

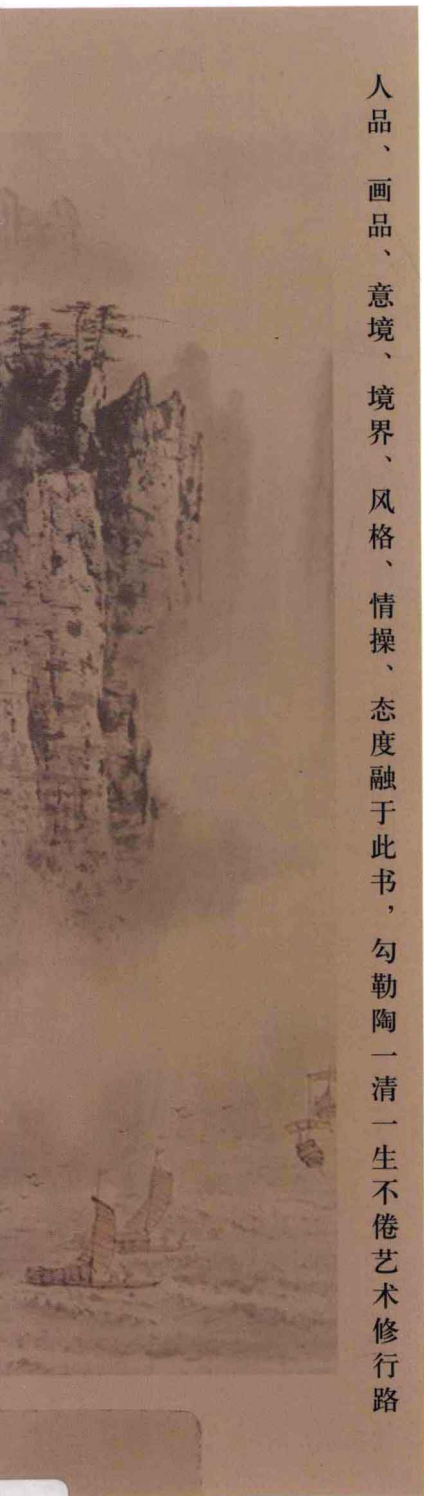
补斋人陶一清

青绿山水大师陶一清的一生

(悉尼)老车夫著

人品、画品、意境、境界、风格、情操、态度融于此书，勾勒陶一清一生不倦艺术修行路

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
万卷出版公司

补斋人陶一清

——青绿山水大师陶一清的一生

(悉尼)老车夫

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司

万卷出版公司

2012·08·沈阳

图书在版编目(CIP)数据

补斋人陶一清:青绿山水大师陶一清的一生 / (悉尼)老车夫著. —沈阳:万卷出版公司, 2012. 8

ISBN 978 - 7 - 5470 - 1825 - 5

I. ①补… II. ①悉… III. ①陶一清(1914~1986) — 传记 IV. ①K825. 72

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 049189 号

出版发行:北方联合出版传媒(集团)股份有限公司

万卷出版公司

(地址:沈阳市和平区十一纬路 29 号邮编:110003)

印刷者:三河市航远印刷有限公司

经销者:全国新华书店

幅面尺寸:170mm × 240mm

字数:580 千字

印张:23.5

出版时间:2012 年 8 月第 1 版

印刷时间:2012 年 8 月第 1 次印刷

责任编辑:张雪娇

封面设计:兆天书装

版式设计:王菊萍

责任校对:王 怡

书 号:ISBN 978 - 7 - 5470 - 1825 - 5

定 价:68.00 元

联系电话:024 - 23284090

邮购热线:024 - 23284050

传 真:024 - 23284521

E-mail: vpc_tougao@163.com

官方微博: <http://t.qq.com/wjcbgs>

网址: <http://www.chinavpc.com>

常年法律顾问:李福 版权所有 侵权必究 举报电话:024 - 23284090

如有质量问题,请速与印务部联系。联系电话:024 - 23284452

目 录

第一章	众望所归	(1)
第二章	“后起之秀”(1934 年)	(8)
	黄宾虹溥心畬评青年陶一清	
第三章	双杞小院(1942 年)	(34)
第四章	荣宝斋卖画(1951 年)	(59)
第五章	玲珑山水(1952 年)	(72)
第六章	岁寒三友(1953 年)	(88)
	忘年之交董寿平史怡公	
第七章	长征路上采风(1956 年)	(105)
	叶浅予评《平型关颂》	
第八章	长卷《首都之春》(1959 年)	(127)
	“北方六杰”的故事	
第九章	孝娴在“百花书屋”(1960 年)	(143)
第十章	“我是陶一清的学生”(一)(1962 年)	(165)
	一个普通战士学画的故事	
第十一章	“我是陶一清的学生”(二)(1963 年)	(184)
	外国研究生学画的故事	
第十二章	七年闭关(1964 -1970 年)	(204)
	同李可染、关山月共同作画的故事	
第十三章	“漓江风”(1971 年)	(226)

第十四章	“当代马夏”(1972年)(邓拓评陶画)	(235)
	中国画研究会副会长	
第十五章	三上黄山(1980年)	(245)
	与张安治同上黄山的故事	
第十六章	70岁寿辰畅谈陶氏家族史(1983年)	(266)
第十七章	九龙巅峰(1986年)	(280)
第十八章	“补斋”绝笔(1986年)	(300)
	徐北汀评陶氏画派	
结束语		(312)
附录一	陶一清的主要艺术活动和代表作品一览表	(315)
附录二	《补斋论画》原作者 陶一清,整理者 老车夫,提供资料 者陶孝恭、陶孝昌、陶孝慧和袁有根	(325)

第一章 众望所归

中国画研究会,建国初期,会长是齐白石。

发展到1972年,会长为古一舟,荣誉会长为董寿平。

中国画研究会,以发掘和宏扬中国画传统为己任,致力于在新中国培养新一代的国画家。为发扬古代传统,创造出无愧于新时代气息的作品。

这一天,古一舟召集大家开个茶会。

这些国画界精英,以长卷《首都之春》的六人,即“北方六杰”,为骨干力量。古一舟、惠孝同、周元亮、陶一清、何镜涵、松全森都出席了会。另外,陶一清的师兄弟,周怀民、启功等,以及许多新来的画家,也出席了。

陶一清特别高兴,说:“咱们师兄弟四人,聚在一起真不容易啊!想起同恩师吴镜汀在一起的日子,那时天天在一起,也不觉得如何。这一转眼,分手已经好几十年了。我们都老了。”

周怀民不无慷慨地说:“光阴似箭。转眼几十年白白过去了。”

启功说:“师哥过谦了。当今北方画坛上,北京二周的名字很响亮。一清的青绿山水也抢眼。我们没有白过。”

周元亮说:“你的书法文字库,更是突出贡献。我特别欣赏的是你把草书,篆书,隶书,行草融为一体。形成了你的浑

厚雄重的启功风格。真是独创。光彩照人,大有成就。”

启功说:“师哥过奖了。我这些年,重点在书法上下了点功夫,总算不负众望。”

陶一清说:“你的书法,不仅在国内,在国外也备受欢迎。”

这时候,其他人陆续到齐。同这师兄弟四人一一握手。

古一舟对大家说:“大家静一静,人差不多了,除几个请假的,都来了。咱们开个会。”

大家静了下来,只听古一舟的开场白。

“咱们中国画研究会,还缺少一位付会长。我在广泛听取意见之后,都一致推选陶一清为付会长。今天就议一下,选举一下,定下来。”

周元亮第一个发言:“我们这些人没有异议。都同意一清。”

“听说发生了激烈的争辩。但是大家坚定不移地支持一清,李可染也支持一清,这就决定了大局。”松全森是消息灵通人士。

“有眼光,有见识!”

何镜涵见多识广,说:“陶一清深刻研究了传统技法。技源于李成,郭熙,李唐。山石源于范宽,李唐。界画源于郭思恕。渲染源于董源,而对马夏的画面处理吸收尤多。在此基础上,他融会贯通,逐渐形成自己的风格。今天,一清的青绿山水,从两宋传承来看,国内无人能比得上。就凭这一条,一清就有资格出任付会长。”

惠孝同说:“有人说,一清对界画有研究。画的也逼真。这仅是一个方面。我却认为,他的最大成就是继承了清绿山水。邓托说一清是当代马夏,这个评语是正确的。”

周怀民说:“邓托所以有这个评语,主要是看到了一清的几幅山水画构图上,颇似马一角,夏一边的残山剩水。而且有巨大空白,就比如一清的1958年的《高原之晨》,在构图上就有马远的《风雨山水图》的风格。”

松全森说:“大斧劈画山,正是马夏的绝活。一清继承得好。一清的大斧劈十分精彩。”

周元亮说:“我看过一清的《仙阁玩月》,这幅画的楼阁画法,的确有界画

的风格。”

启功说：“一清的《二郎山》就是气势磅礴的青绿山水，构图有马夏的风格，大斧劈运用的好，有时代气息。”

大家发言热火朝天。

古一舟说：“我更欣赏他的长征组画。他 1956 年参加了军委文化部组织的长征采风。1958 年他以《春到丰沙》表现山区铁道建设的新中国，参加了在苏联举办的社会主义国家造型艺术展览，奠定了他在这一时期画史上的地位。”古一舟又说：“我们六人合作画了长卷《首都之春》，反映了时代气息，那还是 1959 年的事。”

松全森说：“从我们那一次合作起，我对一清的青绿山水，就十分佩服。而叶浅予对《平型关颂》的评价，是现实主义和浪漫主义相结合的山水画，我完全同意。”

周元亮说：“李可染同志都十分佩服一清，说陶画越来越完美越来越精彩。”

周怀民说：“他 1962 年进入美院，一干就是十年，但是依旧是一个讲师，连个副教授都不给。”

古一舟说：“我们不管他们是不是重视，这不是一清的个人问题。而是对我们这一代人，这一批人，是不是重视的问题。但是在我们这里，必须重视一清的青绿山水。这是国内最正宗的青绿山水。我们选他为付会长，就是为了给他正名。重视一清的成绩。明确告诉大家，一清是青绿山水的正宗。”

何镜涵说：“就一清个案而言，单位是不是重视，是一个因素。但是，就美术史的历史而言，也有其根源。自两宋青绿山水盛极一时之后，明代董其昌就是尚南贬北论者。他推崇王维而贬低北方画派的青绿山水。自此以后，明，清，民国，甚至于到了新中国，这种贬低青绿山水的风气，依旧存在。在此逆境里，陶一清坚持北方画派的青绿山水，的确是难能可贵的。”

启功说：“听说，潘素也在报上说，她自己是青绿山水的正宗？”

何镜涵说：“我看见过她的青绿山水。就自学成才而论，是有成就的。

但是宣布自己是青绿山水的正宗,还是差了一点。有些粗糙。同一清的青绿山水是无可比拟的。”

又有人从美术史上谈论一清的画,说:“中国的山水画,是创始于吴道玄。而完成于大小李将军父子。他们赋彩艳丽,笔路谨细绵密,称为金碧山水、青绿山水。而一清的青绿山水,正是传承于李思训的青绿山水。青出于蓝而胜于蓝。是否还含有唐风,可另做研究。”

松全森说:“可以说李可染是新潮派的时尚代表,他的画确有新意,这我同意。但是他代表不了传统的青绿山水。”

陶一清感到必须为可染说几句话,于是他说:“我个人很欣赏李可染的积墨山水。它突破了清末四王的淡墨渴墨三段式山水。有独创。有他自己的趣味意境。水墨山水之黑,别有情趣。杜甫诗云:白催枯骨虎龙死,黑人太阴雷雨垂。就是一幅黑糊糊的水墨山水图嘛!”

古一舟说:“一清的青绿山水,不同于水墨山水,这是一眼就可以看出来的。其实,青绿山水和水墨山水都是时尚。”

惠孝同说:“这是几十年形成的气韵,谁也比不了的。”

古一舟最后说:“今天的茶会不错!在座的各位,对陶一清出任付会长,还有什么不同看法吗?”

“同意!”异口同声地说。

“谢谢大家的支持!”陶一清说:“我认为,北方青绿山水画派的历史,不是哪一个人创造的,是大家共同创造的。在座各位对新中国北方青绿山水画派的形成,都是有汗马功劳的。”

陶一清何许人也?

1980年2月,上海人民美术出版社出版了《中国美术家人名辞典》,其中:

附录1第33页记载:

“陶一清,1914年生,北京人,善国画,中央美术学院。”

第960页记载:

“陶一通(现代),上海人,就学北京京华美术学院,河北东岳艺术学校任

教员,善画山水。1934年作青绿山水图(河南书画展览册)。”

以上两条简录,原是同一个人,在一本书的两处,都模模糊糊地提到了。由此可以看出,到了1980年,即《中国美术家人名辞典》出版的一年,连出版社的编辑都对陶一清的名字了解不多。由于历史的遮蔽,甚至于根本不了解陶一清在20世纪中后期中国山水画史上的地位。这是令人感到不公平的。但是,人们忘不了中国山水画大师陶一清的丰富多彩的一生故事和对画坛的贡献。应当公正地恢复陶一清在20世纪中后期在中国山水画发展上应享有的地位。

如果上海人民美术出版社再版《中国美术家人名辞典》,对“陶一清”的条目应做如下补充:

陶一清,又名陶一通(1914年阴历12月13日生-1986年6月5日卒),享年72岁。生于北京,原籍上海,久居北京后卫胡同9号双杞小院。青绿山水陶氏画派的创始人。师承吴镜汀,师兄弟四人:周怀民,周元亮,陶一清,启功。

1934年毕业于北京京华美术学校。毕业后,任开封东岳艺术师范学校美术教员。

1935年-1940年,六年内在开封,北京,天津三地举行了七次个人山水画展。每次展出的山水画60到80幅。

1936年起,在北京数座中学教美术,一直到解放初期。

1942年同冯佩芝小姐结婚,二人白头偕老,有三女三子。大女陶孝娴,1943年生于北京,杰出的工笔花鸟画画家;长子陶孝平,1945年生于北京,杰出的山水画家;二女陶孝明,1948年生于北京;次子陶孝恭,1950年生于北京,杰出的中国山水画家;三子陶孝昌,1953年生于北京,杰出的中国山水画家;小女陶孝慧,1955年生于北京,工笔花鸟画家,成绩斐然的陶一清画作画论遗产的推广者和编者。

1945年,第二次世界大战后,陶一清的大妹陶芸,从日本回到北京,在北京灯市口,私人集资,组建陶芸医院。而陶一清兼任了医院的司药。

1955年,陶一清参加了北京美术室工作(后改为北京画院)。

1956年,陶一清同好友董寿平,两位国画家一起参加解放军总政治部文化部组织的建国之后第一次“二万五千里长征采风”活动。

同年,参加了作家艺术家西北地区采风写生活动。

1962年,由当时的北京中央美院国画系主任叶浅予聘请为北京中央美术学院国画系讲师,专门教授中国山水画基本功。

1966年,陶一清应外交部邀请从河南干校返京做画,同岭南派山水画领军人物大师关山月和水墨山水画领军人物大师李可染一起共三人参加六国饭店做画活动。

1969年,同版画界领军人物版画大师古元和大师画家李斛一起为北京饭店做画,陶一清共创作青绿山水画18幅。

1972年,被选为中国画研究会付会长。

1979年,在北京中央美术学院国画系被评为付教授。由于历史的遮蔽,一直到逝世,终身为付教授。

1980年,“陶一清”名字首次入载上海人民美术出版社《中国美术家人名词典》。

1982年,陶一清参加了民盟。

1986年春,陶一清客香港九龙做画三个月,5月25日返京。

1986年6月5日,突发心肌梗塞,在北京协和医院病逝。在他的书屋“补斋”留下了绝笔《桃花源记》和画论《补斋论画》原始稿。陶一清自称“补斋人”。

大诗人艾青在《我爱这土地》一诗中有这样的两句诗:

为什么我的眼里常含泪水?

因为我对这土地爱得深沉!

陶一清以陶派青绿山水道出了同样的感情,正如他在《补斋论画》里所说的:

山河恋深见精神,

广阔天地寄笔端。

这就是他对祖国山河的热爱。

陶一清在 20 世纪中后期中国山水画发展上占有重要地位。他是当时中国青绿山水画的突出代表之一,是 20 世纪中后期北方画派青绿山水画坛的佼佼者。

一代爱国主义大师陶一清的名字,必将永留在中国山水画的史页上。

我讲的就是补斋人陶一清的一生的平凡故事。他是一个平凡的人,但是,却有着不平凡的人生。我想,将来,在山水画家们茶余饭后的话题中,是不会忘记陶一清的名字的。平凡平淡平静正是他值得令人怀念,令人感到亲切的地方。

第二章 “后起之秀”(1934 年)

黄宾虹溥心畬评青年陶一清

—

河北石家庄东岳艺术师范学校的体育场上,正在进行一场激烈的篮球比赛,东岳教师队对工校教师队的友谊对抗赛。这时已经进行到白热化的时刻。场上比分是 78:88,工校大占优势,竟然超出东岳队 10 分。

“完了,今天咱们学校输啦!”东岳的拉拉队大失所望地说。

“看来是输定了,只剩下十分钟了,工校只要一拖拉,就赢定了。”有人猜测工校队的教练意图说。果然不出所料,工校队采取了拖延战术,极力挡住东岳队的进攻,很少组织战术反攻,可是今天东岳队的前卫又不争气,屡屡投篮不进,中锋已经有点慌乱无主,好似已经决定放弃这场比赛,打得完全没有章法。

场下的观众急得不得了,明明是能进攻的球,也被对方抢走,“笨蛋,回家抱孩子去吧!”

这时,陶一清走到本校教练身边,小声对教练说:“中锋有点心乱了,我看还不到认输的时候,我们还可以组织几次反攻,有可能挽回败局。”

“你看怎么打呢?”教练看了一眼这位从北京来的美术教

师说。

“我看要换下中锋,中锋一稳定,就可以稳步前进,有可能少输点,甚至于反败为胜。”陶一清说。

“你有把握吗?”教练犹豫不决地说。他自己也开始失掉信心了。

“让我上去替下中锋,试一试吧。”陶一清毛遂自荐地说。教练倒是每天看到他在体育场上投篮,但是不知道他的实战水平如何,因此这次比赛,他只是后备力量。教练万般无奈之下,只好说:“那你就上去替下中锋吧。”他立刻叫:“停,换人!”

陶一清早已经有了准备,脱下外衣,就上场替下中锋。

陶一清看到对方防守出现漏洞,立刻喊:“给我球,全线进攻!”

这时一个右后卫得球传给一清,一清大步上前,突破对手防线,又紧跑三步,举手投篮。

“中了!”球迷们狂风暴雨般欢呼起来。

“80:88。”记分板上立刻更改了比分。

“对,对,就是这样进攻,打得好!”教练也喊叫起来。

这时陶一清又从左前锋手里得来一球,他喊:“快跑,上篮!”对方以为左前锋要投篮,立刻有两个人过去拦挡左前锋,于是陶一清的身边就有了漏洞,没人挡他,而他只不过虚喊一声,并没有把球传给左前锋,而是自己及时突破上篮,准确一投。

“又中了!好球!”陶一清又立一功。场上记录是82:88。工校队一看新上来的对方教师很厉害,立刻叫:“停!”重新安排战术。

而在校外,有一个女高的女生,却看得心花怒放,她认得这个年轻的美术教师。她心想:“没有想到他的篮球打得这么好呀!”而陶一清的健美身材,生龙活虎的奔跑,一记记准确的投篮,更令她倾倒。她就是女高学生冯佩芝,也是一个篮球爱好者,这里的每场比赛,她都要来,她也是女高篮球队员之一。

1934 年夏,陶一清在北京京华美术学院国画系毕业。应聘来东岳美术

师范学校任美术教员。

这一位玉树临风的年轻人，经常在篮球场上一个人投篮。而他不善言辞，只听说周六上午十点有一场篮球比赛。他也报了名，但是把他分为后备力量。

他到本校已经半年，但是他少言寡语，不善交际，熟人不多。他穿了一身深青色布长衫，白线袜，黑球鞋，梳了黑油油的头发，1.75米的大个子，光彩照人，消瘦而又精神。

这个年轻人，当然就是陶一清了。

这时，工校队派了两个人夹击陶一清。但是并不成功，又被灵活机动的陶一清投入一球，场上比分是84:88。

东岳全体师生一齐呼喊：“陶一清！加油！陶一清！加油！”陶一清已经成为所有球迷的心中偶像。

工校队上去三个人拦截陶一清。而陶一清又趁对方两个人在一个方向的机会，转身投篮，命中！

场上比分为：86:88。

“拦住陶一清就是胜利！”工校教练在场下高喊，指挥另一个前卫也上去拦截陶一清。

裁判员喊：“最后三分钟！”

工校队对其他人几乎不管不问，上来四个人全面拦住陶一清可能进攻的方向。这时陶一清却非常冷静，他感到已经无法中间突破，只好在外围把球传给他人。而自己却向外围跑去。工校队一看陶一清向外围跑去，自然放松了对他的包围，而是阻挡要投篮的内线前卫。

还剩一分钟了。陶一清在外围远处接到一球，而且无人阻挡，陶一清大喊一声：“我投啦！”

他举手投篮，“命中，三分！”裁判员高喊，同时响起钟声，“时间到！”

“89:88，东岳胜！”裁判员高声宣布。

大家一拥而上，把陶一清抬了起来，为他出色表演使东岳队转败为胜而