

谢海

中国画选集

人民美术出版社

谢海燕中国画选集

人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

谢海燕中国画选集 谢海燕绘;陈履生,陈世宁编. - 北京:
人民美术出版社, 1998.5
ISBN 7-102-01923-8

I. 谢… II. ①谢…②陈…③陈… 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(98)第 05778 号

谢海燕中国画选集

陈履生 陈世宁编

责编 陈履生 设计 谢燕淞 印制 丁宝秀 校对 常志英 关青
人民美术出版社出版 深圳朝花制版印刷有限公司印制
新华书店北京发行所发行 一九九八年六月第一版第一次印刷

ISBN 7-102-01923-8/J·1644 定价:228 元

謝海燕國畫選集

劉海粟

作者近照

序

王伯敏

明人左光斗论画曰：“有以术求其画者，亦有以笔求其画者，唯以学养求其画者佳”。谢海燕先生的画，正以其知识渊博，学有素养为取胜。谢先生不只是画家，而且是著名的美术教育家和美术史论家。谢先生从事美术教育 60 余年，为国家培养人才，呕心沥血，在近现代的艺术教育史上，不愧为辛勤的开拓者。

谢先生的中国画，有他自己的风采。所画兼工带写而偏于写。他的绘画，情韵连绵，平中有奇趣。往往于平凡的画材中，深化其主题。抗日战争时期，1943 年前后，谢先生在国立东南联大、暨南大学、英士大学和国立艺专任教，所画《骊龙》，以篆笔写柏，苍劲而富生意；又画《千松图卷》，百态千姿，表现松的奇崛郁拔、凛傲风霜的气质。潘天寿先生评其“浑古遒劲，力能扛鼎”。这位热爱祖国，热爱民族的画家，早期的国画创作以松柏题材为多。

建国之初，在特定的历史条件下，和许多知名画家一样，谢先生画过一些政治宣传画。此后深入生活，以劲健的画笔，抒写建设工地，农村风情和较有教育、历史意义的名胜古迹。

谢先生画得较多的是花鸟画，自由地抒发着真挚的感情。反映了他对生活的热爱和理解。“登山则情满于山，观海则意溢于海”。诗人，画家，一切艺术家，应该富于情感。设无“满于山”、“溢于海”的感情，怎么能创作出有生命、有活力而又能打动观者心弦的作品。谢先生的激情是内在的，表现在他的创作中也是这样。他画的花鸟鱼虫，除了注意形象的可爱与生动外，在艺术处理上，更多地以含蓄的魅力来诱发读者的情思。1962 年，谢先生创作的《金鱼睡莲》，可谓“得动静两极之变巧”。这幅画，睡莲静，用笔用色因此而沉着；金鱼动，用笔因此而流畅，尤其尾部的几条长弧线，使游鱼呈现出活泼的美妙舞姿。这幅画早由中国美术馆收藏，后来以此重制两幅变体画，分别由江苏省美术馆和河北人民美术出版社收藏并出版。类似这样的作品，我算有幸，曾承谢先生画赠一幅。幅面虽然不大，画面却很开阔。画得简而不少，这便是上品。反之，画得多而嫌少，那便失去“明一而现千万”的效果。作画，要以有限来表现无限，以“有知数达到无知数”，从而给读者在美的享受上以充分的满足。凡有修养的艺术家，往往讲求几个“天地宽”。例如“心如天地宽”，这是达到主观精神的能动作用。又如“黑墨团中天地宽”，像黄宾虹先生的山水画，就是在墨黑团团中显出它的“天地宽”。更如“三五笔中天地宽”，谢海燕老师晚年的许多作品，都具有这些特点。这种“天地宽”，似乎可以用技巧来求得，而更重要的，还要以高度的学养，宽广的心胸去求得，也就是左光斗的所谓“以学养求其画者佳”。

我们在谢先生的佳构中，还可以看到他的“青春长在”。19 世纪，西欧一位画家说：“艺术之所以有生命，就在于画中的青春永驻”。在谢先生所作的《马蹄莲草虫》、《熊猫嬉仔图》、《红绿黑白谱新歌》、《蕉花群兔》和变体画《菜花群兔》、《风信子蜗牛》、《鳊鱼与鲮鱼》、《苦瓜》、《葫芦》等，乃至 50 年代开始到 90 年代所作的金鱼系列——《金玉满堂》、《墨龙行》、《连连有余》、《瑞鳞起舞、马蹄飘香》到《莲笑鳞舞》等，面对同一题材，反复进行揣摩研究，

精益求精，在艺术上不断地追求探索，正充分体现了他那“青春永驻”的可贵。

我还很喜欢谢先生 1982 年画的《天鹅湖》，这幅画不只在笔墨上有创意，在疏密、聚散的处理上也很得体。四只浮游于水上的天鹅，平和舒适，妙造自然，生动可爱。明人高濂在《燕闲清赏笈》中说：“画当以天趣、人趣、物趣取之”。他还解释：“天趣者神是也，人趣者生是也，物趣者形似是也”。谢先生的这幅《天鹅湖》，正是三趣合一，令人耐看。

至于谢先生的绘画风格，早期秀雅、后渐变化。他的花鸟画，善藏妙露，笔简意赅。即使以不多的笔墨画一枝花，也可以从它的婀娜之中，见到它的生趣峭拔之势。孔明的“空城计”，用在军事上，取得了胜利，成为千古佳话。我们在艺术上，同样可用“空城计”来取胜。“画了鱼儿不画水，此间亦自有波涛”，又“长河无点墨，似见笔纵横”，这都是“空城计”。谢先生作画有“善藏”之妙，这就是“空城计”的表现。艺术家的这种智慧，就是使社会的精神财富得以不断地创造。

1982 年春，谢先生回广东，在汕头元宵画会上，他有感地画《夜鹰图》，塑造夜鹰机警除害的生动形象，刘海粟先生欣然题跋“空谷古松起怒涛，夜鹰同狩霜月高；四顾九霄动矫翅，八荒六月生寒飙；落笔虽惨澹，肃杀气不灭；戴角森森爪如铁，两眸炯炯察秋毫；朔风吹沙秋草黄，万里长空洒毛血”。又画《双鹭图》和《三鹭图》。把凶猛的鹭禽置于巉岩上，俯仰涧底海空，似欲一击。刘海粟先生在题识中，赞其“气势豪雄，别有玄旷之致”。语极中肯。

近几年，谢先生的画，境界又获更大开阔。这是老夫子“以不息为体，以日新为道”之所得。从这一时期的作品中，可以见到大笔画家的老而弥笃。作为人生规律，年岁增高，自然发白齿落。然而作为有学养的老画家，却会愈画愈年轻。

我很喜欢夫子近年的几幅画，如《种瓜喜得瓜图》，画的是冬瓜、南瓜和丝瓜，画面简洁，意义则深长。不种瓜，安得瓜，可是社会上就有“整日躺在懒椅上，伸手要硕果大瓜”的。我在年轻时，老夫子就曾这样教导我们。老夫子在生活上是多情趣的，读他的《酣睡》，令人开心。画的是毛茸茸的小黑猫，却像一个幼稚调皮的娃娃，吃饱玩够以后在熟睡，它有生命、有生趣。这是一幅既有骨、有肉又有神韵的佳构。

今年(1997)，谢先生八十八高寿，欣逢香港回归，百年梦圆，老人以“无比欢乐心情”画了《紫荆竞放庆回归》。画中抒写了紫荆花开，天鹅展翅欲翔，笔墨爽利，含意深远，这不但表达了一个老画家的心愿，也表达了全国十多亿人民的心愿。

谢海燕老师德高望重，特录昔日为夫子题画两绝，作为本序的结语：

磨墨磨新瓦，书楼终日忙。
寻常三五笔，妙露又深藏。
万蕊千花笑，风传万户春。
燕翁添白发，画里见情真。

PREFACE

Wang Bo – min

Zuo Guang – dou, an art critic in the Ming Dynasty once said: “The paintings based upon learning is beyond those upon skills.” It is upon great knowledge and learning that Mr. Xie Hai – yan’s paintings score a success.

Mr. Xie is not only a painter, but also a famous art educator and art historian. He has gone in for art education for over sixty years, taking pains to train and bring up artistic persons. Therefore he deserves to be called an industrious pioneer in the development of modern art education in China.

Mr. Xie’s Chinese ink painting has its own style, blending less meticulous brushwork and more freehand ones. And the artist always achieves the extraordinary out of the ordinary to deepen his paintings’ themes. During the Anti – Japanese War, around 1943, Mr. Xie taught at National South – east United University, Jinan University, Yingshi University and National Art School. In the year, he brushed a painting entitled “Lilong”, applying lines of seal characters to sketch the vigour and vitality of the cypress; his another painting with the same motif, called “The Picture of Thousands of Pinetrees” wrote the intricate shapes of trees and revealed their strong and straight characters of bracing snow and frost, which was highly appreciated by well – known artist Pan Tian – shou. Mr. Xie, who has the deep love for his motherland and people, had painted lots of pinetrees and cypresses in his early creations.

Since the founding of the People’s Republic of China, Mr. Xie, like many other noted artists, has once drawn some paintings with political implication. And then, he plunged himself into the thick of life, using his vigorous brushes to depict the construction sites, village life and some landscapes with instructive and historical significance.

Mr. Xie has a preference for paintings of flowers and birds, in which the artist’s true feelings and deep love and understanding of life could be read. As everybody knows, poets, painters and all the other artists are required to be of emotion. If an artist lacks emotion, he will fail to create the paintings full of life and energy or the paintings which touch the hearts of people. Mr. Xie possesses an internal emotion, so do his paintings. He has paid more attention to his handling of lovely images and vivid spirits in his paintings of flowers and birds. Besides, he is good at revealing the implicit charms to bring out readers’ emotional thinking. In 1962, Mr. Xie painted a painting called “Goldfish and Waterlilies”, which has made a good combination of tranquillity and movement. In the painting, the artist applied steady and calm brushes for water – lilies and fluid and smooth ones for fish. The curve lines on the fishtails have the swimming fish vividly portrayed, which makes them seem ready to jump out at one’s call. The painting was collected by China National Art Gallery and his two translatative copies were respectively collected by Jiangsu Provincial Art Gallery and Hebei People’s Fine Arts Publishing House. I am lucky enough to be presented one painting with the same subject by Mr. Xie. The painting looks open though the size of it is small. According to the Chinese traditional aesthetic views, the good paintings are those which look simple but lack nothing. Conversely, those which look complicated but still lack something are poor ones. Therefore, an artist is required to be able to convey the infinite through the finite in his paintings in order to meet readers’

aesthetic satisfaction. A learned Chinese artist should always follow the principle in artistic creation, which is explained to be "a big sky and land" in a figurative sense. First, an artist should be a broad-minded person, who has an open heart to embrace "a big sky and land" in order to express his high spiritual ideal. Secondly, "a big sky and land" could be also figured out from the ink masses and three or five strokes in the painting, which shows an artist's technic perfection. We could always find both the spiritual and technic characters in Mr. Xie's later works.

An European painter of the 19th century once said: "Why does Art possess life? The answer is that Art possess eternal youth." Obviously, we could feel eternal youth in lots of Mr. Xie's paintings of flowers, fish, panda and plants. Sometimes, the artist makes a deep study of the same subject in order to seek for ever greater perfection both in technics and spirit, which shows his creative powers of eternal youth.

I am also fond of a painting called "Swans on the Lake" made by Mr. Xie in 1982. The artist not only did some creations in ink strokes, but also achieved a success in spacing. In the painting, there are four swans swimming on the water, leisurely and carefreely. Gao Lian, another art critic in the Ming Dynasty once wrote in his book: "A painting is to be evaluated by three interests, namely natural interest, human interest and objective interest." He further explained: "Natural interest is of divinity, human interest is of life and objective one is of appearance." It is these three interests that the painting "Swans" combines into one.

As is known to all, Kong Ming's Stratagem of Empty Town is an old story with historical significance and bring about the military victories. It could be also used in art creations. For example, sometimes, the artist spares no ink and strokes for water, but you feel waves there. Therefore the wonderful handling of concealing and revealing forms another artistical feature of Mr. Xie's flower-bird paintings. In the early spring of 1982, the artist visited his homeland - Shandou, Guangdong Province. At the Lantern Festival there, with deep feelings, he brushed a painting called "Picture of Nightjar". The vivid portrait of the bird stimulated Mr. Liu Hai-shu's creative enthusiasm, he composed a long poem impromptu to highly appraise the painting.

I very much like Mr. Xie's latest paintings such as "Picture of Good Harvest of Melons", in which appear wax gourd, pumpkin and towel gourd; the picture, though with compositional simplicity, conveys great significance. "No pain, no gain" is what Mr. Xie had being taught us when I was young. "Fast Sleeping" is his another painting with inviting design. In the painting there is a little black hairy cat falling asleep after meal and play, just like a cute boy; the vivid image has filled the painting with life and vitality.

1997 is the year to celebrate 88th anniversary of Mr. Xie's birth. The year witnessed the reunification of Hong Kong, which makes the dream of hundred years come true. Upon the grand occasion, the old artist happily and excitedly drew a painting entitled "Chinese Redbud Blossoms to Celebrate the Reunification". In the painting the flowers are in full bloom and swans are to spread the wings for flight. The meaning of the painting expresses the will and wish of the old artist, it expresses the will and wish of the whole nation, too.

序

王伯敏

明の人、左光斗画を論じて曰く：「術を以ってその画を求む者あり、また筆を以ってその画を求む者あり、唯修養と学識を以ってその画を求む者が佳し。」と。謝海燕先生は正にその幅広い知識と素養を以って画術を磨きあげた一人である。先生はただの画家だけではない。著名な美術教育者でもあり、美術史研究の名家でもある。美術教育に携わること実に60年余り、国の人づくりのために心を砕いてきた、苦勞を厭わぬ開拓者というべき者である。

先生の画風は独自の風采がある。その筆運びは精緻と大胆を兼ね、写意を重んずる。その画リズム豊かにして奇趣あり。いつも平凡の中から深い主題を引き出すものである。抗日戦争中の1943年頃、謝海燕先生は国立東南聯合大学、暨南大学、英士大学と国立芸術専門学校で教鞭を取り、その時の画には《驪龍》なる作品があり、篆筆で描いた柏は、古拙にして生氣旺盛である。又《千松図卷》なる作品があり、奇抜鬱然とした松の、風雪を凌ぐ氣質を様々と描かれている。潘天寿先生はこれを評して「渾古遒勁、その力鼎を担ぎ得る。」と言う。この祖国と民族を熱愛する画家が、その創作の初めにおいて松柏を題材にした作品が多い。

建国初年、その特定の歴史的背景のもとで、多くの有名な画家達と同じように、謝海燕先生は政治ボスターを作ったことがある。その後は生活に没頭し、その力強いタッチで建築現場や田舎風景、そして教育に適している古跡名勝を描いた。

先生の作品には花鳥作品が多い。それを持って真摯な情感を自由に表わし、作者の生活に対する理解と熱烈な愛着の顯れでもある。詩人や画家、如何なる芸術家も、感性を豊かにしなければならぬ。「山に登ればその情山に満ち、海を見ればその趣海より溢れる。」と言うが、「山に満ち、海より溢れる」ような情感がなければ、生き生きして生命感のある、見る者の心に触れ得る作品をどうして作りあげられるのだろうか。謝先生は何時もその内なる世界に情熱を秘めている。そしてまたその作品の世界もそうである。彼の筆になる花や鳥、また魚や虫の形は美しく生き生きしているだけでなく、見る者の感性を引き興してくれる含蓄のある魅力を秘めている。1962年の作「金魚睡蓮」は正に「動静両極の妙」を得ているものである。睡蓮は静、然るにタッチも穏やかで、金魚は動、従って筆も流暢である。殊に尾を描いた長い弧線は巧みである。それで金魚は生きを吹き込まれ美しく舞い動くのである。その原作は早くも中国美術館に收藏され、その後二枚の変体画も江蘇省美術館と河北人民美術出版社に收藏されている。私は幸いにも、類似の作品を一枚頂いている。画そのものは大きくないが、画面は広い。画は簡潔にして欠けるもの無く上品である。反対に煩雑にして又足りないものがあれば、「一を以って万千を現す」効果に欠けることとなる。画は有限を以って無限を表すべきで、あるもので表せる総てを表すことで、見る者に充分な美の味わいを与えるべきである。教養豊かな芸術家は、往々にして幾つかの「小宇宙」にこだわる。先ずは心の「小宇宙」である。これを求めることは主観世界の精神に至る原動力である。それから「墨零れの小宇宙」、黄賓虹先生の画は、墨零れで一つの「小宇宙」を成し遂げた代表であった。それから「二三筆の小宇宙」、これは謝海燕先生晩年の作品の中から求めることができる。この「小宇宙」は手法によって作り得るもののように見受けられても、深い学問と教養と広い心を以ってそれを極めることこそが更に大切である。これもまた左光斗の言う「修養と学識を以ってその画を求む者が佳し」の真意であろう。

謝先生の佳作の中から、更にその衰えを見せぬ若い心を見ることができる。「芸術に命があるのはその中へ永遠の若さを宿らせたからである。」とある西洋の画家が言った。謝先生はその作《馬蹄蓮草虫》や《遊ぶパンダの母子》、《色彩の新譜》、《蕉花と群兔》と変体画《菜花と群兔》、《風信子蝸牛》や《鰕魚や鯨魚》、それから《苦瓜》、《瓢箪》など50年代から90年代に渡って創った金魚系列作品一《金玉満堂》、《墨龍の興行》、《年々ゆとりあり》、《金魚の舞と蓮の香り》そして《蓮笑鱗舞》ま

で、同一題材に対して再三に渡り推敲し、探求しつづけてきた。正にその永遠の若さが輝くところである。

私はまた先生の1982年の作《スワンの湖》を特に好む。タッチが新鮮であるだけではない。疎密や集散の処理も体裁を整えている。その水の面に浮く4羽の黒鳥、平和で心地良く、生き生きとして可愛らしい、いかにも天然造化そのものである。明の人高濂曰く：「画は天趣、人趣、物趣を以て之取るべし」と。又その解釈には「天趣は神是なり、人趣は生き是なり、物趣は形似是なり。」と言う。謝先生の《スワンの湖》は正しくこの三趣が合体したもので、何時に見てもまた新鮮である。

謝先生の画風は、早年秀雅にして、徐々に変化あり。その花鳥は隠しが巧く、簡単にして豊かである。一本の花を描いた二三のタッチでも、十分にその美しさから生き生きとした勢いとその趣を見せ尽くす。孔明の「空城計」は軍事に運用して勝利を得たことは周知の通りである。しかし芸術に於いても「空城計」がある。「画に魚があれば、水を描かずにして波涛が生まれ」、又「長河に点墨無くして筆の縦横が見ゆ」と言う。謝先生はその画に「隠し」の妙を得ているのは正にこの「空城計」の表現である。芸術家のその知恵こそが、社会の精神生活の富を豊かにしてくれるのである。

1982年に謝海燕先生は広東に戻った。汕頭の元宵画会に於いて、先生は感触に触れ、《夜鷹の図》を描いた。鷹が俊敏にして鼠を取る生き生きとした姿を捉え、その益鳥としての名誉回復を図った。劉海粟先生はそれを見て「空谷古松怒涛を起し、夜鷹と同狩霜月高し。四顧九宵矯翅を動かし、八荒六月に寒飈を生む。落筆惨澹にしても、肃殺気が不滅、角を載せ森々爪鉄の如く、両眸炯々秋毫を察す。朔風砂吹いて草すでに黄色く、万里の長空毛血を洒らす。」と題跋した。また《双鷺の図》と《三鷺の図》を描き、猛鳥鷺を岩の頂に置き、俯仰させ海空を察ししめ、恰も一撃を試みんとさせる。劉海粟先生がその題識の中で「氣勢豪雄、別に玄曠の致りが有り。」と言う。要を得た評だと思ふ。

ここ数年来、謝先生は作品の上で更に幅広い境地を得た。これは先生の「休まず本願、こだわらずが道」にして絶えず自己刷新をした所得である。ここに老画家の年老いてこそ真摯になる姿が見える。人の常としては年取れば髪が白くなり歯も落ちる。しかし素養のある画家なら沢山描けば描くほど若返るものだ。

私は先生の近年の幾つかの作品がとても好きだ。例えば、《瓜作って瓜を得る図》である。そこに描いてあるのは、冬瓜、南瓜と糸瓜である。いかにも簡潔で意味深長である。種を撒かずして如何に実を得んか。しかし世の中には毎日食っては寝てしかも果実を得ようとする人はざらにある。我が若き日から、先生からこの道理で教わってきた。先生は生活にも趣豊かである。その《酣寝》を見て、喜ばずにはられない。そこに毛をバサバサさせた小さな黒猫が描かれてある。まるで天真爛漫で悪戯っぽい子供のようで、十分に食い十分に遊んでから眠っているのである。そこに命が有り、趣が有り、一枚の骨子あり肉ありリズムもある構図が見える。

今年（1997年）、謝海燕先生は88歳の高寿になられた。丁度香港帰還と言う、百年の夢が遂げられ、先生も「この上ない喜び」を以て《紫藤競って帰還を祝う》なる作品を創った。その中で紫藤の花が開き、白鳥が翼を広げている。タッチなだらかで含みが深遠である。この画で一人の老画家個人よりも、全国十億を越す国民の心が顕れているのである。

最後に、二つ絶句を詠んでこの序の結びとする。

磨墨新瓦を磨き、書楼尽日忙し。

尋常の筆三五にして、妙みに露れて深みを隠す。

万蕊千花が笑み、風万戸に春を伝う。

燕翁白髪を添え、画裏見んや情けの真。

作品目录

- 1、骊龙
- 2、高风亮节
- 3、凌寒志
- 4、玉絮飘摇庭前舞
- 5、昙花
- 6、苍鹰
- 7、石榴垂柳
- 8、竹石鹤鹑
- 9、金玉满堂
- 10、番茄
- 11、广玉兰开候
- 12、园边
- 13、鸟不宿
- 14、金鱼睡莲
- 15、兰兰与康康
- 16、鱼乐图
- 17、蕉花群兔
- 18、菜花群兔
- 19、大叶君子兰
- 20、铁树开花
- 21、马蹄莲草虫
- 22、风信子蜗牛
- 23、洋水仙与雨花石
- 24、夜鹰图
- 25、珠海海棠
- 26、天鹅湖
- 27、黄山百合花
- 28、愿苗木茁壮成长
- 29、三鹭图
- 30、醉蝶花
- 31、红棉笑春风
- 32、南瓜北瓜
- 33、学稼喜收成
- 34、写乡树寄乡情
- 35、菜篮子
- 36、种瓜喜得瓜
- 37、幽谷双清
- 38、木瓜树下
- 39、菇香菜鲜
- 40、残荷
- 41、秋绕篱边似陶家
- 42、雪魄冰花
- 43、墨龙行
- 44、红与黑
- 45、对
- 46、酣睡
- 47、连连有余
- 48、故园春来早
- 49、绿化神州
- 50、瑞鳞起舞、马蹄飘香
- 51、莲笑鳞舞
- 52、菊石
- 53、鳊鱼与鲮鱼
- 54、葫芦
- 55、苦瓜
- 56、腾飞万里
- 57、紫荆竞放庆回归

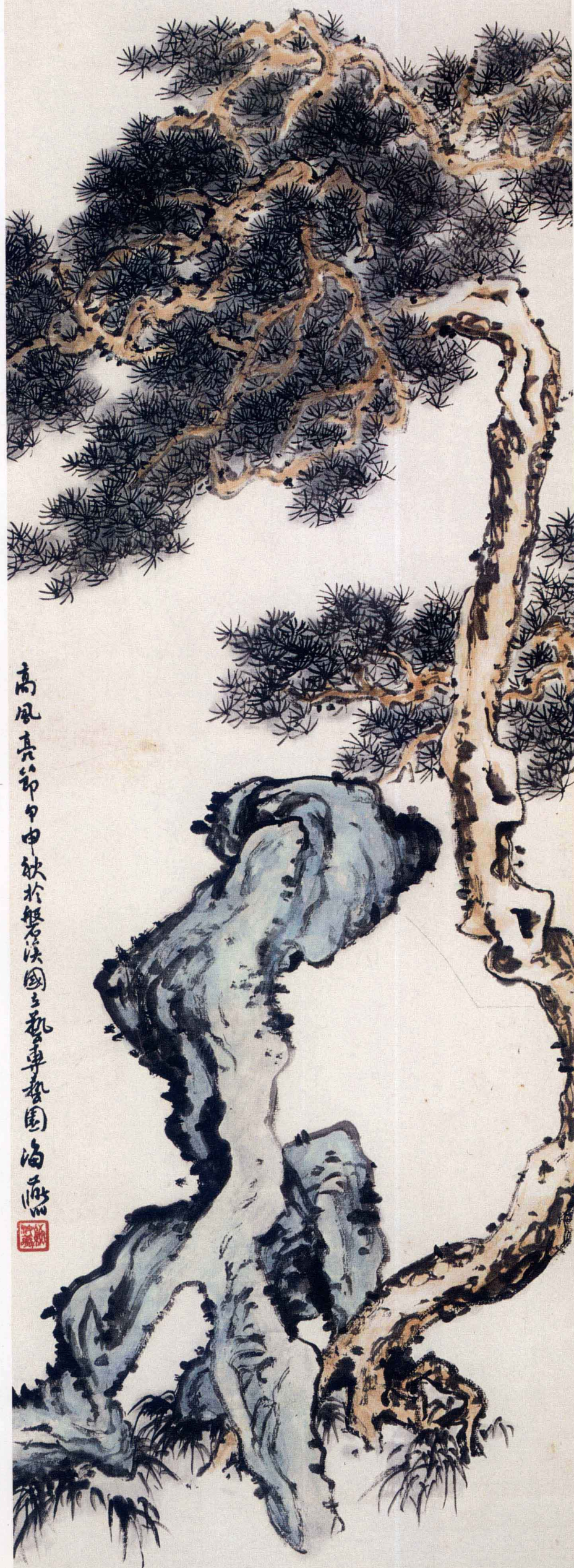

驪龍

先生以所藏古柏極淨渾古之趣
有為吾輩自法者對題

伍
龍
畫

图1
驪龙
1943年作
73 × 41cm

高风亮节
申秋於盤石溪國之執事
趙國海

图2
高风亮节
1944年作
70 × 25cm

凌寒志歲壬戌冬日海濱畫

图3
凌寒志
1946年作
75 × 34cm