

潘玉荣

册页小品

浙江人民美术出版社

潘玉荣

册页小品

浙江人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

潘天寿册页小品 / 浙江人民美术出版社编. -- 杭州:
浙江人民美术出版社, 2018.9
(名师大家画稿精选)
ISBN 978-7-5340-7015-0

I. ①潘… II. ①浙… 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(2018)第186073号

责任编辑: 郭哲渊

责任校对: 余雅汝

装帧设计: 于利

责任印制: 陈柏荣

潘天寿册页小品

本社编

出版发行: 浙江人民美术出版社
(杭州市体育场路347号)

网 址: <http://mss.zjcb.com>

经 销: 全国各地新华书店

制 版: 浙江新华图文制作有限公司

印 刷: 浙江海虹彩色印务有限公司

版 次: 2018年9月第1版·第1次印刷

开 本: 889mm × 1194mm 1/12

印 张: 9.666

书 号: ISBN 978-7-5340-7015-0

定 价: 88.00元

如发现印刷装订质量问题, 影响阅读, 请与出版社发行部联系调换。

潘玉荣

册页小品

浙江人民美术出版社

晨曦新逗雨晴初

——潘天寿的清新与别趣

潘天寿（1897—1971），20世纪“中国画四大家”之一。原名天授，字大颐，号阿寿、雷婆头峰寿者。潘天寿精于写意花鸟、山水，偶作人物，兼工书法，尤擅指墨，画风沉雄奇险，苍古高华。潘天寿以纵横磊落、大气磅礴的巨作著称于世，如《记写雁荡山花图》《小龙湫一截图》《雨霁图》等，作品具有摄人的力量感和强烈的现代意识，令人过目难忘。

然而，潘天寿又有追求“清新”和“别趣”的一面。正如王朝闻先生评潘画时所说，“在霸气里又有一些妩媚”。范景中先生也说，“潘天寿研究者惯常用老子的理论，将他的性格与作品中呈现的‘重、拙、大’联系起来。然而，常被我们忽视的是，在这种‘广大’气象的背后，却还存在着令人难以企及的‘精微’”。这种“精微”不是出于单纯的理性的严谨，而是源于他对自然生命中的生机、意趣，对艺术中的格调、品味有着极度细腻、敏锐的感受力。因此，他会写出“睡起琐窗无意绪，默看细雨湿桃花”这样的诗句。这种充满诗意的清新隽永的气息，在大画中往往会被巨幅笔墨的刚毅雄悍遮掩起来，在小幅作品中则体现得更为鲜明。画面上的数笔小草，半朵闲花，无不透露出清雅的情致、淡泊的情怀。

实际上，潘天寿一生都经历着时代和艺术的内忧外患，他的精神世界在大部分时间都是孤独、寂寞，甚至压抑的。当我们看到这些格调清新、稚拙可爱的作品时，老画家的这颗“赤子之心”就显露得格外分明，令人动容。

潘天寿的册页小品不但格调清新，而且在笔墨和章法上极为精到，是我们学习、参考的经典范本。潘天寿用笔、用墨强调简练明豁，这在册页小品中体现得更为直接。他的小品大多着墨不多，画面洗练，但气象万千。他笔力雄健、一味霸悍，但又时时在控制之中。所以他的笔线不是剑拔弩张，而是沉凝老辣、古拙含蓄，但又变化多端。潘天寿善于经营位置，作品构图奇绝，往往达到多一笔则冗，少一笔则缺的境地。他在构图上对宾主、虚实、疏密、轻重、聚散等的灵活运用，在册页小品中体现得尤为鲜明突出。

潘天寿在《听天阁画谈随笔》中有这样一段话：“老子曰：‘治大国，若烹小鲜。’作大画亦然。须目无全牛，放手得开，团结得住，能复杂而不复杂，能简单而不简单，能空虚而不空虚，能闷塞而不闷塞，便是佳构。反之作小幅，须有治大国之精神，高瞻远瞩，会心四远，小中见大，扼要得体，便不落小家习气。”作大画不易，作精彩的小画也不易。吴弗之先生说，潘天寿先生“不论画幅大小，都喜从高处、远处、大处和最新奇处立意，并且贯穿到作画的始终”。潘天寿将册页小品当作巨幅来经营，故而虽不盈尺，却能以小见大，气局开阔。

潘天寿册页小品的题材，既有充满文人意趣的花草竹石，清逸潇洒，渗透着书卷气；又有充满生活情趣的农家清品、乡间小景，画面平淡质朴、意境悠远，令人回味无穷。即便是表现时代主题的创作，他也能巧妙地选取素材，创作出亲切感人的作品。

以早年所作的《晴秋图》为例，这是一幅十分清新明快的作品，它构成了潘画中与高古雄劲的主体风格相映衬的另一面。构图颇为有趣，右下角是粗放的竹叶，主体为一横卧大石上排列错落有致的小鸟，左下侧的题款使画面保持了一种静美的平衡。这种处理手法不仅跳出了吴派的规范，也与八大、石涛拉开了距离，显露出他风格成熟期“变实为虚”的构图的雏形。

1958年，浙江美术学院的水印工场准备印制一批中国水墨设色作品，潘天寿为此精心创作了几套小品以供其复制。这些题材各不相同的小品，反映了画家对生活的无限热爱。它们后来不断被制成明信片，在国内外发行，深得人们的喜爱。

潘天寿还画过一些圆形小品，表现花草竹石，画面以灵秀清逸见长，流露出一片生机。如《有所思图》，这幅小品就像潘天寿同时期的大批册页、团扇的创作一样，在形式美的探索上堪称极品。在有限的空间里，一枝幽兰，三撇长短不齐的兰叶，便是全部的绘画形象，就靠中间一片兰叶将画面三分之二处分开，形成上下两个空间。其上以长方形的题款压顶，其下仅边角上一方小朱印呼应，数瓣兰蕊似砝码般镇住全图的失衡状态。构思之精，令人叫绝！类似这样的精品，在潘天寿第二个艺术创作高潮期大量涌现，正可以和他热衷于巨幅大画的制作相互映衬，一表一里，显示出其现代型中国画大家的风采。

另一幅《萝卜荸荠图》，在虚实、黑白的对比上极具匠心。大白

萝卜的确实，被两条轮廓线化为一段空白，使作品显得很有抽象感，而左右两端斜角相对的是两枚墨笔荸荠和几笔浓墨点出的萝卜叶子，似与白萝卜的那段空白相映成趣。虚实关系是艺术处理中最难把握的，其分寸所在，全看画家眼格、意趣的高下，不是单从形式上可以求得的。

潘天寿的册页小品，幅面虽小，但气局很大。《烟云飞帆图》以指墨作山水云烟，近处山岩突兀，远处云掩峰峦，中间则是江水与飞帆，画得十分泼辣随意。近处的墨点似皴，似树，似苔点，远处云山则利用纸的肌理显得自然而丰富。虽是小幅，却十分大气。

菊花与葫芦古人画得很多，易落俗套。在《葫芦菊花图》中，画家采用方构图，菊花靠右，葫芦靠左，中间留出空虚，这就打破了常规。题款在左上角，更形成左右对构的局面。且葫芦与菊花均着色，在画面上便成两个主体。这是有意不避画忌，其中已寓“险”意。画家用葫芦藤的指向和花的朝向构成顾盼之姿，花叶与藤叶之间及两方朱印之间均构成呼应，使左右两部分之间形成张力，而这种张力使花与葫芦都不能独自成为画面重心。结果真正成为画面重心的正是两者之间的顾盼关系，而中部的空白使画面显得空灵。

此类精彩作品，在本册中不胜枚举，所以说，潘天寿的册页小品是研究和学习他用笔用墨、章法构图的最好教材。

晴秋图

纸本、设色

33.5cm × 39.1cm

1932 年

潘天寿纪念馆藏

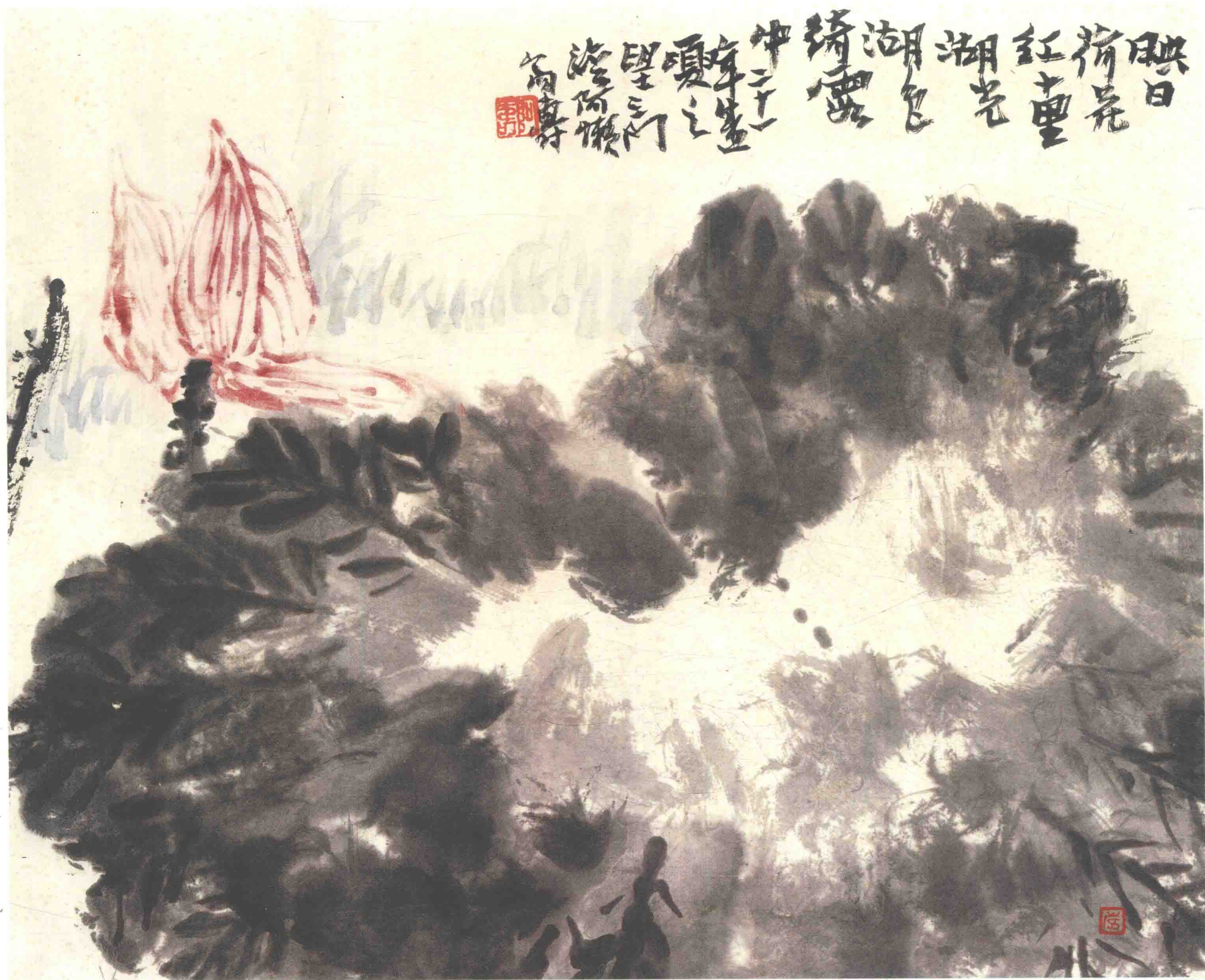
墨笔花图

纸本、设色

33.7cm × 40.6cm

1931 年

潘天寿纪念馆藏

荷花图

纸本、设色

33.4cm × 40.8cm

1932 年

潘天寿纪念馆藏

青绿山水图
纸本、设色
33.7cm × 39.1cm
1931 年
潘天寿纪念馆藏

柏园高士图

纸本、设色

33.2cm × 40.7cm

潘天寿纪念馆藏

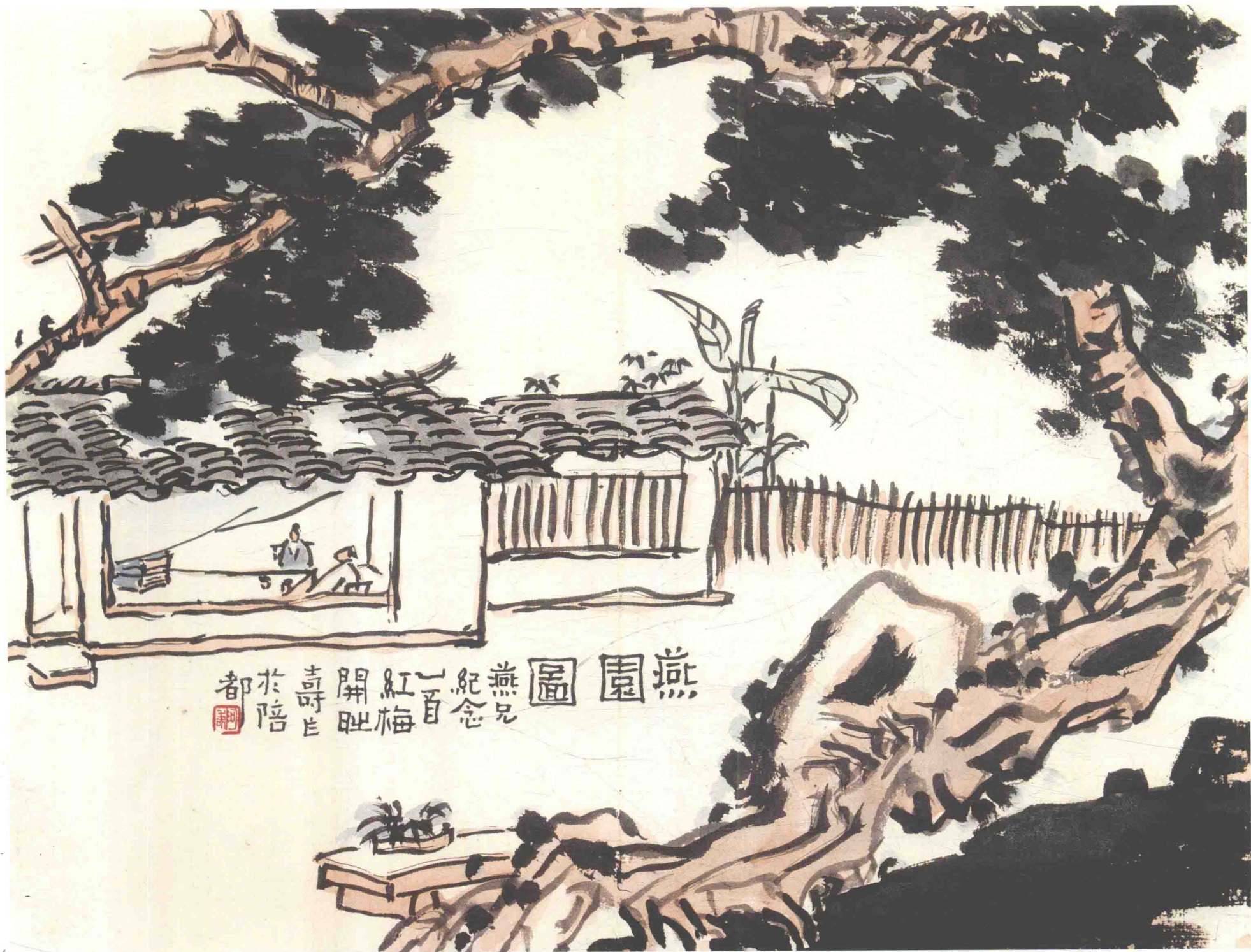
霜天暮钟图

纸本、设色

33.7cm × 40.6cm

1931 年

潘天寿纪念馆藏

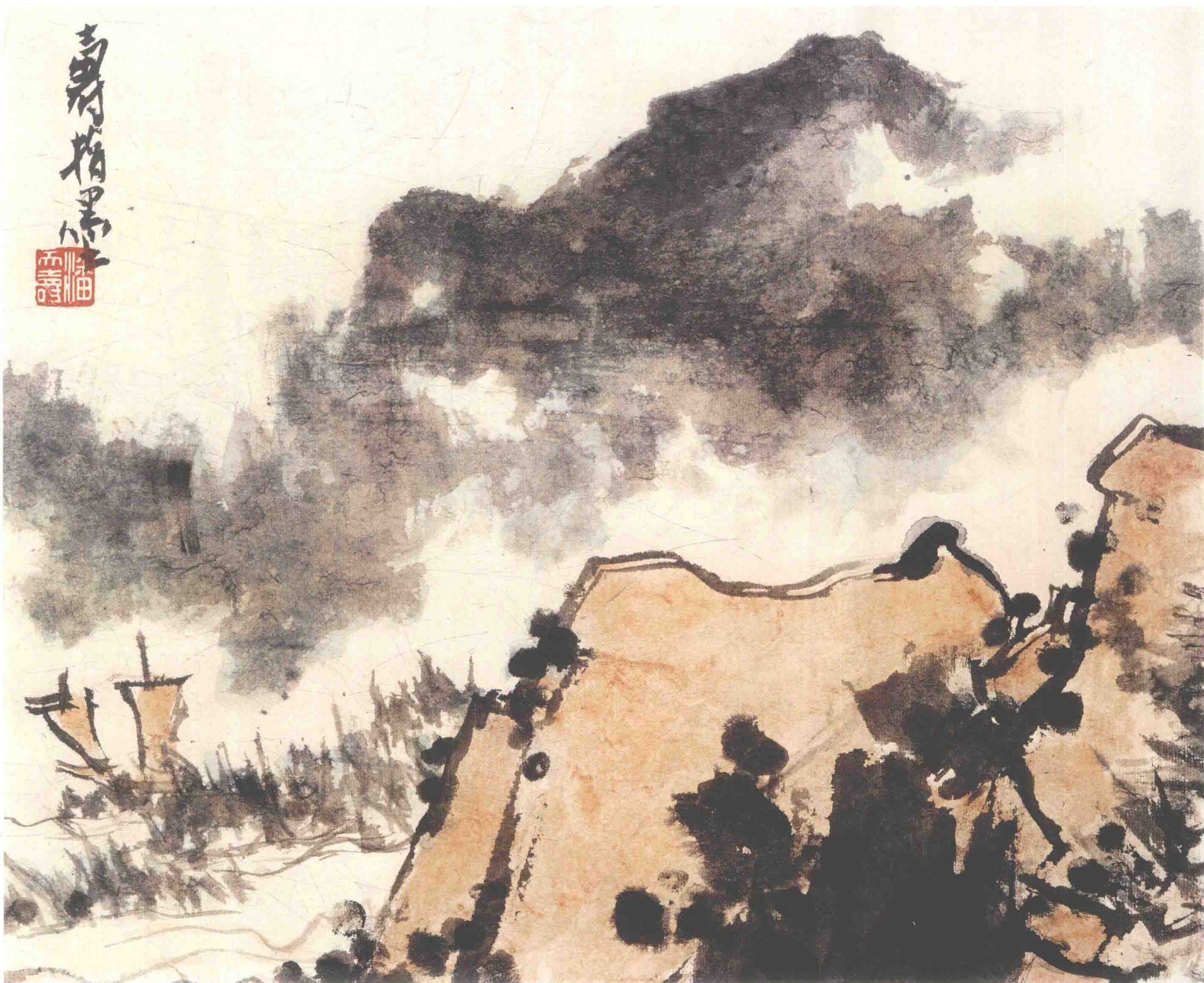
燕园图

纸本、设色

23 cm × 31cm

1945 年

私人收藏

烟云飞帆图

纸本、设色、指墨

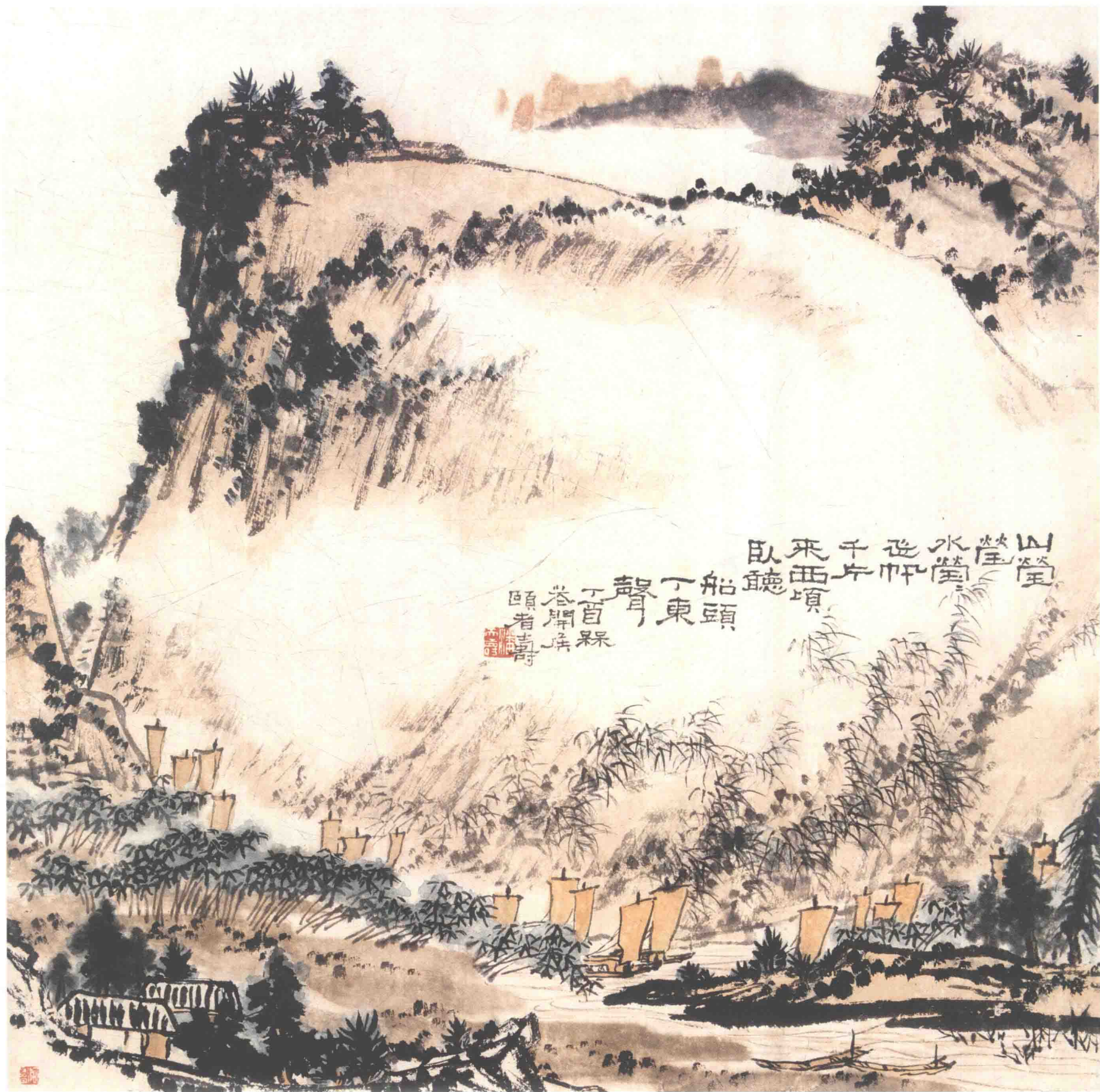
28.5cm × 34.5cm

私人收藏

暮秋春鳥啼風
 面聲船趁早市入城去
 湖西北天剛曙人語嘈水
 已春仲之中湖天晴所
 可曉起所見景客西湖命

西湖秋色图 纸本、设色 33cm × 33.7cm 1929年 私人收藏

莹莹山水图 纸本、设色 61.2cm × 61cm 1957年 浙江省美术家协会藏

秋晨图

纸本、设色

16.8cm × 22.7cm

1958 年

潘天寿纪念馆藏