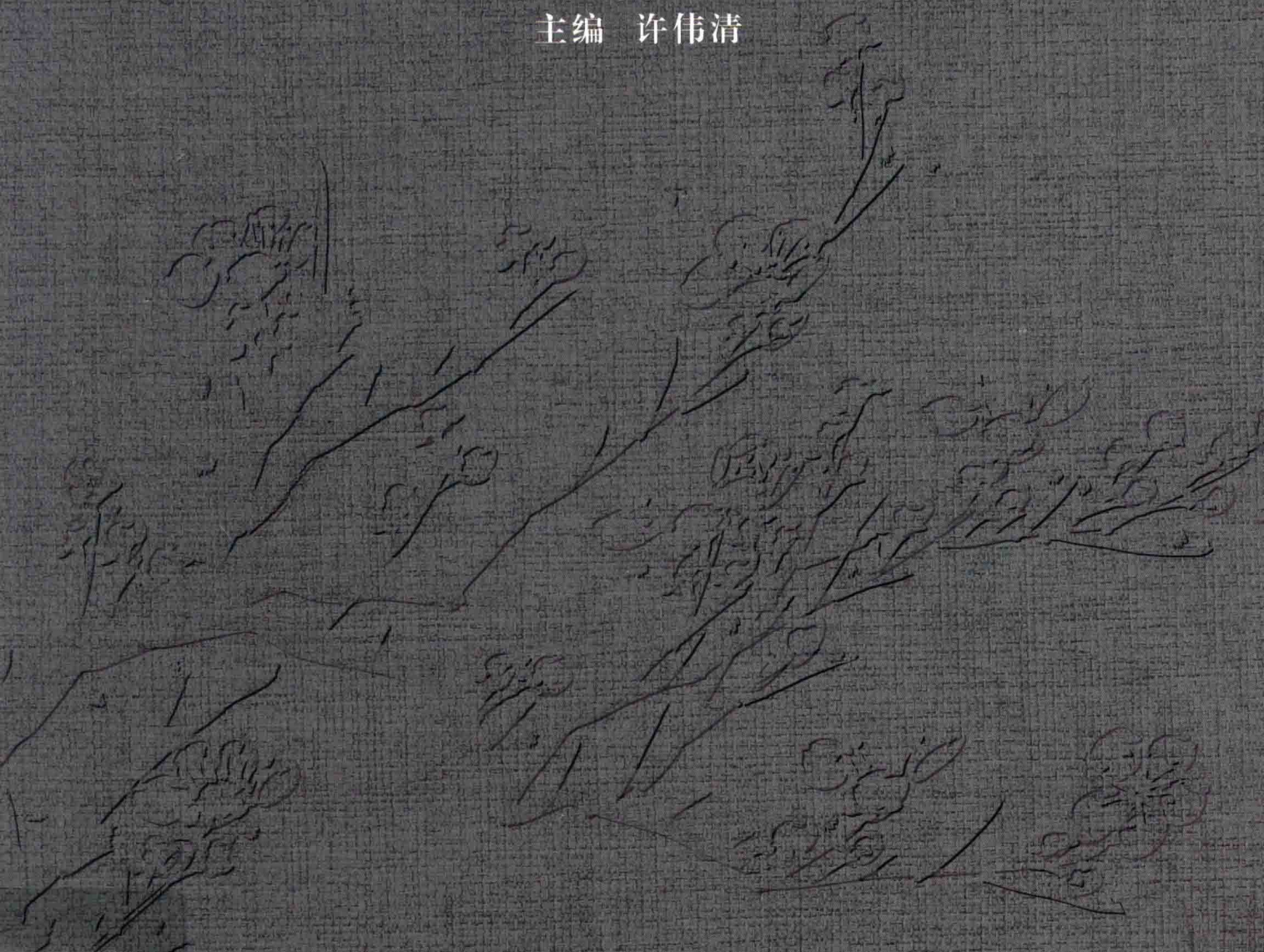

【梅隐草堂珍藏】

百梅堂

主编 许伟清

苏州大学出版社
Soochow University Press

【梅隐草堂珍藏】

百梅书画

主编 许伟清

苏州大学出版社
Soochow University Press

图书在版编目(CIP)数据

百梅书画：梅隐草堂珍藏 / 许伟清主编. — 苏州：
苏州大学出版社，2017.1
ISBN 978-7-5672-2017-1

I. ①百… II. ①许… III. ①汉字—法书—作品集—
中国—现代②梅花—花卉画—作品集—中国—现代 IV.
①J292.28②J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第007822号

封面题字：李 翔
封底篆刻：韩 钧
图片摄影：徐 怡
责任照排：史俊亭
装帧设计：蓝蝶数码

百梅书画：梅隐草堂珍藏

许伟清 主编
责任编辑 薛华强

苏州大学出版社出版发行
(地址：苏州市十梓街1号 邮编：215006)

苏州市立达印务有限公司
(地址：苏州市吴中区胥江工业园上供开发区 邮编：215000)

开本889mm×1194mm 1/16 印张6 字数75千

2017年1月第1版 2017年1月第1次印刷

ISBN 978-7-5672-2017-1 定价：98.00元

苏州大学版图书若有印装错误，本社负责调换
苏州大学出版社营销部电话：0512—65225020

目录

CONTENTS

画梅之说 / 戴云亮	01	潘裕钰	37	沈耕宇	67
印象许伟清 / 叶正亨	02	程风子	38	戴云亮	68
沈钟钰	05	程风子	39	许宝华	69
蒋吟秋	05	张海鸿	40	阿 丁	69
沈子丞	06	王伟林	41	顾 逸	70
费新我	07	徐惠泉	41	秦学研	71
周天民	08	周文祥	42	朱墨春	71
谢孝思	09	王国安	43	程里鹏	72
亚 明	10	叶 放	43	许风康	72
张辛稼	10	陈危冰	44	张 漫	73
蒋风白	11	周文生	44	李恩成	74
柯大庸	12	刘 佳	45	云门张岩	74
沈彬如	12	廖 军	45	陈方红	75
吴敦木	13	石 君	46	汪 平	76
钱瑞明	14	赵 锟	47	郑伟民	76
魏本雄	15	颜 泉	47	袁维良	77
陈雪楼	16	王 宽	48	宋大典	78
吴颐人	17	张 汉	48	沈维才	78
西泠五老	18	卢 冰	49	陈泓凌	79
韩国榛	19	王海滨	50	裔志杰	80
李 翔	20	吕世坤	51	曹玉林	80
林容生	21	杨亚杰	51	陆建祥	81
陈 平	22	卢月龙	52	陈中林	82
范 扬	23	杨文森	52	徐其江	83
陈 平	23	冯湘斌	53	程敬生	83
龙开胜	24	鞠国栋	54	杨军伟	84
石 禅	24	刘锦东	55	李国超	85
苗再新	25	杨培华	56	蒋思卿	85
李 壮	26	张谷良	56	钱月龙	86
华人德	26	沈岩松	57	戈新宁	86
张继馨	27	许国祯	58	昌 松	87
王锡麒	28	刘东升	58	吴泉吐	88
陆 亨	29	陈承基	59	周 三	88
刘天炜	30	张春晓	60	贯 澈	89
李大鹏	30	李旭峥	60	慧 证	90
孙君良	31	朱 樵	61	慧 通	90
徐源绍	32	沈运闾	62	陈思岑	91
谭以文	32	贤 宗	63	董 亮	91
徐源绍	33	冯 俭	63	潘德辉	92
韩 钧	34	程宗元	64	刘二刚	93
马伯乐	34	姜 华	65	许伟清	93
马伯乐	35	吴中培	65	杨明义	94
阙长山	36	王 葵	66	后记 / 许伟清	94
余克危	36	吴湛圆	67		

画梅之说

◎ 戴云亮

梅

花凌寒傲霜、铁骨雪身，先天下而春。艳而不妖、香而韵清、姿态苍雅清秀，自古以来深受人们的喜爱。早在《尚书》《山海经》《诗经》等文献中就有种植梅树的记载。春秋战国时期的越国有折梅枝作为外交礼物的传统，南朝·宋陆凯有“折梅逢驿使，寄与陇头人。江南无所有，聊赠一枝春”之诗，寄托对北方亲人的相思之情，在南朝乐府如《西洲曲》《子夜四时歌·春歌》中亦有折梅相赠来传递相思恋情的真切描写。而作为美好情感象征的梅花，在南朝文人的诗赋中已大量出现。唐代中期，江南文人赏梅已成风气，入宋后更是如此，特别是那位山林隐士林逋以“孤山八梅”自况，视梅花为妻、为知己，体悟且发掘其“众芳摇落独喧妍”“疏影横斜”“暗香浮动”等独特的文化意味和风韵气质，开领文人赏梅之风骚。梅花就此与隐逸、孤傲、幽独、高洁之气质结下不解之缘。稍后的文同在《赏梅唱和诗序》中把梅花蕴含的文人意象说得更为清楚：“梅独以静艳寒香，占深林，出幽境，当万木未竞华侈之时，寥然孤芳，闲淡简洁，重为恬爽清旷之士所矜赏。”然梅花不仅蕴含“隐逸”“超逸”之意，以其在山间村野随处可植、可观之生物种性，反映在文化上，亦符合世俗平民的文化趣味和精神理想。宋范成大在《范村梅谱》中说：“梅，天下尤物，无问智贤愚不肖，莫敢有异议。”可见在宋代，欣赏梅花之美已成为全社会共识，它不止是隐者之花，亦是士人之花，更是平民之花，梅花之风姿骨秀、清香烂漫亦是平民社会亲切宜人的家常景色，日常生活的诗意点缀。

梅花什么时候开始成为画家的审美对象，已很难说清楚。

据记载，唐代画家于锡有《雪梅野雉图》，梁广有《四季花图》，《宣和画谱》著录中有唐代边鸾的《梅花鸂鶒图》。从上述著录的作品标题来看，很显然，梅花在当时只是作为花鸟画的平常背景存在，或是四季花卉中的一种，尚未有特殊的内涵意义。据说唐代的李约始称善画梅，然其名亦不显著。晚唐、五代时期的滕昌佑、徐熙画梅皆用勾勒敷色之法，成为一时风尚。这种画法，应该是依据眼前所见的梅花形态进行写生描绘。《宣和画谱》著录滕昌佑有一幅《梅花图》，这表明，至少在晚唐时期，梅花已成为一个独立的绘画题材。这和当时人们喜爱梅花的风尚有关。观赏、吟诵已不满足，而借图画来描绘梅花的寒姿倩影，坐卧静观，畅游其神。

画梅之风在宋代颇为流行。宋代画院画家大多用双勾著色法画梅，为宫廷贵族欣赏，故称“宫梅”。北宋徐

崇嗣画梅独出己意，不用描写，以丹粉点染，创为没骨画。继之者代不乏人。至陈常而变其法，以飞白写梗，用色点花；崔白则专用水墨画梅，初现写意之韵；后有华光和尚（释仲仁）以画墨梅著称；释惠洪用皂子胶写于生绢扇上，照之俨然梅影，别具一格。

吴太素《松斋梅谱》记：“墨梅自华光始。”汤垕《画鉴》中则较为具体地说华光“以墨晕作梅，如花影然，别成一家，所谓写意者也”。后来，杨无咎改墨晕花瓣为墨笔圈线，更表现出梅花淡色疏香的特点。其《四梅图卷》描绘了梅花含苞、初绽、怒放、凋零的整个生命过程，成为画梅之经典。无咎画梅除圈线法外，另创烘托法，即用水墨在画绢上烘染作为底色，托出花朵、枝干来表现雪中梅花。至此，画梅之法基本形成一定范式，流传深远。

元代擅画梅花的画家有王冕、李衍、赵孟頫、倪瓒等。倪瓒独以瘦枝疏兀见意，深得梅之神韵，然仿制者却寥寥。王冕隐于九里山，广植梅树作为观赏及描绘对象，又以胭脂作没骨体，始有写意红梅法。另在《梅花传》这篇脍炙人口的短文中，王冕通过对梅花“修洁洒落，秀外莹中，玉立风尘之表”的赞扬，点明了梅花有“清标雅韵”，以至“华腴绮丽不能辱之”的君子之风，表达了元代文人对梅花的喜爱。

明清时期由于文人画家推崇“四君子”绘画题材，画梅就像画兰、竹、菊那样成为画家笔墨点染的必备功课。善画梅者甚多，名家辈出，留下无数佳作。明代沈周梅花有疏花瘦梗、玉洁冰清之妙。文徵明淡墨勾写枝干，浓墨皴擦纹理，墨色层次丰富，笔力遒劲老辣，有简拙质朴之趣。清代金冬心、李复堂、赵之谦、吴昌硕，以及现代的齐白石、潘天寿等写意梅花更是气象万千，形成了鲜明个性，为我们树立了笔精墨妙的画梅标杆。

写意梅花从自然形态概括提炼成具有人格意味的艺术形象，通过画梅、赏梅，或寄托性情，或感怀时事，形成丰富多彩的视觉形态和图式。纵观历史上画梅佳作，大致可分二类图式——或取千花万蕊，浩如花海，别有一番繁荣景象；或取瘦枝冷花，以表清逸淡雅之趣。

画梅之法，宋代华光和尚就有《梅谱》传世，论梅花各部之画法甚详，虽有鉴赏家认为是伪托之书，但仍然确定“梅之有谱，此编最古”。清代王概等人合编的《清在堂梅谱》，为《芥子园画传二集》中梅兰竹菊四谱之一，图文并茂，影响最为广泛深远。

2016年9月24日

印象许伟清

◎ 叶正亭

中国人爱梅，历史悠久。《尚书》《山海经》《诗经》中有植梅的记录；南北朝，文人们开始更多地咏梅、画梅。唐代，出现了画梅出名的画家和作品，如于锡的《雪梅野雉图》、梁广的《四季花图》；晚唐的滕昌佑以绘《梅花图》闻名天下。宋代，画梅成风，流派纷呈，有“宫梅”、“没骨梅”、“色点梅”、“水墨梅”等等，尤以华光和尚的墨梅出名。他曾植梅于窗前，梅花绽放，他便移床于窗下，常作月下之思，凌晨之视。元代画梅大家有王冕、李衍、赵孟頫、倪瓒等。其中王冕携二子隐于九里山，绕屋种梅花千树，画梅之余，对梅发出了“修洁洒落、秀外莹中，玉立风尘之表”之赞扬。至明清，画梅已成为画家基本功之一，画梅名家辈出，明代沈周画梅，有“疏花瘦梅，玉洁冰清”之妙，文徵明画梅，有“简拙质朴”之趣。清代有金冬心、李复堂、赵之谦、吴昌硕等，现代则有齐白石、潘天寿等，画梅更是气象万千。

惊回首，看“梅痴”无数。

当今中国画坛，能称作“梅痴”的画家不多，苏州人氏许伟清可以算一个。

伟清是苏州光福人。“洞天福地”的光福古镇是典型的江南仙界，登临光福最高的铜井山顶，举目俯瞰，茫茫太湖，水天一色，太湖七十二峰尽收眼底。光福最出名的是“香雪海”。香雪海是中国最佳赏梅地之一，清朝乾隆皇帝六次“下江南”，每次都到光福探梅，还赋诗赞美。光福自古就让画家着迷，唐伯虎的老师周臣当年就隐居于此，而光福西磧山西麓的“黄茅石壁”便是唐伯虎画太湖的地方。伟清自懂事起，每年梅花绽放时节，就看到一批又一批画画的人，背着画夹，架着画板，在香雪海里写生、画梅。伟清自幼爱画画，17岁在光福拜师学艺，在团扇上画工笔山水，画画是他的“谋生之道”。改革开放后，他到广州做“外贸”，那时候，涉外的大酒店里中国画卖得好，外国人喜欢啥，他就投其所好画点啥，画画是他的“致富之门”。1995年，离光福不远的胥口镇

形成了书画市场，伟清作为职业画家，入驻十年，他的画相当热卖。

热之余，冷思考。一名优秀画家必须要有个性，即独特性，这种艺术上的独特性并不是凭空臆造，也不是狂热任性所为。它应该是生活积累，独特感悟所得。伟清双脚踏着家乡的土地，双目看熟了家乡的山水，闻惯了她的芳香，烂熟于她的情影，别的画家需要拍照、写生方能画出，而他睡梦中也能跃然纸上。伟清要将自己的绘画艺术定格于梅花，一个自己最熟悉、最钟情的题材。这不是他从小梦想的重复，而是一个画家对自己最熟悉题材的选择。

2002年，伟清在苏州角直古镇展出一幅梅花画，被某高尔夫球场的台湾籍老总一眼看中，他通过展方牵线，找到了伟清，并把他请到球场。原来那是个建设中的球场，硬件基本到位，软装迟迟没到位，为啥？就是掌门人没有找到合适的表现形式和题材。见到伟清梅花图的一刹那，那老总心头的疑团解开：中国国画，梅花题材。结果，偌大的球场休息区、贵宾区等，全部选用伟清的各式梅花图，而总经理办公室里一张八尺整张的“雪梅图”更让主人喜出望外。从此，总经理办公室里经常高朋满座。人们在品茶之余，就是观赏伟清的梅花图。球场总经理的客人中不少来自台湾，人人见了都说好，一传十、十传百，许伟清的梅花图在台湾地区名声鹊起，不少台湾朋友通过各种关系，请伟清画梅花。

伟清爱梅，他寻梅、访梅、探梅、思梅，以梅花为师，他与梅花交友。在杭州超山，跪拜了唐梅；在天台国清寺，他拜谒了隋梅；在北京、在无锡、在长兴，哪里有赏梅圣地，那里必有他深深的印痕。浙江有座东方梅园，目前是国内植株最多、品种最全、交易量最大、信息流最快的梅花主题园之一，2015年伟清一年之中就去了四次，梅花起蕾时、绽放时、花谢后，春夏秋冬、风雷雨电，看梅花花开花落，看梅树起承转合，体会着、揣摩着、思想着……

梅隐草堂主人许伟清肖像
中央美术学院原国画系主任韩国榛速写

伟清的梅画到了一定水准、一定境界。

任何一个艺术家在成长过程中，都会遭遇“瓶颈”。艺术到了一定高度，作品有了，得奖证书有了，入会了，称“××师”、“××家”了，溢美评论有了，于是容易固步，很难再突破，很难再前行。伟清同样遭遇了这样的瓶颈。

突破瓶颈，伟清走了两条路。

从前人的梅画中寻找自己不足。伟清爱梅、画梅，也有意识地收集前人的梅画。三十年前，伟清父亲去四川，带回一幅“挺秀图”送他，这是伟清开始收集梅画的开端，这幅梅画的作者叫“刘锦东”，网上搜、百度查，都“查无此人”，而这画布局之美、画艺之高，都令伟清折服。夜深人静，他常常对着此画发呆……

伟清收集的梅画，有吴敦木、谢孝思、蒋吟秋、沈子丞、沈彬如、马伯乐、孙君良、徐源绍、蒋凤白、张继馨、王锡麒等（排序不分先后，只以收集时间为序），每收集到一幅，他就认真研读，并作笔记，这里不妨摘录几则：

《读蒋吟秋梅画》：梅以韵胜，故为历代画家所喜爱。此幅红梅、白梅相间，没骨法点红梅，白梅则由线条勾勒而成，体现梅花风采卓越，清新秀雅之境。

《读沈子丞梅画》：此幅构图曲折变化，用笔老辣、拙朴、虚实相望，效果极佳！

《读谢孝思梅画》：集一生之力，体会梅花精神，表现梅花气概，把人的品格物化成梅，谢老做到了。

读画、思考、寻找自己不足，寻求突破。他在一则读画笔记中写道：“人间奇绝，最是梅花枝上雪。画雪梅图贵在反映雪与枝干的关系，既不影响枝干本身的曲直变化和穿插关系，又要强调雪在枝干上的附着，堆积的造型变化，红花和白雪呈强烈的对比关系。花可在雪枝间或藏或露，极富生韵。”

迈开双腿，把画室搬到大自然中去。这是伟清突破瓶颈走的第二条路。

2015年，伟清参与策划并接待了“中国梦·太湖

情——中国画名家邀请展”，在这段日子中，伟清与中国美协副主席李翔有较多接触。很奇怪，同样的一句话，李翔对伟清说了三次，那就是“把画室搬到大自然中去！”为什么要如此强调？伟清反复咀嚼着，从中悟出真谛，一定要以生活为师，把笔墨与生活结合，以真诚为起点，以质量为生命，以创新为灵魂，不是闭门造车，而是追求鲜活生命——这也是伟清希望突破瓶颈的最好处方良药。

这一年的夏天，伟清背上行囊，跟着李翔老师赴黔东南写生采风，他把自己完全放回到大自然，跟着老师回到从前，在一个新的感悟平台上，重新观察、体会，领会中国山水精神。

贵州写生归来，伟清一发不可收拾，秋季，他又报名到中国国家画院学习，被林容生国画高级研修班录取。绝非偶然，国家画院除聘请一些国内一流画家来作讲座外，最主要的研修方法，同样是走进大自然，让大家到大自然中去写生。因为伟清的关系，这一次林容生研修班主要写生地选择在太湖山水和苏州园林，这就为伟清的艺术提升打开了极好的通道。自幼在太湖边古村落长大，更是看着这里的花开花落、草衰草长长，太湖的每一座山，苏州的每一个园都早已烂熟于心，然而，看老师的概括，看同学作画，伟清不时感觉脸红心跳，他分明听到了山水园林更深层次的呼唤，闻到了别样的花香和草味。屏住自己的呼吸，听梅花绽开的声音。

收集先人的梅画，100幅、200幅、300幅，只是开始；跟着名家研修，一期、二期、三期，总在路上。对于伟清，每天都是新鲜的，每年都会出现涅槃，这是最重要的。

艺术之树常新、常青。

2016年9月29日

目录

CONTENTS

画梅之说 / 戴云亮	01	潘裕钰	37	沈耕宇	67
印象许伟清 / 叶正亨	02	程风子	38	戴云亮	68
沈钟钰	05	程风子	39	许宝华	69
蒋吟秋	05	张海鸿	40	阿 丁	69
沈子丞	06	王伟林	41	顾 逸	70
费新我	07	徐惠泉	41	秦学研	71
周天民	08	周文祥	42	朱墨春	71
谢孝思	09	王国安	43	程里鹏	72
亚 明	10	叶 放	43	许风康	72
张辛稼	10	陈危冰	44	张 漫	73
蒋风白	11	周文生	44	李恩成	74
柯大庸	12	刘 佳	45	云门张岩	74
沈彬如	12	廖 军	45	陈方红	75
吴敦木	13	石 君	46	汪 平	76
钱瑞明	14	赵 锟	47	郑伟民	76
魏本雄	15	颜 泉	47	袁维良	77
陈雪楼	16	王 宽	48	宋大典	78
吴颐人	17	张 汉	48	沈维才	78
西泠五老	18	卢 冰	49	陈泓凌	79
韩国榛	19	王海滨	50	裔志杰	80
李 翔	20	吕世坤	51	曹玉林	80
林容生	21	杨亚杰	51	陆建祥	81
陈 平	22	卢月龙	52	陈中林	82
范 扬	23	杨文森	52	徐其江	83
陈 平	23	冯湘斌	53	程敬生	83
龙开胜	24	鞠国栋	54	杨军伟	84
石 禅	24	刘锦东	55	李国超	85
苗再新	25	杨培华	56	蒋思卿	85
李 壮	26	张谷良	56	钱月龙	86
华人德	26	沈岩松	57	戈新宁	86
张继馨	27	许国祯	58	昌 松	87
王锡麒	28	刘东升	58	吴泉吐	88
陆 亨	29	陈承基	59	周 三	88
刘天炜	30	张春晓	60	贯 澈	89
李大鹏	30	李旭峥	60	慧 证	90
孙君良	31	朱 樵	61	慧 通	90
徐源绍	32	沈运闾	62	陈思岑	91
谭以文	32	贤 宗	63	董 亮	91
徐源绍	33	冯 俭	63	潘德辉	92
韩 钧	34	程宗元	64	刘二刚	93
马伯乐	34	姜 华	65	许伟清	93
马伯乐	35	吴中培	65	杨明义	94
阙长山	36	王 葵	66	后记 / 许伟清	94
余克危	36	吴湛圆	67		

沈钟钰(清代) 15cm×24cm 《红梅》

清，江苏铜山人，清代光绪举人。

梅花是四君子之首，历代诗人、画家留下了许多赞美梅花的诗篇和作品，极高地赞扬了梅花的品格。此作小写意笔法，花用没骨，枝干转折，花朵疏落有致，给人以雅静、清新、宜人的感觉！

蒋吟秋(1896—1981) 《双清图》 成扇

江苏苏州人，著名书画家、金石学家、图书馆学家。

梅花冰肌玉骨，斗霜傲雪，早春魁百花之首，以韵胜、以格高，故为历代画家所喜爱。此幅白梅、红梅相间，没骨法点红梅；白梅由线条勾勒而成，体现了梅花风姿绰约、清新秀雅之境。

數
點
標
花
天
地
心
丙
辰
十
月
沈
子
丞

沈子丞(1904—1996)

68cm×30cm

《数棵梅花天地心》

浙江嘉兴人，时任上海文史馆馆员、
上海中国画院画师。

中国画最注重情趣和格调，最忌落入俗套。此幅构图曲折变化，用笔老辣、拙朴，虚实相望，取得了极好的艺术效果。

隆冬冽
春时百花繁
已往红梅
永在眼前
王成

祥興同夢

王成

费新我 (1903—1992)

67cm×33cm

《陈毅诗》

浙江湖州人，时任中国美术家协会会员、中国书法家协会理事、江苏省国画院一级美术师。

周天民(1919—1984) 《卜算子·咏梅》 成扇

周天民(1919—1984) 《绿梅》 成扇

江苏苏州人，著名工笔画家。

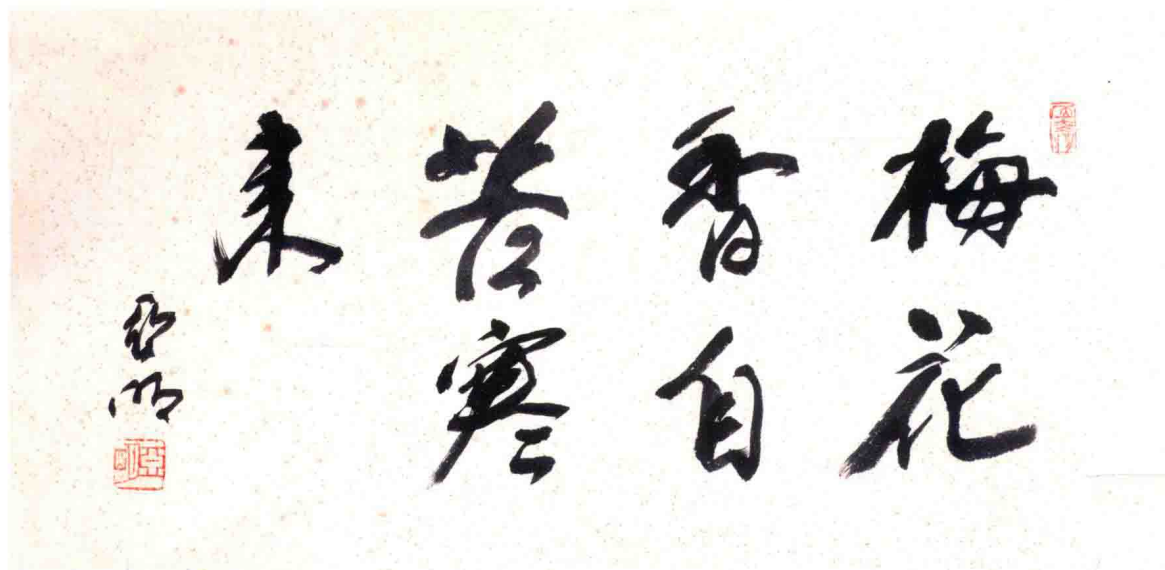
梅之韵在于她淡而不浓、清而不郁的幽香。绿色梅更显至清之状。写梅能如此，避媚俗脂粉之态，集清品之物于一图为超然之境界也。

谢孝思(1905—2008) 67cm×44cm 《双清》

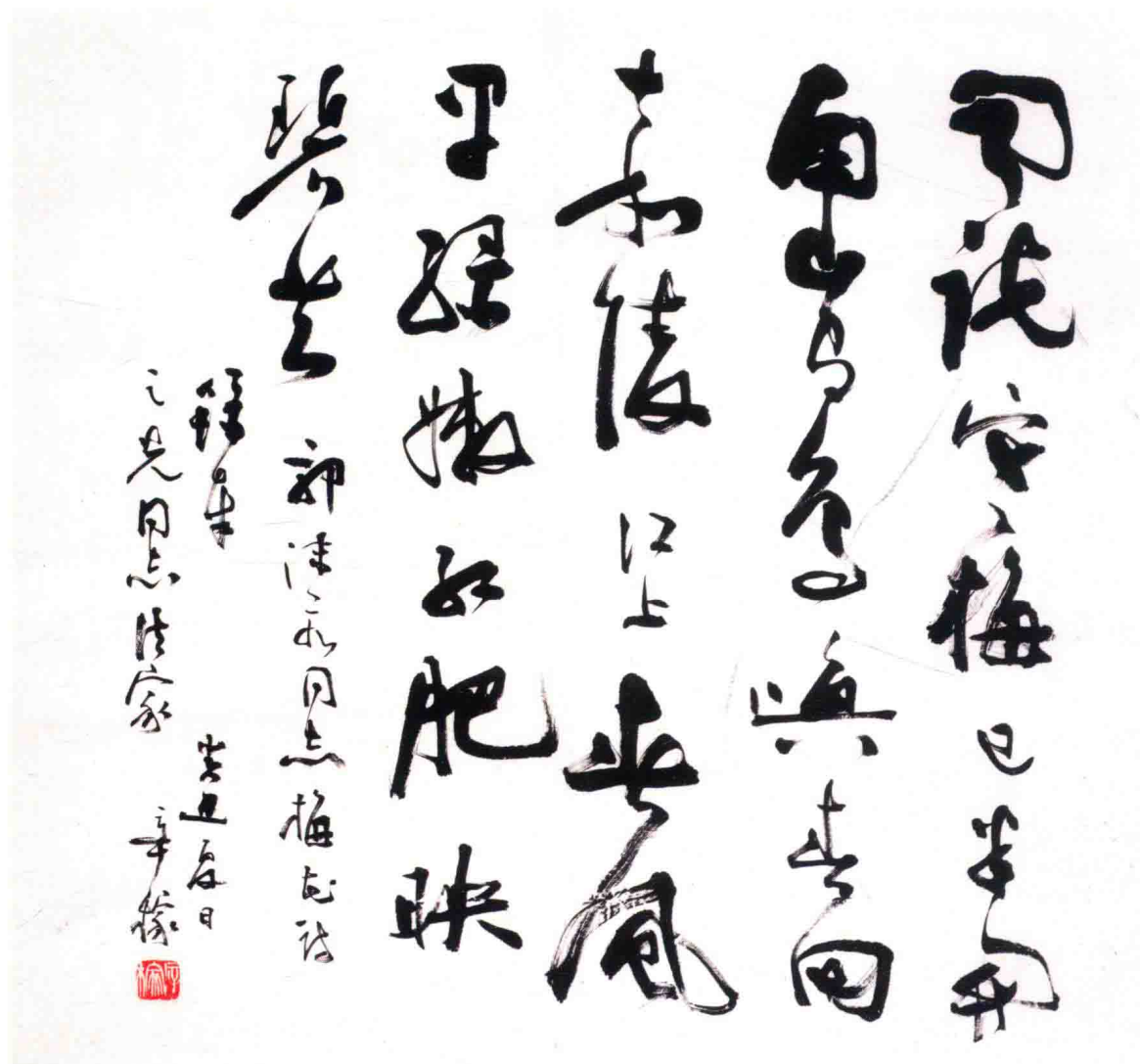
贵州贵阳人，时任苏州市人大副主任、市政协副主席、市文联主席、市文化局局长、江苏省美协副主席。

画梅花看似简单，实则难矣。它与书法有同工之妙，没有一定的功夫是很难达到一定高度的。古人画梅花有成就的都是很有造诣的画家和学者，他们集一生之力，体会梅花精神，表现梅花气概，把人的品格物化了。谢孝思先生也是把品格物化了的人。

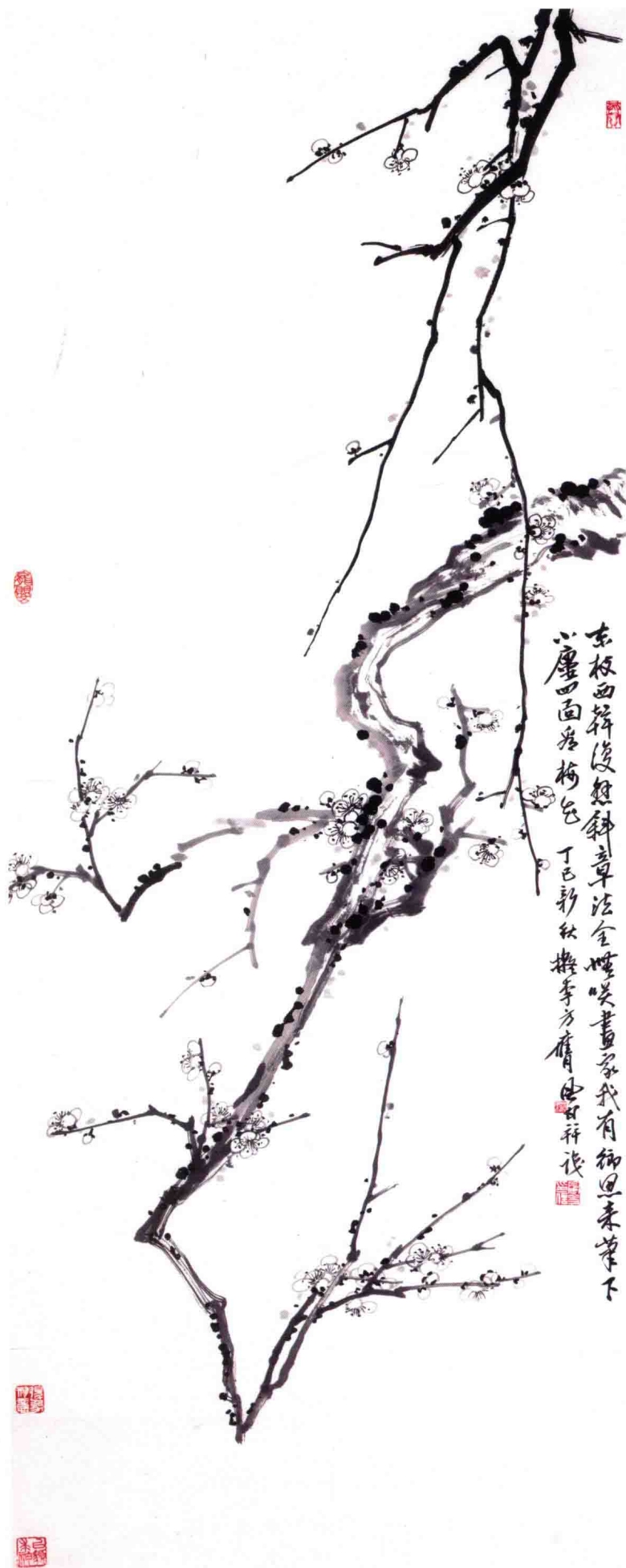
亚明(1924—2002) 66cm×33cm 《梅花香自苦寒来》

安徽合肥人，时任中国美术家协会常务理事、江苏省美术家协会主席、江苏省国画院副院长。

张辛稼(1909—1991) 49cm×52cm 《郭沫若诗》

江苏苏州人，时任中国美术家协会会员、中国书法家协会会员、苏州国画院院长。

东板西斜後想斜章法全唯笑畫家我有柳思來筆下
小樓四面看梅花 丁巳新秋 擬李方膺 畫於 蘇州 蘇州 蘇州

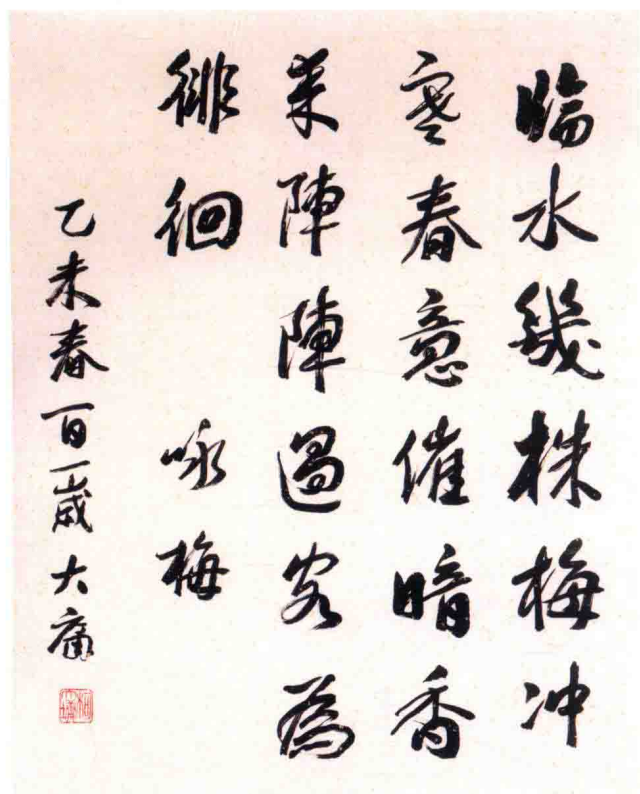
蒋风白 (1915—2004)

136cm×53cm

《小楼四面看梅花》

江苏武进人，时任中国美术家协会会员、中国诗书画研究院院士。

梅花代表了一种富贵典雅的内涵，脱俗而清秀其身的品格，彰显了个人修养的高深，濡染了文人气息。此幅枝干劲俊，千花万蕊，天真烂漫，显示出生机盎然的艺术效果。

柯大庸 (1915—2015)

68cm×55cm

《咏梅》

嘉兴西塘人，著名诗人、书法家。

沈彬如 (1904—1996) 28cm×22cm 《卜算子·咏梅》

江苏苏州人，时任吴门画派研究会副会长、苏州国画院画师。

画梅的难点在于枝干的分布和穿插，难在疏密有致、穿插自然、气脉贯通、生动有神。此幅用笔洒脱松润，画面简洁大方。梅枝中间断开处题长跋，气息文雅。

吴敦木(1921—2009) 46cm×32cm 《红梅》

浙江桐乡人，时任中国美术家协会会员、中国书法家协会会员、苏州国画院院长、国家一级美术师。

·此幅作品画面简练有力，枝干以苍劲的笔法写出，附枝茂密，依主干之势而发，穿插呼应得宜，浓重的大红点繁簇的花朵，整个画面鲜明夺目，令人赏心悦目。