

珠

山

八

友

精品集

《珠山八友》——荣膺首届中华优秀出版物图书奖

Z H U S H A N B A Y O U · J I N G P I N J I

主编◎耿宝昌
顾问◎王锡良

花鸟卷(二)

《珠山八友》——荣膺首届中华优秀出版物书奖

珠山八友 ——精品集

Z H U S H A N B A Y O U · J I N G P I N J I

珠山八友精品集

花鸟卷 ②

2017年1月第1版 2017年1月第1次印刷

图书在版编目(CIP)数据

珠山八友精品集. 花鸟卷. ② / 耿宝昌主编. -- 南昌: 江西美术出版社, 2017.1

ISBN 978-7-5480-5232-6

I. ①珠… II. ①耿… III. ①瓷器-花鸟画-作品集-中国-现代

IV. ①J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第322483号

责任编辑\黄润祥 梁海涛

责任印制\张维波

书籍设计\郭 阳 林思同 先锋设计

主 编\耿宝昌

顾问\王锡良

出 版\江西美术出版社

社 址\南昌市子安路66号

邮 编\330025

电 话\0791-86565506

网 址\www.jxfinearts.com

经 销\全国新华书店

印 刷\深圳华新彩印制版有限公司

版 次\2017年1月第1版

印 次\2017年1月第1次印刷

开 本\889×1194 1/16

印 张\8.75

书 号\978-7-5480-5232-6

定 价\49.00元

本书由江西美术出版社出版。未经出版者书面许可,不得以任何方式抄袭、复制或节录本书的任何部分。

本书法律顾问:江西豫章律师事务所 晏辉律师

版权所有,侵权必究

飛來羽翼長今夜
照紅粧
明窗月張肯詩書

主	编	耿宝昌
顾	问	王锡良
副主	编	朱金宇
编	委	陈华莎
策	划	郑晓东
统	筹	
统	筹	黄润祥

2004年景德镇置镇千年庆典之际，江西美术出版社适时推出了荣膺首届中华优秀出版物图书奖的大型画册——《珠山八友》，为庆典呈上了一部厚重的陶瓷文化典籍，至今影响尚存。

诚如《中国现代美术全集·陶瓷卷》主编邓白先生所言，“珠山八友”在陶瓷艺术与绘画艺术的结合部，开拓出一片艺术表现的新天地。他们力求运用中国画的传统笔墨、意境和诗词题跋等手法与陶瓷彩绘有机地结合，从陶瓷的装饰中脱颖而出。中国第一个陶瓷艺术流派在景德镇应运而生。

发轫于20世纪20年代的“珠山八友”，鼎盛于20世纪30年代，影响却超越了整个20世纪，其弟子、后裔今天仍活跃在陶瓷艺坛，在粉彩、青花、古彩、新彩、颜色釉及陶瓷雕塑诸多方面，各展所长，为继承和发扬“珠山八友”的瓷画艺术，不断开拓创新。

大型画册《珠山八友》出版转瞬间12年过去了，研究和总结中国第一个陶瓷艺术流派——“珠山八友”的形成、发展、演变的历史进程，最大限度地展示“珠山八友”的艺术成果，特别是让在读的美术院校的学子和年轻的陶瓷艺术爱好者了解学习、研究“珠山八友”瓷艺，对于弘扬中国陶瓷艺术、挖掘瓷都景德镇的文化遗产，进而在陶瓷装饰、陶瓷绘画、现代陶艺三足鼎立的当今意义深远。“珠山八友”瓷艺创作对艺术个性的张扬，对艺术风格的追求，对艺术形式美感的探索，对艺术精神内涵的重视，以及对艺术的美学价值、文化价值的深层次的挖掘，恰好为中国现代陶艺寻求发展提供了参照和借鉴。特别是“珠山八友”既忠实于传统，又不断求新求变的精神，为其艺术生命的不衰注入了活力。鉴于“五四”

前后对他们在受到当时一些美术新潮的影响，在审美态度和艺术表现上，于求变中做了或大或小的调整。接受了西画写生、重写实的审美倾向，力图加强瓷艺作品造型的准确性、真实感、体积感和体量感，加强色彩的丰富性，这些革故鼎新，至今仍有现实意义。正是基于此等设想，我们以《珠山八友》为蓝本，编辑出版了《珠山八友精品集》赏析丛书。

本丛书分为《人物卷》《花鸟卷（一）》《花鸟卷（二）》及《山水卷》四册。为了便于美术院校学生、陶艺爱好者欣赏和研究《珠山八

友》的各类作品，也为了与美术院校的教学同步，我们在图书编排体例上有别于《珠山八友》按成员年龄长幼排序，采取分类将“珠山八友”作品重新编排，并请专家为每卷作品撰写赏析导语，旨在与读者共同探讨“珠山八友”作品的艺术价值和绘画技巧，使陶瓷艺术这一中国文化的国粹，在新的时代重放异彩。

（耿宝昌，北京故宫博物院研究员，中国国家文物鉴定委员会副主任，中国古陶瓷学会名誉会长）

在“珠山八友”成员中，有清末秀才，有红店艺人，有半路出家的文化人，皆兴之所至从事瓷艺，唯独程意亭与刘雨岑双双毕业于江西省立甲种工业窑业学校（前身为江西窑业学堂），系科班出身的瓷艺画家，终身从事花鸟创作且成绩斐然的后起之秀。

程意亭（1895—1948），原名程体孚，别名甫，艺名翥山樵子、泊山山民，江西省乐平县人。他17岁就读于江西省立甲种工业窑业学校图画科，先师从潘匋宇、张晓耕研习花鸟画，后到上海拜浙派花鸟画家程瑶笙学艺，画艺大进。他的作品色彩优美、笔触细腻，略具清宫“古月轩”彩瓷的面貌。花鸟画作品构图清新，叶脉翎毛一丝不苟，画面装饰性强，给人和谐优美的感觉。他是一位十分严谨的工笔画家，系近代中国美术陶瓷的典范。

以花鸟画见长的程意亭，可以与近代花鸟画家的艺术相比较。由于瓷器质地限制了瓷上装饰和绘画，只能以工艺、兼工带写或小写意形式而为之。其作品粉彩瓷板画《寒梅艳影》（见P001）与擅长兼工带写和小写意的上海名画家江寒汀、张大壮等的作品相比较，程氏注重写生，造型的功力、构图的完整、画面的生动、笔法的精致都不在这些名家之下。

程意亭的瓷艺花鸟画，既继承了传统，又多少受到近代美术思潮的影响；既保留了文人画诗、书、画三位一体的特质，又增加了写生的真实感及工艺的装饰性。粉彩瓷板画《麻雀花卉图》（见P007）就是他注重写生与造型的真实感、用色表现的丰富性的范例。程氏瓷艺作品，曾受宋代院体画的影响，所画的鸟结构严

谨，羽毛逼真、细腻，深得宋画之神韵。他的粉彩双耳尊《鸣鸟知秋临》（见 P013）也颇具匠心，瓶口与瓶脚用深蓝色画图案，双耳用蓝色点彩，瓶身所画的锦雀菊花工整细致，体现了对陶瓷装饰与瓷上绘画的双重艺术追求。他的瓷艺作品没骨和勾勒结合、工写结合，因而率意中见工整、严谨。他以写意性的构图开局，以工谨细致的画法收笔，构图有挥洒纵横的霸气，显得大方舒展，具有很强的写意性。另一方面，他又十分注重传统粉彩的工艺性，尤其注重底色生料的“彩”工，加强了瓷艺作品的厚重感。粉彩瓷板画《寂寞篱边见几丛》（见 P032），绘秋菊、秀石、竹篱、白头翁，构图疏朗，垂直挺立的菊花与竹篱构成横斜错落的穿插之势。篱下傲霜耐寒的菊花盛开，一黄一紫，相互映衬。作者以双钩填彩，笔法精工细描，秋菊与细笔勾勒的黄色竹篱与青色秀石，营造出秋艳的韵味。白头翁侧首向下，对花生情，以工整精细之笔，画得生动灵巧，呼

之欲出。作品严谨工秀，设色考究，浓淡层次自然，突破了一般花鸟画媚世趋俗、烦琐臃杂之弊端，表现出款识中“颜色只纵（从）霜后好，不知人世有春风”的勃勃生机，尽显程氏花鸟画之神采。

程氏在他众多瓷板画的题款中，几乎均有“拟南沙老人大意”或“拟鸳湖老人笔意”。“南沙老人”“鸳湖老人”均指清代杰出画家蒋廷锡。蒋廷锡善画花卉，多用逸笔，或欹或正，或率或工，或赋色，或晕墨，自然、生动、恬雅。程意亭受其影响，用笔飘逸洒脱且工整细腻；赋色清新雅丽、不浮不躁；构图奇中求正，穿插自如，错综而又空灵；形象刻画细致入微，却又注重动势神态。其 1939 年所作《荷花水鸟》粉彩瓷板画（见 P006），就是感悟蒋廷锡画风的代表作，画幅整体大度的气势与局部工细的描绘相得益彰。密不透风的荷花茎叶与空旷虚无的水塘、灵巧生动的水鸟与静中寓动的花叶皆形成强烈的反差。

该画在构图上亦别具匠心。画面上的荷茎十字交叉——造险，以花蕾设在其间——求活，以水鸟直角停栖——置死，以荷塘衬于其后——回生，进而荷叶形成“面”、茎干形成“线”、水鸟形成“点”，传统的画面中点、线、面运用的形式美感相辅相成，乃名家之高招、大师之手笔。

程意亭对中国画和瓷画颜料的漂研制作，也积累了丰富的经验，其所用颜料经过漂研调配，色泽艳丽而不娇，在填色时又能轻拂丹青，以薄为贵，呈现出特有的清丽娟秀，既有文人画清雅的一面，又有工笔重彩艳丽的一面。艳者无漂浮感，淡者非苍白无神。厚重浅淡之处，均以笔法皴擦染就。如此处理，画面上的色彩富丽古雅，并兼有豪壮和柔美的格调，对后世产生了广泛的影响。

刘雨岑是比程意亭小9岁的师弟，两人皆师从潘匋宇先生学习中国画，为双双到景德镇从事陶瓷艺术创作奠定了基础。两人同为“珠

山八友”成员，毕生从事瓷艺花鸟画创作，业绩辉煌，堪称“珠山双玉”。

刘雨岑（1904—1969），曾用玉成、雨城等名，别号澹湖渔，六旬后号巧翁，出生于江西省鄱阳县。“珠山八友”中刘雨岑最年轻，所处的时代跨度大，受现代文化意识的影响更多。他青年时代的瓷艺花鸟画极其工细，以工笔手法绘出的雄鸡、蝉等花鸟草虫类瓷板画画工精美、栩栩如生，有《一鸣天下晓》（见 P052）、《一喔千门万户开》（见 P062）、《几笔秋杨一个蝉》（见 P081）等精品。

中年以后刘雨岑学习吸收恽南田、任伯年没骨法兼工带写的技艺，所绘花鸟布局简洁，设色清雅，甜润华滋。香港艺术馆馆长朱锦鸾撰文评价其20世纪40年代的作品“简洁利落，令人难忘”。如其绘于20世纪40年代的粉彩瓷板画《暖春图》（见 P056），画面中心绘一窝小鸟嗷嗷待哺，鸟的茸毛惟妙惟肖。粉彩瓷板画《霜天鸟语》（见 P059）中的三只落

篱麻雀顾盼生姿，以工笔手法表现得细微生动，意趣渺远，妙诣独到。以上两图足见刘氏在该年代画禽鸟的灵动性特点显著，精致之中不刻板，笔情墨趣颇足，又能较好地把握粉彩料色的肌理变化，用以表现禽鸟茸毛的质感。20世纪50年代其绘于景德镇陶瓷研究所的粉彩四方笔筒《花间双飞鸟》（见P084），画面构图精巧，笔法写意，笔筒一方的花鸟和笔筒另一方的莲蓬笔墨纤秀工致，格调清新淡雅，有任伯年遗风。

20世纪50—60年代，刘雨岑受现代美术写实影响，又受到“陶瓷装饰论”的熏染，晚年的瓷艺作品，不但画风上加强了装饰性，而且在与图案装饰的配合上也表现得十分得体。粉彩瓷板画《大夫松下立三公》（见P047），不但雄鸡造型准确，神态生动，极具写实性，而且鸡毛、松树也颇具装饰意味。龙耳葫芦瓶《桃绽引鸟悦》（见P077），既是件出色的艺术品，也是件出类拔萃的工艺品；既保留了

文人画书、画一体的特质，也增加了写生的真实感及工巧的装饰性，可谓雅俗共赏的典型。

“珠山八友”的作品和艺术生涯，体现了对陶瓷装饰与瓷上绘画的双重艺术追求。“珠山八友”从陶瓷装饰起步，对于陶瓷装饰最有研究的，应首推刘雨岑。他在新中国成立以后的瓷画创作，大大加强了艺术表现的装饰性。如墨彩圆盘《春牡》《夏荷》《秋菊》《冬梅》（见P092—P093）为粉彩描金的四件一套，颜色十分雅致，其装饰部位的大小、所留空白的块面形状及分割都十分讲究，表现手法也在文人画的基础上大大强化了装饰效果，体现了很高的装饰修养。又如他的粉彩开光瓶《春在鸟声中》（见P064），图案饱满而色彩浓重，仅在“堂子”内寥寥数笔画鸟，既突出了瓷器的质地美，又显示了瓷瓶整体的高雅格调。这一时期的作品，均能看到强化装饰性的艺术倾向。

刘雨岑的瓷画在取材、构图、设色上别具一格，把文人画风吸收进陶瓷艺术领域，使陶

瓷艺术作品从晚清陶瓷装饰的烦琐之中脱颖而出，成为有情趣、有生命、有新意的艺术品。特别是刘雨岑在粉彩技法上的革故鼎新，创立“水点法”，画花时用含有色料的水笔，依次点染在相应大小的“玻璃白”底色上，既有传统填色的粉润效果，又具有画意生动的韵味。刘雨岑到晚年仍孜孜不倦地研究任伯年的笔墨技巧，他娴熟地运用粉彩彩料，掌握油性特点，在坚硬光滑的瓷胎釉面上，表现出绘画的韵致，其粉彩茶杯《水点桃花白头翁》（见 P086—P087），就是“水点法”的范例。

这种技法的创立，不仅是工艺技巧的创新，

而且是中国写意画扎实的功底与粉彩陶瓷工艺技巧相结合的创新。对吸收任伯年、恽南田、新罗山人的清新画风来绘制粉彩陶瓷作品，“水点法”功不可没。刘雨岑设计的“水点桃花”茶具、餐具，进入了钓鱼台国宾馆，成为接待外国元首的专用瓷。他在总结经验的文中写道：“经过反复试验，采取先以玻璃白作花，再在其上以洋红点出的办法，才得出国画桃花的效果来。由此可见，要用最具有民族特色的国画，来装饰最具有优良传统的瓷器，使它们结合在一起，成为民族文化中一朵永开不败的鲜花。”

寒梅艳影	001	艳荷翠羽	029
松鹤同春	002	鸟语花香	029
孔雀图	003	香远益清	030
紫藤白头翁	004	寂寞篱边见几丛	032
艳影凌风	005	香远益清	034
荷花水鸟	006	春风得意	036
麻雀花卉图	007	富贵白头	038
翠竹鸟鸣	008	觅菊图	040
洗尽铅华见雪肌	009	菊花双鸟图	042
花艳更觉幽	010	荷花映鹭图	043
鸣鸟知秋临	012	小鸟鸣秋	044
松鹤延年	014	紫藤锦鸡图	045
芦花白鹭	015	松鹤遐龄	046
不妨翠鸟偷窥见	016	大夫松下立三公	047
疏枝最耐存霜圃	017	始知春色到寒家	048
松鹤延年	018	幽禽不识春风趣	049
好鸟啼归春欲醉	019	菊鸟图	050
劲节不摧岷岭雪	020	芙蓉花开	051
菊鸟谐趣	021	一鸣天下晓	052
荷花白鹭图	022	老圃秋趣	054
松鹤图	023	暖春图	056
梅花仙鹤图	024	绣球花茂鸟鸣啾	058
一角疏篱秋更好	025	霜天鸟语	059
鸭戏紫藤间	026	以介眉寿	060
谁信芳姿似六郎	027	花底飞来羽翼香	061
鸟栖花树	028	一啜千门万户开	062

春在鸟声中	064	桃花逗双燕	094
春意盎然足	066	梅开迎双鸟	095
夏来花勃鸟劲啼	068	双鸟唤紫藤	095
花间双燕春意闹	070	花卉八哥	096
春意盎然足	071	花团锦簇	097
山羊踏春草	072	梅竹情笃共白头	098
小鸟醉花阴	073	清风习习	099
花鸟草虫成天趣	074	绕花翻飞为蜜忙	100
秋雁啾苇丛	076	半空飞紫雪	101
桃绽引鸟悦	077	寂寂霜山万木枯	102
春江水暖鸭先知	078	寂寂霜山万木枯	103
迎春花开	079	紫燕穿柳织春锦	104
爱听空庭雀斗声	080	杏林春暖	106
几笔秋杨一个蝉	081	秋艳还如春睡慵	108
如松之寿	082	一枝春雪卧云窝	109
花卉白头翁	083	花间子母有余盈	110
花间双飞鸟	084	日出洪涛泛海霞	111
孤鸟栖花枝	085	绣球八哥图	112
水点桃花白头翁	086	满纸兰花满幅春	114
默立枝头观桃蕊	088	插了梅花便过年	115
雄冠雌羽拥花立	090	独立花枝	116
春牡·四季花卉之一	092	成双相谐伴花行	117
夏荷·四季花卉之一	092	呢喃老干发新枝	118
秋菊·四季花卉之一	093		
冬梅·四季花卉之一	093	附录 “珠山八友”瓷画部分	
麻雀闹花阴	094	精品拍卖成交资料表	120

寒梅艳影·粉彩瓷板

程意亭绘

景德镇陶瓷馆藏

款识释文

寒梅艳影

乙亥秋月抚南沙老人大意，为醒庵先生雅玩，程意亭写。

印款：程甫 意亭

款识释文

松鹤同春
 民国二十四年初夏月，为幼安学兄、韵秋新嫂结婚纪念，陈尧昌、姜颀云敬贺。
 翦山程意亭氏写。
 印款：之印

孔雀图·粉彩瓷板

程意亭绘

公智勇藏

款识释文

意亭写。
印款：程印