

北京画院 学术丛书
二十世纪中国美术大家

溥心畲绘画作品集

北京画院 编

松窗探薇

广西美术出版社

北京画院 学术丛书
二十世纪中国美术大家

溥心畲绘画作品集

北京画院 编

广西美术出版社

松窗探微

图书在版编目(CIP)数据

松窗采薇. 溥心畲绘画作品集 / 北京画院编. — 南宁: 广西美术出版社, 2013.9

(二十世纪中国美术大家)

ISBN 978-7-5494-1022-4

I. ①松… II. ①北… III. ①山水画—作品集—中国—现代
IV. ①J222.7

· 中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第237240号

二十世纪中国美术大家

松窗采薇——溥心畲绘画作品集

ERSHI SHIJI ZHONGGUO MEISHU DAJIA

SONGCHUANG CAIWEI—PU XINYU HUIHUA ZUOPINJI

编 者: 北京画院

出 版 人: 蓝小星

终 审: 黄宗湖

图书策划: 杨 勇

责任编辑: 吴 雅

责任校对: 王 雪

审 读: 叶 萍

封面题字: 王明明

摄 影: 苗 加 郭展鸣

装帧设计: 北京锦绣东方图文设计有限公司

出版发行: 广西美术出版社

地 址: 广西南宁市望园路9号

邮 编: 530022

网 址: www.gxfinearts.com

印 制: 北京雅昌彩色印刷有限公司

版 次: 2013年10月第1版

印 次: 2013年10月第1次印刷

开 本: 635 mm × 965 mm 1/8

印 张: 17

书 号: ISBN 978-7-5494-1022-4/J · 2011

定 价: 268.00元

序言 / 王明明	8
松窗采薇——写在“二十世纪中国美术大家系列展”溥心畬展览之前 / 吴洪亮	12
图 版	17
研究·回顾	201
寒玉堂论书画 / 溥心畬	202
溥心畬先生南渡前的艺术生涯 / 启 功	207
以“仁”代“义”——《忆陈侍郎书画合卷》与溥心畬的“遗民想象” / 杭春晓	217
溥儒粗笔山水画简析 / 倪 葭	228
头白贞元朝士在——溥心畬诗简说 / 郑雪峰	238
艺术简述·书画印鉴	243

北京画院
学术丛书
二十世纪中国美术大家

溥心畲绘画作品集

北京画院 编

松窗探薇

ISBN 978-7-5494-1022-4

9 787549 410224 >

定价：268.00元

北京画院 学术丛书
二十世纪中国美术大家

溥心畲绘画作品集

北京画院 编

广西美术出版社

松窗探微

图书在版编目(CIP)数据

松窗采薇. 溥心畲绘画作品集 / 北京画院编. — 南宁: 广西美术出版社, 2013.9

(二十世纪中国美术大家)

ISBN 978-7-5494-1022-4

I. ①松… II. ①北… III. ①山水画—作品集—中国—现代
IV. ①J222.7

· 中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第237240号

二十世纪中国美术大家

松窗采薇——溥心畲绘画作品集

ERSHI SHIJI ZHONGGUO MEISHU DAJIA

SONGCHUANG CAIWEI—PU XINYU HUIHUA ZUOPINJI

编 者: 北京画院

出 版 人: 蓝小星

终 审: 黄宗湖

图书策划: 杨 勇

责任编辑: 吴 雅

责任校对: 王 雪

审 读: 叶 萍

封面题字: 王明明

摄 影: 苗 加 郭展鸣

装帧设计: 北京锦绣东方图文设计有限公司

出版发行: 广西美术出版社

地 址: 广西南宁市望园路9号

邮 编: 530022

网 址: www.gxfinearts.com

印 制: 北京雅昌彩色印刷有限公司

版 次: 2013年10月第1版

印 次: 2013年10月第1次印刷

开 本: 635 mm × 965 mm 1/8

印 张: 17

书 号: ISBN 978-7-5494-1022-4/J · 2011

定 价: 268.00元

编辑委员会

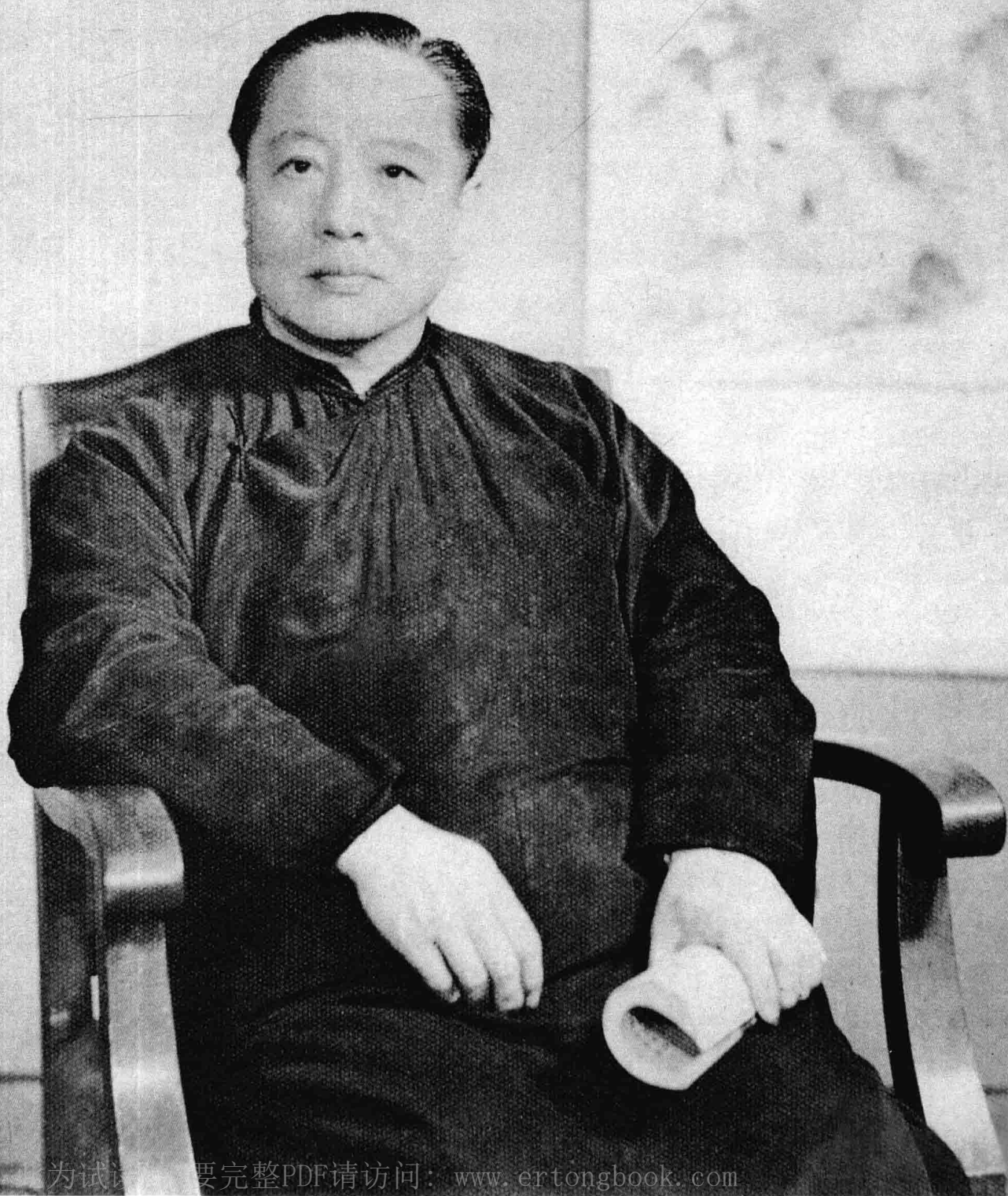
主 任 王明明 赵瑞军 吴 辉 郝东晨
郭小凌 黄雪寅 杨文英
委 员 袁 武 雷 波 李盈春 杭春晓
杨丹丹 姚震西 吴洪亮 吕 晓
乐祥海 怀 一 马明宸 仇春霞
赵琰哲 王亚楠

主 编 王明明

副主编 吴洪亮 杭春晓 王亚楠

展览主办单位

中国美术家协会 北京美术家协会
吉林省博物院 首都博物馆
北京画院

序 言

王明明

对于溥心畬作品的认识要追溯到十几岁的时候，那还是在“文革”期间，我去拜访顿立夫先生，一进家门，迎面就悬挂了溥心畬先生的几幅小画，那份清秀与古意给我留下了非常深刻的印象与最初的感性认识。现在回想起来，溥心畬的确是20世纪中国艺坛一位非常特殊的人物。他出身皇族，亲历了清朝到民国以及之后的数次社会变迁，自称为“旧王孙”。他从小聪颖过人，家传深厚，耳濡目染，学识渊博，诗书画无所不精，成为一代大家。1949年赴台，成为“渡海三家”之一，也因此数十年来在大陆影响渐微，研究甚为薄弱。

今天，当我们可以平和地面对历史时，会发现以溥心畬为切入点，能够触碰到晚清至民国一代艺术巨匠所生成的深层原因，从而摸索中国艺术发展的内在规律。溥心畬、金城、陈师曾、张大千等诸家的艺术皆源于传统，他们对传统的尊重，不仅表现在对中国画技法的深研与继承，更源于对中国文化核心价值的融汇与升华。当他们在谙熟传统之后，通过个人化的理解加之生活的滋养与对艺术的感悟，自然生成极具个人风貌的创造。这种创造，不是以批判传统、断裂传统为代价的，而是在传统的基石之上，渐渐演化出来的。因此，他们的风格有传统的韵味，也有个人的特色，更重要的是他们之间又各不相同，从而建构出一个时代多彩的风貌。今天反观京派的诸多名家，的确是各有特色，而非是某些人说的“死水一潭”。

溥心畬的艺术更是其中的翘楚。他花鸟、人物、山水、书法俱佳，尤其是他的小幅作品，更是以小见大，气象万千。对比今天的很多作品，尺幅浩荡，却大而无物，相比之下溥心畬的小幅山水作品真可说是方寸乾坤，咫尺千里，足见他对于中国画“意境”二字的把握。他的作品虽偏于工细，但并不为繁缛所累。用笔简约、舒逸传神，骨子里有一股高傲与文人的情怀。或许正因为这份高傲与情怀，才使他在人生的数次变故与挫折面前，始终保持了对艺术的热爱、执着以及对他坚守的艺术理念的笃定与自信。因此，我们可以看到他一生的艺术风格在成熟之后并无大变，而是在反复锤炼间，对中国艺术内在精髓的无限接近，这一过程是非常值得反复思考与探求的。

溥心畬所创造的艺术风格的独特性，使其成为京派艺术的一道风景。他那些精致脱俗的作品，也使很多疏于传统的人望而却步，难于理解了。我想说，溥心畬那一代艺术家为我们留下了一大笔艺术遗产，对此我们首先要尊重。打个比方，就如同北京的小吃“麻豆腐”，你或许还不能品味其中的妙处，但要尊重那些爱死了“这一口”的人们，尊重他们的那分由衷的热忱。同样，我们也要尊重那些保持了“麻豆腐”独有香味的人们，他们不仅在传递一个小吃，一种味道，更在传递一种趣味甚至是一种信仰。所以，我要

说今天的人要先尊重传统，然后研究、体会，也许你就会进入传统，从中找出与你心灵契合的东西。就如同我们尝试着去品尝意大利人的起司、德国人的啤酒，去大剧院听交响乐、听歌剧一样，只有进入那个情境，才有可能体会到那其中的美妙。

更何况，溥心畬的艺术好似一曲回味无穷的雅乐，自当慢慢品来，方能解其中滋味。

序言 / 王明明	8
松窗采薇——写在“二十世纪中国美术大家系列展”溥心畬展览之前 / 吴洪亮	12
图 版	17
研究·回顾	201
寒玉堂论书画 / 溥心畬	202
溥心畬先生南渡前的艺术生涯 / 启 功	207
以“仁”代“义”——《忆陈侍郎书画合卷》与溥心畬的“遗民想象” / 杭春晓	217
溥儒粗笔山水画简析 / 倪 葭	228
头白贞元朝士在——溥心畬诗简说 / 郑雪峰	238
艺术简述·书画印鉴	243

松窗采薇

——写在“二十世纪中国美术大家系列展”溥心畲展览之前

吴洪亮

一

“二十世纪中国美术大家系列展”在继齐白石作品陈列展之后日渐成为北京画院美术馆的品牌性展览。在这一过程中不仅为观众呈现了30余个20世纪大家的作品展览，也使北京画院美术馆逐步形成了自己的研究与展览方式。这种从个案入手的方法，虽然缓慢，但6年下来，已使我们对20世纪中国美术的探索开始由点及面，产生了一定的成果，也因此可以考虑逐步触碰一些更为复杂的课题。溥心畲就是其中之一。

2011年年底，在一次研讨会上得知中国艺术研究院的学者杭春晓进行溥心畲的研究已有一段时间，并有了一些新的发现和研究成果。所以在第二年即提出希望和杭春晓合作，在研究的基础上，将溥心畲列入“二十世纪中国美术大家系列展”，并在2013年溥心畲逝世50周年时在北京画院美术馆展出，此提议得到了王明明院长及画院领导和同仁的支持，开始了展览的筹备工作。

展览是研究成果的再表述。研究者写论文需要对课题所需资料进行寻觅、梳理并提出自己独到的观点，要做到表述准确、言之有物、言之有据。而展览是需要将那些说明问题的作品以及文献找到、借到并在空间里进行合理的呈现。因此，展览是在研究的基础上研究，并且需要更多的公关和管理工作的支撑。对于溥心畲这个题目，杭春晓提供了非常重要的信息，如他发现在吉林省博物院藏有数十件溥心畲渡海之前的作品，且收藏时间在20世纪50年代前后，大部分作品经当时在那里工作的大收藏家、鉴定家张伯驹等人鉴定过，应相对可靠。巧合的是于2012年1月开始，首都博物馆举办了“胸中丘壑——溥儒、萧瑟绘画联展”，也展出了其馆藏的溥心畲和萧谦中的作品。在吉林省博物院与首都博物馆两馆领导的支持下，我们不仅得以进库拜看了这些作品，而且可以支持我们借展，在北京画院美术馆展出。不仅如此，我们也得到了多位藏家的支持，使此展涵盖了溥心畲的早期作品、渡海之前的作品以及渡海之后的作品。数月来，近观了溥心畲作品数百件，从中遴选了140余件编入画册，百余件将于北京画院美术馆展出。此展、此书可视为我们倾心搜寻、能力所及之精品的汇聚，当然同时恐怕也是近年来溥心畲在大陆的绘画展览作品涵盖时间跨度大、门类较为齐全的一次。

二

“二十世纪中国美术大家系列展”的题目，每每是百费思量的。比如，陆俨少的作品展览中，陆俨少从造化与前人汲取养分，不仅融汇集为大成，更自出新格，真情集传统合一的大家，取五代后梁荆浩《笔法记》中的“搜妙创真”四字。陈之佛、于非闇的对照展，则定为“妙于陈馨”四字，因两位皆为花鸟画大家，其作品愈旧弥新，花香四溢，更将两人的姓氏藏于其中，更显别致。

而此展题目是由春晓兄所出、王明明院长题写的“松窗采薇”，理由也是多方面的。首先，溥心畲号“松巢”，此号

源于1925年成立的“松风画会”。发起人为当时就很有名气的五位国画家溥雪斋、溥毅斋、关松房、溥心畬、惠孝同所创建。松风画会以松的品格为精神和艺术宗旨，每一位会员均取有一个含“松”字的号。溥雪斋号松雪、溥毅斋号松邻，其中关稚云号松房、溥侗号松窗，此后这两位画作落款常为关松房、溥松窗，惠孝同号松溪、溥心畬号松巢，当年还是晚辈的启功先生则号松壑。更值得一提的是溥松窗、溥雪斋、关松房、惠孝同在北京画院成立后，皆成为画院的画师。其次，窗在助户为明的功能之外，于中国文化中有特殊的含义。而“北窗高卧羲皇侣，只因素稔读书趣”，又与这位“西山逸士”颇有情趣上的相似之处。更何况窗所建构的是一种可观望的疏离感，正如溥心畬的艺术。其三，“采薇”与溥心畬链接会产生诸多联想。“采薇”源于《诗经》，因《史记》记载“武王已平殷乱，天下宗周，而伯夷、叔齐耻之，又不食周粟，隐于首阳山，采薇而食之”而著名，李唐绘制的《采薇图》成为中国美术史中的代表性作品。对于伯夷、叔齐这样的殷代遗民中坚决不服从周朝统治的人，有一些非常有趣的称谓。郭沫若在《中国古代社会研究》中就提到：“殷人被征服了以后事实上是作了奴隶，他们算是受尽了轻视和虐待的，周室的人称他们为‘蠢殷’，称他们为‘顽民’。”这里“蠢殷”与“顽民”的坚守在历史的打磨中日渐与“采薇”成为一种颇具悲剧性的美感。这恰恰又是溥心畬。

因此，“松窗采薇”不仅雅美，而且贴切本展的主题。

三

我本人虽未如杭春晓君对溥氏进行过专题研究，但也在研究、展览中屡屡碰到，发觉溥心畬是一位20世纪美术史，尤其是京派美术研究中无法躲过的人物。

20世纪中国艺术的形态之多样、历史之跌宕、人物关系之复杂是在6年前进入这一专题之初所始料未及的。我们以齐白石为中心进入，纵向就会碰到李苦禅、王雪涛、许麟卢、李可染、周思聪等。横向自然碰到金城、陈师曾、王梦白、张大千、林风眠、徐悲鸿、于非闇、胡佩衡，甚至蒋介石、毛泽东、胡适，海外的齐吉尔、野口勇等。在这样以个案勾勒全景的诉求中，在我们逐渐编织与增补的横纵图中，溥心畬越来越凸显，成为齐白石之外的又一热点。

如在研究于非闇时，我们看到20世纪30年代，于非闇就撰文提出“南张北溥”之说。“南”指的是张大千，“北”指的是溥心畬。在研究张大千时，我们看到张大千对溥心畬竟有如此评价：“溥氏制画，可与湖帆（指吴湖帆）并美齐肩，为吾所生平最佩服者。吴、溥二人之外，半个是谢稚柳矣。”^①此说法张大千提过多次，但大同小异，可见对溥心畬的推崇。而且两位交情甚密，有一时期他们还同租住在北京颐和园，相互切磋，以画唱和。

关于齐白石和溥心畬的师承也有小的“碰撞”。启功先生在《溥心畬先生南渡前的艺术生涯》一文的开篇即提到：“先生幼年启蒙师是谁，我不知道，但知道他们兄弟（儒、德二先生）文学书法上影响最深的是一位湖南和尚永光法师（字海印）。这位法师大概出于王闾运之门的。”如此事不是“大概”而确有的话，倒是件有趣的事情。这王闾运，字壬秋，又字壬父，号湘绮，世称湘绮先生。入过曾国藩幕府，更重要的是齐白石曾拜到王闾运的门下，向其学习诗文，只是王一度对齐白石的评价不高，戏称“薛蟠体”。但王对齐青睐有加，1904年，王闾运为齐白石撰《白石草衣金石刻画序言》，在北京画院就收藏有王为其题写的“寄萍堂”横批。如此说来齐白石和溥心畬还有师承的渊源，以此算来齐白石还要大上一辈。

至于溥心畬和齐白石的交往，有诸多并行之处，却少有个人交往的记载，恐怕与二位的身份差异太大，难以产生共同语言有关。首先，他们都在北平艺专教过书。北平艺专时期，对齐白石的记载皆是“矛盾冲突”。比如他受到王梦白等人的奚落，徐悲鸿三请其出任教授，受到各方压力等。而溥心畬则完全不同。1936年，庞薰琹应聘到教授图案时，就有如此回忆：“当时北平的旧习气很重，比方溥心畬老师到校，校工都要向他请安。”^②可见北平当时虽入民国，但依旧保留着很多“老理儿”。抗战时期，齐、溥二人都滞留在北京，两人还有一段共有的尽显气节的佳话。“北平沦陷时期，日本