

艾慶芸寫竹

啓功題

華夏出版社

(京)登字 045 號

責任編輯 蔡茂友

書名 艾慶芸寫竹
作者 艾慶芸
出版 華夏出版社
社址 中國北京東直門外香河園北里 4 號
經銷 全國新華書店
印廠 中國科學院印刷廠
開本 787×1092 1/12
印張 6
版次 一九九四年四月第一版第一次印刷
印數 3000 冊
書號 ISBN7-5080-0431-0/J·091
定價 58.00 元人民幣

版權所有 翻印必究

艾蕪聖賢

居士題

華夏出版社

一九九四年·北京

目 录 CONTENTS

●艾慶芸(藝瀾)簡介	4
●序	5
●我的“笑竹”嘗試	6
●圖一/圖二	7
●圖三/圖四	8
●圖五/圖六	9
●春山盡秀色	10
●平安如意圖	11
●翠迎春色高節清氣	12
●疾風知勁草	13
●春	14
●瀑映晨霞	15
●野趣	16
●高風亮節	17
●淑女搖春圖	18
●相契圖	19
●傲霜圖	20
●勃勃向上	21
●高風亮節	22
●疾風勁草	23
●剛直忠義圖	24
●霞映春景	25
●竹搖鶴影	26
●春風佛翠/已作瀟湘風雨聲	27
●夏日	28
●平安圖	29
●竹報平安	30
●秋高氣爽/魁者	31
●春滿園	32
●節外生枝	33
●福壽康寧	34
●勁草	35
●春雨	36

●陽春圖	37
●蘭竹圖	38
●雨后春竹	39
●義者/行止無愧	40
●質樸者/忠者	41
●玉花瓶	42
●宇雨翠翠	43
●月影芭竹圖	44
●竹影清風	45
●翠意	46
●清風圖	47
●晨翠圖	48
●春之歌/翠	49
●風景這邊獨好	50
●文靜圖	51
●晨光	52
●竹詞書法	53
●露映春翠	54
●春	56
●朔風/風雨之際	57
●水鄉春曲	58
●紅竹	59
●銀龍映翠	60
●楷書	61
●義/忠	62
●柔/剛	63
●前程萬里	64
●春暉映四海/草書	65
●漱霜雪	66
●塘趣	68
●不問寒暖驚春	69
●資料	70
●作者常用印	71

艾慶芸(藝瀾)簡介 Ai Qing-yun's Brief Introduction

艾慶芸 1938 年生于天津,1963 年先生畢業于北京外國語學院俄語系。1965 年轉從美術工作。先后在天津、北京、山東等地舉辦了個人書畫展,并于 1989 年 2 月和 1992 年 2 月兩次出訪新加坡講學作畫,并赴印尼舉辦個人書畫展,開展國際藝術交流活動,受到廣泛贊譽。其書畫作品國內外報刊雜誌多有刊載,并被人民大會堂、毛主席紀念堂、天安門城樓、中南海等重要場所及不少省市書畫院收藏。

先生書路寬且題材廣,早年從事油畫、水粉畫,題材則有山水、人物、動物、花鳥,且尤善花鳥畫。先生還善書,早年習顏楷得其法度,后熔百家為一爐,形成了他剛柔渾厚的書風。長期以來,先生不僅研習臨摹了歷代名家優秀竹作,而且對竹子作了大量的寫生、考查和研究。他師白石畫蝦之法,把南北方竹之秀美集中起來造型,使畫面剛柔相濟,富有生氣,竭力體現時代風貌,得其形而盡其性。他的“笑竹”藝術已得到國內外行家的稱贊并有“竹王”之美譽。

先生曾 4 次向十一屆亞運會捐贈書畫,共計 40 幅,且為向“爭辦 2000 年奧運會組委會”獻書的首批書畫家之一。他十多年于自己的斗室義務培養了大批青少年書畫人才,其學生一百多人次在國內外書畫大賽中獲獎。近 50 名弟子加入了青少年書法協會。先生連年被評為“北京市優秀公民”。1993 年,北京文化藝術音像出版社出版發行了先生的書法講座錄像帶。先生現為世界書畫家協會理事、中國書研究會會員、國際書畫學會會員、中國東峯碑林書法研究會會員、北京卿雲詩書畫聯

誼社和北京老年書畫聯誼會理事。其作品亦被收入《中國當代著名書家作品集》。艾慶芸的名字亦被列入《'92 中國美術家年鑒》、《中國當代藝術家名人大辭典》和《中國書畫家人名大辭典》之中。

Mr Ai Qing-yun was born in Tianjing 1938. His calligraphies and paintings have been on show in Tianjing, Beijing and Shandong. In February, 1989. and February 1992, he visited Singapore to gave lectures and draw paintings. And he himself held an exhibition to undertake the art exchange in Indonesia At there he was warmly welcome.

Mr Ai Qing-yun's arts were collected into "Chinese Contemporary Famous Artist and Calligrapher Collection of Arts", and a lot of magazines, His arts were also collected in "The People's meeting Hall. "Chairman Mon's Memorial Hall, "Tian An-men Tower." etc. His arts influnce widely. His name has been collected in " Chinese Contemporary Famous Artists and Calligraphers Dictionary. " "Contemporary Famous Artists and Calligraphers of name's Dictionary. and 1992, 1993 Artists of China yearbook. "

情既由衷法自來

——《艾慶芸寫竹》序

●殷 杰

愛竹、畫竹已成為中國人、中國畫家的審美時尚，自古至今，興味未減。竹畫成為中國畫中一科，無不受到全民的喜愛，其底里在於竹經歷史積澱成為民族精神象征，寄寓着堅貞不屈、虛懷高節的精神。這疏竿散葉之竹經歷代畫家淘鑄，被筆墨化、程式化、情趣化、人格化，成為極富民族性的象征與藝術意象。

畫竹一般判定為五代、宋元之後事，其實漢代已出現。自始至今，可概括為三個時期：元以前為第一期，竹僅為一般繪畫題材，着眼竹的自身之美，重自然之象，寫形甚于抒情，多工筆畫竹，結構極謹嚴，筆墨形式消隱在意象之中。此期以文同、夏昶為代表。元明清為第二期，既重象，又重意，并形成穩定的程式化形態。如人字、介字、疊個、驚鵲、落雁等法用程式，形成遒勁簡淡、疏放自然之風貌，意造出一種象有余而意不盡的象征意象。石濤、鄭燮堪稱此期佼佼者。第三期即近現代，畫竹呈現多元并存發展格局，工寫皆備，色墨并具，或重意象象征，或寄性抒情，或聊以自娛，或用以練筆墨技法，即以寄性寓意也各各不同，有賞其虛心，有贊其亮節，或喜其高潔，或愛其高雅……不一而足。而藝術探索則或着意創造新意象，或尋求新程式，或盡情性揮灑而生發，或藉水墨淋漓而幻化，或着眼于葉，或着眼于竿，或疏或密，或簡或繁，狂怪古拙，雅潔清逸，面貌各異。然而不為陳法所縛，不受已有程式所限，也不拘泥于竹竿竹葉，任情恣性，自由揮灑，追求新意，無法而法，甚至竹的形似神似亦非着意處，而主體精神和筆墨情趣卻晏然凸現，這方面杰出名家首推吳昌碩和蒲華。

意象藝術包容寬泛，或偏重于象，或突出于意，或致力于程式，同為重意，也各有胸臆，意奇則象奇，神暢則勢縱，程式也隨之而變，意象也因之而異。

慶芸君所畫竹之意象，從傳統中來，但不滯于傳統，無意于前人的勁健、憤鬱、狂怒，卻自傾其歡愉之心，故名其竹為“笑竹”。中國藝術歷來重抒情，杜甫詩有句：“感時花濺淚，恨別鳥驚心。”元代畫家王冕題蘭圖詩亦有句：大花哆唇如笑人，小花斂媚如羞春。”花既然忽而破涕，又忽而灑淚，花草本無情，人有情也。花能悲，竹當能開顏而笑。畫家意在自抒胸臆，欣怡由之，“笑竹”實畫家藉竹而笑。石濤題畫竹詩：“寫竹猶如對客談”，“笑竹”亦可視為客談之笑談，愉悅之興之美稱。觀慶芸筆直的藝術意象，其飄逸、輕靈、流暢，有姿有勢，似歌似舞，輕鬆歡暢之情溢于筆墨，審美者當亦受其喜悅之情的感染，相與共鳴。

元僧覺隱曾說：“喜氣寫蘭，怒氣寫竹。”此論一出，怒氣寫竹幾成定論，這固然是源出造化，竹葉有怒態之象，然而藝術意象乃經意造，外師造化，更應中得心源。慶芸既然歡樂之情由衷而來，便自出機杼，以喜氣寫竹，既自家心態表現，也為意象創造之路。余意象美學主張藝術意象，應主觀客觀互化，意和象互化，然而二者非秋色平分，亦可有所側重。如果怒氣寫竹因其象有怒態，慶芸之竹顯然主觀性較強，以意勝象。當然，總體觀之仍為傳統風範。

意象美學重程式化，意象藉程式而形式化、物化，意象藝術能自由揮灑，暢神抒情，亦借仗于它。故而程式化為傳統精髓之一。一度有人視程式為僵死、凝固的法則，以其束縛創造力而被詬病，純屬誤解。程式為藝術家所創造，本身就包容創造性，即使約定俗成的程式，也都各有面目，而隨着時代蛻變，各人藝術個性差異，必將探求各自得心應手的程式。程式的穩定性只有對泥古不化者才是一個羈絆。

慶芸君寫竹不固守陳法，但仍運用程式化手法，不采用已有程式而自造新式。他將“手”的空間結構轉移為竹的意象程式，而有別于“個”字、“介”字類，畫面意象和章法也因之而有變化，當然程式也有意象性，其中意和象也非彼此相當，“介”字、“個”字程式系從象中概括而得，以手型為程式，自然更多為意造，意強于象，主觀色彩更濃。

中國畫重寫意，所謂解衣盤礴，盡情揮灑。然而古今畫家創作實踐中，作畫仍有的側重理性，有的側重感性，有的以顯意識為主，有的以下意識為主。意象藝術重程式化，也正是能使作畫具有即興性、感性，達到隨心所欲不逾矩的境界。

慶芸以手型結構表現竹葉的空間組合，似乎有更多的理性因素，但觀其作畫，仍是感性的，即興式的，用筆自由，輕鬆揮灑，雖然是新的程式，仍顯示程式的優越性，放筆而行，一氣呵成。

畫家畫竹，如興在貞心亮節，則偏愛竿節，如旨在抒情寫意，則着眼于枝葉。且畫竹常法按竹之自然之象，竿生枝，枝生葉，一一畫來。慶芸畫竹不僅重葉，且先畫葉，後畫枝竿，先放筆鋪排，再作收拾。

藝術是艱難的，藝術探求是“由技進道”，藝術格調和境界，不斷升華向高層次，是藝術家畢生的追求。藝無止境，他仍在求索。

我的“笑竹”嘗試

▲艾慶芸

一 為什麼要叫竹“笑”起來

我想這是時代賦予藝術家的使命。昔日鄭板橋的“三枝兩葉”寫出了人民的淒涼、悲苦；如今我的“枝繁葉茂”，要放出大眾的歡聲笑語。創作的激情使我要叫竹“笑”起來。要給我中華人乃至世界人以喜悅和溫馨。古來有喜畫梅怒寫竹之說，但所謂“怒畫”一般指竹不宜畫軟而弱，要剛而堅。如今我的“喜畫”也并非可以失去竹之剛毅之格。至于“寫”，是以書筆作畫之意。古來畫竹有四法之說：竿如篆，節如隸，枝如草，葉如楷。意思是畫竹如寫篆，隸，草，楷。歷代名家畫竹大師，無一不以書法見長；鄭板橋首先是書家；當今董壽平先生的竹法堪稱一絕，然先生的書作無不令人稱道。我自幼喜書，以毛筆塗抹了幾十年，臨的帖多了，算是對毛筆熟悉，字雖寫得不好但還能應付懸肘懸腕“八面出鋒”，得心應手地追求竹之笑意。

二 和竹結下不解之緣。

我的畫本來涉及較廣，人物、山水、動物、花鳥無所不畫，雖都畫不好，但出于進取之心不敢松懈。多年實踐的教訓，不專則不深，成就向來微薄。近年來專攻花鳥，尤以竹為主，才見些成績。墨竹是自古至今，畫家喜愛的題材。它一身剛毅、秉正、清廉，受人喜愛。竹的很多自然品格受人崇敬，激勵善良的人們效仿。其剛直、質樸、真節、虛心、向上等，均可寓意世人。這也是我喜竹愛竹之所在。它雖“不要人夸好顏色好，”但“留清氣滿乾坤”。我的大學時代有幸在竹林水邊度過，每日苦讀與竹為伴。熱愛往往來自深刻地了解，加上多年對其寫生考查，寫竹慢慢進入了我的生活，充實了我的人生。

三 為寫笑意革新技法。

要抒發情感，必須技法熟練，但當我臨遍古今竹品熟領技法后，便苦于如何走出個性，表現當今時代風貌的問題。必須將技法古為今用。鄭板橋只能寫大眾譏苦，我則要寫盛世生機。經過多年的摸索，終于找到了自己要走的路，找到了適宜地表現竹的笑意的技法：“五葉竹法”和“先葉后枝法”。

1. 五葉法：以往寫竹葉“個”、“介”字……等程式名目繁多，只能理性式，邊想邊畫唯恐犯忌不易任意放筆追喜意，才求其革新于另一程式——五葉法。簡單地說就是以五指為模特，意像地向四面八方寫“五葉”，好似五個手指。五個指頭有長有短，伸出來即不會平行，有前有后，有左有右，有上有下，而造成不同的透視形態（圖一），這樣就把以往名目多樣的口訣化一，簡單化了，易記，也易抒發揮灑。以此為意像依據去畫每組竹葉，使每組葉的方位、透視形態不同。因竹葉的變化多變各異，極易表達作者的感情（圖二）。畫出每組葉的空間感、透視感后再以聚散組合，完成基本構圖（圖三）。再用墨或色的濃淡關係造成遠近、密度、層次。但必須注意空靈感和繁而不亂的大勢態（圖四）。

2. 先葉后枝法：布局上大致有打算后，先畫竹葉，不受任何枝竿的限制在紙上任意揮筆，表達喜悅向上之情趣，按聚散關係組合成圖。再按構圖要求精心加枝、加竿，同樣注入笑意。這樣，葉不受枝的限制，枝不受葉的阻擋，使筆墨易混成一體，得以充分表達作者的意境（圖五）。

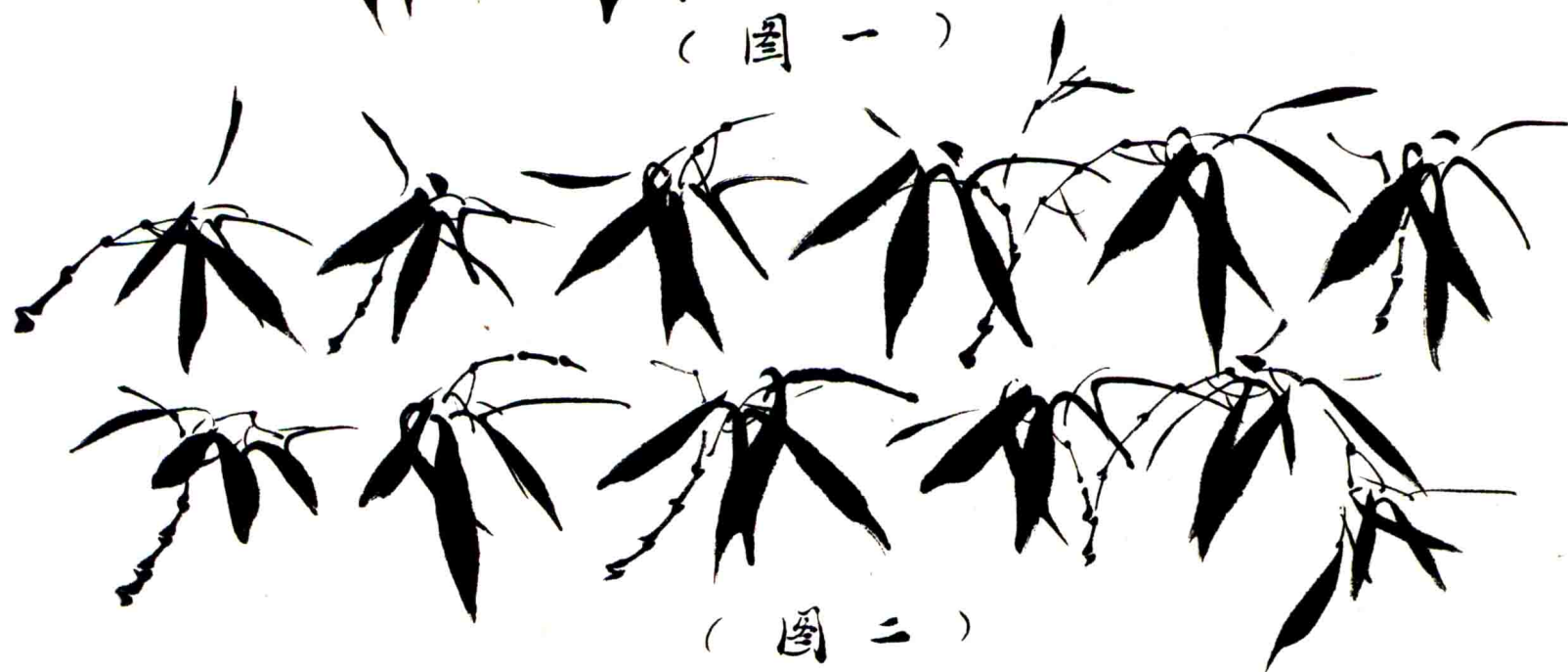
3. 筆法力圖逼真，勁爭有力。無論大筆小筆盡量寫實逼真，以造成真實向上之感（圖六）。

四 寫竹，亦強調書功。

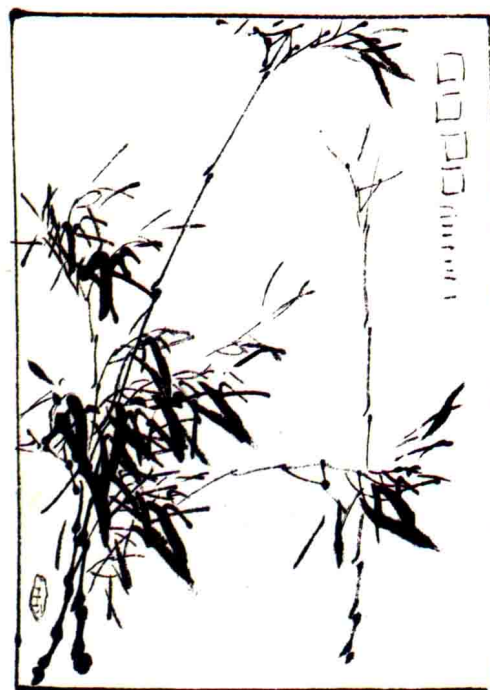
習國畫人，歷來先書，后畫。不僅有造型能力，更有筆墨之功。如書中的中鋒用筆的功夫墨竹首當體現。又如米元章論書法八字金丹，無垂不縮，無往不收，寫竹亦然。這本乎傳統精華，表達“笑意”尤為重要，特別是高着管懸肘之功使感情隨意噴發，提筆抒情，情來筆到，躍然紙上，因此畫竹必強調書功。

(图 一)

(图 二)

(图 三)

(图 四)

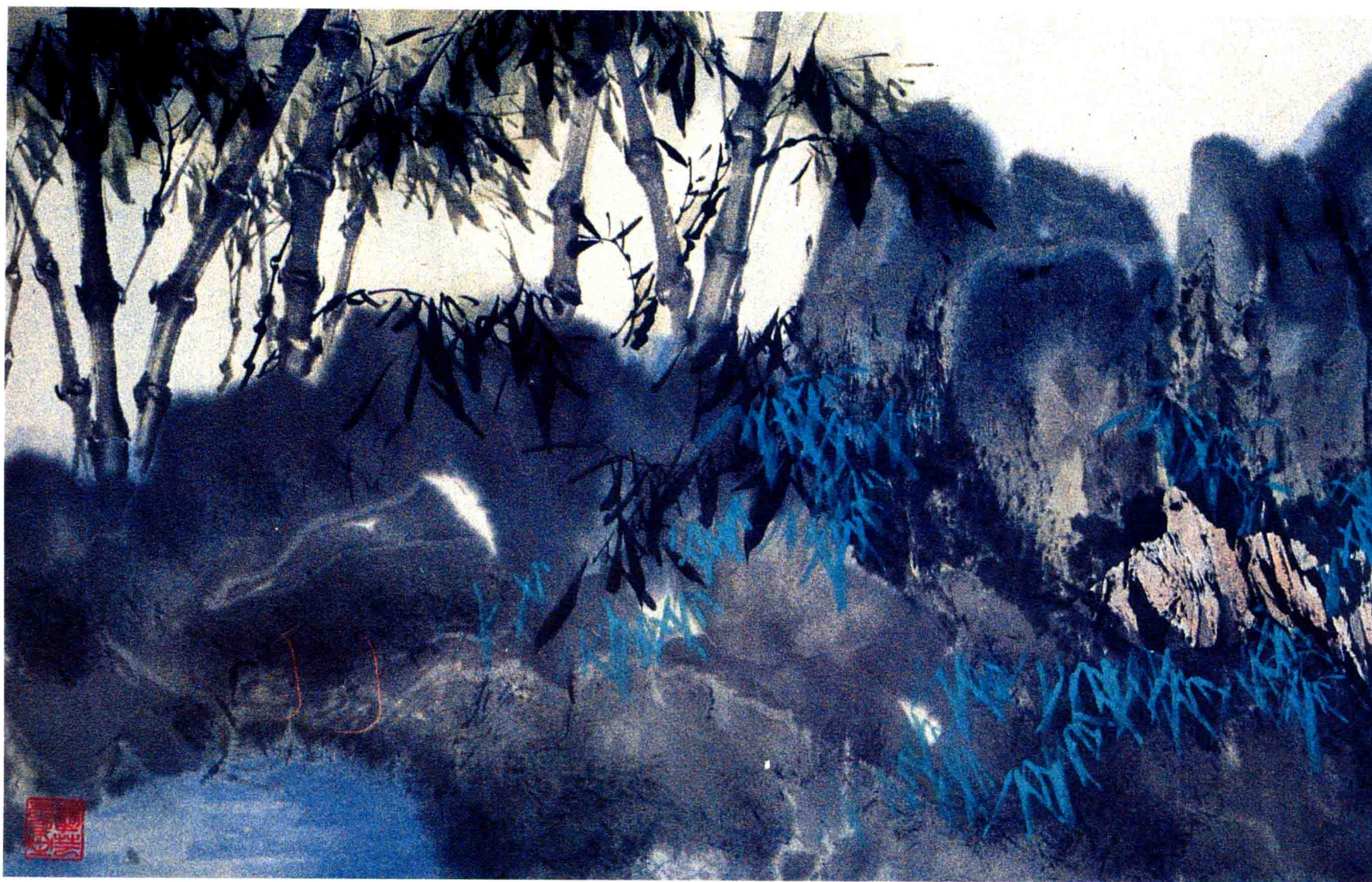

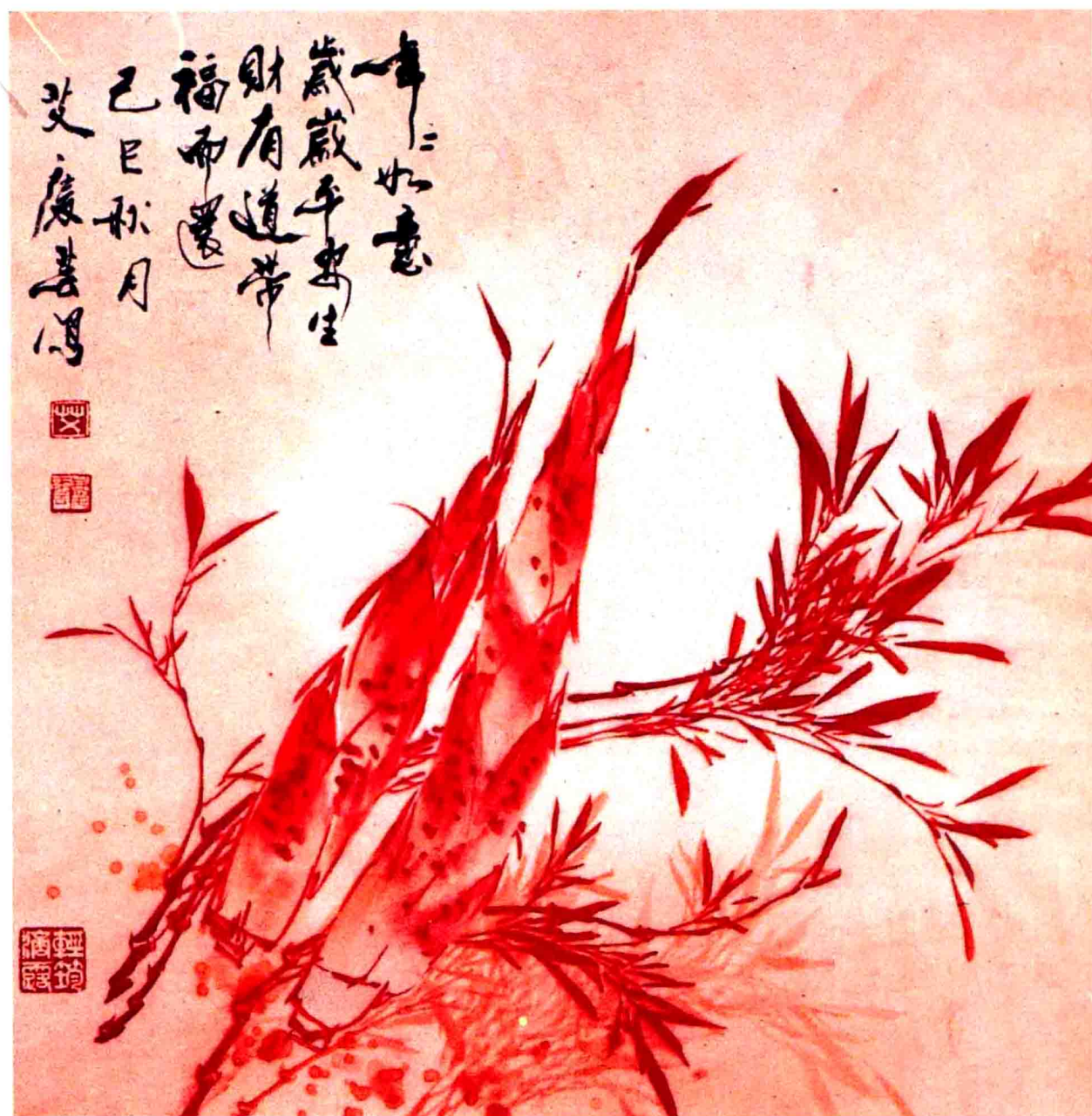
(图 五)

(图 六)

春山盡秀色

平安如意圖

翠迎春色高節清氣

疾風知勁草

春

瀑映晨霞

