

山水人物部分

陈少梅绘

少梅

荣宝斋书画谱

四十八

榮寶齋畫譜題詞

畫譜的刊行，我們拍掌歡迎。
近代作畫的不讀芥子園畫譜
是例外，好像作詩詞的不讀唐
詩三百首和白香詞譜是例外
一樣。古人說：不以規矩不能成
方圓。這話講出，一個真理，就
是我們擔任所學問要老實，
先搞基本訓練，討便宜走捷徑
是不能成為大器。的。榮寶齋
畫譜保留中國歷代畫學的傳
統，又照顧到各時代的流派，且
着重具有生活氣息，而製成作
者又係現代名手，所以肯定說他
的水平大大超過舊譜以上，
值得歡迎。值得介紹。祝譜
學新生，祝畫學大發展！

陳 毅

一九六二年一月

陈少梅 (1909~1954)

声情并茂 流韵遗芬——陈少梅的艺事

李行百

『画为无声之诗，诗乃有声之画。』我们民族传统文化中的『诗情画意』正是相通相联地托物兴怀，抒情言志，引人入胜。陈少梅先生的绘画业绩承袭了宋代以来之宗风，复善兼融众长，『食古而化』以其强烈的艺术魅力寓葱茏的诗意，展示其清新俊逸的高雅格调，不愧为近代画坛的佼佼者。

五十年代伊始，他在既有的成就上遵循正确方针锐意变革，创新求精，迈入崭新而寥廓的艺术畛域进行探索、开拓。其写生之作皆洋溢着时代气息，悦目赏心，美不胜收。从他反映农村风光的《江南春》、《浴牛图》或描写胜迹的《小孤山》、《燕山秋色》、《颐和园玉琴峡》……等等『推陈出新』力作便可窥其功力之深厚，底子之坚实，笔路之宽广以及构思之精巧和情感之激越。而源远流长，传统的中国画应如何讴歌现实生活，丰富的民族绘画遗产又该怎样继承发展，于兹即可见其端倪。若比之他四十年代的《桃源图》、《西园雅集》、《群仙祝寿》……诸般巨构，亦更显其画风丕变以及不同凡响的升华。从而也表明他在艺术实践的历程中，对于传统与今朝（客观现实）的参悟和印证以及他由『师古人』而再『师造化』的履迹。

少梅先生对作品题材的处理是相当高明而颇多独到之处。例如《踏歌图》（扇面）以师古而抒发爱国热情。题曰：『摹马远踏歌图，乙酉七月倭寇投诚，我河山光复，举国欢腾，写此致庆。』似此言近旨远，『古为今用』的创作，殊堪启人遐思，益人神智。又如《卖饼儿》，此图笔触洗练而超逸，画一着薄衫卖烧饼的贫困幼童为谋生而在寒冬沿街叫卖的情景。题曰：『北风吹衣射我饼，不忧衣单忧饼冷……』画面简洁而寓意颇深，画家对现实的感触，对受苦难者的同情皆洋溢于豪楮之上，殊为难能可贵。至于他所绘制的先贤、高士、仕女和神话、传奇宗教人物，往往都赋予时代特征和鲜明的意趣而不拘一格。

他对于传统技巧的运用，均有自己的理解进而得心应手。他在一九四一年所作的《风雨归舟》情调高古，笔触凝练而奔放，意境豁朗而深邃，堪称妙品。其题有云：『明吴亦仙健拔劲锐之笔，沉着浑厚之气可揖让于戴进、吴伟之间，偶抚此图郁郁勃勃觉江风海雨瑟瑟生指腕间也。』可见，他效法传统绝非亦步亦趋地墨守成规，而是激情满怀并能心悟手从。他既已『入乎法』又能『出乎法』，汲取传统中精萃纵情挥洒涉笔成趣。故其抚古之作，自然有其个性而又具固有的矩矱，意与古会，殊姿共妍。

『笔墨当随时代』（石涛语），笔墨是绘画造型的语汇，少梅先生对此相当考究，他不仅继承、融汇了郭熙、马远、夏珪、周臣、唐寅、吴伟、戴进、仇英……诸大家的遗法，而又能自出机杼。画面境界的虚实、隐显，笔调的旋律、节奏，渲染的浓淡、枯润皆能各尽其致，状物描情，意趣天然而姿采频添。唐代孙过庭在《书谱》中有云：『初学分布，但求平正；既能平正，务追险绝；既能险绝，复归平正。』纵览少梅先生之作，皆法度严谨，平正、险绝交织往复，所表达、描绘之『形、神、意』都十分明晰，其美学理想及理想中的美，皆跃然于纸上。而绝非一般『北宗正法』所能企及也。

少梅先生的画艺与他书法是有关联的。他题画的书法正如启功先生所云：『着字不多，而笔笔耐人寻味，足与画笔的气息相映发。元代画家倪瓒，书法学六朝人，僻涩中独具古媚的风格，后世象恽寿平、僧渐江等都曾学过他，并不能十分相似，足证不易模拟。少梅先生学倪氏的书法，则真可说是搔着痒处，令人惊奇而又喜爱，并不在他的画法之下。』（见《陈少梅画集》，天津人民美术出版社出版）证诸『书画同源』之说，在两者的技法上无疑是有机的配合，少梅先生画艺高超正在于其书道之精美。故研讨他的绘事就不能不兼及他的书法。

所谓『丹青之妙』在于『书卷之气』。少梅先生绘画艺术的高雅情调，决不止于摹习、精通传统技法，而最根本的乃是他幼承家学，广泛涉猎，博古通今，视野开阔，深得民族文化之真谛。同时，他作画恰似写诗那样，强调『情』与『意』，表达自己对所画客观物象独特的审美感受。从而『创新意于法度之中，寄妙理于豪放之外』，独辟蹊径，自树一帜。从他的遗作画稿或教学示范的草图，也足见其立意布局之考究，治学精神之翔实。即使是『片楮寸笺』，而所体现的『真、善、美』都是相当明晰而值得珍视的。诚如法国大文豪巴尔扎克所云：『艺术家就是用最小的面积，惊人地集中了最大的思想。』少梅先生的绘事无论是巨幅、宏篇或小品、草图，都生动地显示出他不平凡的才华及其美学观念，询可宝也。

陈少梅先生（一九〇九年出生于湖南衡山，一九五四年病逝于北京）一生正处于中国社会剧变的时代。他在北京曾受业于金北楼先生，是『湖社画会』的后起之秀。在二十岁以后即崭露头角，曾荣获比利时国际博览会的美术银牌奖。尔后，声华日茂，驰誉遐迩。中华人民共和国成立以后，他满怀激情，面向生活，积极致力于民族绘画的发扬。继又任中国美术家协会天津分会主席，并为中国画的继往开来尽其职能。不慕荣利，他为人忠信笃敬，谦逊质朴，其人其艺俱堪钦佩而传之久远。

流光飞驰，少梅先生谢世忽忽三十余载。其间，乾坤旋转，中国画坛也曾数度盛衰。而今，随着中外文化交流的进程，源远流长的民族绘画正日趋繁荣兴旺，并循序深入、普及，走向世界。而海外的艺术思潮亦不断涌进神州大地。『流派争辉，群芳竞艳』；多姿多采，蔚然壮观。如何进一步理解中国画的优秀传统，从而弘扬光大，绝非一蹴而就。这册画谱的问世，或将有助于大家『温故知新』，而所印行的少梅先生之佳作以及画稿，当可追本溯源，或以此为津梁，逐步迈入堂奥，发掘、汲取传统绘画的精英，为承先启后而攀登新的高峰。

具有民族气派，时代特色和个性鲜明的绘画是不会泯灭的。少梅先生之作有源有流，是经得起验证或冲击的。但由于历史的局限，其传世之作未必皆止于至善。然而，他所走的道路，所开拓的领域无疑是可借鉴和效法的。

愿中国画坛里有大森林参天拔地！

目 录

一	泉瀑、泉涧	二五	竹林溪流、夏山图（金笺山水）
二	勾勒山石、晨烟、烟江、雾霭	二六	山居图、溪桥归人、溪山舟渡
三	松谷、林径	二七	观云图、山荫论道图
四	写生稿	二八	江崖远眺图
五	坡石杂树	二九	双 清
六	山 石	三〇	竹林仕女
七	杂树、江岸、松杉、竹	三一	玉兔仕女、仕女
八	小景稿	三二	探梅图、秋山孤骑
九	崖树、水仙	三三	秋江渡粮、白梅（合作）
一〇	江清山远（墨稿）	三四	人物四条屏
一一	江清山远	三五	人物四条屏局部
一二	暮秋山色、临江闲居	三六	白描人物、人物四条屏局部
一三	江钓、观溪	三七	顽童线描稿（局部）、童子折桂
一四	山 水	三八	西园雅集图
一五	湖光春色	三九	琴罢论艺
一六	新竹、江隐风帆	四〇	崖壁题诗、溪岸听琴、 松荫染翰
一七	山水扇（墨染法）	四一	琴赋会友
一八	江帆崖泊	四二	红衣仕女（局部）、达摩
一九	山林晨烟、山径归人		
二〇	春江帆影		
二一	小景写生		
二二	清江泛舟		
二三	桃花源图		
二四	册页两幅		

泉涧

杂稿部分

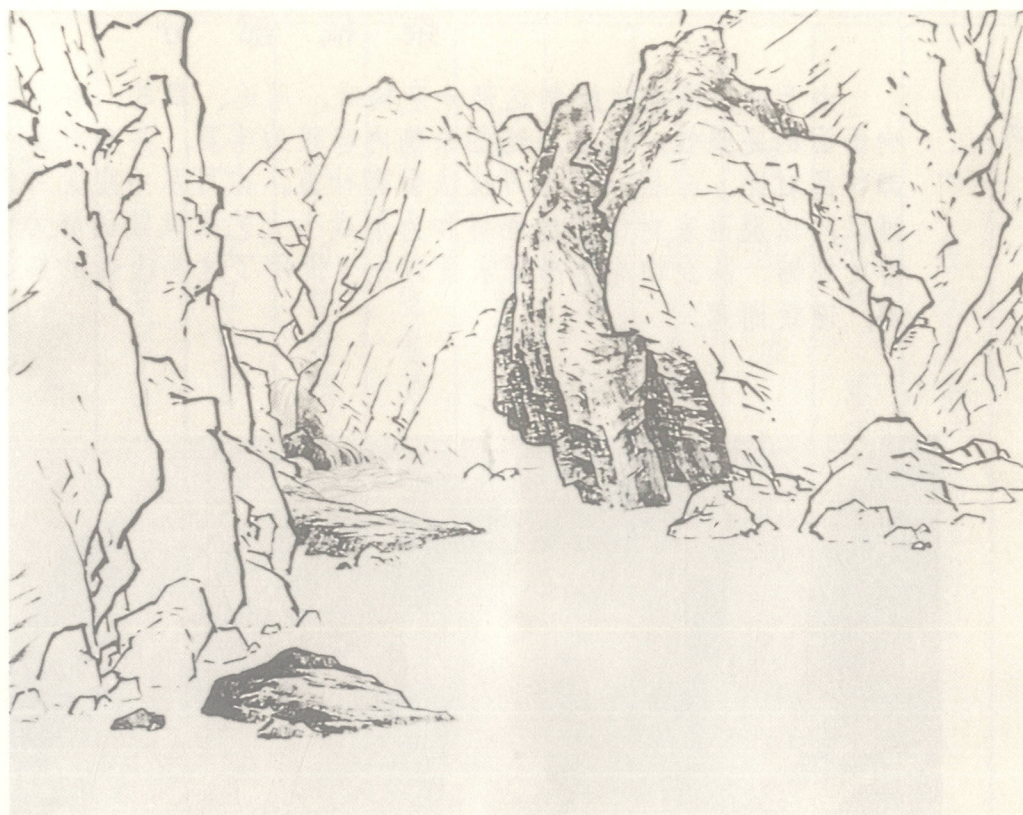
由于陈少梅先生绘制这部分杂稿时，用途、目的、客观情况不尽相同，以致影响画面的完整性。但是，这些杂稿内容较为丰富，具有许多显见的技法因素。与后部作品对比、分析，于学习技法会有补益。亦可从中窥见并体味画家清舒、工细的画风，以及画家对传统的理解和为形成个人艺术风范的努力探索。希望这将弥补画谱之缺憾。陈少梅先生高婿米景扬先生提供了这些珍贵的杂稿及画谱所刊作品的大部，谨致谢意。

编者

泉瀑

勾勒山石

晨烟

烟江

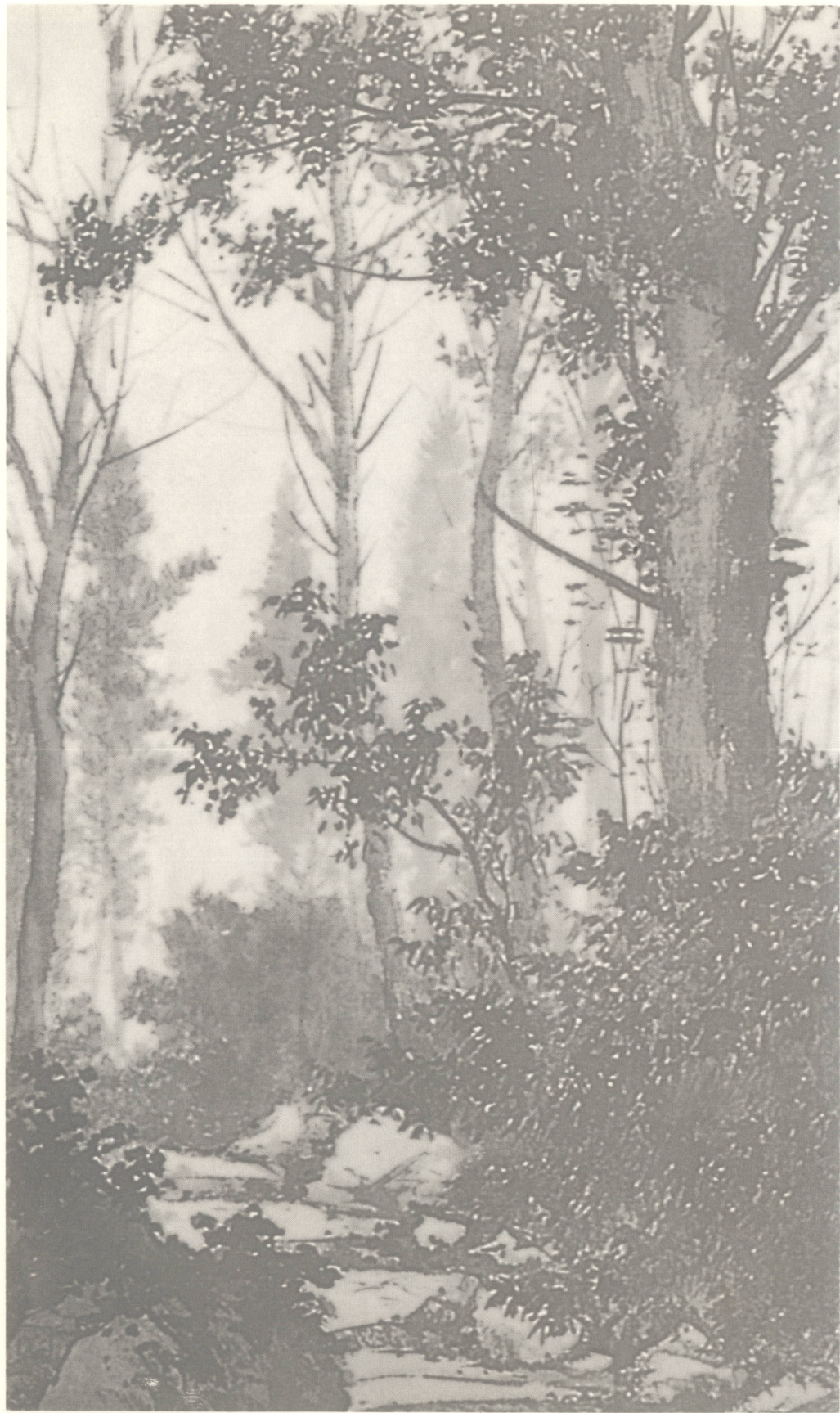
雾霭

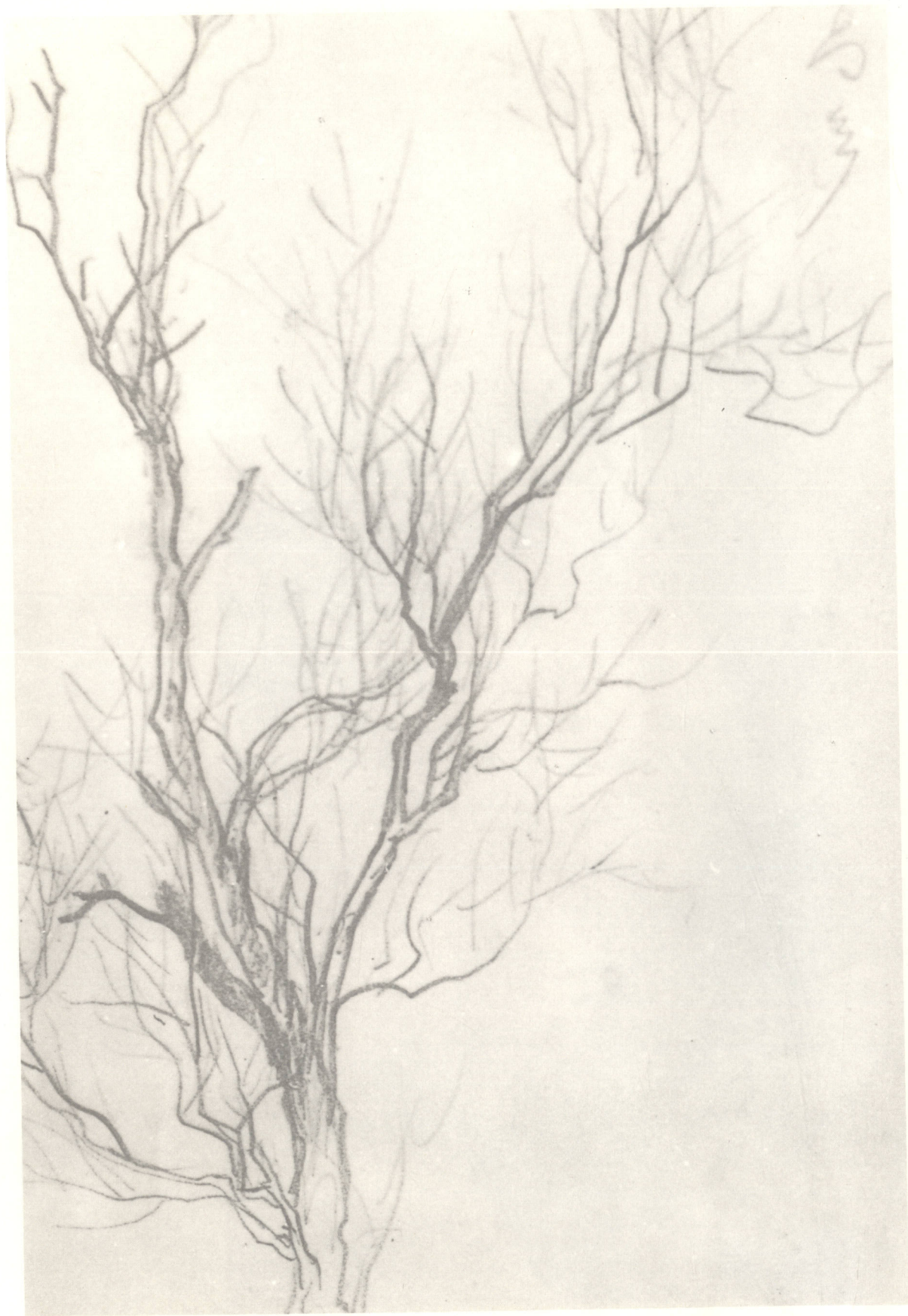

松谷

林径

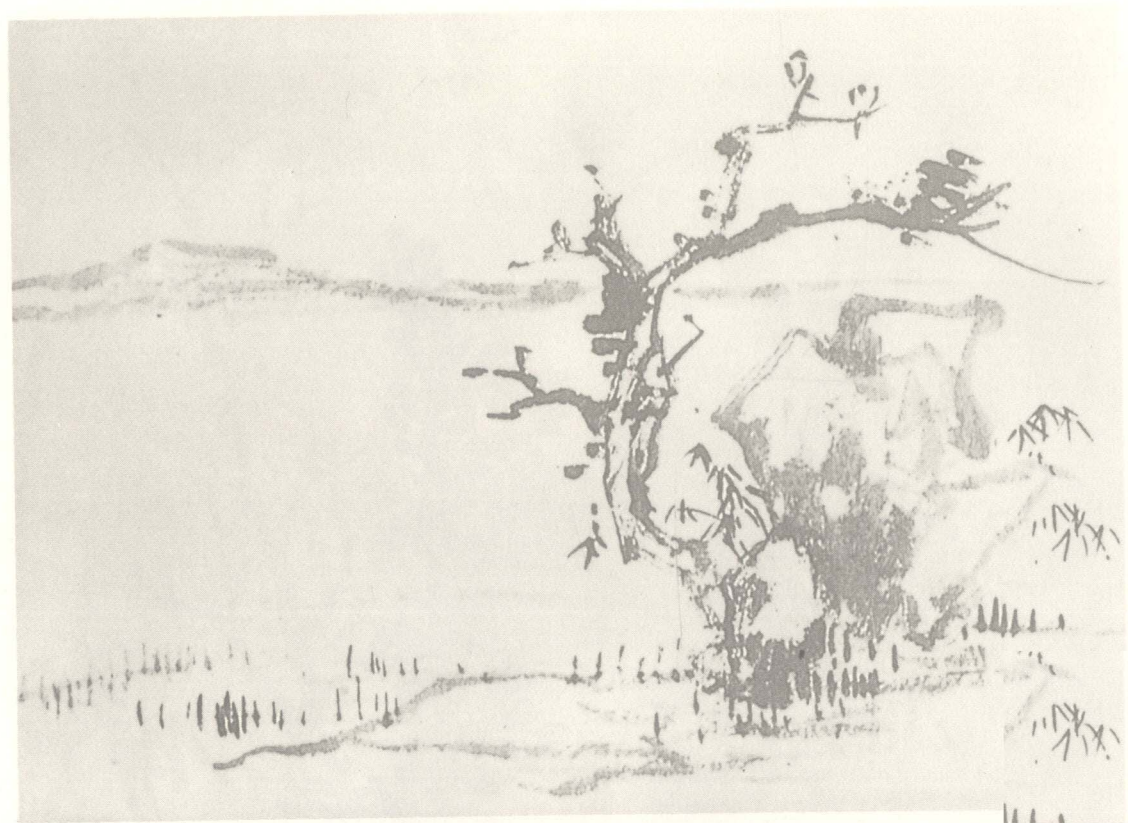

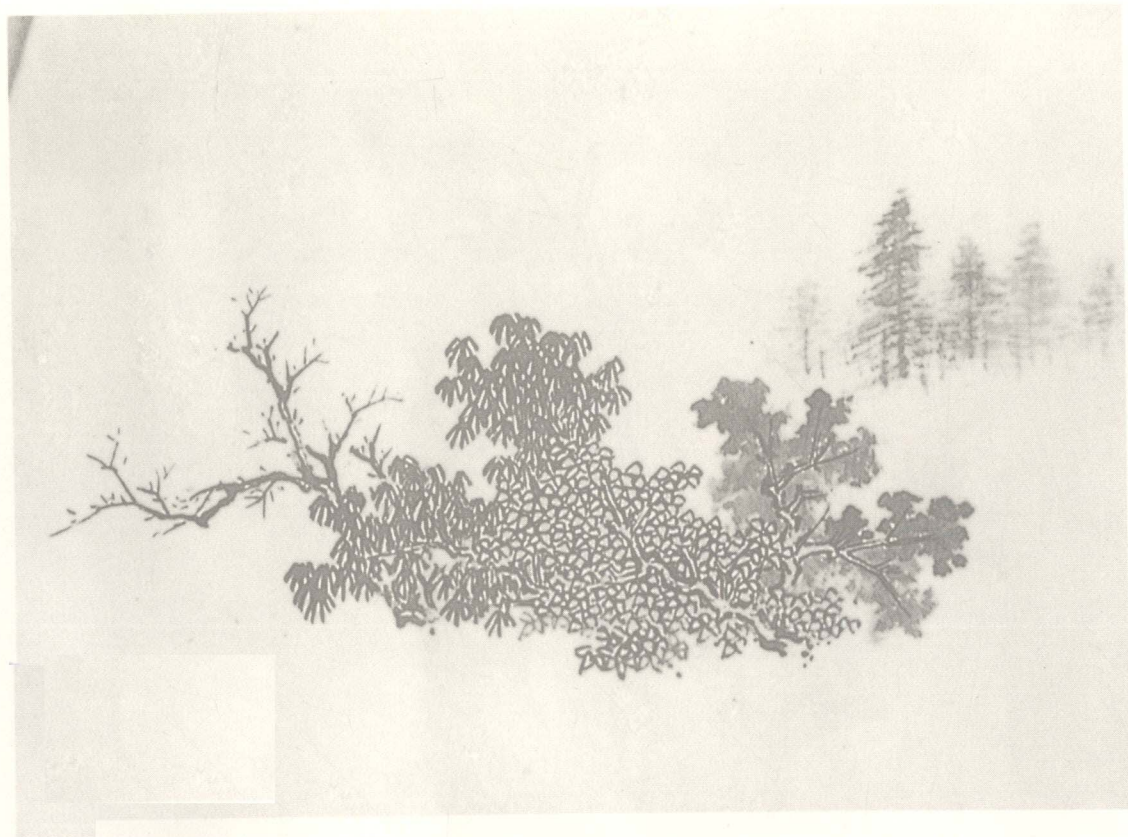
坡石杂树

江岸

杂树

松杉

竹

小景稿（一）

小景稿（二）

崖樹

水仙

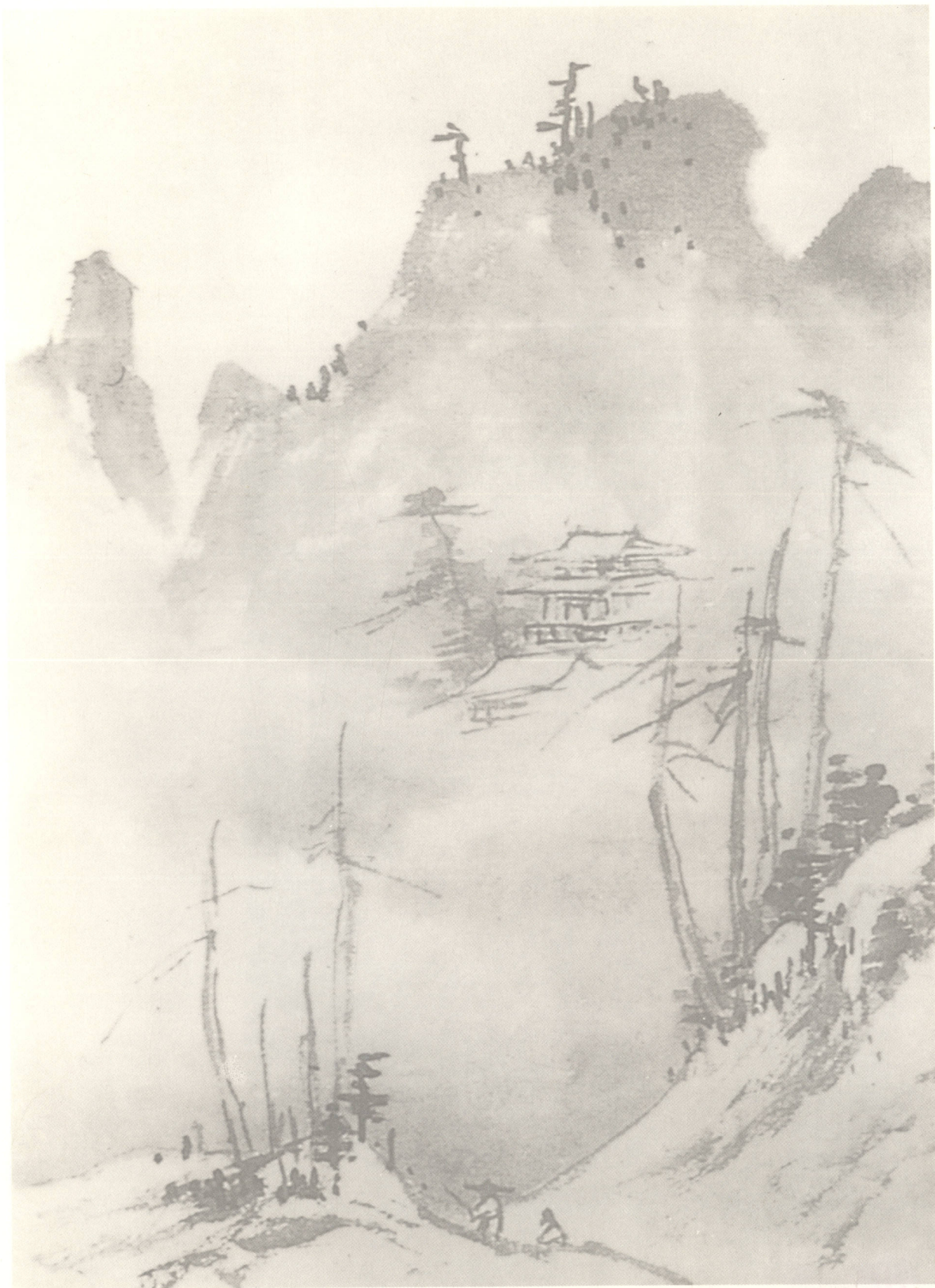

江清山远（墨稿）

暮秋山色

临江闲居

