

阅览室

世纪 画坛 大典

關山月

图书在版编目(CTP)数据
世纪画坛大典, 20世纪99名家中国画精品集 / 齐白石等绘. —广州: 岭南美术出版社, 1999.9
ISBN 7-5362-1999-7

I. 世… II. 齐… III. 中国画—作品集—中国—现代 IV. J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 34598 号

世纪画坛大典

张建华 刘大为 编

出版、总发行：岭南美术出版社
(广州市水荫路 11 号 9、10 楼，邮编：510075)
出版人：曹利祥
经销：广东省新华书店
制版印刷：深圳雅昌彩色印刷有限公司
深圳市福田区上步工业区 304 栋西二、三层
版次：1999 年 8 月第 1 版
1999 年 8 月第 1 次印刷
开本：889 × 1192mm 1/8 印张：26
印数：1-3000 册

书号：ISBN 7-5362-1999-7
J · 1730
定价：480 元

世纪画坛大典

廿世纪 99 名家中国画精品集编委会名单

主 编： 张建华 刘大为

副 主 编： 卢灼然 李中贵

冯海才 柯艺兴 戴志祺

责任编辑： 黄树德

艺术顾问： 孙 克 杨 新

薛永年 刘曦林 黄树德 鲁慕迅

封面设计： 柯艺兴

版式设计： 冯海才

校 对： 虞向华

文字资料： 王炳贤 张 铨

林丽萍 邓原雄

熊瑞红 谢淑玲 吴秀华

作品摄影： 丘 康

中国画的华彩乐章

——20 世纪中国画概况

中国美术馆理论 research 部主任研究员 刘曦林

源远流长的中国画艺术有着辉煌过去。它那以神、韵、气、意为主导的美学，在“似与不似之间”寻味的造型，灵妙幻化的笔墨语言，以及渗化其间的综合性的修养，使它以高雅的艺术品位独立于世界艺术之林。

一百年前，当历史走进 20 世纪的时空，一批激进的学人主动地把西学引进中国，西风东渐之势益烈，洋画在中国落了根，也改变了中国美术的格局。此时此刻的中国画仿佛顿然变成了“糟老头儿”，成为新潮人物耻笑的对象。笔者高度评价“五四”新文化运动的意义，高度肯定“美术革命”论的进取精神，但也毋庸遮掩他们对中国画武断的偏见：“中国画学至国朝而衰弊极矣，岂止衰弊，至各郡邑无闻画人者。其遗余二三名宿，摹写四王、二石之糟粕，枯笔数笔，味同嚼蜡，岂复能传后，以与今欧美、日本竞胜哉？”（康有为：《万木草堂藏画》，1917）“人家说王石谷的画是中国画的集大成，我说王石谷的画是倪黄文沈一派中国恶画的总结束。……像这样的画学正宗，像这样社会上盲目崇拜的偶像，若不打倒，实是输入写实主义，改良中国画的最大障碍。”（陈独秀：《美术革命——答吕澂》，1919）由于这种观点的激进性和虚无性，在 20、30 年代发生了本世纪中国画前途的第一次论争。50 年代初和 80 年代中，由于对中国画现状的不满和走向现代的期冀，又不无旧话重提的意味，发生过本世纪中国画前途的第二、第三度论争。但中国画的事实是：大多数画家们从来没有因为对它的哀叹而放弃振兴的信念，从来没有因为对中国画的偏见而涣散对其美学的执著，传统在其自身的基础上发生了向现代形态的转换；又有许多敏感者实践了康、陈等人的改革主张，在融汇中西的新途上拓展了中国画的界域。如果把前者称为传统派的变革，把后者称为新派的实验，20 世纪的中国画正是赖传统派和新派的共同劳作才有了持续的繁兴，才有了如此多彩多姿的格局。

当历史进入 20 世纪的尾声，21 世纪的曙光翘首在望的时候，回眸百年中国画坛，并不像康有为、陈独秀描绘的那么暗淡，而是完全可以形容为英才林立、群星璀璨的时空。甚至可以说，本世纪的画家无愧于我们的中华民族，将他们世纪性的果实荟萃一堂时，他们在本世纪的业绩决不逊于历史上任何一个世纪，而且新创了许多前人没有的东西。这是一个承前启后、继承创造、变异求新的伟大世纪，这是整个中国画史上一段激动人心的华彩乐章。仅就广东华士德（深圳）拍卖行和中国美术家协会的专家们认真选择的这 99 名画家及其作品，也在一定程度上体现了百年中国画演化的脉络，显示了画家们不凡的创造才能，或者说是 20 世纪中国画的一个缩影。

吴昌硕是清朝最后一位、现代画史上最先一位大师。他的成功不仅说明了海派艺术对 20 世纪画史的重要影响，不仅说明了崇尚北碑的金石派艺术尚没有走完自己的里程，而且证实了传统文人画在和市民文化的化合中完全可以走出一条崭新的途径，中国画完全可以在自身基础上实现向现代形态的转换。以重、拙、大为特色的吴昌硕，真力弥漫、气势豪放、色彩鲜活的写意花鸟画新风，代表了世纪之初中国画艺术的最高水平，而且正是由于他的存在，他和活跃于上一世纪末的虚谷、赵之谦、任伯年、蒲华等人的丰硕成果，使中国画的“近世衰败论”不攻自破。

吴昌硕熔古文化学养铸现代精神的创造性途径，影响了 20 世纪的几代人。从王一亭、陈师曾、齐白石、王云、陈半丁、潘天寿、李苦禅、王个簃、诸乐三、吴茀之、赵望云、朱屺瞻、崔子范……莫不得益于吴昌硕的启示，并汇成了一条写意花鸟画艺术的流脉，成为本世纪中国画坛最为亮丽的风景线之一。

如果说，世纪初年的理论和实践提出了借古开今和借洋兴中这两条思路，那么，这两条途径在 30、40 年代都进入了开花结果的收获期。尤其齐白石、黄宾虹衰年变法，大器晚成，走向自己的艺术盛期，成为本世纪继吴昌硕之后在传统基础上变革图新的第二个艺术峰头。兼擅花鸟、人物、山水的齐白石，将民间艺术的审美趣味和文人画的笔墨相化合，将简笔花木与工笔草虫集于一纸，极其机智巧妙地传达了普通大众期冀真、善、美的愿望，而且有意无意间创造了颇富现代感的中国画图式，产生了世界性的影响。此次推出的《拈花微笑》即其精品之一。颇富史论学养的黄宾虹集传统之大成，又通过纪游山水的体验打破了传统程式，在满密凝重的积墨图像里寓疏灵之内美，创造了浑厚华滋的山水境界，仿佛有些曲高和寡似地独立于现代画坛，与齐白石并称为“南黄北齐”。被画坛称为“南张北溥”的张大千和溥儒，北京画家秦仲文、

上海画家吴湖帆等都是 30、40 年代即卓有成就的传统派画家。

30、40 年代还成就了一批融会中西的画家，他们主要择取了西画写实主义之长，酿成了一股面向生活、面向现实的新风，并以此成为 20 世纪中国画创新的重要途径之一。其中“岭南画派”的第一代画家高剑父、高奇峰、陈树人，世纪之初留学日本，于 30、40 年代走向成熟。他们受日本新派画的启示，重视于形体的精微表现和空间气氛渲染，可谓间接受到西画影响的一个流宗，当时他们自称为“折衷派”。此派传人颇多，关山月、黎雄才、赵少昂、杨善深，为“岭南画派”第二代的代表。抗日战争期间，他们发挥了写生之长，创作过不少以反对侵略战争为主题的作品。在北方画家中，赵望云于 30 年代坚持农村写生，开一代新风，在他的笔墨里自有西画速写的功底。

融会中西或借洋兴中的画家中，以留学法国的徐悲鸿、林风眠和自学起家的蒋兆和影响最大。徐悲鸿曾经以“古法之佳者守之，垂绝者继之，未足者增之，西方画之可采入者融之”，为其“改良”中国画的宗旨。除人物画之外，笔者以为他的狮、马冶中国画笔墨与西画形体意识于一炉，最具生命的活力。在他的弟子中以吴作人、李斛、宗其香成就为著。蒋兆和将西画素描塑形之长化入中国画笔墨之中，成功地创造了表现现代人物形神的写实技巧，使中国人物画在触及人生和刻画人物内心世界方面达到了新的高度。林风眠则旁采西画色彩和现代构成，创立了分别以笔墨和色光为主的两种风景、静物图式。他以“极力输入西方之所长，而期形式上之发达，调和吾人内部情绪上的需求，而实现中国艺术之复兴”为宗旨，成为现代画坛上戛戛独造的人物。

1949 年，中华人民共和国成立，中国发生了翻天覆地的历史性变化。中国画和一切“旧文艺”一起面临着新时代的检验。经过了一场“新国画运动——亦即国画的改造运动”，国画家们遵照毛泽东文艺思想，改造旧的世界观，深入工农兵的生活，朝着为人民大众服务的新方向，开创了一个和古代文人画的审美情趣完全不同的新境界。山水画家李可染、张仃、罗铭的江南写生，关山月、黎雄才的新山水画创作，“新金陵画派”傅抱石、钱松喈、宋文治、亚明等人的万里壮游，“长安画派”赵望云、石鲁、方济众等对黄土高原的创造性表现，酿成了山水画贴近自然、贴近人生的新风。花鸟画家中，潘天寿、李苦禅、王雪涛、郭味蕖、唐云、刘奎龄、于非闇、陈之佛纷纷走向艺术盛期，他们以不同的语体和风格传达着健康、明丽、向上的共同主题。50、60 年代的人物画最具时代特色，除前辈画家蒋兆和、叶浅予等人之外，黄胄、程十髮、王盛烈、李斛、杨之光、方增先、周昌谷、刘文西等一大批新时代的人物画手迅速地得到了成长，他们较之老画家显然更具有表现革命历史和新生活的优势。但从属于政治的极“左”的文艺政策，也曾经伤害过艺术规律，彼时的许多作品带有那个时代的多面的印痕。如李可染的巨制《井冈山》，明显地强调了革命圣地的内涵，那种严谨的作风和革命性的主题又使之具有了历史不可能再造的文物价值。

“文艺大革命”使中国画几乎遭到灭顶之灾，潘天寿、郭味蕖等人惨死在他们走向盛期的中途。70 年代初，一批老画家刚刚恢复作画的权利，却又横遭批“黑画”之苦。在那段法西斯式的文化专制的暗夜里，中国画并没有灭亡，石鲁、郭味蕖、黄秋园、黄永玉等悄悄创作的那些作品，表现了他们对“四人帮”的反抗和人格的力量，也考验了中国画坚强的生命力。

1978 年底，中共十一届三中全会的召开，使中国进入了改革开放的新时期，中国画也迎来了笔墨解放的春天。我永远忘不了鹤发童颜的朱屺瞻那张兴奋的笑脸，当他把苍厚朴拙的笔墨与印象派般亮丽的色彩化合为一的时候，正代表了古老的中国画焕发的青春，禁不住让你说一声——好好好有魅力啊！刘海粟、何海霞、陆俨少也在这个队伍里，并在这新时期创造了自己的辉煌。张仃、崔子范、于希宁、孙奇峰、赖少其等人老心不老，晚年的艺术益发光彩。在他们之后，一大批才华横溢的中青年画家，他们再度发扬了中国画的传统，衔接了传统与现代的桥梁。而吴冠中、周韶华、周思聪以及许多港、澳、台或侨居海外的画家，更多地吸收了西画特别是西方现代艺术的点、线、面和色彩构成意识，以更加灵活的思维和笔墨进行着现代形态的建构。欲图超越他们的则是受后现代影响不计成败的一批小子——他们自称现代水墨实验；与现代水墨精神和语汇相反的选择者自称为“新文人画”；他们分别以近洋和近古两种倾向疏离着主流文化，补充着主流文化，又与主流中国画结成了新时期的多元格局。尽管有过“穷途末路”之类的喧嚣，但中国画仿佛有着极强的自我调节机制，它在历史的寻根、再认识和向西方的选择性开放中，找到了它在民族情结和现代情结的契合点，也预示了他在未来的前途。

当 1999 年 9 月 9 日 9 时 9 分即将来临，99 位本世纪画家的作品面对着收藏家的选择，那金锤即将敲响的时刻，我隐约地感知到两个不朽——中国画的民族传统不朽，艺术的变革创造精神不朽。

目 录

蒲华	
竹石图(一)(二)	1
竹石图(三)(四)	2
吴昌硕	
紫藤	3
玉兰	4
齐白石	
拈花微笑	5
和平延年	6
虾	7
黄宾虹	
三十六峰青	8
山水	9
山水	10
陈师曾	
菊石图	11
陈半丁	
紫藤	12
花卉	13
三花并秀	14
陈树人	
竹菊二君子	15
溥心畲	
仕女	16
高山流泉	17
高奇峰	
锦雉图	18
月下松鹰	19
朱屺瞻	
山川佳趣	20
秋花秋果	21
吴湖帆	
高岩熙乐图	22
徐悲鸿	
马	23
梅	24
刘海粟	
黄山莲花峰	25
熊猫	26
陈之佛	
红梅鹦鹉	27
秦仲文	
竹溪秋月	28
山水	29
潘天寿	
鹰	30

猫蝶图	31
王个簪	
松树茶花	32
张大千	
黄山人字瀑	33
寿星	34
荷花	35
钱松喦	
深山访友	36
赏雪图	37
张书旂	
蕉下双兔	38
鸽子	39
花丛双雀	40
林风眠	
三仕女	41
仕女	42
王雪涛	
八哥麻雀	43
芙蓉白鹭	44
鸳鸯	45
江寒汀	
红桃八哥	46
月月报喜	47
蒋兆和	
和平鸽	48
松下对奕	49
傅抱石	
湘夫人	50
布拉格风光	51
赵少昂	
鱼跃龙门	52
赵望云	
桑山行组画	53
天山薄雾	54
叶浅予	
印度少女舞	55
拉萨长袖	56
李可染	
夕阳无限好	57
井冈山	58
吴作人	
千里云汉	59
郭味蕖	
兰竹	60
何海霞	

人贵清明	61
一览众山小	62
陆俨少	
古寺晚钟	63
黎雄才	
劲松	64
唐雲	
巴焦小鸟	65
花卉四屏	66、67
谢稚柳	
柳燕图	68
萧淑芳	
春光	69
关山月	
腊梅图	70
郑乃珖	
黄山一角	71
鹤兰	72
陈大羽	
菊石图	73
黄秋园	
雨后秋山	74
隐居图	75
丽人行	76
陈子庄	
凤凰山	77
猫头鹰	78
蜀中牡丹	79
潘絜兹	
黄梁梦	80
温庭筠诗意	81
魏紫熙	
飞泉	82
巫峡朝雾	83
赖少其	
黄山	84
梅花	85
崔子范	
江上秋色	86
太华年年	87
白雪石	
雨后漓江	88
奇峰耸翠	89
田世光	
紫荆斑鸠	90
幽谷聚禽图	91
白猿	92
张仃	
听瀑	93
千峰削翠	94

宗其香	
源远流长	95
渔归	96
李斛	
看报少女	97
关汉卿	98
石鲁	
饲养员	99
华岳秀美	100
华山	101
吴冠中	
风景	102
宋文治	
太湖晓色	103
孙奇峰	
高瞻图	104
雀舞	105
程十髮	
授琴图	106
方济众	
秦川一角	107
林间清荫	108
春光图	109
黄永玉	
莲塘鹤影	110
故园荷花	111
荷韵	112
亚明	
烟雨飞瀑	113
三峡	114
黄胄	
猫	115
维族少女	116
军民情	117
六驴图	118
鲁慕迅	
南国花海	119
其乐陶陶	120
周韶华	
天字碑系列	121
夜幕藏原	122
周昌谷	
傣族姑娘	123
丰收图	124
杨之光	
天鹅湖	125
人体	126
美的旋律	127
刘文西	
黄土地的老人	128

清趣	129
张凭	
山阴听泉	130
春雨	131
蒋采蘋	
梦荷	132
人物	133
张道兴	
家园	134
韩美林	
小驴	135
五牛图	136、137
李宝林	
威尼斯晨曦	138
太行石村图	139
王玉珏	
水仙	140
李行简	
欧洲风光(二幅)	141
欧洲风光(二幅)	142
杨长槐	
瀑布	143
山瀑	144
周思聪	
海角拾贝图	145
王晋元	
版纳景色	146
秋艳	147
张立辰	
野蒲秋水	148
泥香	149
墨竹	150
杨延文	
半亭图	151
细雨斜风	152
丁绍光	
古老的传说	153
徐希	
喜雨江南	154
嘉陵江畔	155
刘国辉	
花溪水	156、157
郭怡琮	
江南花烂漫组画	158
江南花烂漫组画	159
宋雨桂	
雨荷	160
江文湛	
梨花鸽子	161
海棠鸽子	162

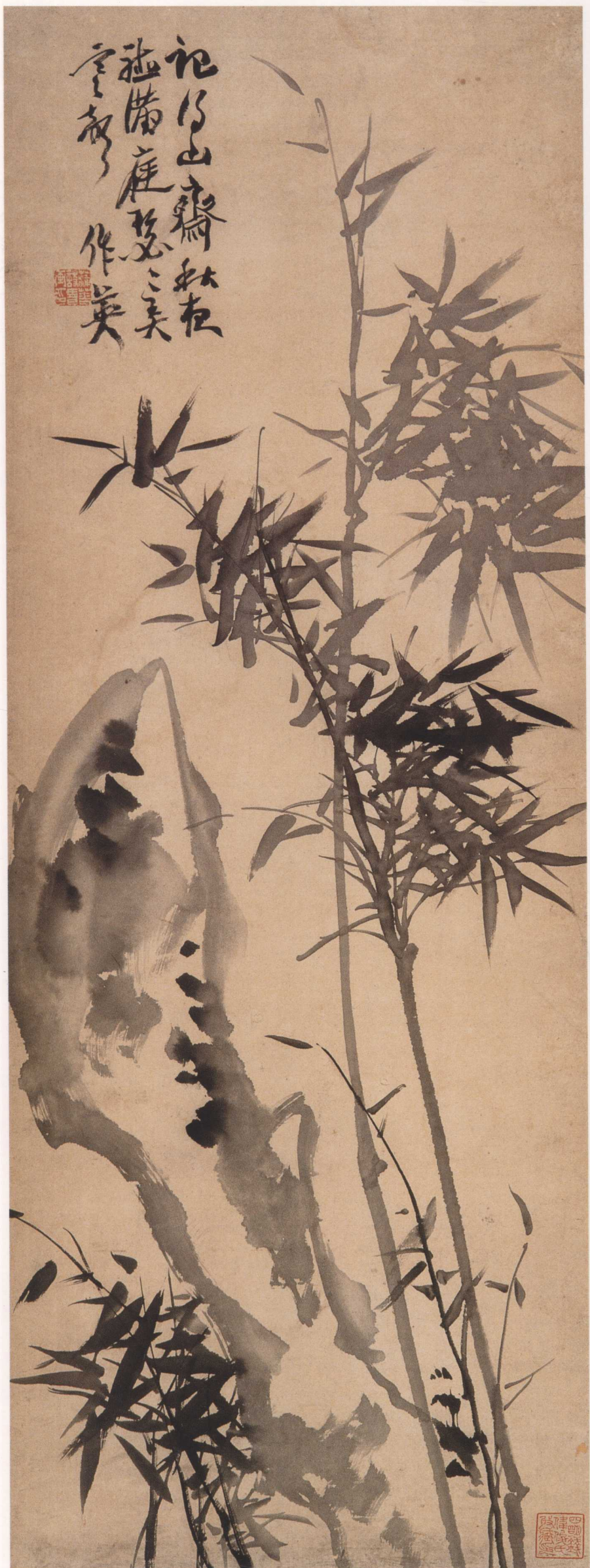
杜滋龄	
白色世界	163
藏北高原雪茫茫	164
彭先诚	
李后主夜游图	165
马球图	166
春郊牧马图	167
张广	
春牧图	168
硕果图	169
林墉	
松风图	170
蔡超	
积学图	171
曦行图	172
赵振川	
翠峰碧波	173
塬畔秋居	174
谢振瓯	
小心走天下	175
三羊开泰	176
刘大为	
牧驼图	177
雪满天山	178
秋郊饮马图	179
龙瑞	
川北风光	180
梵净山	181
何水法	
花卉	182
聂鸥	
养趣	183
纳凉图	184
冯大中	
遥思	185
霜林信步	186
晨妆	187
张建华	
山居图	188
一池寒影	189
大地甦醒	190
常进	
春山如妆	191
王明明	
竹林七贤	192
瑞雪	193
何家英	
凝眸	194
消夏图	195
人体	196

蒲华 竹石图(一)

蒲华 竹石图(二)

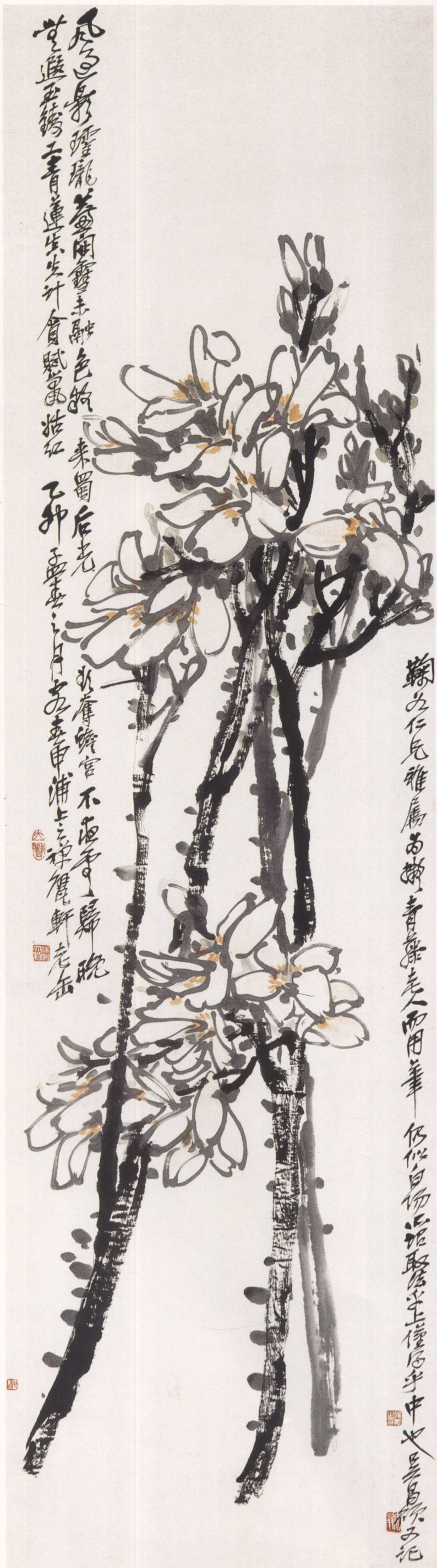
蒲华 竹石图(三)

蒲华 竹石图(四)

吴昌硕 紫藤

吴昌硕 玉兰

拈花微笑
齊白石

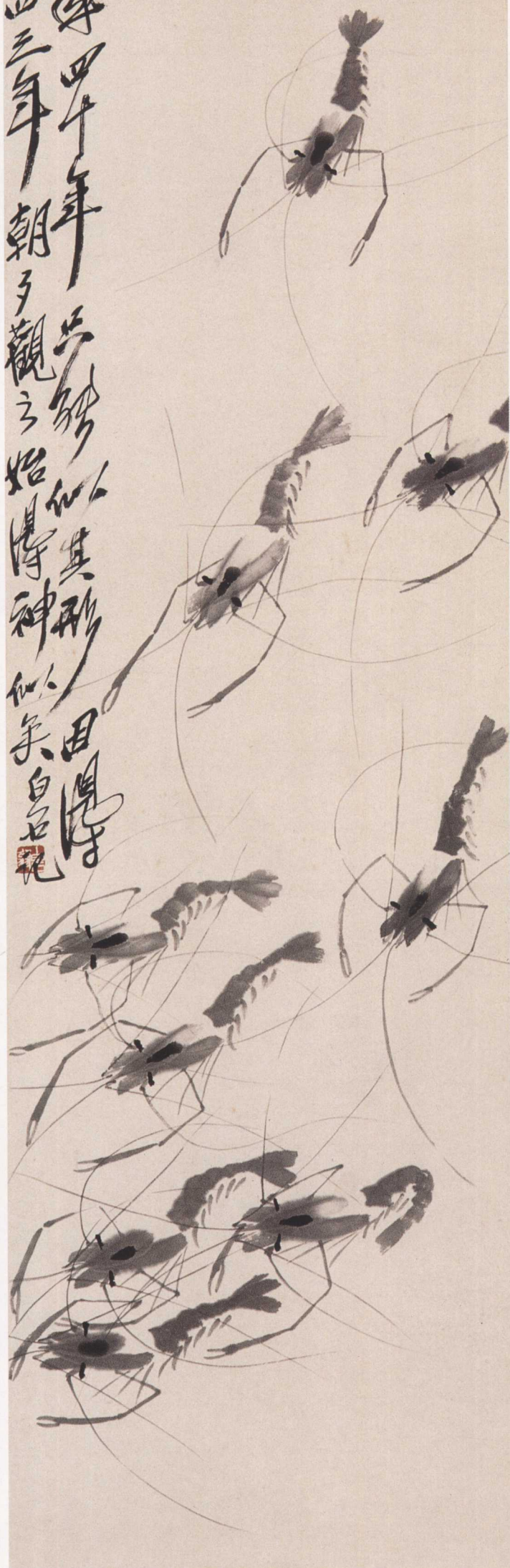

齐白石 拈花微笑

齐白石 和平延年

余為蝦所照歷年甲午年
 宋瓷碗蓄小蝦四年朝夕觀之始得其神
 田鳳亭

齐白石 虾

黄宾虹 三十六峰青