

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

人物卷

人物卷

珠

山

八

友

精品集

《珠山八友》

——荣膺首届中华优秀出版物奖

珠山八友精品集

人物卷

图书在版编目(CIP)数据

珠山八友精品集. 人物卷 / 耿宝昌主编. -- 南昌: 江西美术出版社, 2017.1
ISBN 978-7-5480-5233-3

I. ①珠… II. ①耿… III. ①瓷器-人物画-作品集-中国-现代
IV. ①J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第322473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\8.25

书 号\978-7-5480-5233-3

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

主	编	耿宝昌
顾	问	王锡良
副	主	编
编	委	陈华莎
策	划	统
筹		黄润祥

郑晓东

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》，为庆典呈上了一份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、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。为了便于美术学院学生、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）

在群星璀璨的“珠山八友”艺术银河系中，瓷艺人物画是最引人注目的一个星座。

“珠山八友”的领军人物王琦和瓷艺作品荣膺 1915 年巴拿马博览会金奖的王大凡，皆毕生从事瓷画人物创作，是人物画家中的杰出代表。本《人物卷》，以他们的人物画精品为主体，亦辑入了花鸟、山水画家徐仲南、邓碧珊、何许人、汪野亭等八友成员的少许人物画。

“珠山八友”的瓷艺人物画在题材上内容通俗，雅俗共赏者居多，又不乏怡情闲适、恬淡超脱的文人绘画。诸如羲之爱鹅、太白醉酒、东坡赏月、茂叔爱莲、竹林七贤等文人画题材，与踏雪寻梅、富贵寿考、麻姑献寿、桃园结义、风尘三侠、木兰从军、采药济世、伏虎罗汉等风俗画题材并存。八友人物画在艺术追求上重以形写神、形神并重，作品充溢着内在的精神和情感。画面上注重诗画合璧，诗中有画、画中有诗是其典型形式。如王琦的粉彩瓷板画《钟馗对镜图》（见 P018）题诗：“平生貌丑心无愧，何惧狰狞对镜看。”表达了作者肯定外丑内美的美学意蕴。有的人物画即使没有题诗，也处处洋溢着诗意。如采药东篱的陶渊明，闲适自得；一树梅花一放翁的陆游，旷达高迈。八友还进一步追求诗、书、画、印相辅相成，把人物画提高到笔墨技巧与意境相结合的高度。

本卷王琦的人物画计 49 幅。

王琦（1884—1937），号碧珍，别署匍匐道人，祖籍安徽，后迁居江西省新建县。为“珠山八友”之首，“珠山八友”题诗作画、品评画理、切磋技艺的“月圆会”结社的发起者。初以捏面人从艺，后向清末秀才邓碧珊学画瓷板肖像。还

以当时海派名家钱惠安仕女画为蓝本作画，并改学“扬州八怪”之一的黄慎。黄慎奔放的画风，流畅的笔法，以及以草书入画的力度和放达，让王琦倾倒。为此他从黄慎的画中汲取笔墨之精髓，一改画风，从此真正走上了瓷上文人画的艺术之旅。

王琦的人物画结合早年画瓷像的技艺，又吸收西洋画法。人物头部刻画细腻，以西画手法描绘人物脸部，明暗关系清晰，神情捕捉准确，光影富于变化，取西洋绘画晕染技法，立体感强，被后世称为“西法头子”。

其人物画，衣纹虬结生姿，刚中有柔，介于中国传统减笔描与枯柴描之间，衣衫的表现以中锋用笔，有黄慎恣纵的笔意。画中“钉头鼠尾”的衣衫看似刚劲粗豪，细看之下却是刻意经营，一丝不苟地细致描绘，并非潦草的“急就章”。其人物画在黄慎的基础上自成一格，给人运笔疏松又结构紧凑、线条捭阖却又抑扬顿挫之美感。

王琦人物画的设色细腻，渲染层次丰富。既注重色彩的冷暖搭配，又不求浓重艳丽。设色以干笔皴擦人物的衣袍，并常用点厾之法补充层次。书法运古融今，题款草书学黄慎和怀素的潇洒有力，诗作的质朴和韵味，都为瓷绘人物画增色不少。

1921年至1924年间，王琦的艺术特色和风格开始形成。瓷板画《蒲觞涤氛》（见

P041），不但人物造型生动、表情极富传说中的钟馗之个性特征，而且钟馗与小鬼的形象结构，画得也颇具体积感。此时他开始摆脱钱惠安和黄慎的影子，在继承中逐渐形成了自己线条放达而又疏松的艺术特征，尤其中锋用笔比黄慎的衣纹线条更有力度和厚度，也更为概括。

王琦人物画精品迭出。他的人物画在形与神方面，比其前辈有很大的提高，与其所学的黄慎的人物画相比较，其形与神的生动性、感染力，都有过之而无不及，并形成了王琦自己独特的艺术风格。如王琦的《大富贵益寿考》瓷板画（见 P013），郭子仪的形象生动传神，有喜不自禁、溢于言表的心态。王琦与民国时期大画家吕凤子都喜欢画佛教人物，王琦的《飘飘快乐仙》（见 P001）与吕凤子的《四阿罗汉》（见 P001）两件作品，虽然一为瓷上绘画，一为纸上绘画，但从人物造型的形式感，形象的生动性，线条的表现力，衣纹组织的节奏感，笔法的写意性、松快感，“内紧外松”的结构等形式看，王琦对人物画的形式规律似乎比吕凤子体会更深。就题识的书法水平、诗文修养，王琦也绝不逊于吕凤子。

在中国，儒家“文以载道”的艺术观和道家“回归山林”的艺术观，始终交织在一起。前者以社稷之道教化人，后者以心性之道感化人，体现了社会和人本中，对审美追求的两个方面。我们从王琦瓷艺人物画的题材择定中，

可以看到他那种典型的儒道结合的中国文人的文化情结，以及文人画的审美情结。如所绘之《东坡先生品砚图》（见 P026）、《停车坐爱枫林晚》（见 P044）、《举杯问月》（见 P022）、《茂叔爱莲》（见 P024）、《高士赏梅图》（见 P025）等。更能体现王琦瓷上文人文画美学特征的，还是那“逸笔草草”的艺术表现形式。倪云林的所谓“逸笔草草”，亦成为代表文人画高雅的“逸品”或“逸格”的经典名句。应该说王琦的大部分瓷艺作品，是文人画这种审美导向的结晶，“逸笔草草”的笔致十分明显。如他的粉彩瓶《钓竿呼为友》（见 P020），无论是人物造型还是树的造型皆洒脱自如，有漫不经心而得之的感觉。笔法流畅、随意，意境空灵、渺远，设色淡雅，这些审美特征既表现了意境之美，也体现了形神兼备、气韵生动的艺术效果。画面的题诗亦妙趣横生：“狂饮一壶酒，钓竿呼为友。此趣问谁知？惟有渔翁叟。”与诗相匹配的草书，也体现了王琦纵横恣肆的艺术个性，是件有文人画气息的典型瓷艺作品。

本卷王大凡的人物画计 49 幅。

王大凡（1888—1991），名堃，号希平居士，又号黟山樵子，斋名希平草庐，祖籍山西省太原市，后移居安徽省黟县，其本人出生于江西省鄱阳县。他 15 岁时拜景德镇瓷业美术研究社副社长、新粉彩创始人之一的汪晓棠为

师，学习陶瓷彩绘技法及中国画、诗词歌赋。在汪晓棠的引导下，王大凡刻苦钻研且崭露头角。1915 年，其粉彩瓷板画《富贵寿考》（见 P056）送巴拿马博览会参展，荣获金质奖章。

王大凡早期人物画作品笔法工整严谨，线条流畅细密，设色俊逸。

1901 年至 1920 年，王大凡受汪晓棠影响，早期仕女画与其师父画的仕女一脉相承，系清末较为时尚的一种画风。王大凡《西厢记》和汪晓棠《息猎图》中的仕女形象，同属瓜子脸、樱桃小嘴、孱弱纤细腰形，乃表现非尊则贵的大家闺秀。

1916 年，王琦、王大凡赴上海观摩海上画派画家作品归来之后，“扬州八怪”之一的罗聘的画风对王大凡的影响颇深，王大凡的神怪题材人物绘画与罗聘的绘画相比如同再造。稍后，王大凡又从马涛（镜江）的“诗中画”汲取营养，从《富贵寿考》中似乎可以瞥见马涛的影子。此时，他还创作了以儒家思想和历史典故为题材的《岳母刺字》《木兰从军》《桃园三结义》《风尘三侠》《秉烛达旦》《羲之爱鹅》《太白醉酒》《采芝济世》《陶渊明“三径就荒，松菊犹存”》等瓷艺人物画作品，在画意、画蕴、画境诸方面，做出了可贵的探索。历史典故人物画，堪称王大凡艺术生涯的一大亮点。

作为人物画家，王大凡非常重视内容与形

式的统一。如他的《风尘三侠》《秉烛达旦》《岳母刺字》《梁红玉击鼓战金山》等作品的表现形式，都是根据内容的需要而深化的。“就形式的角度看，是内容的外观；就内容的角度看，是形式的内涵。”此时，王大凡已开始对形式美进行探索和研究，他深知对形式美的理解和把握，是艺术家成功的奥秘，也是传世作品的先决条件。

20世纪40年代至中华人民共和国成立10周年，是王大凡陶瓷艺术的鼎盛时期。在各种艺术思潮的激励下，他满腔热情地创作了《骏马献给总司令》《面壁十年》《大禹治水》《闯王进京》《卓文君》《新八仙》《竹林七贤》等力作。

王大凡的瓷艺人物画，无论是大件还是小件都充满了“文人画”的意趣美、意境美和形式美。他笔下的仙释人物，不是不食人间烟火的神，而是充满人性、人情味，有血有肉的人；他笔下的历史人物，或疾恶如仇，或正气凛然，或幽默诙谐，或聪明睿智。那一幅幅人物画，如同笔底的波澜，诉说着他对新时代的感受，让人领悟到作者在追求一种静穆之美。他研究发明的“落地粉彩”陶瓷技法，带来了陶瓷颜料的革故鼎新，使中国画的风格和技巧在陶瓷上运用游刃有余。

王大凡人物画笔墨特点鲜明。他用笔用线遒劲，似传统线描法中的高古游丝描、铁线描

一类，且多是中锋用笔，朴拙、厚实、圆润，章法别致，有装饰味。王大凡人物画脸部刻画细腻，讲究明暗变化，晕染手法独特，立体感强。其人物画背景多勾描葱郁林木、竹石茅屋、野卉山花，染色青翠，草绿、翠绿、深绿层次分明，笔法一丝不苟。

王大凡人物画之设色，一是画面绚丽照人，光彩艳发。人物多的瓷画，根据主题需要，主角多用胭脂红、西赤等鲜艳夺目的色料，次要人物一般以赭、黄、蓝色陪衬；二是填色较厚实，人物画在双勾白描稿的基础上，多用浓重、深沉、艳丽的色彩，做多层次的渲染，注重明暗层次和冷暖变化，有传统工笔重彩的艺术效果。如其粉彩瓷板画《大富贵亦寿考》（见P058），表现郭子仪沐浴皇恩，大富大贵。鉴于画面人物较多，为突出老寿星，其红袍不以墨线勾勒，只做渲染，敷色细腻。两童子托一大寿桃，满脸堆笑，形象可爱，服饰的墨线勾勒，淡色渲染。屏风上的仙鹤挺立峰巅，朝气蓬勃，场景热烈，色彩喜气洋洋，尽显王氏人物画之特点。

王大凡的人物画，异彩纷呈、佳作迭出。瓷板画《玩月承天寺》（见P069），是王大凡20世纪20年代的作品，文人画气息十分浓厚，人物形象灵动，线条自然、流畅，配景虚实得体，意境沉静、空灵，设色雅致，是件高品位的文人瓷画。题诗“玩月承天寺，苏公与

客闲。孰知千载后，又在画图间”朴实、自然，能把古与今、画内与画外生动地联系在一起。画与诗相映生辉的书法，有王羲之、赵孟頫的渊源关系，印章也十分考究，可见作者青年时期在诗、书、画、印方面，都下过一番功夫。

王大凡获1915年巴拿马博览会金奖的粉彩瓷板画《富贵寿考》（见P056）好评如潮，同类题材的瓷瓶画《富贵寿考》（见P057），亦是装饰与瓷画结合的佳品。该瓷瓶全称双狮挂环瓶，双狮用紫色点彩，十分雅致，而挂环彩油红，明快且具装饰性。瓷瓶画为通景装饰画，瓶上人物与环境的安排主次分明，空白的处理大小有别，人物色彩与玲珑双耳浑然一体。这种通景画，不仅要首尾衔接得体，又要具装饰意味，如果没有相当的装饰修养，是达不到这种效果的。“珠山八友”中，王大凡与王琦画“富贵寿考”题材人物画，都是“以我之情”塑造人物，表现“富贵寿考”的氛围。两人的作品，却因有不同的“我”，也就具有不同的形象特征，体现了不同的性情和审美意象。王琦在瓷板画《大富贵益寿考》（见P013）中画郭子仪，重在形象的内在精神气质，表现功勋卓著且又富贵长寿的轩昂之气；王大凡画郭子仪，则着意于前呼后拥的荣华富贵。这种不同颇能看出两人不同的内心世界。

纵观王大凡一生的创作，其瓷艺人物画的

风格和追求，都是以“雅俗共赏”贯穿，以儒家思想和历史典故为题材的《松菊犹存》（见P066）、《常采仙芝济世人》（见P033）、《鸡声唤起中兴业》（见P065）、《杜拾遗入川图》（见P083）、《风尘三侠》（见P081）、《木兰归故里》（见P086）等瓷艺创作，乃雅俗共赏画风的具体体现。其中《松菊犹存》兼工带写，陶渊明的人物造型，以松菊为背景的画面构成，标明作者在表现形式上追求雅逸之气和强调逸笔草草的写意性。《常采仙芝济世人》是描写八仙之一的铁拐李，从深山之中采来灵芝医治人间创伤的故事。画面上山势险峻，群峰林立，山径蜿蜒。无论是人物的塑造，还是山势山石的构成，都给人以强烈的视觉感受，这幅民俗画从内容到形式都达到了高度的统一和谐。《鸡声唤起中兴业》是王大凡爱画的题材之一，其造型的准确、人物挥舞宝剑的灵动，显示了飘逸之美和力量之美。王大凡年轻时喜欢拉琴、舞剑，亦喜欢画《闻鸡起舞》练笔，动笔前对镜舞剑摆姿势，待胸有成竹后方一气呵成画完。

花鸟画家徐仲南的《残阳深处打渔归》等四条屏人物画、山水画家汪野亭的《坐观流水听秋声》及邓碧珊的瓷板人物肖像，也从不同的侧面，装点、丰富了“珠山八友”瓷艺人物画大观园的满园春色。

飘飘快乐仙	001	常采仙芝济世人	033
四阿罗汉	001	采芝延年	034
布袋和尚	002	蒲觞涤氛	036
达摩祖师像	003	不须折腰为五斗	037
无量寿佛	004	肖像	038
迦叶尊者	005	肖像	039
洛神图	006	蒲觞涤氛	040
巫山神女	007	蒲觞涤氛	041
东海麻姑	008	只留渔妇守孤舟	042
罗汉分身化童子	009	休向镜中愁貌丑	043
自采百花花酿酒	010	停车坐爱枫林晚	044
斜鬓娇娥夜卧迟	011	赐福与天高	045
钓得鲈鱼踏月归	012	闺中尚有英雄辈	046
大富贵益寿考	013	庞眉袖手出岩阿	047
风尘三侠	014	达摩	048
如何一局成千载	016	布袋和尚	049
钟馗对镜图	018	阙下归来觅钓舟	050
钓竿呼为友	020	义结桃园	051
钓得鲈鱼果然肥	021	醉酒图	052
举杯问月	022	一尺鲈鱼新钓得	053
柴门会客	023	雪里送炭	054
茂叔爱莲	024	细数落花因坐久	055
高士赏梅图	025	富贵寿考	056
东坡先生品砚图	026	大富贵亦寿考	058
蒲团一个闲来坐	027	布袋和尚	060
深隐渔舟在画图	028	罗汉图	062
春夜宴桃李园	030	罗汉图	062
广陵花瑞	032	罗汉图	063

罗汉图	063	刘公觉道莅婺	092
罗汉图	064	东篱采得菊花归	093
鸡声唤起中兴业	065	春夜宴桃李园	094
松菊犹存	066	渔父辞	096
渊明采菊	067	桃园问津	097
陶令何辞印绶回	068	一树梅花一放翁	098
玩月承天寺	069	日暮倚修竹	099
茂叔爱莲	070	替主分忧只女娘	100
山阴道上换鹅来	071	不知木兰是女娘	102
太白斗酒诗百篇	072	不知木兰是女娘	103
性成硯癖是东坡	073	满架绿藤新过雨	103
风尘吹满故园秋	074	谁家庭院倚窗开	104
一篇残缺足同游	075	黛玉葬花	105
自画像	076	麻姑献寿	106
阴阳颠倒降龙虎	077	迎福	108
欢天喜地	078	残阳深处打鱼归	109
不负昂藏七尺躯	079	清时只唱升平曲	109
不愧当时大丈夫	080	桐阴底下读新书	110
风尘三侠	081	薪和野花采	110
小妹居然逞世华	082	余宜人懿像	111
杜拾遗入川图	083	徐太夫人肖像	112
刘季斩蛇	084	坐观流水听秋声	113
许逊除蛟	085		
木兰归故里	086	附录 “珠山八友” 瓷画部分	
白发商岩四老翁	088	精品拍卖成交资料表	114
古之贤人	089		
迎福	090		
禅杖担行囊	091		

飘飘快乐仙·粉彩瓷板

王琦绘

景德镇陶瓷馆藏

飘飘快乐仙，游遍山海岛。衣薄不知寒，不食自然饱。不关沧与桑，长笑无烦恼。不羨世间钱，蓬头赤脚好。常伴一金蟾，人称益寿考。龙集己巳冬月，西昌甸迷道人王琦写。

款识释文

飘飘快乐仙，游遍山海岛。衣薄不知寒，不食自然饱。不关沧与桑，长笑无烦恼。不羨世间钱，蓬头赤脚好。常伴一金蟾，人称益寿考。

龙集己巳冬月，西昌甸迷道人王琦写。

印款：西昌王琦 甸斋

四阿罗汉
吕凤子画

四阿罗汉
吕凤子画

布袋和尚·粉彩瓷板

王琦绘

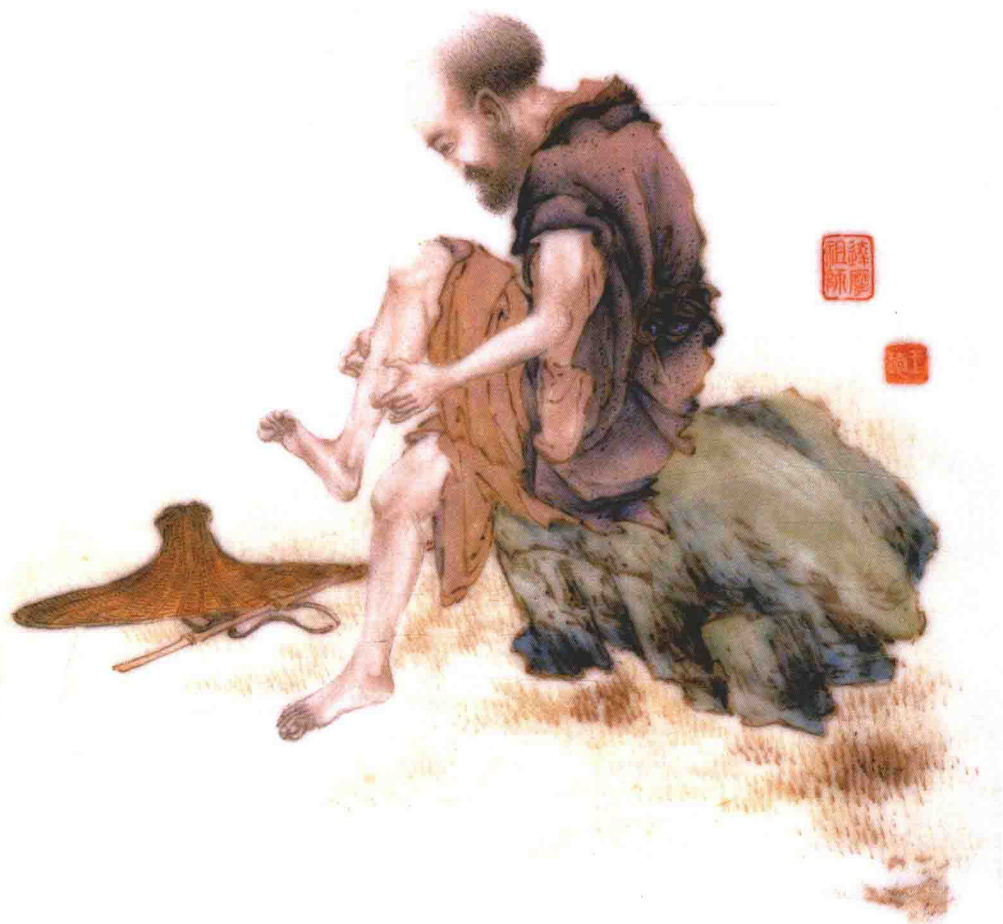
关善明藏

款识释文

印款：布袋和尚 洗心斋

达摩祖师像·粉彩瓷板 王琦绘 关善明藏

款识释文

印款：达摩祖师 王琦