

胡
佩
衡

数据加载失败，请稍后重试！

J222.7/103

:32

2007

中国近现代名家画集

胡 佩 衡

人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国近现代名家画集. 胡佩衡 / 胡佩衡绘. — 北京: 人民美术出版社, 1905.6
ISBN 978-7-102-03957-2

I. 中… II. 胡… III. 山水画—作品集—中国—现代
IV. J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 099703 号

中国近现代名家画集

胡佩衡

编辑出版 人民美术出版社

(100735 北京北总布胡同 32 号)

<http://www.renmei.com.cn>

责任编辑 于瀛波

总体设计 李文昭

设计 于瀛波

摄影 郭青 邵小宁

责任印制 丁宝秀

制版印刷 北京雅昌彩色印刷有限公司

经销 新华书店总店北京发行所

2007 年 9 月 第 1 版 第 1 次印刷

开本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/8 印张: 27

ISBN 978-7-102-03957-2

定价: 300.00 元

版权所有 翻印必究

胡佩衡 (1892—1962)

博识多能 一代名家

——胡佩衡和他的艺术

郎绍君

胡佩衡（1892~1962年），谱名锡铨，又名衡，字佩衡，号冷庵，以字行，蒙族，原籍河北省涿县，因祖辈做粮商，迁居北京。胡佩衡幼年丧父，家庭靠粮店股份维生。7岁入私塾，后毕业于私立北京法政专门学校、新华铁路专门学校。民初，相继任北京三圣观小学教员、海军部办事员、北京第二中学图画教员。1922年，由交通部交通行政讲习所分发至京绥铁路局办事，后任车务处课员。又先后兼任北平师范、私立华北大学、北平师范大学、北平艺专教职，主办过“中国山水画函授学社”。^①又在北京琉璃厂创办豹文斋书画店。新中国成立后，先后任北京中国画研究会常务理事、北京画院画师兼院务委员。

在《我怎样画山水画》一书中，胡佩衡曾谈到自己的学画经过：

“我自幼就喜爱绘事，十多岁就开始画山水。当时家里有一些山水画，天天看着很有兴趣，渐渐对画临摹，十五岁时已经有学校老师和同学们找我画条幅了。不久遇见了西陵山水画家李静斋先生（名定安）……他把自己收藏的名画一张张教我临摹，告诉我怎样看古画，古画中哪些是从写生来的，怎样分析优缺点，怎样学习古人的技法。记得当时临摹过的画很多，大都是明清人的作品，有几张他认为最宝贵的是唐寅所画的山水画，他说他自己就是从唐六如的画里得到写生的技法而进行写生的。他又教我如何运用古人的技法进行写生和创作的方法，并须自创一格成为自己的面貌。由于静斋先生的教导，使我在二十岁时已经能单独创作，并且和当时的画家时相来往，加入他们的画会，列入画家之流了。会中年长的是文达斋先生，他介绍我和姜颖生、林琴南等名家见面，听到好多名画家的讲论。这个阶段中，主要是在这样有利的环境里进行自修，当时见到画家们收藏的古画很多，宋元的画也常常看见，使我在古人的技法里广开了眼界。”^②

文中所说西陵画家李静斋，未见文献记载。所说老画家姜筠、林纾，都是20世纪初北京画坛的名宿。当时在北京的名画家，还有金城、陈师曾、陈半丁、萧谦中、姚华、汤定之、贺履之等，他也是熟悉的。胡俱青《深切的悼念》一文说：“佩衡兄从小就热爱绘画，专攻山水，五十年如一日，与著名画家姜颖生、林琴南、贺履之、陈师曾、汤定之等多有过从，所闻所见非常渊博。”^③那么，除了这几位画家，胡佩衡还有更熟悉、交往更多的画家吗？我想，至少要特别提到金城。金城（1878—1926年），1920年联合陈师曾、周肇祥等在北京创办中国画学研究会，同年在中央公园与研究会成员的合影中，就有胡佩衡。^④即胡佩衡是第一批中国画学研究会的研究员。1927年，胡佩衡由研究员升为助教，后又升任评议。^⑤《湖社月刊》第34册（1930年）有署名胡衡《北楼吾师逝世四周（年）志感》诗四首，其中二首曰：

四年断梦总成尘，每对秋风一怆神。
此日明窗净几处，商量笔墨更何人。
云烟落纸洵堪矜，继绝存亡愧未能。
举世千金享敝帚，谁将规范作传灯？

胡佩衡与金城的师生关系、师生情谊，在这里表述无疑。但在1957年写作《我怎样画山水画》一书时，他为何对自己尊敬的这位师长只字不提？这不难理解——20世纪50年代，金城被视为北京“保守派”国画的根子和最大代表，加上他又担任过北洋政府众议院议员、英国麦加利银行北京分行的总经理，经历了一系列政治运动的金氏诸弟子，谁还敢谈自己与这位老师的关系？^⑥对此，我们只能予以历史的同情理解。

金城以“精研古法，博采新知”为原则，指导、提携了胡佩衡、刘子久、秦仲文、赵梦朱、吴镜汀、惠孝同、陈少梅、马晋、管平、张其翼等一大批出色画家。金城的弟子中，胡佩衡年最长，也最早熟。秦仲文说：“胡先生长我三岁，我于1915年，20岁来北京大学读书，课余之暇参加了校内的‘中国画法研究所’学画，得到当代老画家指点。同时胡先生也自校外前来参加。不过他的画法已经有了相当造诣，迥然与众不同；后来不久被聘为‘造型美术所’导师。”^⑦值得注意的是，胡佩衡在画法研究会，还跟一位外籍导师学西画。他自己谈到这件事时说：“那时正是北大五四运动的高潮，我受到新潮流的影响，又由于主编杂志的原因，迫切需要对西画的认识与学习，所以，当时我从盖大士先生研究过素描、油画、水彩画、图案画等等。”^⑧

笔者1997年11月在台湾访问金城的侄子金开英先生，金开英回忆说：“先伯教了许多弟子……，有一件事我记得很清楚，先伯买了一批丈八的宣纸，他给大徒弟们每人一张，让他们自己作稿，他也和他们一起画，交卷后，开了个丈八纸作品展览会，还记得是评了胡佩衡的画为最好。”北京大学画法研究会（即秦仲文所说“画法研究所”）成立于1918年，同时编辑出版《绘学杂志》，请胡佩衡负责编辑。北京大学画法研究会成立时聘请的中国画导师有陈师曾、贺履之、汤定之。二年后，画法研究会更名为“造型美术研究所”（即秦仲文所说“造型美术所”），此时陈师曾已辞去导师之职，年轻的胡佩衡被聘为导师，这也正是他加入中国画学研究会的那一年。

笔者所见胡佩衡早期临古之作，是1921年（辛酉）临石涛《溪山无尽图卷》、1923年（癸亥）临石涛《山水册》等。前者墨色淋漓，后者笔力雄壮。他在《临石涛山水册》中题：“清湘老人笔墨超凡，意境玄妙，洵非食人间烟火者所能梦见。此册大半写黄砚旅游处，一丘一壑均可佩人，愚酷爱之，漫临一册，以存梗概，惟限于学力，自不免取貌遗神也。”在20年代初，胡氏前辈画家齐白石、陈师曾、陈半丁、萧谦中等均推崇石涛，胡佩衡不免受他们影响。但能够兼容中西绘画的胡佩衡，从不拘于一家一派。从20年代中到30年代陆续出版的《胡佩衡画存》第一至五集，大多是临仿各家各派的作品，其中包括黄公望、王蒙、吴镇、沈周、王铎、程邃、程正揆、石谿、梅清、吴历、罗牧等。大体以南宗为主，但也涉猎北宗，如临《临金李山风

雪杉松图》(1923年)、《抚宋人雪溪归棹图》(20年代前期)均为典型的李郭派作品。他自己也说:“余爱临北宗画,画存前三集第一幅皆北宗也。且余所写南宗画,多有北宗意焉。”^⑨在《临古刍言》一文中,胡佩衡把古人作品依风格画法分为幽淡(如倪雲林一派)、平正(如黄公望一派)、庄整(如董源、巨然、文徵明、沈周)、邃密(如王蒙、石谿、吴历)、豪放(如八大、石涛)、潇洒(如唐寅、恽南田)、奇古(如金冬心)、峭健(如马远、夏圭)、工致(如刘松年、赵孟頫)、烟雨(如米芾、高房山)。对于每一种风格如何临写,他都结合自己的经验加以解释,可以见出胡佩衡对临摹的深刻理解。1926年,齐白石题《冷庵先生画卷》诗云:“层次分明点画工,启人心事见毫锋。他年画苑三千辈,个个毋忘念此翁。”对胡氏作品是非常称赞的。

30年代,胡佩衡在回答《北辰画刊》记者问时说:“本人学画至二十岁上,规模粗具,精神全无。则就画界前辈,如贺履之、齐白石诸先生,从事请益。有暇,则赴贺齐诸先生之私第,观其作画,如用水、调墨、着色,以及用笔之法,一一悉心领略,受业如弟子。”^⑩我想,这些画界前辈,也应当包括金城、陈师曾、汤定之等等。

胡佩衡20年代的作品以临仿古代名家为主要特点,大约1927年前后,其技巧成熟,独立创作多了起来,个性风格也鲜明地呈现出来。此后的临仿之作,也多参己意加以变化。这种状态一直保持到50年代初。30—40年代的作品大抵有两种面貌,一种结构繁复,勾皴细密,大体是从王蒙、石谿、吴历一路画风综合变化而来;一种多湿笔,结构有繁有简,多用泼墨,笔线粗壮,以泼辣奔放为宗,可以看到沈周特别是石涛的影响。秦仲文在谈到1962年8月在北京举办的“胡佩衡遗作展览会”时,用二句话概括胡佩衡前期作品:一是“精细可爱”,二曰“尚不断致力于继承古人和吸收先进笔精墨妙的技法”;前一句是讲画法风格,后一句是指出它们与传统的密切关联。不过,秦氏所言胡佩衡前期“精细”作品,是就展出的少数作品而言的,笔者所见百余件前期作品,“精细”之作并不多,即使这些精细之作,也带有纵放和随意的特质,而与金城、吴湖帆、张石园、张大千等等的精细风格不同。

50年代以降,胡佩衡谋求山水画的新风格,先后到丰沙铁路沿线(1953年)、广西桂林和湖南韶山(1956年)写生。其中桂林写生60幅,画风发生了很大变化。此后到他逝世,作品“多写桂林风景,笔意之辣,气象之厚,青黛之浓,丹黄之粲,都显示出奔放雄奇、与年俱老的画境,而达到他所追求的推陈出新的成就。”^⑪具体言之,这一时期的作品,构图简洁,喜取近景特写,不再有山重水复、重峦叠嶂的景象;笔墨厚重,多以强悍的焦墨勾皴点画;喜用对比强烈的色彩,如石青、石绿、铅粉、洋红等,用重彩而能写意,可谓独树一帜。胡佩衡对自己的“衰年变法”充满信心,有诗为证:

万寿菊黄又一年,衰年变法气冲天。

夕阳无限春常在,树茂山崇晚更妍。

胡佩衡的成就,远不止于山水画创作。他博识多能,精鉴赏,擅诗文,在美术教育、编辑出版、写作著

述方面的贡献也十分突出。先后编写出版了《山水入门》、《王石谷画法抉微》、《中国山水画布置法》、《中国山水画点苔法》、《绘画随笔》、《胡佩衡画筌丛谈》、《临古刍言》《冷庵画谥》《我怎样画山水画》《山水画技法研究》、《齐白石画法与欣赏》《王石谷》等著述。这些著述以学画青年为主要对象，融画谱、美术史知识、传统画论和作品鉴赏为一，文图结合，深入浅出，可读可临，是一种新型的综合性普及读物，具有鲜明的时代特征，出版后产生了广泛的影响。

胡佩衡还是一位中国画教育家。他的课徒传授，在北京画家中是有名的。柱宇《中国画名家胡佩衡访问记》说，胡佩衡“在中国画界，以课徒见长，此一般所公认。”钱葆昂《胡佩衡课徒画稿序》说：“先生之为人也如春风，冬日即之也温。其教人也燂燂不倦，探骊得珠。其言尤能深入浅出，古人千百言所不能说明者，先生不十余言，即能使深奥之精义昭然若揭。前人立言，惟恐其不玄，先生则一以科学之方法治之，所以受教育者莫不师半功倍。”^⑩胡佩衡将自己的教育方法归纳为“先难后易法”“分析法”等等，这方面的丰富经验，还有待我们去发掘和研究。

胡佩衡的普及性著作也不乏精辟的见解。如作于20年代中期的《王石谷画法抉微》，有感于对王石谷“昔之人恭敬之如彼，今之人又拒绝之如此”的状况，做客观公允、正本清源的批评。文章从王石谷的艺术历程、临古、论画、各家评说、画派变迁、作品之“佳点”与“缺点”等各个角度，作了全面的剖析，即使今天看来，也不失其价值。

胡佩衡又是一位出色的编辑，先后主编了北京大学画法研究会的《绘学杂志》、北京大学造型美术研究所的《造型美术》和湖社的《湖社月刊》。特别是《湖社月刊》，从1927年创刊到1937年10年共100期，是20世纪前半叶坚持时间最长的美术刊物之一，始终由胡佩衡主编。^⑪该刊以金城的主张为宗旨，介绍了许多古今画家，发表了大量古今绘画作品和画论著作，还旁及书法、篆刻、古董收藏、诗词、青铜研究等，充分显示了胡佩衡宽阔的眼界和多方面的能力。这些刊物已经成了研究20世纪中国美术史的珍贵文献。

胡佩衡推崇齐白石，是齐白石的忘年交。1928年出版的第一本齐白石画册，就是胡佩衡编辑的，他在《序言》中称赞齐白石“性爽直，喜任侠，有古烈士风”“作品之意境深刻而新颖”。1957年，他与胡橐合著了《齐白石画法与欣赏》。30年代，胡佩衡在琉璃厂创办“豹文斋”，编印了许多画册书籍，除了胡氏自己的著作外，还有《大涤子山水精印》《黄子久富春山居图》《齐白石画册》《萧谦中课徒画稿》《萧谦中山水精册》等等，这也是对弘扬中国画做出的贡献，是我们不能忘记的。

画史界正展开对“京津画派”的研究，随着研究的深入，我们对胡佩衡及其艺术也必将有更新的理解。

2006年7月21日

注 释

- ① 秦仲文《悼念胡佩衡先生》一文，说胡佩衡“曾主办‘中国画函授学校’”，柱宇《中国画名家胡佩衡访问记》则称之为“中国山水画函授学社”。本文依柱宇说。其“函授简章”原文如下：本社为便利有志画学，因路远及职务年龄等关系，不能直接就学，通函教授，以期普及。本社由胡佩衡先生本历年之经验，分人函授。因学者各人之程度资质，而变更方法。无论已学未学，经其指点，无不豁然贯通。一、寄与学者之画稿，每月四幅，加以说明。学者照式临摹，寄社评改。原画稿归学者所有，不必寄还。寄与学者之画稿，全部约百幅，均系胡先生所手绘，非印刷品。除最数幅系二三尺堂幅条幅扇面等，均有题款，可以装裱成画（此种画幅，每月一幅或二幅），余均系册页式，尺寸一律，盖有图章，以便装成册页之用。二、学者于画稿或说明有不了解之处，函问立即作答。如不照式练习，或欠交学费，即停寄画稿。已交之学费概不退还。三、凡有志向学者，随时报名，交纳学费，并寄来本人相片及略历。已能画者，附作品一张，未能画者，附书法二张（楷字行书）函寄北平西四牌楼后毛家湾27号。本社接到，即开始函授。四、练习期间，暂定二年。每日练习半小时，二年即可成幅。二年后如欲继续深造者，可入高级班，期限亦二年。学费办法相同。每月画稿数小幅，或一大幅。并指定临摹古画，及批改创作。五、学费每月十元，邮杂费等一元，每三个月一交。如将全年或二年之学费一次交清者，可免交邮杂费。（邮局汇款，标面请书明北平西四牌楼邮局，以省手续。）六、本社寄出邮件，均系挂号，以免遗失。如学者未收到时，可以质问，以便转邮局。七、此项函授期限，普通二年，如因特殊关系，欲缩短毕业期限为三个月或半年、一年者，均可在此指定期间，将全部画稿悉数寄出，且指导捷径，以便速成。但学费于入学时交清二年全数。八、学者欲托本社购买画帖、纸张、印章、古画暨学画参考等物，先商妥，寄来物款。本社照购该件，挂号邮寄。九、欲面授者，每星期来社一次，每月学费十六元，其日期时间，临时商订。
- ② 胡佩衡：《我怎样画山水画》第129—130页，朝花美术出版社，1957年，北京。
- ③ 胡俱青在文章中提到，她的一位兄长与胡佩衡是小学同学，因此对胡氏以“兄”相称。她对胡早年的情况比较熟悉。见北京日报1962年3月22日。
- ④ 合影中，胡氏师辈画家有金城、周肇祥、陈汉第、萧谦中、金章等，胡氏同辈画家刘子久、吴熙曾、管平、马晋等。合影照片为王世襄先生所藏，见云雪梅《金城》，河北教育出版社，2002年。
- ⑤ 中国画学研究会成员分为研究员、助教、评议三级。1927年，胡佩衡与吴镜汀、秦仲文等14位研究员升为助教。他升任评议，是后来在湖社的时候。
- ⑥ 就笔者所知，在新中国时期，由于常常把艺术问题混同于政治问题，大多数金城弟子都回避谈他们与金城的关系。胡佩衡也是如此。但也有例外，如曾从金城学过画的张其翼在60年代出版的《我怎样画翎毛》一书中写道：“近代花鸟画颇为发达，画家中突出的，有金城、王云、齐璜。金城学古人的各种方法，融会贯通，而成己法。”
- ⑦ 秦仲文《悼念胡佩衡先生》，《美术》1962年第三期。
- ⑧ 胡佩衡：《我怎样学山水画》第130页。
- ⑨ 胡佩衡：《临古刍言》，见《胡佩衡画存第四集》，北京琉璃厂豹文斋印行，1934年第三版。
- ⑩ 见柱宇《中国画名家胡佩衡访问记》，《北辰画刊》，1930年代。
- ⑪ 秦仲文《悼念胡佩衡先生》，《美术》1962年第三期。
- ⑫ 《胡佩衡课徒画稿》，北京琉璃厂豹文斋印行，1943年11版。
- ⑬ 《湖社月刊》名义上是由金城长子、湖社负责人金开藩主持，实际是由胡佩衡主编，如秦仲文在《悼念胡佩衡先生》一文中所说：“主编《湖社月刊》自始至一百余期。”

層次分明點畫之磨人心事見毫
鋒伏年五苑三千輩一個每志
合此翁村君斯冊感當年撞破金
甌世少憐鐙下再三揮淚看中華
無此好山川 好作整 讀

吟金先生畫卷題後丙寅璵

图 版

壬戌秋日仿黄小松笔意以应
养浩仁兄雅正 海孙胡衡

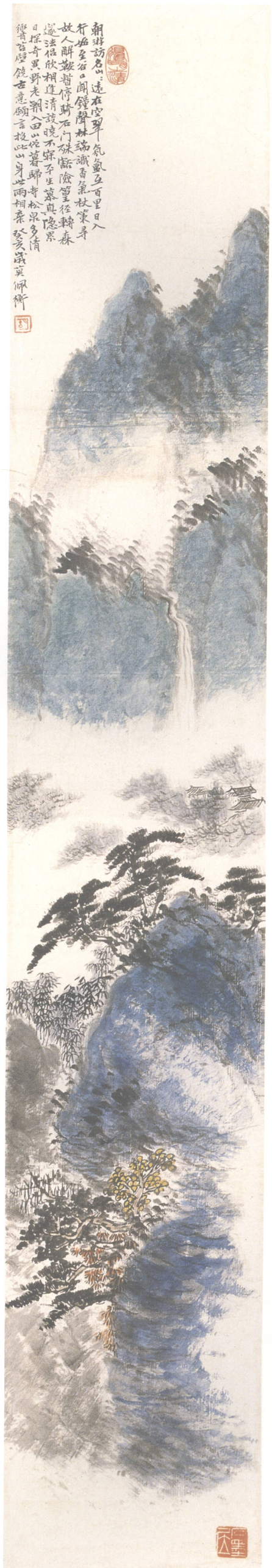
黄小松笔意

奇松

英國密乃開泰地近出一松全部
樹枝成一懷形非特頭角四肢
咸備即耳目鼻口亦不少缺欠
植物之取而同諸動物且純出之
於天然境亦奇矣

辛酉仲冬念一日燈下 仰衡并識

朝游访名山 遠在空翠 氣氤氳百里日入
行處多奇聞 鐘磬聲林端 識香氣杖策尋
故人解鞍暫停驂 石門殊險望徑轉森
邃 法侶欣相逢 清談不寐 平生慕真隱 累
日探奇異 野老謂我 入山悅蒼翠 寺松泉多清
澗 曾登壁 壁古意頗言 投此山身 此兩相 素
琴 歲莫 佩衡

朝游访名山

茅亭松风