930	34	阿寿、三门湾人	杭州		《山中一夜雨》、《幽谷》等	
1931	35	阿寿、三门湾人	杭州		《江洲夜泊》、《远浦归帆》、《暴雨翻壁》、《芭蕉公鸡》、《庭院凤荷》、《梅兰竹》等	
1932	36	三门湾人、头陀	杭州	“白社画会”成立,《白社画册》第一集出刊	《拟石涛山水》、《鱼鹰》、《白鹭》、《拖泥带水》、《映日荷花》等	

1933	37	懒道人	杭州			《松瀑竹排》、《夕阳山外山》、《竹石》等	
1934	38	阿寿	杭州		《白社画册》第二集出刊	《兰菊竹》等	
1935	39	寿者、懒头陀	杭州		《中国绘画史》列为“大学丛书”	《冬读图》、《处处可桑麻》等	
1936	40	懒道人	杭州			《松山》、《石榴》、《鸭石》、《墨猫》、《竹蛙》等	
1937	41		浙江、江西	随杭州艺专辗转内迁			抗日战争爆发
1938	42		湖南沅陵	继续内迁至沅陵		《鸟石》	
1939	43		云南昆明	继续内迁至昆明		《荷花鸳鸯》等	
1940	44		四川重庆	任国立艺专教务主任、代理校长			杭州艺专并为国立艺专
1941	45	阿寿	四川重庆			《秃笔山水》、《山居图》、《墨荷》、《兰竹》等	
1942	46		浙江云和	曾任东南联合大学、暨南大学、英士大学教授			
1943	47	懒秃寿者	浙江云和			《菊石》等	
1944	48	秃寿、懒心若阿兰主持	重庆	任国立艺专校长兼国画系主任		《松居图》、《一天微雨》、《墨松》、《竹石》等	
1945	49	懒头陀	重庆	在昆明开个人画展		《江波图》、《夜泊图》、《竹石扇面》等	抗日战争胜利

年代	年龄	姓名	活动地方	主要活动	主要作品	备注
1946	50	顾 者	杭 州	随艺专从重庆迁回杭州	《秋菊》、《水仙》、《茭兰》等	北平立出，平 从国分迁至
1947	51	秃寿、兰持、 心阿住持、 若住持	杭 州	坚辞艺专校长职务，专心致力于 教学和创作	《笔外之笔山水》、《竹石》等	
1948	52	心阿兰持、 若住持、 大顾、人 懒道	杭 州		《读经僧》、《行乞图》、《观鱼 图》、《对饮图》、《登山图》、 《柏园图》、《秋夜》、《指墨松 鹰》、《花睡猫》、《灵芝》、 《一天烟雨》(蛙)、《松鸡》、 《鹰石》、《兰竹石》等	
1949	53	寿	杭 州	杭州国立艺专任国画教员	《水牛》、《耕罢》等	华人民 中共国成 立
1950	54	寿	杭 州	随校下乡、深入生活	《争缴农业税》、《访问贫雇农》	
1951	55			随校去皖北参加土改		专政为 艺中术东 学院院分
1952	56	寿(学画)	杭 州		《丰收图》	
1953	57	大顾寿 著	杭 州	参加第二次全国文代会	《青蛙竹石》、《松帆》等	

1954	58	大颐寿者	杭州		《和平鸽图》、《之江一截》、《玉皇山顶》、《北高峰》、《松帆图》、《一溪花放》、《睡猫》、《晚风》、《石龙爪、芭蕉》等	
1955	59	大颐寿者	杭州	去雁荡山	《灵岩洞一角》、《梅雨初晴》、《西湖》、《荷塘》、《菊花烂漫艳秋光》等	
1956	60	寿者	杭州	《顾恺之》完稿，由上海人美出版	《扬帆》、《越王台》、《五一节花卉》、《恭贺年喜》等	
1957	61	颐者	杭州	任华东美术学院副院长	《山澹澹水澹澹》、《记写雁荡山花》等	
1958	62	大颐、寿者	杭州	任浙江省美协筹委会主任。被聘为苏联艺术科学院名誉院士。去新安江	《春酣》、《小蓬船》、《新品种》(鸡)、《秃鹫》、《国寿无疆》等	“华东分院”改为“浙江美术学院”
1959	63	雷婆头、寿峰、寿者	杭州	当选为第二届全国人大代表。任浙江美术学院院长	《记写百丈岩古松》、《长春》、《红莲》、《毛主席浪淘沙词意》、《野战》(竹)、《江山如此多娇》、《赤松小寿》、《映日荷花别样红》、《露气》、《岁朝》、《菱荷一院上楼栏》、《江天新霁》、《菊酒》、《国庆十周年》(赤松)等	“雷婆头”系附近山峰家山一名
1960	64	雷婆头、寿峰、寿者	杭州	任全国美协副主席。去雁荡山	《百花齐放》、《松石》、《朝霞》(荷)、《小龙湫一截》、《黄山松》、《初晴》、《五鵲图》、《映日》(荷)等	

年代	年龄	名号	活动地点	主要活动	主要作品	备注
1961	65	雷峰丈颐 头寿、 峰大	杭州	任浙江省美协主席，参加全国文联科教材料会议，提出中国教学改革建议	《雨后千山铁铸成》、《削壁苍鹰》、《柳燕》、《笔砚图》、《放棹江湖南》、《春华》、《拟倪高士》、《山水僧》、《拟倪高士》、《三鸚图》、《水牛》（竖幅）等	
1962	66	雷峰丈颐 头寿者、 峰大	杭州	《潘天寿画展》在杭州、宁波、雁荡山等地展出，共91幅。去黄山、北京展	《记写雁荡山花》、《雨蒙》、《欲雪》、《记写少年时故乡所见》、《初秋》、《西湖中所见》、《初升》、《鹰》、《日色与朝霞》、《南国雁初飞》、《年来我亦画梅花》、《梅月图》、《寒鸦》、《黄山松》、《秀竹幽兰图》等	
1963	67	雷峰丈颐 头寿者、 峰大	杭州	《潘天寿画集》由上海人民出版，共84幅。任中国书法代表团副团长，访问日本。去青岛、济南、泰山等地	《雁荡山花》、《松岩图》、《秋晨》、《先到梅枝》、《秋色》、《听天阁图卷》、《雷峰品质》等	
1964	68	雷峰丈颐 头寿者、 峰大	杭州	当选为第三届全国人民代表大会代表。《潘天寿画展》在“香港”、“上海”、“杭州”等地展出。	《雨后千山铁铸成》、《松岩图》、《泰山图》、《劲松》、《指墨鸡石》、《无疆》、《桂花》、《蛙》等	“东越”浙江 “浙因宁江” “系东其海东部”
1965	69	雷峰丈颐 头寿者、 峰大	杭州		《墨蟹》、《秋光烂漫》（菊）等	