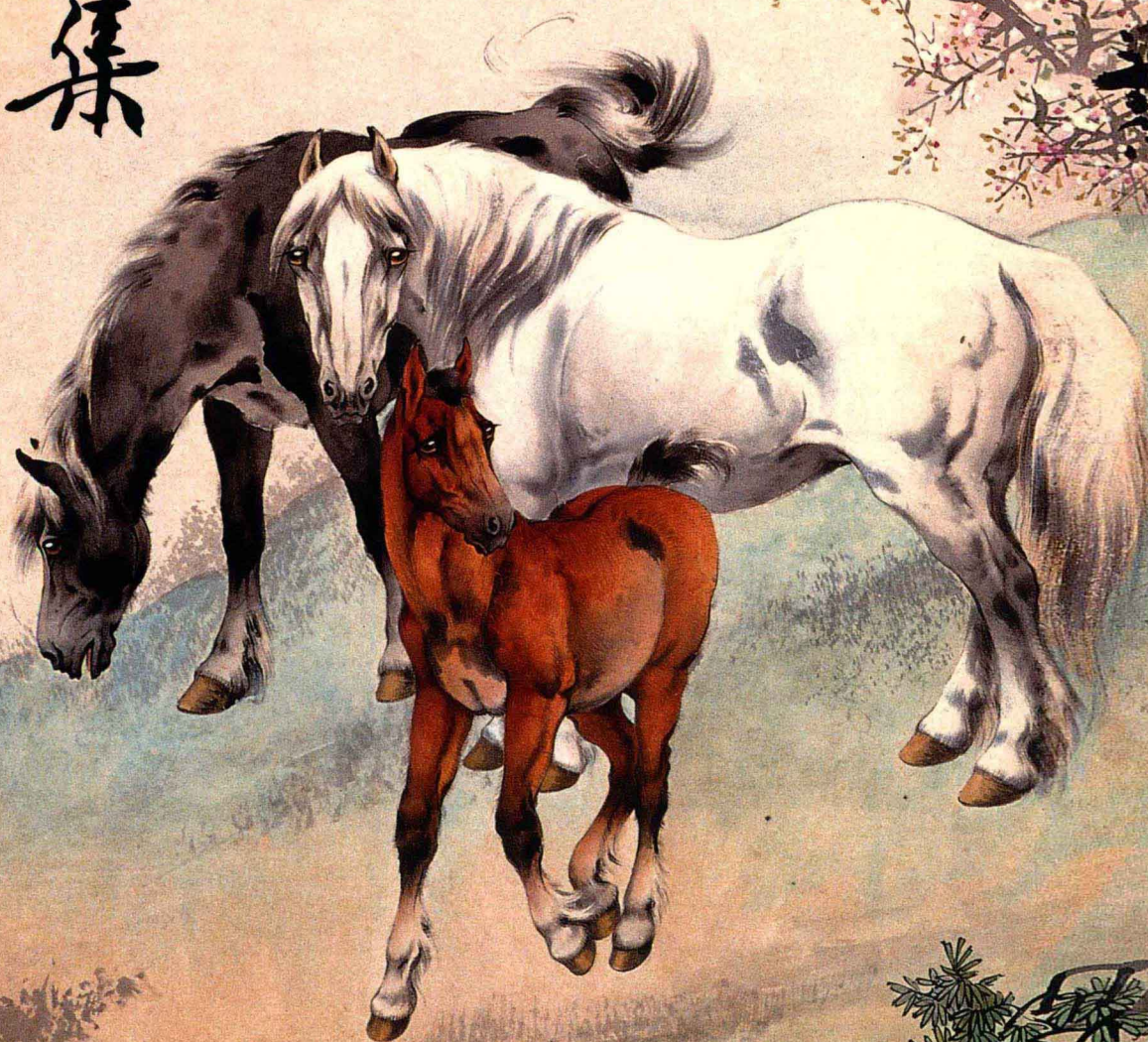

戈湘嵐畫集

吳湖帆

西泠印社出版社

戈湘嵐

周章泰書
書畫集
蘇州大學圖書館藏

图书在版编目 (C I P) 数据

戈湘岚画集 / 戈湘岚绘. —杭州: 西泠印社出版社,
2004. 9
ISBN 7-80517-804-6

I. 戈… II. 戈… III. 中国画—作品集—中国—
现代 IV. J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字 (2004) 第089693号

戈 湘 岚 画 集

出版发行 西泠印社出版社
经 销 全国新华书店

策 划 和平文化传播有限公司
责任编辑 戈宝栋 戈宝楫 戈宝蓁 戈晓湘
责任编辑 侯 辉 彭 德
封面题字 吴湖帆
平面设计 和 平

印 刷 杭州艺华印刷有限公司
版 次 2004年9月第1版第1次印刷
开 本 887×1194 1/16
印 张 9
印 数 3000册
书 号 ISBN 7-80517-804-6/J·805
定 价 168.00元

戈湘岚画像
(俞云阶 作)

名家 語品

風聲撼破屋如已賦性
由來是亦無有王后之
殿牧馬從者金試霜滿
湘風生之昔朝也不遠名
貴一時大暢尤見功力
年之風

砂之聲

西陵書友

劉永奇題

风尘踏破谁知己？
赋性由来是不羁。
独立苍茫思颇牧，
欲从长塞试霜蹄。

湘岚先生今之曹霸
也，所画名贵一时。此
幅尤见功力，纸上如闻
风砂之声。

——郭沫若

序言

【序言】

王伯敏

『鱼目瘦脑，龙文长身。雪垂白玉，风蹙兰筋。逸态萧疏，高骧纵姿。』诗人杜甫曾经这样赞美过骏马。中国画中，马是一种传统题材。秦宫壁画有马图，两汉画马比比皆是，敦煌壁画中，马的题材不胜枚举。至唐代，画马成为专门一科。唐代的曹霸、韩幹、陈闳等都以画马称著于画史。

马在古代，不但在交通运输上担有重任，在战场上更显威风。历代有无数诗人咏马。流传有序的画马名作，数可千计，如宋李公麟《临韦偃牧放图》，画群马于郊野，不仅写出马群的气势，还写出群马野行的节奏，其所表现，似交响乐那样富有旋律。历来画家对马的形象与神态的塑造，总是赋予高度的艺术美。明清以来，画马之风似稍减。至二十世纪，徐悲鸿独步一时，戈湘岚被誉为画马之佼佼者。

戈湘岚平时画马，不系鞍鞵者居多，且不戴笼头，不为人骑，使马自由自在地驰骋于大自然间。所以戈画之马，显得超脱而无羁绊，反映了画家对自由生活的一种追求。一九四五年冬，戈湘岚画《八骏图》，此时抗日战争胜利，日本侵略军无条件投降，举国欢腾。画家以愉快的心情，写八匹骏马于溪边松下，有立，有卧，有吃草，有涉水，如人之解脱战火，表现出何等自如而洒脱。

人的感情是复杂的，画家的审美情趣与审美要求，也因时因地的变化而不一样。戈湘岚也不例外，他在一九四七年仲秋所画的《双马图》，无论构思或构图，都另有一番情意。在这画上，他画双马拴于华桩上，表示此马已为家畜，在主人的饲养下，日子过得优裕。为此，他用精练的笔墨勾描并渲染，将白马刻画得洁白沉稳而不染尘埃；又以乌黑浓重之墨表现黑马，使黑马显出庄重而高贵的气质，以表现『王良伯乐值春时，良骏千家善畜养』。这幅《双马图》，如杜甫在《天育骠骑歌》中之所谓『故独写真传世人，见之座右久更新』。

戈湘岚不独画马，亦善其他走兽与花鸟。他的根基扎实，因此毫端有神，笔墨飞动自如。画马如此，他画鹿、画犬亦如此。我曾题戈湘岚一幅《春晓饮露图》，内有句云：『湘岚画花，秀雅清丽。淋漓疏爽；画鸟风趣巧技，点染特妙，诚触类兼善也。』近读他的《紫藤八哥图》，八哥用了半钱槟榔墨，与设色艳丽的藤花对比，

使画面愈加响亮，有趣的还在于八哥张口，令观众似闻其声。对于画花鸟，昔有论者曾提出，要求花鸟画家必须做到『三识四知』，对此，戈湘岚向来重视。『老圃问卉，林场呼羽』，这都是戈湘岚常有的事。有关这些，仅从他参加《辞海》的编辑，画了不少与农业生产有关的精彩插图，足以证明。

戈湘岚从艺以来，锲而不舍，坚韧不懈，在其艺术实践中，贯穿着爱国主义思想；在艺术创造上，鲜明地体现了中华民族性。

顷者，经戈湘岚后人的努力，其子宝栋及孙晓湘策划，将他的遗作汇编一集问世，计作品一百余件。这本丰富多彩的画册，既可安慰画家于九泉之下，亦为世人提供了美的欣赏，为社会增添一份宝贵的精神财富。是为首序。

【一位不可忘怀的大画家】

韩天衡

今年是戈湘岚先生的百年诞辰。他离开我们已经四十个年头了。我以为先生大到对于时代，小到对于我个
人都是一位值得纪念、不可忘却的大画家。

湘岚先生是一位治艺十分严谨的人。在他个人的辞典里没有『侥幸』与『捷径』两词。他十五岁即以第一名的成绩考入上海美专，然而他深谙『濯古来新』的涵义，以常人少有的勤奋，观摩临摹古今中外的名画。即以画马一科论，他就从李公麟入手，学习和把握了历代中国画里画马的传统技法，琢磨唐人昭陵六骏拓本的神采，乃至借鉴到海外圣女贞德、彼德大帝、拿破仑等人坐骑的油画与雕塑。严谨地探索，广博地汲取，才使湘岚先生笔下的马立起来，活起来，赢得郭沫若『今之曹霸，名贵一时』的品评。画马当画神，逸笔草草决非草草得来。即使在解放后，他已享有大名，仍赴艰辛的西北地区对优良马种作长期的实地写生。因此湘岚笔下的骏马可謂是匹得神采，笔笔有来历，经得起推敲，经得起咀嚼。无疑，这是他长期严谨治艺的结果。

湘岚先生是一位品格高尚的人。先生生于清末乱世而长于国难纷争之际，家门多出出血性爱国志士，如戈公振、戈宝权等，都曾为民族存亡事业而奋斗。先生也曾以画笔为干戈，以砚池为疆场，积极投身到抗日的洪流之中。一九三二年上海爆发了『一·二八』抵抗日寇的『淞沪战争』，湘岚先生以一腔热血绘制和出版了一组军民抗日的宣传挂图，歌颂上海民众的爱国热情，激励民众要把抗日斗争进行到底。为此，先生先是历经险难，逃脱日本宪兵队的搜捕；以后在日本当局诱以高薪，要他绘制推行奴化教育的图画时，先生坚决拒绝。他那置饥寒于不顾，置生死于度外的民族气节高于天。湘岚先生身上体现的是一个中国知识分子的铮铮铁骨和赤子丹心。先生一生画的马，多不系鞍鞵，不配笼头，不受羁缚，独立骏游，也正是其高尚品格的一种暗喻。

湘岚先生是一位乐于将艺术奉献给时代和民众的人。他的绘画天赋是人所共知的，其绘画成就也是为世人瞩目。他完全可以做一个纯艺术家，多么轻闲而自在！然而，生就有社会责任感的他，并不希望做一个追求时髦的空头艺术家，而主张艺术应当为社会做一些有实效的服务。因此他选择了教育挂图为毕生的事业。在二十世纪三

五十年代，美术宣传教育手段单调而浅陋的情况下，这的确是一件十分有意义、有影响的工作。先生对于教育挂图是情有独钟且视若生命的。先生晚年为《辞海》负责生物与农业部分的插图绘制，全部插图都用传统的线描形式来表现，这也是前所未有的创意，是简中见难的劳作。对于一张内容并不复杂的插图，他都要数易其稿，最多的要返工二三十次，远远不止九朽一罢。甚至于撰写文字条目的专家都认可的，若他自觉不够，也坚持要推翻重绘。自我加压，一丝不苟，尽心尽职，精益求精，先生的这种自觉表现，在彼时的《辞海》编辑部每每受到同仁的颂扬和表彰。

湘岚先生是一位出色的国画家。少年时的励志精进，稍长后的广采博取，使他在国画艺术上具有杰出的才华和非凡的表现能力。走兽、翎毛、草虫、鱼介、花卉、山水、人物等无所不能，并特有雅妍清逸的风情。画走兽，虎、豹、狮、象、牛、羊、犬、猪、猴、鹿、松鼠、熊猫、骆驼等都能造型精准，神采奕奕。写虎之威，写狮之猛，写牛之憨，写犬之义，活灵活现又无不透露出动物是人类的朋友那种可亲近，可怡悦的本旨。诚然，画马是湘岚先生贯穿一生的主题，马的忠勇刚毅，马的忍辱负重，马的飞蹄千里，都象征着先生所追求的品格和理想。先生画马始终赋予其人文精神。他笔下的马能工能写，工，不伤其骏；写，不伤其性。是在传统基础上真正的出新，由于对生活中马的观察细致入微，故而在姿势上能准确地表现奔、立、卧、滚的生动百态，在神情上也能生动地表现出郁、勃、哀、乐的诸多精神内涵。长嘶向清风，悠忽凌九区。如此写尽马的姿式，写尽马的性情，如此画马似高人，想必古来也是屈指可数的。所以有行家评二十世纪我国画马名家为「北徐南戈」，将先生与悲鸿大师并称，这也并非过誉之论。

作为晚辈，我在孩提时就有幸拜谒过这位长者，当时不知天高地厚的我，写一手放浪形骸的书法和刻一手信手雌黄的印章，出示于湘岚先生。他是第一个给我严厉批评的长辈，其语重心长的教诲，使我一辈子受益无穷。湘岚先生又是名家中第一个赞赏我并令我为他治印的长辈，这使我对于治艺信心倍增。曾受其恩泽的我不可能忘记他。我想，经历过坎坷磨难而进入兴旺昌盛期的新时代的人们，也不可能忘记他。今遵湘岚先生哲嗣宝栋兄之命，撰此小文，也算是对先生的一个诚挚的纪念。

作品

目录

封面题辞 (吴湖帆)

扉页题辞 (周巍峙)

作者像 (俞云阶)

名家品语 (郭沫若)

序言一 (王伯敏)

序言二 (韩天衡)

寒林双骏 一

蔬果 二

仿李公麟五马图 三

赤骥 四

谷鸟声幽 六

虾 七

枥上骏 八

五花骢 九

寒林花骢 一〇

马瘦柳稀 一一

花鸟轴 一二

岁朝清趣 一三

秋原散牧 一四

神骏扬蹄 一五

锋棱瘦骨 (四条屏) 一六

千里飒然 (四条屏) 一七

晚今岁烟 (四条屏) 一八

霜露不辞 (四条屏) 一九

十骥图 二〇

八骏图 二二

黑白双骏 二三

忠 (马) 二四

孝 (羊) 二五

节 (虎) 二六

义 (狗) 二七

秋江清影 二八

枯树骏马 二九

志在千里 三〇

天马西来 三一

欲伴习池游 三二

白马紫连乾 三三

柳溪白马 三四

松荫双骏 三五

八骏图 三六

踏遍河山解甲还 三八

卸鞍闲悠 三九

八骏 (春) 四〇

八骏 (夏) 四一

八骏(秋)	四二
八骏(冬)	四三
独立长啸	四四
双虎	四五
三虎	四六
三虎(局部)	四七
虞吏不孤	四八
虞吏不孤(局部)	四九
竹鹤	五〇
松鹤遐龄	五一
八骏图	五二
英雄独立	五四
蛇	五五
兔	五六
白犬	五七
猿啸	五八
猴	五九
松猿图	六〇
威震大千	六一
水中神仙	六二
鲤鱼	六三
乌骓	六四
柳荫双骏	六五

八骏	六六
梧桐骏马	六七
八骏图	六九
悠然八骏(扇面)	七〇
骥德自真(扇面)	七一
骏骨良君(扇面)	七二
秋林散牧(扇面)	七三
猛虎扑食(扇面)	七四
山鸣谷应(扇面)	七五
三阳开泰(扇面)	七六
驯悍有识(扇面)	七七
寒林锦鸡(扇面)	七八
君子淡尝(扇面)	七九
养猪	八〇
送公粮	八一
柳塘春水	八二
牧牛娃娃	八三
三英战吕布	八四
双牛犊	八六
春耕	八七
猫·牵牛花	八八
猫卧花荫	八九
戏雀	九〇

戏雀(局部)	九一
三羊开泰	九二
松鼠	九三
狼山鸡	九四
熊猫	九五
牧村即景	九六
养猪场	九七
牧马	九八
奔马	九九
放牧	一〇〇
三英图	一〇二
雄心志万里	一〇三
四蹄碧玉片	一〇四
如龙欲向空	一〇五
三骏	一〇六
蹄间三尺是徐行	一〇七
鱼鹰	一〇八
白马图	一〇九

后记(戈宝榕 戈宝栋 戈宝健)

戊寅夏月
为湘翁画马徐平补景

原作尺寸：125×65cm
创作年代：一九三八年