

广州艺术博物院藏画

李品画集

97.4.18

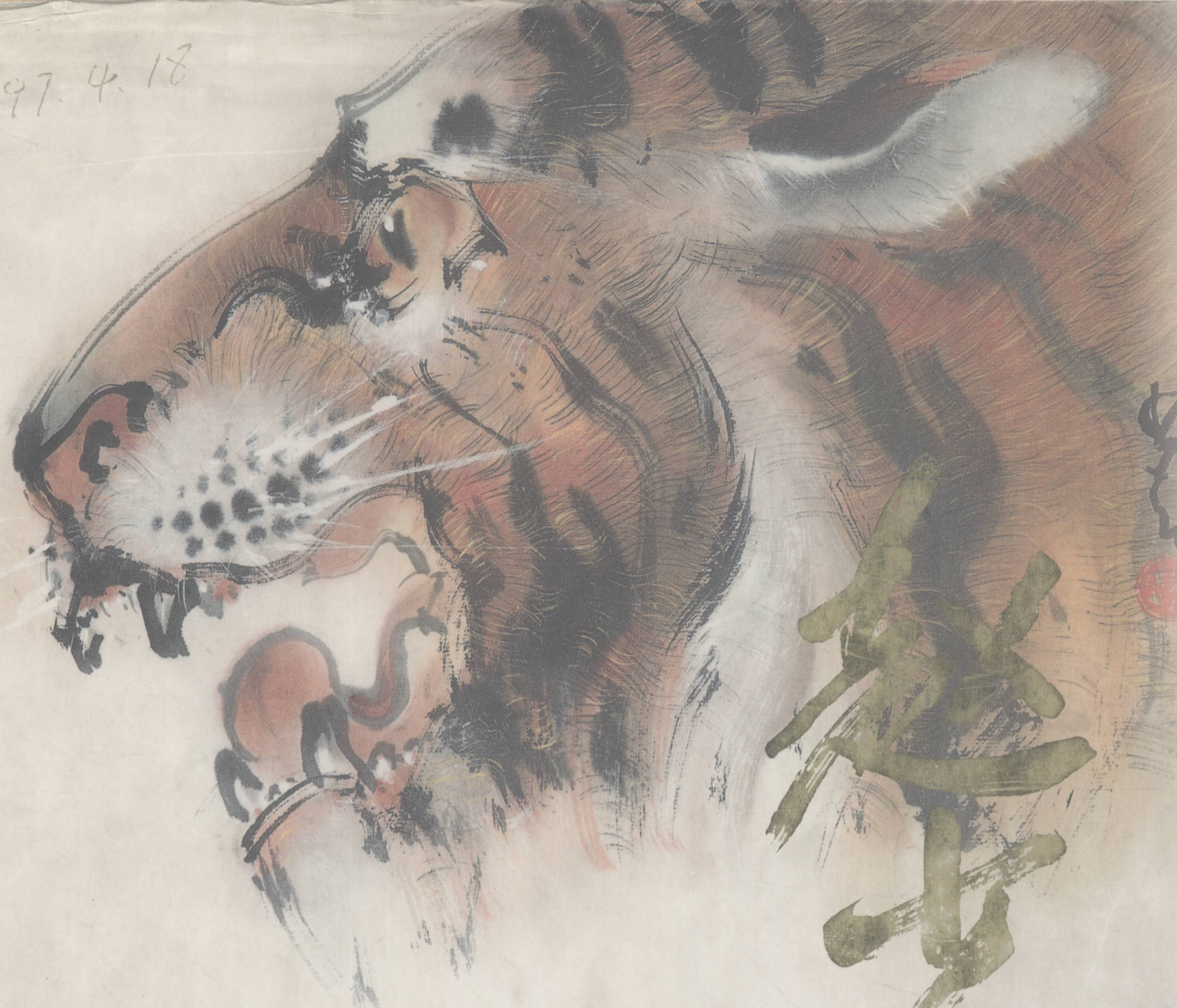

广州艺术博物院藏画

李品画集

97.4.18

蓮花
趙少昂
畫

广州艺术博物院藏画

J222.7
971

教师阅览室

赵少昂画集

新世纪出版社

赵少昂先生像

画坛巨匠，艺海奇珍

——赵少昂画集序

何邦泰

赵少昂先生是蜚声海内外的国画大师。他师承岭南画派创始人之一高奇峰先生，以中国画为本，吸取外国艺术之长为指导思想发展中国绘画艺术，遍游大江南北，出访亚、欧、美多国，尽悟大自然之美。他的作品充满诗情和生命力，既有时代感，又有艺术美，独具鲜明的个性，自成一家，青年时代参加比利时万国博览会获金牌奖，以后在巴黎、伦敦、柏林和莫斯科等地展出，均获最高荣誉。30年代徐悲鸿大师就盛赞他光大师门，赋诗以赠：“画派南天有继人，赵君花鸟实传神，秋风塞上老骑客，烂漫春光艳羡深。”并许为中国第一人，当世无出其右。诚画坛巨匠。

这本画集所刊作品，都是赵少昂大师捐赠给广州艺术博物院的。源于1994年秋，广州市人民政府接纳市政协的提议，决定拿出巨资兴建广州艺术博物院，其中拟设立赵少昂等几位大师艺术馆。是年底市政协邬梦兆主席和我往香港出席由市政协诗书画室、广州美术馆和陈树人纪念馆联合举办的“陈树人先生画展”。在港期间，通过赵少昂大师的高足梁洁华女士的安排，我们拜访了赵少昂大师，邬主席介绍了筹建广州艺术博物院的情况并征询大师的意见。赵少昂大师已年过九十高龄，虽身居香港，却非常关心广州的文化艺术事业，听后兴奋地说：难得广州市有此计划，我是广州市（番禺）人，将捐赠一批作品以示支持，并感谢广州市政府和人民的美意。1995年5月，赵少昂大师精选佳作120幅，正式捐赠给筹建中的广州艺术博物院珍藏。此事成为艺术界美谈。现将所捐赠的作品，出版《赵少昂画集》，这对我国艺坛是很有意义的。

赵少昂大师毕生致力中国绘画艺术，在继承传统的同时，不断创新，他的作品有高奇峰画风的雄健，但又多了些清逸；有高剑父画风的奇伟，又多了些含蓄；有陈树人画风的秀雅，又多了几分洒脱；集中外艺术优点于一炉共治，形成了自己的独特风格。赵少昂大师的作品，主题突出，层次分明，厚薄有序，各种物象皆显神韵，布白空灵之处巧具匠心。他善于捕捉自然界万物最迷人的动态，加以提炼概括，把纷繁的物象，以最精练而潇洒淋漓的笔墨和巧夺天工的色彩，有机地融会中西艺术之长，描绘得栩栩如生，形神兼备。他的作品源于自然，高于自然，给人以美的享受，雅俗共赏，叹为观止。国外有识之士多誉他为“天才之大艺术家”。

这本画集，内容丰富，山水、人物、花鸟、草虫、游鱼、走兽，无所不有，无一不精。一笔一彩，均恰到好处，既不可增加，也不能减少。不论巨章小幅，气势磅礴，充满活力，形象感人，意境清新，富有诗意，令人迷恋，回味无穷。它给人以高度的艺术享受，潜移默化地把人们导向真善美的艺术境界。翻开现册，欣赏之余，读者当会在此艺海中获取奇珍异宝，美不胜收。承广州美术馆卢禹光馆长之邀，写了上面一些文字，是为序。

赵少昂教授 的诗书画艺术

谢文勇

赵少昂教授的绘画艺术以其清新的意趣，独到的章法、精练的笔墨和明快绚丽的色彩倾倒国内外观众，称誉画坛。早在1941年，日军侵华，香港沦陷，他不屈所志，几经辗转，到达重庆。徐悲鸿先生为文以彰其画展云：“番禺赵少昂先生，早岁曾游艺坛名宿高奇峰先生之门，天才豪迈，有出蓝之誉。十年以前，即蜚声于海内外，当时故主席林公，及德大使陶德曼，俱精赏鉴，咸购藏先生之作，推崇备至。事母至孝，故恒居南中，迨港沦陷，先生独不屈，间关入国，至韶、至湘、至桂、至黔，藉旅行以宣扬艺事。其卓绝之艺，敦厚之性，所至并为人坚留不令行。其画可爱，抑其品尤可慕也。余尝赠以诗曰：‘画派南天有继人，赵君花鸟实传神；秋风塞上老骑客，烂漫春光艳羨深。’兹因先生应中大及艺专之聘入都，展览近作，用发扬新兴艺术，并贻文化界同人之望也。”这段叙述介绍了赵教授抗战胜利前的一段历程，也表露了徐悲鸿先生对赵教授的推崇敬爱之情。

赵少昂教授1905年出生于广州市，15岁（1920年）就读于高奇峰私立美学馆，25岁（1930年）以《白孔雀图》夺得比利时万国博览会金牌奖，一举成名。并于广州西关十一甫怡庆里创立“岭南艺苑”授徒教画。1937年寓居香港。1945年广州光复从重庆返穗，至1948年再次移居香港，先后两次在广州生活共35年。赵教授在他的自写诗集便以“写生山水”和“净墨山

水”分别书写了：“故国河山久已违，每从魂梦认依稀；他年四海升平日，为问王孙归不归”诗。教授怀念故园的深厚感情于此可见。去年赵教授为弘扬国画艺术，将自己心爱作品120件捐赠正在兴建的“广州艺术博物院”，这是极有意义的画坛盛事。艺术博物院就这些佳作出版大型画册，下面就赵教授本次捐赠作品画艺从几个方面试作探讨。

画品与人品

中国画的艺术核心是以情为本，有情才有表现要求，才会感荡心灵。这情却发自画家的主观本身，故人品胸襟，品德修养，气质气魄的高低优劣，便决定着绘画中所达之情的高下。宋代郭若虚在《图画见闻志》云：“人品既已高矣，气韵不得不高，气韵既已高矣，生动不得不至。所谓神之又神而能精焉”。明代李日华《紫桃轩杂缀》也说：“人品不高，用墨无法”。清代沈宗骞《芥舟学画编》也有“笔格之高下，亦如人品”。可见中国画的笔墨中是具有画家品格个性的自我表现性质。赵少昂教授在《运笔》一文中也指出：“胸襟广阔，始能包罗万有，其狭窄者，成就必不大”。在《论一画之成》云：“未下笔前，应先立意，所谓胸有成竹，意在笔先，抒写闲情，即有所比托，或颂扬、或讽刺，如诗之有六义：风、雅、颂、比、兴、赋”。赵教授数十年从事国画创作中都以情为本而立意作画。在作品中都显示了他的个性品格和洒脱卓越的胸怀。赵教授很喜画蝉，他的画室便名《蝉嫣室》，1936年便有《蝉嫣集》画册出版。“嫣”字本义美貌之称，也指巧笑态。晋代陆云《蝉赋》便说蝉有五德：“头上有缕文也，含气饮露清也，黍稷不享蚩也，不巢居俭也，应候鸣信也”。故历代文士诗人引以喻清高的情意和洁净自许的心志。赵教授在《论一画之成》也称：“虫之比喻，有蝉之高洁，如骆宾王所咏：‘露重飞难进，风高响易沉’。以喻奸臣当道，贤者引退。其余‘居高自远，非是藉秋风’、‘自怜饱风露，不肯逐金貂’都有寓意其间”。赵教授于1985年所作《竹蝉图》便自题诗云：“竹同君子节，蝉与我心清；风高声自远，露重见坚贞”。1986年85岁时作《竹蝉图》题有：“翠叶已秋零，寒蝉起幽咽；不肯逐金貂，饮露聊自洁。”另题蝉联也云：“蝉声历乱动高秋，暮色苍茫忆旧游；扰攘风云犹未已，问君还有几多愁”。《尚书》有“诗言志”之说，汉代《毛诗序》也有“诗者，志之所之也。在心为志，发言为诗。情动于中而形于言。”赵教授于1933年（28岁）曾从黄祝蕖先生学诗。教授的诗生意浩沛、气概纵横、意趣隽永、清新可吟。这多首题蝉诗和画蝉，都是发自内心的感情和志趣，有所比托。“不肯逐金貂，饮露聊自洁”正是他为艺术而努力，高洁自许，恬淡不慕荣利的感情抒发。其画品人品由此可见。

一画与一画之成

一画之说见于清初石涛《画语录》的“一画章第一”称：“法于何立，立于一画。一画者，众有之本，万象之根。……行远登高，悉起肤寸。此一画收尽鸿蒙之外，即亿万万笔墨，未有不始于此而终于此”。石涛所认为一画的基本意义是指一根造型的线，画家凭借这根造型的线条开始，为天地万物传神写照。所以画好这一根线条，便是最基本的基础。而且各种画法也从一画而创作出来。赵教授的“一画之成”便是着意在如何创作好一幅作品而说，他认为在一切作画材料、布局、用笔、赋色四个方面。他所指画材就是立意，一画创作的主题酝酿构思决定。他认为立意可以抒写闲情，或有所比托。还列举了山水、鸟、兽、虫、鱼、花卉、人物寄意比托的凡例。并指出从一画的布局可反映出作者的天资阅历的高低水平，一画的成功和构图极有关系。教授所作的小品画那么引人触目动人感情，首先是布局取胜，几条横横直直的分割线，便使画面光鲜夺目，往往在反常规中出奇制胜。对立幅的布局，赵教授喜把主体物象画在画面上四分的位置，形成了上厚重下轻虚、上繁密鲜艳，下空疏清淡。以本次捐赠立幅看，“晚翠”、“萧疏花影苍烟笼”、“秋花吐艳”、“秋林黄叶晚霜严”、“晓来微雨蕉花紫”、“群鱼逐落花”、“群鸟话春寒”等画莫不这样的标新立奇布局，在开合、虚

实、偏正、繁简、轻重以及阴阳向背、纵横起伏等处理都别出心意，科学地切合人立画前平视于画中自然往上延伸仰视的观赏习惯。一画布局已取胜一筹，往下就要靠笔墨去表现。赵教授就适应物象的笔墨运用云：“或用排笔取其雏形，再随心思幻觉，以浓淡墨破之，往往有出人意想不到的妙处。”在赋色方面，则在浓墨与鲜艳明快的色彩对比中往往取得出人意料的艺术效果。特别对禽鸟和昆虫的描绘上，一画之中最显示生机勃勃往往集中表现在这些活跃生动的大小动物，大胆的浓墨和绚丽色彩的强烈对比处理，使这些物象更生动活泼，牵动了画面引人注目，只要观赏他的小品画，便能理会。教授认为一画之成，能把这四点处理好，就是上乘，达到真善美境地，不然一画之成，单就其中一点处理好也可。综合以上所论，教授的一画之成说，其精神是石涛一画论的延伸和扩展，这对国画的学习和创作都有广泛启迪意义。而这论说，都在他自己的艺术创作实践中得到一一印证，并取得良好的视觉艺术效果。

笔墨特色与个人风格

赵教授于其《运笔》一文对用笔运墨，就自己多年的创作经验，作了精辟的论述指出：“以最简单笔、墨，得其形神两似，兼富有生命。”“称心之作，在一笔或数笔之中，不独表达其形、其神，更能表达其质。”又说“用笔之灵活，表达事物之生命，墨之浓淡，表达事物之精神。”关于绘画中形神论说，早在先秦时荀况《荀子·天论》中便有“形具而神生”之说，东晋顾恺之提出了“以形写神”，二家之说都认为形是神的前提。南齐谢赫在评述西晋画家卫协云：“卫协之画，虽不该备形妙，而有气韵，凌跨群雄，旷代绝笔。”宋代沈括《梦溪笔谈》云：“书画之妙，当以神会，难可以形器求也。”明代莫是龙《画说》：“传神者必以形，形与心手相凑而相忘，神之所托。”形是具体的，可以得之于视觉、触觉，但必须有神而后有生命；神是抽象的，能代表一定事物的本质。却不可能独立存在，所以必须是形具而后神生。赵教授提出称心之作，在一笔或数笔之中，不独表达其形、其神，更能表达其质，是形神之说的发展。清初八大山人朱耷所画的游鱼禽鸟等小品画，简单数笔以形写神达到高度境界，他画鱼不画水，数笔把鱼画得极有活力，使人感到鱼在水中自由游动，是神的高度表现的视觉效果。本画册中教授所画的蝉和禽鸟小毛虫等小品画，可看到在数笔表现形神中还体会了物象本身各部位不同质感，加强了神给人更深刻而具体的美感。教授所提出一笔或数笔的得其形神两似，这精练的数笔不只是物象的外部形式因素，也体现了物象内在的质素。正如恽向《玉几山房外录》指出：“简者，简于象，而非简于意。”数笔的心意却是至深，不然往往形式超过了内容，心意会为其掩，内蕴的表现力反而为所削弱。所以数笔的简便要达到与心手互相契而自然。石涛《画语录·笔墨章第五》云：“墨之泼笔也以灵，笔之运墨也以神。墨非蒙养不灵，笔非生活不神。能受蒙养之灵而不解生活之神，是有墨无笔也。”按照石涛绘画美学的基本概念，“蒙养”是指山川万物生动活泼生机勃勃的形态。所以画家没能对自然界生命力和创造力的悟解和把握，用墨就不可能灵活，没有对万物生动活泼生机的体验和感受，用笔就不可能神化。用石涛的这段话来理解赵教授的笔墨造诣和功力，就是最恰当的理解。赵教授有一方“我之为我，自有我在”的印章，多用作自己得意的作品押角。按此印文出自石涛《画语录》变化章；石涛以此强调了我之为多，自有我在价值，并抒发情思，表明自己的个性。指出绘画创作不为前人程式所束缚而有所创新。赵教授在《运笔》中也强调不可“为古法所束缚，致埋没个性。”要不受束缚的自由活动，但又合乎法则，达到两者统一的境界就是艺术创作的极致，这是对立统一的辩证关系。赵教授的“我之为我，自有我在”的含意是在吸取融会古今中外优良技法同时，着意表现个性形成自己的风格特色。其表现在书画上笔法特色最为显著。他的草书行气平直稳重，有筋有骨，提转收束力度刚健，折笔带方，气势豪迈，风神俱是，硬毫行笔刚健如竹笔，有独特风貌。书画相通，作画行笔一如草书，以雄健刚毅之笔，溢不阿之情；在此刚强之中，又蕴藉清婉，给人

有刚柔相济的统一感。笔墨的运行自由活跃，浓淡变幻生动自然，有神有气，以意运法，独具风貌。

诗画交融

赵少昂教授自写诗集收集自写诗近200首，这些诗除自题画诗外，多是旅游记胜的写景诗，这些诗是他提炼的、净化的、精粹的思想感情，言有尽而意无穷，含蓄内蕴。或雄浑、或清淡、或自然、或空灵，但都畅快旷达，情景交融。他的画作则充满了浓郁诗一般的审美情趣。把空灵、幽美的诗情托付在所画的形象中。诗画相通相联，互补所短、各显所长，相互结合，又相得益彰。正如清代叶燮《已畦文集》云：“画者，形也，形依情则深。诗者，情也，情附形则显。”赵教授以自己深厚的文学素养，数十年来熏陶的诗人气质，对事物的诗情、诗意的敏锐感觉，于绘画中由题材、章法、造型、笔墨形式诸因素综合产生的一种可意会、而难言传的诗一般的情意，这诗的情意在他的画笔下倾泻而成画，给人更有完美和意味深长的感染力。以本次捐赠广州艺术博物院的自写诗画中举例，在题有：“纤鳞数尾乐悠悠，风过横塘雨乍收；碧水澄明光潋滟，飞花吹送镜中游。”诗的群鱼逐落花图，画面视觉从塘边下望，水面漂浮一片桃花瓣，引来群鱼争先游来的情景，教授以写意而具实感的神奇笔墨，把一群自由自在的塘鱼从四面八方朝这片小花瓣游来的生动情景，画得那么真切而动人。题诗更作言传的描写补充，诗情画意使画面显得完美而意趣清新。又如《簞杜鹃图》画面上半幅画红杜鹃繁花似锦，在伸出右边一老枝上三小雀紧扣共栖其上，下半画面以远枝淡花相衬，右边题有：“山深二月杜鹃红，似是疑非造化工；小鸟枝头迷睡眼，萧疏花影著烟笼。”此画章法不入常套，把最显眼的繁花小雀画在上半幅部位，并以净墨画花叶衬托红艳繁花显得气格高雅，艳丽而不俗，与画笔共相协调的草书题诗写在下半幅近花干与纸边间，使画面显得虚实轻重远近都有空间感，是一幅诗画相融的成功作品。诗画的感情都激发自他本身对自然的敏锐感觉。是真情实意的表露。在《竹蝉》一画，以横幅画数竿竹丛中段见节，枝叶甚少，仅靠右边一横枝上一秋蝉栖息。题：“竹同君子节，蝉与我心清，风高声自远，露重见坚贞。”画以净墨落笔，只蝉腹用朱红点画显得分外清新洁净，题诗写出了蝉声心声共鸣，坚贞的意气、恬淡高旷的心怀。在《双蝶》一画，对开宣纸的长立幅，只在上六下四位置画上双飞白蝶，而在靠左边由上题诗：“记曾琼岛庄周梦，并翅轻盈趁晓风；大地春融留俚影，不随烟雨入空濛。”按庄周为春秋战国时楚人。尝为漆园吏，著名哲学家。著有《庄子》十余万言，《庄子内篇逍遥游第二》称：“昔者庄周梦为蝴蝶翩翩然，蝴蝶也。自喻适志兴，不知周也；则遽遽然周也。不知固之梦为蝴蝶兴？蝴蝶之梦为周兴？周与蝴蝶，则必有分矣。此之谓物化。”此作诗画共相补充，诗情画意，心境深化，引人寻思。画面只画两只洁白蝴蝶翩翩飞舞于广阔天空，自由自在，诗人感情所托，缘情言志，画意未尽。苏轼认为：“诗不能尽，溢而为书，变而为画。”又如《宣和画谱》所云：“文章翰墨形容所不逮，故一寄于毫楮。”反过来毫楮表现未尽，有赖诗情深化补充。赵教授正是这样地以他的诗人气质和绘画才华创作这许多动人的诗画交融的佳作，为我国国画于世界画坛增添光彩。

早在抗日战争时期，我在榕城陈文希老师的《艺苑》学画时，便看到了赵少昂教授的画和他题字赠送陈文希老师的画集。当时赵少昂教授作品清新的构图和简练的笔法，使我深为敬佩。本次看到赵教授捐赠广州艺术博物院的这么多优美佳作，又读赵教授自写诗近200首，使我对赵少昂教授的诗书画艺术更有所认识及进一步提高。本文在此认识上对赵少昂教授的诗书画艺术从几个方面作初步探讨，以请教于赵教授和专家学者画家。

1996年8月28日脱稿于珠江北岸

广州艺术博物院藏画

图
版

1 草书《过三峡》、
《菊花》诗两首

1948年

纸本立轴

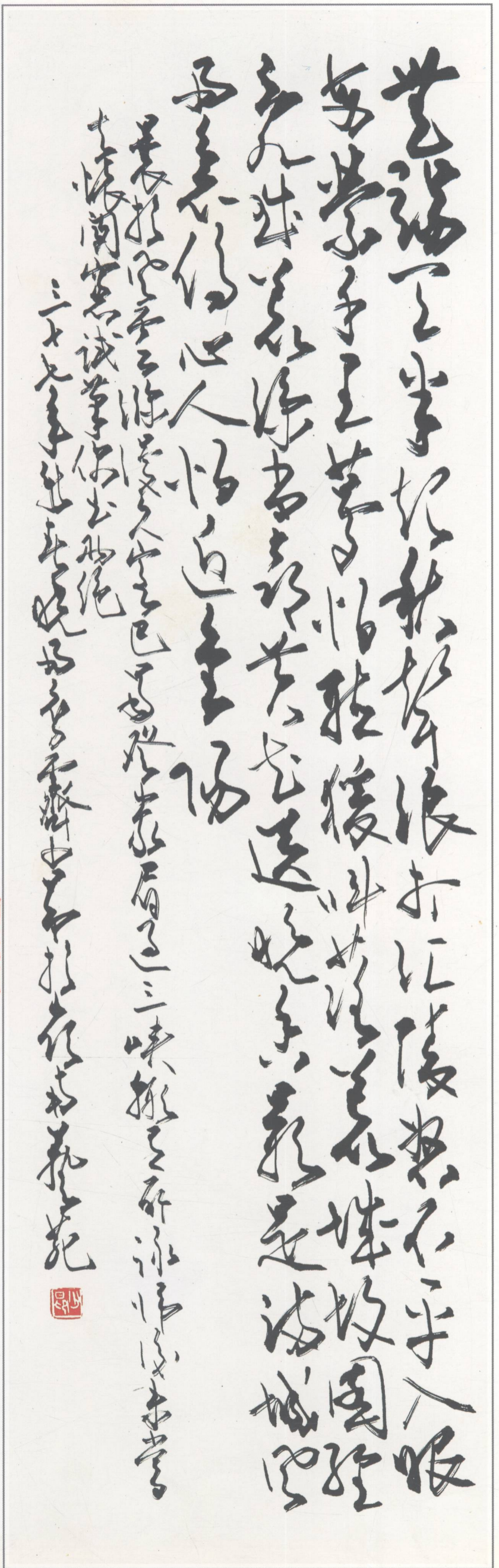
132×33厘米

无端天半起秋声，
浪打江陵怒不平。
入眼每萦千里梦，
怕听猿叫落荒城。

故园经乱感荒凉，
尚喜黄花送晚香。
最是满城风雨急，
伤心人怕近重阳。

题款：曩於风云弥漫，
久客巴蜀，
登峨嵋三峡，
辄有所咏，
归后未尝去怀，
闲窗试笔，
偶书两绝。
三十七年新春晓雨初霁，
少昂於岭南艺苑。

印章：少昂(白文)

风流蕴藉枇杷巷，古井空留薛艳名。
 霜木含丹惊落叶，淡鸦零乱报秋声。
 我来独醉潇湘下，窈窕含思酒未醒。
 詹角风凉吹铁马，叮咛疑是玉娉婷。

曩客锦官城，过枇杷门巷，访薛涛旧居。
 三十七年新春宿雨初晴，少昂重书旧作。

2 草书《薛涛井》诗

1948年

纸本立轴

102.5×32.2厘米

风流蕴藉枇杷巷，
 古井空留薛艳名；
 霜木含丹惊落叶，
 淡鸦零乱报秋声。
 我来独醉潇湘下，
 窈窕含思酒未醒；
 詹角风凉吹铁马，
 叮咛疑是玉娉婷。

题款：曩客锦官城，
 过枇杷门巷访薛涛旧居。
 三十七年新春宿雨初晴，
 少昂重书旧作。

印章：少昂私印(白文)