

中国美术家作品丛书

董寿平

人民美術出版社

ZHONG GUO MEI SHU JIA ZUO PIN CONG SHU DONG SHOUPING

中国美术学院藏品

董寿平

人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

董寿平 / 董寿平绘. - 北京: 人民美术出版社, 2000.1
(中国美术家作品丛书)
ISBN 7-102-02120-8

I. 董… II. 董… 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 (1999) 第 73337 号

传世丹青瞻泰斗 龙马精神海鹤姿

——董寿平先生生平及艺术成就

刘 恪 山

我国著名画家、书法家、美术理论家、鉴赏学家董寿平先生，1904年2月17日生于山西省洪洞县汾河岸畔的杜戌村一个诗书世家。其高祖董霁堂是清代中叶书法名家；祖父董文焕是清咸丰翰林，以诗书驰誉京都，为清代著名诗人、书法家、音韵学家；其父董维藩亦善书画，尤以收藏文物图书称著，藏书十余万卷，堪称河东第一家。

1921年，董寿平由山西省立一中转入北京世界语专门学校，后考入天津南开大学经济系，1926年毕业于北京东方大学经济系。因自幼深受诗书家庭熏陶，他无意仕宦之途，立志学画，刻苦自学，经常去北京故宫博物院观摩历代名家书画，潜心学习、博采众长、融会贯通，初步形成自己的清新画风，1931年作品在北平问世，深得京华画坛人士赞誉，确立了画家的地位。

1937年抗日战争爆发，董寿平先生携家眷自北平经山西历尽艰辛辗转到达成都，途中遗散家藏名贵字画三百余件，甚为惋惜。在成都结识了书画大家林山腴、学者马一浮及当地

社会名流,对其书画学识大为欣赏,为之延誉。翌年在成都举办个人画展,誉满蓉城。1938年后迁居四川灌县都江堰边的玉垒关上,窗前青城山色濛濛,窗下岷江涛声滚滚,巴山蜀水的雄伟景色,陶冶着画家的情操,激励着他孜孜不倦地钻研画艺。在灌县12年,作画数千幅,多次在成都、重庆和四川各地举办个人书画展览,渐而名噪巴蜀。当时家计维艰,室无几案,只得在两堆木柴上支一大木板作画,先生却将售画所得捐赠抗战前线战士和河南水灾难民,仅此一事,足见其爱国爱民之心及高尚品德之一斑。

抗战期间,各地画家云集四川,先生与张大千、谢无量、沈尹默、徐悲鸿、傅抱石、赵少昂、黄君璧、赵望云等过从甚密,友谊深厚。1940年沈尹默先生作诗相赠:

山水妙理备四时,谁欵写之穷神奇。

昔者北苑^①立标格,浑然蹊径绝险夷。

思翁^②翰墨本多韵,烟云舒卷清醇姿。

胜朝公卿亦好艺,富春^③名字犹昭垂。

君今年少笔已老,才堪绍述同襟期。

自是君家有根底,不比寻常称画师。

学与年进理当尔,看君更极深沉思。

诗中表达了作者发自内心的赞誉之情。

1951年董寿平先生携家眷自四川重返京华,适逢北京美术界为抗美援朝义卖书画,他积极作画参加此一盛举。1952年,他将家藏明清两代珍贵字画八十余件捐赠给山西省文物管理委员会,获得山西省政府的表彰。1953年董先生任北京

荣宝斋编辑,又被吸收为中国美术家协会第一批会员,从此开始了他新的艺术生涯。此间,他为恢复和提高我国传统木版水印画的雕刻印刷技术,积极工作,同时又为荣宝斋组织和培训了一批临摹我国古代名画的技术人员,为继承发扬我国优秀传统文化艺术,做出了有益的贡献。是年,他的巨幅《山水瀑布》图参加了全国第一届美术展览。中国对外文化委员会十分重视董先生的国画艺术,在历届出国举办中国画展览时,均有他的作品参加,使之饮誉海外。

1954年,他在中国美术家协会的组织和资助下赴黄山写生,黄山雄伟奇险、怪石老松、云雾变幻、钟毓氤氲之气给画家深刻的启迪,所以在他以后所作的山水画卷里,多以黄山为意境,而他也成为我国著名的山水画家之一。此时他创作的巨幅山水画《黄山云海》、《雨后黄山》、《天都云汇》等画,现藏于中国美术馆。

1956年,董先生应中国人民解放军总政治部邀请,为创作“长征”画卷,沿当年红军二万五千里长征路线,重点深入四川、贵州、云南及康藏的二郎山、泸定桥、雪山草地写生和体验生活,于翌年创作了巨幅山水画《娄山关》,并参与“长征”画卷的创作工作。此画现藏于中国人民军事博物馆。此后他的画深为国内外所推重。

1965年,董先生行年61岁,在荣宝斋退休后,专事中国画的创作和研究考证工作。

1974年在“四人帮”阴谋炮制的“批黑画”中,多次受到无理批斗,极其荒唐地批判他画的水墨山水画是“黑山黑水”、

“把社会主义的松树故意画成歪歪扭扭的，是存心污蔑社会主义……”等。此后竟剥夺他作画权利达3年之久，但是他在“四人帮”的淫威下，不屈不挠，虽身居斗室、三代同屋、生活困难仍在家暗中作画不止。以床铺作画案，创作出巨幅山水画。此画应日本华侨总会之邀，现高悬于日本长崎市唐人馆中，深得在日本华侨和日本人民的喜爱。他这种强烈的事业心，献身祖国艺术的高尚精神，令人敬佩。

1976年，“四人帮”被粉碎后，董寿平先生虽年逾古稀，却精神焕发，创作了许多巨幅力作，他为中国历史博物馆作巨幅《红梅》，为北京国际机场贵宾厅、工人体育场等处作画多幅。

是年文化部成立国画创作组，邀请蒋兆和、李苦禅、李可染、董寿平、吴作人、黄永玉为创作组成员，他们创作出许多具有高水平的国画。董先生还为我国驻外大使馆作画多幅，他的画在国际上影响日益增大，欧美一些博物馆相继收藏他的作品。

1979年，董寿平先生当选为全国政协委员。是年全国政协主席邓颖超访问朝鲜，请董寿平先生作大幅《苍松图》赠送朝鲜政府。此后我国许多领导人出国访问时，多以先生之画作为国礼赠送外国政府或元首。

1979年冬，董寿平先生应邀为北京人民大会堂北大厅作特大幅《苍松图》（6m×4m），郁郁葱葱，苍劲挺秀。如此巨幅却不起稿，挥洒自如、章法森严、层次分明。作画时四人抻纸，二人奉墨，先生从容画来，行笔如风、淋漓酣畅、令人敬仰、蔚为观止。

是年冬，他作为荣宝斋顾问第一次访问日本，在东京展出12幅作品。又应日本画家平山郁夫先生邀请，在东京艺术大学讲学并作画示范，受到热烈的欢迎。

此后先生曾11次去日本访问，举办个人画展和讲学，在日本各界中享有崇高的声誉。为弘扬中国优秀传统文化艺术、促进中日文化交流、增强两国人民友谊，做出了突出的贡献。日本美术界人士评论董寿平先生的作品为“真正的中国传统水墨画”。

日本国内阁总理大臣中曾根康弘很欣赏董先生的书画，互有书法相赠，董先生为他题写了“心积和平气，手成天地功。”

1986年6月，董先生应香港中文大学邀请，赴香港参加当代中国画研讨会，他在会上发表了长篇学术论文《中国水墨画及其意境》，得到与会许多著名画家的高度评价，他的作品还参加了当代中国画展。

1987年，董寿平先生以全国政协书画室副主任名义，偕全国政协委员黎雄才、孙瑛赴日本参加“亚细亚美术交流会”的展览，并进行学术交流。期间日本创价学会会长池田大作先生有感于董寿平先生的高尚品德和高超的艺术成就，作诗《青松不老》37首相赠。其中一首云：

岁寒然后知松柏，事坚然后知君子，
古语传画意，造诣达巅峰。
友好万代意悠悠，邻邦互助齐携手，
朗朗亚洲长空上，亭亭青松伸枝头。

池田大作先生在东京亲自授予董寿平先生“富士美术奖章”，以表彰他在艺术上的成就和为中日人民文化交流事业所做的贡献。日本的报道尊称董先生为“董画伯”。

1989年2月，董寿平先生应新加坡《联合报》的邀请，到新加坡举办董寿平书画展览，展出六十余幅水墨画和三十余幅书法作品，受到新加坡人民和文化界人士的高度好评。新加坡政府高级政务次长何家良先生在主持画展开幕式时说：“董寿平先生的书画是难得一见的高水准作品，新加坡的书画家应多向董老学习讨教，使新加坡成为东南亚学习中国画的中心。”《联合报》以整版篇幅介绍董寿平先生的作品和评论文章，赞誉董寿平先生是“能够继承中国绘画的优秀传统，而又能走出传统的画家”、是“中国当代的国画大师”。

3月，董先生偕夫人结束在新加坡的展览之后，又启程飞赴日本大阪，以应日本书法巨匠村上三岛先生的盛情邀请。董先生作巨幅《苍松图》及梅花、墨竹、兰花等画，村上三岛先生以奔放的书法在董先生的画上题字，使得书画珠联璧合，互为辉映，开创了中日两国书画家合作的新篇章。他俩合作的书画作品，在日本出版了大型画册《书画巨匠董寿平、村上三岛展品画集》。作品又在大阪和东京隆重展出，以为向中华人民共和国建国40周年的祝贺。

1990年9月董寿平、村上三岛作品展在北京的中国历史博物馆中央大厅隆重展出，许多日本友人和东京著名人士专程来华前往参观。9月5日《人民日报》还发表了刘恪山撰写的《中日友好，翰墨缘深》的文章为贺。

同年 10 月,由山西省政府和太原市政府筹巨资在太原风景名胜晋祠内新建的董寿平美术馆落成,此馆还得到村上三岛、平山郁夫、宇作美合有、林白等日本友人的热情赞助。馆内永久展出董先生捐赠给故乡人民的 200 幅书画精品,使之传之后世,进而弘扬中华传统书画艺术。董寿平美术馆开幕时盛况空前,有中央和省市的领导以及书画界的著名人士及日本友人五百余人出席。次日,在太原科学会堂举行了董寿平艺术学术报告会和盛大的笔会。

1993 年 7 月,董寿平 90 岁书画展览在北京的中国历史博物馆中央大厅隆重开幕,首都各界著名人士和日本友好人士一千余人出席,国务院副总理李岚清专程参观展览,尤其是日本友人一百五十余人专程自日本来北京祝贺,更体现了董寿平先生在日本文化界享有的崇高威望。次日又在北京钓鱼台国宾馆芳菲园举行董寿平 90 岁书画展艺术研讨会,有首都美术界知名人士 150 人和日本友好人士 150 人出席。在研讨会上有刘恪山、杨力舟、杨新、王成喜和日本中田勇次郎、森茂发言,多方面探讨董寿平先生的艺术特点和成就。首都各大报刊和电视台都以显著版面报道美展和学术研讨会的情况。

1993 年 10 月 7 日,日本首相细川护熙在东京首相官邸会见董寿平先生,对董先生的书画艺术大为赞赏。

1997 年 6 月乔石委员长到山西视察时,专程到太原晋祠董寿平美术馆参观,并题写“寿平风骨,艺苑瑰宝”赠送美术馆留念。

同年春天,董寿平先生行年 93 岁,已卧病在北京中日友

好医院治疗。他将多年积累的美术理论方面的文稿八万余字,交商务印书馆出版,书名《董寿平谈艺录》。这是他多年来艺术实践的经验体会,是他对中国绘画艺术理论建设的一大贡献。

1997年6月21日20时25分,董寿平先生因病医治无效,不幸逝世,享年93岁。他的逝世是中国文坛难以弥补的损失,有如一顆巨星陨落了。

董寿平先生生前为中国美术家协会会员、中国书法家协会理事,北京中国画研究会名誉会长、中国人民对外友好协会理事,中日友好协会理事、北京市对外友好协会副会长、全国政协委员、全国政协书画室副主任。

董寿平先生一生淡泊名利,年高德昭,在七十多年中,他为赈灾、为抗战、为祖国建设捐献了许多珍贵的家藏历代书画;1990年捐赠给太原董寿平美术馆个人力作书画精品200幅;同年又捐赠炎黄艺术馆个人书画作品50幅;1993年捐赠北京故宫博物院巨幅山水画5幅;1994年安徽、广西水灾,董先生将义卖书画所得40万元捐赠灾区人民。董寿平先生平易近人、热心助人、热爱祖国、热爱家乡、热爱人民的高贵品德堪为楷模。

二

董寿平先生为弘扬中国的文化艺术做出了很大贡献,作为美术理论家,他在美术理论和绘画技法上有许多精辟的见解和建树。在画品与人品的关系上他认为:

“画家的品德、修养、气质、思想等的精神境界和深度，都将毫不掩饰地在自己作品中反映出来，作为一个画家，应有高尚的情操、渊博的学识、广阔的视野、精湛的技巧，才能创造出画品高尚的作品。”“画品要高，画家本身的品德也必须高尚。文如其人，画亦如其人。欲求画品高尚并非主观意愿所定，而是取决于画家本人的素质、文化程度、所处环境与社会教育和家庭教育的影响，时代背景的影响，画家对哲学思想的理解和运用的程度，对祖国优秀文化艺术传统的态度。”

他十分强调学好哲学和绘画的关系。他善于运用我国古代“太极学说”和现代“唯物辩证法”来作为指导自己作画的理论依据，具体表现在构图、用笔、用墨的力度和浓淡关系，把对立统一灵活运用到绘画创作上去。

他认为：“如何去认识客观世界表现客观世界，应着重表现物情、物态、物趣，从认识物理入手，要对一切事物的常理、物性进行观察，在不违背常理的前提下，突出表现其特性，同时又要将自己的思想修养和感情倾注于笔墨中，作品要体现出作者的心血，才能使自己的作品感染观众，给人以美妙的遐想和艺术享受。”

在中国画的继承与发展的关系上，他强调：“中国绘画始终不排斥和借鉴外来的东西，但它是在继承发展中国绘画优秀传统的基础上去学习外来而有益于自身发展的理论和技法，作为营养。中国绘画的传统也不是固定不变的，也是随着时代的发展而发展的，任何事物发展到一定程度都是要变的，变的过程中就有创新，但不能把固有的好的传统丢弃，这样的

创新逐渐也就成为新的传统了。”

他重视学习，他说：“知识贫乏，脑中空虚者所作书画，往往流露出哗众取宠，乍观似奇，久看则厌恶生俗。知识渊博而能贯通者，应是虚怀若谷，渴求己所未知、所不能，虚心接纳，补自身之不及。”“好为黑乱狂怪者，其内心才识大抵属于空虚者流，故以玄虚惑世邀宠，乃自欺欺人也。”

他强调创作时如何运用笔墨：“绘画要达到神形兼备，取决于画家本身如何去运用笔墨。笔之过处要显示出物象的气质和神韵，笔笔要有生机，多一笔则过，少一笔则欠。下笔时要有千钧之力，收笔时也要有千钧之力，运笔时纵横捭阖，运斤如风，又要如春蚕吐丝，逆水行舟。如单纯追求画家自己主观的情趣，而又立意不当，则流于玩弄笔墨技巧，是为欺世之作，徒成下品。”

关于学习中国绘画优秀的传统的态度他强调：“应从纵的方面对我国的历史、哲学、文学等进行系统的学习和研究，才能理解多个历史时期的学术思想和绘画风格及技法演变的原因。再从横的方面对我国历代画家在特定的历史背景下所形成的风格进行分析探讨，才能开阔自己的视野，学习各家之长作为提高自己理论和技法的手段。通过上述的学习研究，进而认识到中华文化的博大精深，更增强自己的爱国主义思想和民族自豪感。”看其见解，对其人有了更深刻的了解，董寿平先生做人与作画同样严肃认真。

董寿平先生对我国美术史的论述，有自己独到的思路和见地，他不同于近代出版的诸多美术史论的写法，而是依据中

国历史的发展所形成的美术形式、内涵思想、哲学理念、画流派、工具材料等多方面进行研究分析,用生动简练的文字表达出来,使人看后获益良多。如他在《画史概论》(远古——唐)中阐述了画的起源、形成与发展。他的写法新颖、内涵丰富、文字高雅、见解独到,在当前的美术史论中是不可多得的。但由于董先生患病住院,只写到唐代为止,没有往下写完,引为憾事。此文被收入《董寿平谈艺录》中。

董寿平先生不仅在美术理论和美术史方面有所建树,在诗词上也秉承家学,平时偶然兴至时,也写了不少古体诗以自娱:

忆别黄山已九秋,奇峰突兀总堪收,
画成未拟将人去,粘墙补壁资卧游。

1963年作于北京

瀛洲自昔号难求,何幸乘风得再游,
更喜友情来腕底,忝为中日写春秋。

1983年2月再赴日本作于东京

从董寿平先生的诗、文、书、画的成就,可以窥见其文化艺术造诣之精深。这也是他绘画艺术的精华所在。

三

董寿平先生以画山水、青松、墨竹、梅花、兰草著称于中国画坛,在海内外享有崇高的声誉。他的画风清新典雅、苍劲古朴、笔墨精妙,在继承中国绘画优良传统和理论技法的基础上

有所创新，富有时代感。他强调以造化为主，从写生入手，寓以高度的艺术概括，重在表现物象之神韵。善于融会历代各家之长以为己用，形成了鲜明独特的个人画风，在他七十多年的艺术创作实践中，艺术之花绚丽多彩，艺术之果丰硕累累。

他画山水，以黄山的奇峰老松为素材，而不是黄山某一景观的具体写照；以黄山的云雾变幻、山势的起伏跌宕、峻峰怪石的经营为主，不拘泥于一峰一石的形似，而求整幅气势的统一。画黄山而非黄山，非黄山而似黄山；凝视其画，先觉气势雄伟而引人入胜，渐觉山谷生风，风动而云起，云随风涌而成雾，雾随气变而峰现，豁然开朗，别有天地，仿佛身在画中，为之心旷神怡，遐想于画外。这也正是其精妙之处。

对于黄山，董先生有自己的见解和观察方式。他说：“1954年，中国美术家协会邀我去黄山及富春江一带旅行写生，我是观察多于写生，我常坐在黄山顶上静看云雾的变化、奇松怪石的生长特点，逐渐认识黄山的特点是什么。黄山的山峰是由花岗岩组成的，石纹多为直线条，少有横线条。黄山上的松树不是生长在土中，而是生长在石隙中的，土少、水少、生长缓慢，因此长不高，松针也短壮。山风促使黄山松树短粗，形态奇特，横枝舒展而平缓修长。由于环境的影响，使松树往向阳的一面生长，这就构成黄山松的特点。”“黄山云雾，倏忽万变，千古以来绝无重复，神鬼莫测。在黄山上刚一动笔，则又变化无穷，有云雾衬托才能显出山峰的深邃幽美。”

“我画黄山是概括黄山的意境，在经营位置上，使人一看就知道这是黄山，但又不是黄山的某一处景色。用山和松的

就知道这是黄山，但又不是黄山的某一处景色。用山和松的虚实远近景物去显出空白，看后感到峰后有峰、山外有山、空虚处还蕴藏着许多奇境在呼唤你，这样去画黄山其情趣才能无穷无尽。”

“黄山云雾的变化，将静止的黄山变成飘动的黄山，我要画的是有动态的黄山，而不是静止的黄山。”

由于他深入地观察黄山、理解黄山，积淀和掌握了黄山的各种特点储存在脑海中，结晶升华成为他画黄山的素材。使他画山水之法大变，达到了新的境界。

他在画黄山时，在技法上有新的创造。不起稿、不重复，信手落笔、行笔如飞、蔚为大观。他先用焦墨画出主要山峰的轮廓，一笔下去顿挫婉转、顺笔回锋，皴出山峰的明暗部分，加墨后引伸开去，再勾勒出山石的形体，用笔上的余墨画出中景部分的山峰，将画挂起来审视一番后，稍作修饰，然后喷清水湿润画面，再用淡墨晕染出云雾和远山，待画面干后，用浓墨画出松树的苔点。

在运笔时，他强调用笔的压度、速度和力度，虚实关系和自我情感的结合。笔之过处要显示出物象的神韵，笔笔都要有生机，无论简与繁，每一笔要有他的作用，力求做到多一笔则过，少一笔则欠，使画中无废笔，笔墨不仅显示作者的情感和技巧，同时还包含了作者与所表现对象之间亲密无间的关系。

董寿平先生画的山水画，也有不少作品是着色的，他用色讲求沉着和谐、清雅含蓄。画中的景色层次分明，有深度、有

分量，虽整幅画面以墨色为主调，略加色彩后，更凭添了画面的神韵和感染力。

他的山水画气韵生动、章法恢宏、潇洒自如、意随笔出、一挥而就，充分表达出自然造化之美、博大幽深之美、雄伟峻峭之美、钟毓氤氲之美、中华大地之美，赢得了“画黄山巨擘”之美誉。

董先生画松树，别有风韵、华盖亭亭、郁郁葱葱、气势磅礴，有如苍龙探海之势、大鹏扶摇之神。无论巨作或小幅，从不起稿，激情所致，奋然挥笔。多为焦墨画松树的主干及小枝，再手执两管，画出松树的针叶。他画针叶时多用焦墨，摁下笔尖，稍稍停顿，快速提笔往中心收，回锋又往外送，一组针叶跃然于纸上，再用板刷蘸淡墨涂点每组针叶的中心，又往中心稍加浓墨，使之自然渗化，更觉松叶生机勃勃、坚挺舒展、层次分明，衬托出松树虬劲如龙飞之势。

1987年，董寿平先生应北京钓鱼台国宾馆之邀请，为“养源斋”接见外国元首和贵宾的大厅正壁作巨幅《青松图》，画上端由书法家、文学家启功教授题诗：

层盖盘根依太空，虬枝铁杆势如龙，
八旬董叟摩天笔，写得黄山第一松。
鳞皮磊落禁风雨，坐阅桑田几度新，
今日高堂扞素笔，长寿分明出天真。
韦偃^①丹青迹最奇，精工曾入杜陵^②诗，
钓鱼台畔青松障，容我淋漓倒墨池。
雄都华构竞入云，名园一角静尘氛，