

海上 十二 家

展览 图录

潘天寿纪念馆

朱屺瞻艺术馆编

中国美术学院出版社

潘天寿纪念馆

朱屺瞻艺术馆编

中国美术学院出版社

海上十二家

展览图录

责任编辑: 祝平凡
封面设计: 海 潮
执行编辑: 卢 炘 张纫慈
编 务: 张西红
责任校对: 南 山
责任监制: 葛炜光

图书在版编目 (CIP) 数据

海上十二家展览图录 / 潘天寿纪念馆, 朱屺瞻艺术馆
编. — 杭州: 中国美术学院出版社, 2003. 4
ISBN 7-81083-225-5

I. 海... II. ①潘... ②朱... III. 中国画 — 作品集
— 中国 IV. J222

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 024569 号

海上十二家——展览图录

潘天寿纪念馆, 朱屺瞻艺术馆编
中国美术学院出版社 出版发行
地址: 中国·杭州南山路 218 号
邮政编码: 310002
全国新华书店 经销
杭州海洋电脑制版印刷有限公司 制版
杭州市长命印刷厂 印刷
2003 年 4 月第 1 版
2003 年 4 月第 1 次印刷
开本: 889 × 1194 1/16 印张: 13
字数: 7 千 图数: 100 幅 印数: 0001—1000
ISBN 7-81083-225-5/J · 214
定 价: 100 元

序 言

上海作为远东最大的都市，近现代出入上海并成名的“海上画家”，是全国最大的一个中国画画家集群，可谓阵容浩大，影响深远。

很难对“海上画家”作一个简明而准确的定义，因为这首先是一个地域的称谓，海上即上海，但在此地活动并成名的画家却多数来自外地，并以浙籍最多，而且聚之为“海上画派”，分之又是其他画派的重要画家，所以不能简单地目之为地域画派，而又与地域特点不无关系。“海上画家”常被简称为“海派”，然其绘画风格又不尽相同，很难确定其为一个流派。有人试从上海这个城市的商业性、开放性来阐述绘画与商业性的关系，并视此为海派产生发展之源；也有人从中国文化大众化进程的角度切入，寻找共性并揭示其价值和现实意义。现在还有“海派后”的概念出现，视海派为不受正统派束缚，重视创新，兼容古今和中西艺术的流派。多种学术性探讨均有助于厘清“海上画家”的渊源、特色、价值和作用。

2003年潘天寿纪念馆和朱屺瞻艺术馆联合举办“海上十二家画展”，事先与一些理论家进行切磋，在二三百位近现代海上名家中遴选十二家，兼及作者地位的重要性和作品征集的便捷为原则，每人8幅。由于大家共同的努力，得到了收藏单位的热情支持，最后竟然集到十二位名家的一百幅作品，不但全是真迹，而且可以说从众多作品中挑拣，选中的全是精品，不少作品甚至是首次面世。

其中，虚谷19幅，上海博物馆藏；蒲华8幅，嘉兴博物馆藏；任伯年8幅，西泠印社藏；吴昌硕8幅，西泠印社藏；黄宾虹8幅，浙江省博物馆藏；贺天健5幅，上海中国画院藏；朱屺瞻7幅，朱屺瞻艺术馆藏；吴湖帆7幅，朵云轩和上海中国画院藏；郑午昌8幅，家属藏；刘海粟6幅，刘海粟美术馆藏；潘天寿8幅，潘天寿纪念馆藏；陆俨少8幅，陆俨少艺术院及私人藏。

浏览百幅精品，眼前为之一亮。

平时人们所见的虚谷《金鱼》一类作品在此已被齐刷刷的八尺巨幅四条屏《四季果木》所冷落，无论是佛手、蟠桃，还是枇杷、葫芦，枝叶和果木均以大写意阔笔写出，干净利落又尽合自然法理，叶之背向交代得清清楚楚，疏密穿插极有规律，色泽淡雅冷隽。另有十二幅册页，人、山、花题材丰富，极为精彩，用笔、构图均出自传统，又很有创造性，别开蹊径。甚至用今日之眼光审之，用今日之术语称之“很现代”亦不为过。难怪有观众云，置之全国美展当可获奖无疑。虚谷晚年披缁入山，坐化而终，其《虚谷和尚诗录》中多有奇句惊世，其诗其画，均饱含诗情画意，十分隽永。

蒲华之作品过去常有人嫌其草率，但此次《墨竹》四条屏丝毫不露草率之迹，观其枝叶穿插有序，落笔果敢，真如天马行空，笔意奔放。难怪史书云“时罕有匹，深得任伯年、吴昌硕称赞。”蒲华一生不慕荣利，淡泊自处，不拘小节，以至于被人呼之“蒲邈邈”，他为人慷慨爽直，凡索辄应，不计润金多寡。虽商品意识淡漠，身前潦倒，身后却身价倍增。在其大作之前，让人浮想联翩。

任伯年，名颐，字伯年，以字行。这位成名早、影响大的海派领袖

人物28岁到上海，鬻画为生。蒲华来自浙江嘉兴，他却是浙江山阴人。任伯年学习传统绘画下过苦功，对八大、陈洪绶、徐渭、陈道复、华岳均作过深入研究，题材极广，画风由初期细腻拘谨、笔锋显露而转为风格明快清新，用笔流畅潇洒而含蓄。他的作品雅俗共赏，活泼甜美，颇受上海市民阶层之好，为民间艺术与文人画交融作出了大胆而成功的尝试。就艺术价值与商业价值的结合留给今人甚多的研究课题。

吴昌硕曾向任伯年学过画，又博益多师，其成就足享海派之冠。此次出展中有《春夏秋冬》四条屏是吴昌硕的代表之作，他以深厚的金石造诣入画，改变了中国画的内涵与形式，雄强古厚，极含中国文化精神。在他的作品面前常使人裹足不前，赞叹不已。吴昌硕自述“五十始学画”，然学画前书法、治印、诗文之功力均非寻常，观其画始知“作画功夫在画外”不假，体味其“苦铁画气不画形”该有所得。任伯年为“前海派”之领袖，吴昌硕为“后海派”之领袖，合虚谷堪称“海上三杰”。

黄宾虹的山水画可谓近现代的一块里程碑。我们从浙江省博物馆三千藏画中选区8幅作品，已可使观众明白黄宾虹是如何统摄历代传统技法语言而进行化解和有机组合的，他将大好山川雕塑得灵动勃发、浑厚华滋。学者型大画家黄宾虹的作品以其博大的包容性和面对世界面对未来的前瞻性，具有无穷的启示意义。

贺天健的作品难得一见，画面尺幅虽然不大，但幅幅法理严谨而不失跌宕雄奇之姿，既现传统绘画的精微奇妙，学“四王”而跳离“四王”，又不留丝毫窠臼。其《春江水暖鸭先知》丰富新颖，生趣盎然，断断没有想到此幅竟是这么小小一帧册页。它告诉观众意境之开拓不在画幅之大小呀！

朱屺瞻的大笔头作品浑厚拙朴，粗犷有力，色彩艳丽，彩墨交融，是中西融合的佳作，屺老以其早年探索油画民族化的阅历，又博采历代中国书画之长，走的道路明显与前人不同。山水也好，花果湖蟹亦罢，均得“以洋润中”之妙，正如程十发先生所言，朱屺瞻先生“拟古而不泥古，鉴洋而不见洋，创独家新风，成一代大家。”其画艺更让人感受到那种慈和宽厚、敬业又超然处世的崇高境界，观其画，闻其声，如见其人。

兼长鉴藏和创作的吴湖帆曾是海上叱咤风云的人物，其作品以山水胜，并多题为“仿作”，意从“四王”、董其昌上溯宋元名家出之，但又一破南北宗樊篱，自成复合画风，以雅腴灵秀、缜丽清逸独树一帜。此次有四幅山水：《渔浦桃花》、《石壁飞虹》、《秋山晴霭》、《群峰雪霁》为春夏秋冬四季山水，与前面吴昌硕四季花卉相比各有自家面貌。无疑吴湖帆雅俗共赏的作品也可赢得诸多观众。

郑午昌是浙江嵊县人，他以史学方面的成就为世人熟知，《中国画学全史》、《中国美术史》及《石涛画语录释义》均名重学界。三十年代的海滩他可是有名的美术社团活动家，又山水、花卉、仕女皆能，尤长于山水，但浙人在本地难觅他的作品。所展8幅作品尺幅均不大，但已可看出那松秀的韵味，尤以婀娜杨柳最为动人，于蕴藉中亦见健笔，别是一番风味。

“砥柱东南”是刘海粟九十多岁的墨迹，书法苍劲老辣，海老中国画

亦走中西合璧之道，尤以晚年泼彩最有独创精神。在中国近代美术教育史上，开女模特写生之风气的鼻祖，在中国绘画史上其泼彩成就也不逊于誉满中外的张大千。

潘天寿大气磅礴的中国画，将中国画笔线特长推至极点，作品构图造险破险，知白守黑，在整个展览中其作品整体精神灿然，沉雄阔大，高古奇崛，雄踞一方。不觉让人联想其“中西绘画要拉开距离，个人风格要有独创性”的主张，从中国画内部发现问题，并明确提出方案，从学术层面上捍卫民族传统，借古开今，影响何其深远。

按年龄排列，陆俨少自然殿后。在他前面，众多中国画大师“灵之来兮如云”，正有人发问画坛何以为继，甚至有人叹息中国画已穷途末路。想不到又杀出一个海上名家，挥动变化多端的一支秃笔，创出一番“陆家山水”。陆俨少笔道变幻莫测，山水意境开阔，空间布局出奇，可谓外柔内刚，以流动感表现出大自然的灵秀神韵。这正应了潘天寿的一句话，“画之化境，形神皆著我意。‘夺’者，须有我之精神移之于物，交流引动，方可夺物之精神也。是精神，实为物我精神之融合。”

综观百余年海上十二名家的煌煌巨作，展望未来，我国民族艺术之花根深叶茂，定能在新世纪开出更为灿烂的花朵。这或许便是此次展览给我们带来的成果——对民族艺术的自信和希望。

展览已在潘天寿纪念馆开幕近半个月，反映很好，不久将巡回赴沪在朱屺瞻艺术馆继续。不少参观者建议这么好的展览应该印刷图录，使之可以长期观摩学习。感谢各收藏单位的支持，成全了印制展览图录的众愿，同时感谢中国美术学院出版社傅新生先生的大力支持，以最短的周期向读者奉献出这本精美的图录。

卢 析

2003年2月1日

虚谷（1823-1896）

俗姓朱，名虚白，号怀仁，别号倦鹤、紫阳山民等。籍本新安（今安徽歙县），家于广陵（今江苏扬州）。曾以参将一职与太平军作战，意有感触，遂披缁入山。不礼佛号，惟以书画自娱，山水、花卉、蔬果、禽鱼，落笔冷隽，蹊径别开。书法亦奇古绝俗。任伯年、胡公寿辈皆为中心。往来惟扬、苏、沪间。来沪时，流连辄数月，求画者云集，画倦即行。光绪丙申，坐化于城西关庙。

春波鱼戏图

年代不详

尺寸：129.4cm × 39.9cm

款识：春波鱼戏，写于觉非龕，虚谷

目 录

序	1
虚 谷	1
菊花图	3
红枫寿带图	5
果木屏 枇杷图	7
果木屏 蟠桃图	9
果木屏 葫芦图	11
果木屏 佛手图	13
山水册	15
蒲 华	39
竹石图	39
南园新绿图	41
墨竹图	43
劲竹高风图	45
寿桃图	47
溪山真意图	49
行书八言联	51
任伯年	53
锦鸡、枇杷图	53
松鹤图	55
牡丹双鸡图	57
茶花三鸡图	59
蒲塘游鱼图	61
画龙点睛图	63
侍女入朝图	65
人物	67
吴昌硕	69
设色牡丹图	69
四季花卉图·春	71
四季花卉图·夏	73
四季花卉图·秋	75
四季花卉图·冬	77
红白两枝梅图	79
鹿图	81
观瀑图	83
黄宾虹	85
隶体山水图	85
黄山写景图	87
溪桥策杖图	89
山中话旧图	91
山房话旧图	93
舟入溪山深处图	95
青绿山水图	97
行松盘岭图	99
贺天健	101
桐庐图	101
归渔	103
花卉玉兰图	105
春江水暖鸭先知图	107
玉屏峰图	109

朱屺瞻

晴山余雨姿图	111
廓外斜阳图	113
菖蒲图	115
秋兴图	117
远山秋后出图	119
山村秋色图	121
风梢雨箴图	123

吴湖帆

庐山仙人洞	125
朝气凌云贯九霄图	127
翠荷图	129
设色渔浦桃花图	131
设色群峰雪霁图	133
设色石壁飞虹图	135
设色秋山晴霭图	137

郑午昌

红梅图	139
桃柳燕子图	141
墨梅秀竹图	143
山林五友图	145
溪山清夏图	147
江乡初夏图	149
寒林归鸦图	151
秋思图	153

刘海粟

红梅图	155
松鹰图	157
黄山白龙潭图	159
墨荷图	161
黄山一线奇观图	163
行楷砥柱东南	165

潘天寿

朱荷图	167
鱼乐图	169
梅鹤图	171
老鹭图	173
雁荡山花图	175
小亭枯树图	177
焦墨山水图	179
梅花芭蕉图	181

陆俨少

写太白朝辞白帝诗意图	183
黄山松云图	185
烟磴飞帆图	187
天风海浪图	189
清山流水图	191
积雨初霁图	193
白马江寒树影稀图	195
写江南春事图	197

春風魚戲於池畔

丁巳年

菊花图

年代不详

尺寸: 145.1cm × 80.9cm

款识: 还来旧菊花, 松甫一兄大人属

還來舊菊前
松菊一花主人屬
丁巳年

红枫寿带图

年代不详

尺寸：98.2cm × 46.5cm

款识：紫阳山民，虚谷

果木屏 枇杷图

年代不详

尺寸：2248cm × 61.6cm

款识：虚谷写生

果木屏 蟠桃园

年代不详

尺寸: 2248cm × 616cm

款识: 虚谷