

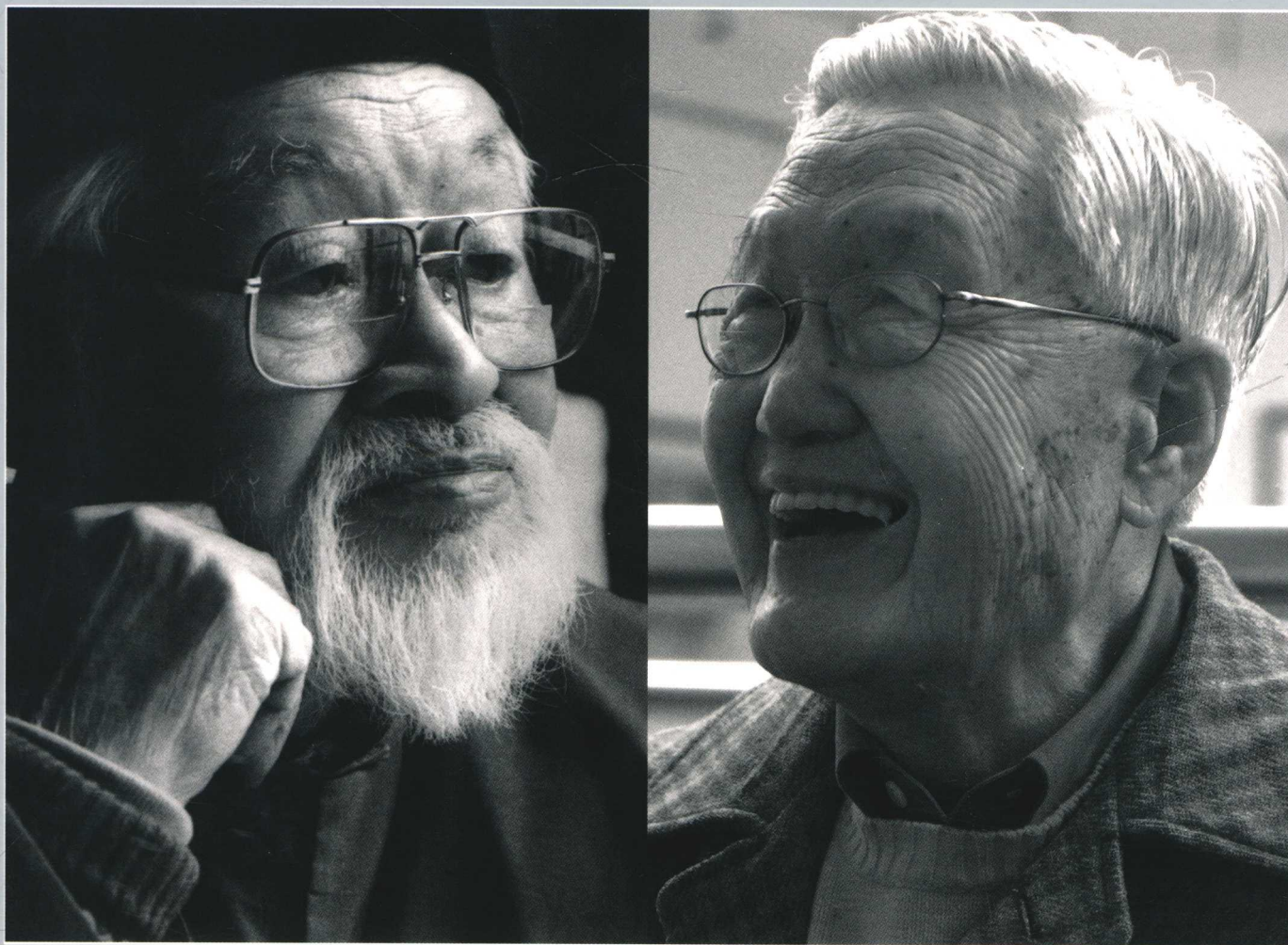
世纪 笔会

Century meeting of writing brush

朱屺瞻侯北人世博特展作品集

Collection of ZHU QI ZHAN and HOU BEI REN's special works for shang hai world expo

朱屺瞻艺术馆 侯北人美术馆 编

北京工艺美术出版社

Beijing Arts & Crafts Publishing House

J222
20127

阅 览

Century meeting of writing brush

朱屺瞻侯北人世博特展作品集

Collection of ZHU QI ZHAN and HOU BEI REN's special works for shang hai world expo

朱屺瞻艺术馆 编
侯北人美术馆

北京工艺美术出版社

图书在版编目（CIP）数据

世纪笔会：朱屺瞻侯北人世博特展作品集 / 朱屺瞻艺术馆，侯北人美术馆编. —北京：北京工艺美术出版社，2010.3

ISBN 978-7-80526-926-9

I . 世... II . ①朱 ②侯... III . ①中国画—作品集—中国—现代 IV . ①J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2010）第 048514 号

责任编辑：陈高潮

责任印制：宋朝晖

装帧设计：汉唐艺林

世纪笔会

朱屺瞻侯北人世博特展作品集

出版发行 北京工艺美术出版社

地 址 北京市东城区和平里七区 16 号

邮 编 100013

电 话 (010) 84255105 (总编室)

(010) 64280399 (编辑部)

(010) 64283671 (发行部)

传 真 (010) 64280045/84255105

网 址 www.gmcbs.cn

经 销 全国新华书店

制 作 北京汉唐艺林文化发展有限公司

印 刷 北京缤索印刷有限公司

开 本 787 × 1092 1/8

印 张 18.5

版 次 2010 年 3 月第 1 版

印 次 2010 年 3 月第 1 次印刷

印 数 1~2000

书 号 ISBN 978-7-80526-926-9/J · 826

定 价 188.00 元

朱屺瞻（1892-1996）朱屺瞻先生是我国现代著名国画大师，也是中国近现代美术教育的先驱者之一。原名增均，更名屺瞻，号起哉、二瞻老民，斋名梅花草堂、癖斯居、养菖蒲室等。江苏太仓浏河人。早年东渡日本求艺，归国后潜心研究中西绘画并投身美术教育事业。20世纪50年代后专攻国画。任上海中国画院专职画师，上海文史馆馆员。他以艺高德馨称誉画坛，擅画山水和花卉蔬果，偶作人物别饶风趣。其画风融会中西，别开生面，具有深厚的民族传统与洋溢的时代精神，作品清新质朴，雄健磅礴，意境高远，在画坛上独树一帜，年逾百岁仍健笔挥毫，是大英博物馆为在世画家举办个展的第二人，美国旧金山亚洲艺术博物馆也为其举办特展，获得首届上海文学艺术杰出贡献奖。曾任上海市美术家协会常务理事、上海市书法家协会理事、西泠印社顾问。

著有《朱屺瞻画集》、《癖斯居画谈》、《朱屺瞻百岁画集》等十余种。1995年上海市虹口区人民政府创建朱屺瞻艺术馆。

朱屺瞻

(1892—1996 年)

摄影：蔡斯民

侯北人 原籍河北省昌黎县，1917年生于辽宁省海城。毕业于日本九州帝国大学。早年随河北省李仲常先生习画，后曾求教于黄宾虹先生及海上郑石桥先生。1956年由香港移居美国加州。从事中国画创作70年，精研传统，学通承变，其绘画开一代新风。

其作品在美国各地展出并被收藏。主要有：旧金山地扬博物馆（M.H.de Young Memorial Museum-1963），山打克拉大学美术馆（de Saisset Art Gallery-University of Santa Clara-1959），加州大学（University of California-Berkeley-1963）以及在联合国文教科学委员会（UNESCO）主办下在旧金山女子联合会举办的个人作品展，1980年应山荷西市美术馆（San Jose Museum of Art, -San Jose, California）的邀请，举办了居美25年的作品回顾展等。绘画及书法在纽约苏士比拍卖。

其作品多次在国内展出和被收藏。主要有：中国美术馆1984年个人画展，安徽省博物馆1984年个人画展，南京博物院1987年个人画展等。

2002年，向江苏省昆山市捐赠其毕生创作的绘画精品及珍藏的名家名作三百件。昆山市人民政府建立“侯北人美术馆”于2004年开馆。

2008年—2009年举办“造化瑰奇——侯北人山水画全国巡展”（深圳美术馆、南京博物院、北京中国美术馆、上海刘海粟美术馆、常熟美术馆）。

侯北人

(1917— 年)

摄影：朱文林

跨越世纪的山水画新变

——朱屺瞻侯北人世博特展画集序

文 / 舒士俊

在2010上海世博会将临之际，上海朱屺瞻艺术馆与昆山侯北人美术馆将两家所藏的精品合璧推出一个世博特展，这无疑是从艺术角度对于“城市让生活更美好”这一世博会主题的一个极好演绎。

近现代中国画的演进，显然受到城市化进程和西画的影响。张大千、林风眠、刘海粟、朱屺瞻等先驱在块面和色彩变革上所作的探索创新，在上世纪已显光彩熠熠。不过令人感叹的是，这一变革创新，本来应能给中国画开辟一个前所未有的灿烂新空间，但自上世纪至今，响应和继承者却仍寥寥。在“文革”浩劫之后，以往的传统经典早已陨落，时下热闹异常的传统复兴其实还处在形而下的层次，因循而不思进取和浅薄地以西代中，让不少画家对于先驱者的变革创新仍不能理解和欣赏。尽管张大千晚年的泼彩之作在海外极负盛誉、其市场居高不下，但国内画界对其评价仍有所保留；刘海粟和朱屺瞻生前虽亦极受器重而盛誉天下，但身后相形之下仍显寥落；尽管如今像陈佩秋、宋雨桂这样的行家里手，对于面目焕然一新的侯北人泼彩山水极为欣赏，但画界亦仍有并不认同乃至意见相左者。在当下中国画观念与技法普遍滞后的状况下，朱屺瞻侯北人特展在世博会将临之际推出，这对于探索和推动中国画的发展创新，无疑颇具启示意义。

以历史的眼光来看，以往传统的卷轴画多取用经络式的线条结构，这是画家有意虚化“物理空间”而强化“心灵空间”。作为手上把玩的小画，强调空勾的线条因其敛气含虚而显笔致潇洒，显然别具意味。而现代中国画多为在公共空间墙上展示的大画，若只是以经络式的线条空勾来敛气含虚，画面的视觉张力就会显得不足。因而，屺老在世时有句话便说得十分敏锐：“新建筑改变了原有的结构样式，产生了新的光影和空间效果；画面应该有强烈的对比效果，才能在充足的光线中‘站得住’。”

为了突出墙上展示的视觉效果，现代中国画自然需要转向块面与线条兼顾并强化色彩的表现。这种转换从用笔技法来说，是由以往单纯地运用毛笔笔尖作画，转向使用笔尖、笔肚乃至笔根皆可，竖、侧、卧各锋不拘，也就是由传统的小写意向着现代的大写意转换。从用色技法来说，由于以往传统一贯重墨轻色，用色的经验积累甚少，那就须向西画有所取鉴。现代中国画从以往纯以表现“心灵空间”为主，转向适当强化“物理空间”，兼及“心灵空间”的体现，画家就非中西画学皆擅，且又极具悟性不可。

迄今仍有不少人，对于表现块面的泼墨泼色有所误解。拘于传统者认为，“泼”就是把墨或色倒上去，因不见笔踪而视为格调低下。其实，传统注重点线历历清晰见笔，是求真气，而现代中国画将点线与块面及色彩交融，乃是真中求幻。一般总认为只有线条才能抒写心灵，块面则会妨碍心灵的体现。但积点可以成线，块面亦可由点或线排比攒聚而成。块面，其实可更强化地体现心灵，要不前人又怎会有“胸中块垒”之说？真正高明的泼墨泼彩，看似“泼”的效果，其实却要在浑化与清新的交映中寻求灵变的气机，既要体现隐含的骨体，又要显现鲜活的氛围，需在笔、墨、色或干或湿、或破或积的累加交叠中，灵动地参用笔、墨、色及水的技巧；在具体运作中，还需考虑时间火候及媒材因素。既需取用西画的块面和色彩，又要以中国的笔墨精神来加以陶冶，当然其难度要比单纯的用笔大得多。

由此来看朱屺瞻，他早年曾赴日专学西画，38岁就有油画和国画多件作品入选民国第一届全国美展。至晚年他又以极大的魄力，由大半生致力的大写意花卉，转向浓墨重彩山水。自63岁至73岁整整十年，他便一直登山临水对景写生；自75岁至85岁这十年“文革”岁月，他又偷偷在家按图像意临宋元经典山水。这

两个十年对常人而言已属桑榆晚景，屺老竟把它作为艺术修炼新的起点。而他原本所擅长的阔笔挥写大写意花卉的深厚根基，无疑为其后来铺写色彩谋求变革，孕育了豪迈的气魄。张大千与朱屺瞻，在我看来是20世纪山水画色彩变革的最有成就者。大千的泼墨泼彩于“写”中偏“工”而显绚丽典雅，屺老的浓墨重彩则偏于“写”而更见其斑斓率意。正因他们二人皆有漫长而深厚的蕴蓄，致其图式之演变发抒尤显壮阔，其色彩变革面貌变化之丰，明显地超越同辈。可惜大千的存世佳作大多在海外，其壮伟绚烂的面貌，国人迄今欣赏到的仍不多。

作为曾与张大千有过近二十年交往，与朱屺瞻晚年亦时有过从的侯北人，其一生移居海外的岁月要比张大千更为漫长，因而他对海外奇山异水和色彩媒材及西方现代抽象艺术的感悟和探究，无疑要超越同时期许多中国画家。深藏于心底的桑梓之情，又使侯北人至今念念难忘自己早年曾在国内受丹青启蒙的老师，和所临习过的石涛、石谿、渐江等名迹，尤其难忘的是曾与黄宾虹、张大千二位大师交往而获益匪浅。得自传统渊源的深厚情韵，使侯北人晚年的泼彩之作虽撷取造化与西画之瑰奇，却仍不失东方艺术之大气精魂。在宋代的那一位敢于运用鲜亮重色画《千里江山图卷》的王希孟，恐怕也不会想到，在历经千载寂寥之后，却有张大千、刘海粟、朱屺瞻和侯北人遥为其知音。所不同者，王希孟之重彩大青绿乃谨严的工笔，而张大千、刘海粟、朱屺瞻和侯北人之色彩重泼则为放达的大写意。随着历史向现代的迈进，以往漫漫传统重墨轻色之偏颇，终因这几位大家的率先变革而揭开新的篇章！

朱屺瞻和侯北人的重彩山水，无疑皆寓有大写意的丰韵。屺老晚年的浓墨重彩山水，大多暗合于元人平远堆推式山水的图式，他借此自出机杼笔下幻出奇诡，遂将苍劲笔力与鲜艳色彩互为映衬，以挟山川沉雄妩媚之趣旨；侯北人的泼彩山水以大块文章没骨为之，其大山水之格法，乃与宋人高远巨碑式山水的气象隐然相合。细辨其风格之异，张大千之泼墨泼彩，于浑融幽深中见其鲜亮；朱屺瞻以健笔挟色墨，苍莽野拙而显烂漫；侯北人与两家皆有过往，其泼彩之意格则更见雄阔，时有盘礴不羁之概。由于是大胆地突破传统、强烈地展现艺术个性，在挥洒之际，朱、侯二位皆性情率真直抒不拘，虽瑕瑜互见而自合天机，所作纵有瑕疵，亦不足以掩其逼人之光采。

萧子显《南齐书文学传论》有名言云：“若无新变，不能代雄。”对已有上千年历史的中国画而言，一味的因循守旧、停滞不前，显然已不合艺术发展的必然规律。如前所述，山水画在色彩上的变革突破在上世纪已由大师开启，无论是已经过世的屺老，还是迄今犹健在的侯老，呈现于他们笔下的山水画新变，必然是跨越世纪而影响至深远的。

很有意思的是，朱与侯，二人各自题其斋名为“梅花草堂”和“老杏堂”；梅与杏，皆是生命力极为苍劲漫长而又不断绽出新花的落叶乔木，老树发新花，亦当是中国画家经漫长历练而后大器晚成的最好比喻。

由此，我们亦可将朱屺瞻与侯北人这一次的世博特展视为梅杏交映。其灼灼诱人的光华，无疑将照亮未来中国画发展之前程。

2010年春节前夕于海上龙柏居

追忆杞老

文 / 侯北人

朱杞瞻先生的崇高的绘画的成就，品质的高尚久已仰慕深深。惜我久居海外，无缘拜识，不能亲聆教益，始终认为是一大憾事。

一九八三年夏天，美国旧金山新建一国际机场，获得了杞瞻先生捐赠一巨幅葡萄图贺礼，旧金山市政府为了庆祝该图的悬挂揭幕的盛事，特别邀请杞老及夫人陈瑞君女士及家人陪同来美国亲身参加。我与内子张韵琴也被邀请与会，因此才有机缘与杞老初次晤面，相见恨晚，把手欢谈，满足一生倾慕的宿愿。

后数日，我与内子邀请杞老夫妇到老杏堂舍间作客，因此有更多的机会时间与杞老促膝倾谈。杞老不仅在艺术上有崇高的无比的成就和地位，人品、道德，更有深厚的高超的修养。这些，都使我们得到深深地崇敬和爱戴。杞老他是整个民族的骄傲，中华文化的光彩。在老杏堂停留期间，内子特别亲自下厨，一饮一食都细心调制。

谈话中杞老始终缅怀与张大千先生过去的情谊。因此我驾车去到一百五十里外滨石海岸 (pettle beach) 的环荦庵大千先生的旧居拜访，满足他对故友的追思的情怀。记得我们抵达环荦庵时，大千先生的夫人徐雯波偕长子葆萝亲自出迎，我们到画室里大千先生的塑像前鞠躬拜祭。大千夫人及长子葆萝均下跪于地叩首回礼，老人家的数十年的友情顷刻间表达在这片刻的沉哀中，令人感动。我们在环荦庵中徘徊片刻，杞老参观了大千先生的画室，对纸墨笔砚，凡是大千先生用过的，他都仔细看视，这或许是老友的思念吧。在园中杞老对一花一树也注视许久，尤其对那几株老梅，停视久久不忍离去，是否这些老梅树使杞老忆起他那失去了许久的梅花草堂。

离开环荦庵后，我们顺道去访美国黑白摄影家亚当斯先生 (Ansel Adams)。茶叙后，共同留影纪念这中美两大艺术家的聚会。归途我们停车在太平洋海岸片刻，杞老一览太平洋的蓝天碧海，一望无涯的水天，他立刻拿出了速写画册，记下了这大海给他的感受。

一天，杞老看到我的画室案头有七尺长的锦纸，质地洁白纹理细密，一时画趣突生，便命内子取出笔墨，展纸与案上，振臂挥洒，如风卷残云，片刻荷花荷叶淋漓纸上，立觉满室生香。当时杞老兴仍不尽，于是又展纸挥笔作另一幅，荷花气势更加奔放，笔如千军，豪放苍劲厚重而隽秀。大家惊叹间，本以为杞老一气完成二幅巨作必感倦意，不料他又画了一幅牡丹图，完成后题赠北人大嫂留给内子。这三幅巨作现赠予昆山侯北人美术馆收藏永久陈列。到美术馆参观的人无不惊叹为旷世之作，想昆山的人民每睹杞老之作，缅怀他的道德、人品的高尚会受到感召的。这是他们世世代代的瑰宝，必定会珍惜的。

在杞老夫妇归国前，美国中华艺术总会同我的学生举行园游会，表现对他们的崇敬和爱戴。

一九八五年我归国途径上海与内子特别到和平饭店拜访杞老。他精神饱满，谈笑风生，一如两年前旧金山聚会时神采。

今杞老逝世多年，每忆及二十七年前的事，犹在目前，执笔写此，追思不已。

2010年1月于加州老杏堂中

作品目录

Contents

朱屺瞻作品

002-003 / 风梢雨箨
Wing Subsides and Bamboos Rise Following the Rain

004-005 / 葫芦
Calabash

006-007 / 春山雨霁
Spring Mountains After the Rain

008-009 / 鸡冠花
Cockscomb

010-011 / 山村烟岚
Misty Vapour over Mountain Villages

012-013 / 引得牵牛上短篱
Morning Glories Climbing Up the Low Fence

014-015 / 一篮幽香
A Basketful of Delicate Fragrance

016-017 / 翰墨云山图卷
Clouds and Mountains in ink-washes

018-019 / 初日照丹枫
Rising Sun Illumines Maple Leaves

020-021 / 远山秋后出
Distant Mountains in View in the Late Autumn

022-023 / 江上烟波
Vapour like Waves Rolling over the River

024-025 / 白云自怡悦
White Clouds Look Joyous in Spite of Themselves

026-027 / 归帆
Sailing Homeward

028-029 / 回望青山半是云
Green Mountains Half Enshrouded in Clouds When
Viewed over the Shoulders

030-031 / 秋日晴光
Fine Day under the Autumn Sun

032-033 / 绿树浓阴夏日长
Dense Foliage of Trees Kills Long Summer Days

034-035 / 夏日山居
Mountain Life During Summer Days

036-037 / 枫叶霜红
Frosted Maple Leaves Redder than Ever

038-039 / 雨霁晴态
Clearing Up after the Rain

040-041 / 归海流漫漫
Emptying into the Sea Endlessly Without Cease

042-043 / 空谷幽兰
Orchid in the Secluded Valley

044-045 / 菖蒲性孤洁
Calamus Solitary and Pure by Nature

046-047 / 树树皆秋色
Each and Every Tree Tell the Advent of Autumn

048-049 / 山雨
Rain in the Mountains

050-051 / 山村秋色
Autumn in Mountain Villages

052-053 / 烟江千里映翠微
Boundless Blue Mountain Mists over the Hazy River

054-055 / 秋兴图
Full Autumn Mood

056-057 / 松排山面千重翠
Pines Arraying the Mountainsides with green Layer
upon Layer

058-059 / 廓外斜阳
The Setting Sun Shimmering over the Open Wide

060-061 / 岭上春光
Spring Scenery Pervading the Mountain Ranges

侯北人作品

064-065 / 春雪夕照
Spring Snow in the Afterglow

066-067 / 贾岛诗意图
On Jia Dao's Poem

068-069 / 看云图
Clouds Watching

070-071 / 日照香炉生紫烟
On Mount Lu

072-073 / 白居易诗意图
On Bai Juyi's Poem

074-075 / 庐山锦绣
Lu Mountain

076-077 / 秋山红遍
Autumn Color of the Mountains

078-079 / 深秋初雪
First Snow in Late Autumn

080-081 / 飞流直下三千尺
A Long Flying Waterfall

082-083 / 山寺风雪
Wind and Snow about the Temple

084-085 / 春山雅集
Spring Mountains

086-087 / 夕阳满地一僧归
The Monk Returning in the Afterglow

088-089 / 瑞士印象
Switzerland Impression

090-091 / 山居无他事
Cozy Mountain Life

092-093 / 山魂篇
The Mountain Soul

094-095 / 黄云晴雪间红花
Clouds, Snow and Red Flowers

096-097 / 陆游诗意图
On Lu You's Poem

098-099 / 松溪清阴
Pine shade and Stream

100-101 / 行云去后遥山暝
mountain behind the moving cloud

102-103 / 峡江舟行图
Boating through the gorge

104-105 / 问禅行
On the road of meditating on buddhist

106-107 / 踏青苔烟雨晴埋
walking on the moss while it's raining

108-109 / 晴空万缕霞
thousands of rays on the sky

110-111 / 步在云仙遮断处
walking on the intermittently cloud

112-113 / 今朝不管乱云深
don't care the deep cloud today

114-115 / 休道风雪早
don't say the wind and snow comes early

116-117 / 日照香炉生紫烟
The sunlit Censer peak exhales a wreath of cloud

118-119 / 何人更似苏夫子
who is better than SU SHI

120-121 / 朝霞斑斓白云深
Gorgeous sunglow and thick clouds

122-123 / 夕阳如火烧
the setting sun seems like catch fire

朱屺瞻作品 >>>

风梢雨箨

82.5cm × 50.6cm 1977年

Wing Subsides and Bamboos Rise

Following the Rain

風梢雨霽 傲冰電霜根雪氣 下貫金鐵誰為比君
與可姓士惟其有之是以好之 蘇軾戒壇院文與可畫墨竹贊
丁巳秋月旅居北京雨庭戒壇院庭中 修竹成林歸寓鳴雨竹 乃記此遊
之興并借蘇軾贊句 題之此瞻

葫芦

67.7cm × 41.7cm 1981 年

Calabash

辛酉秋月戲作
滬江此曉

