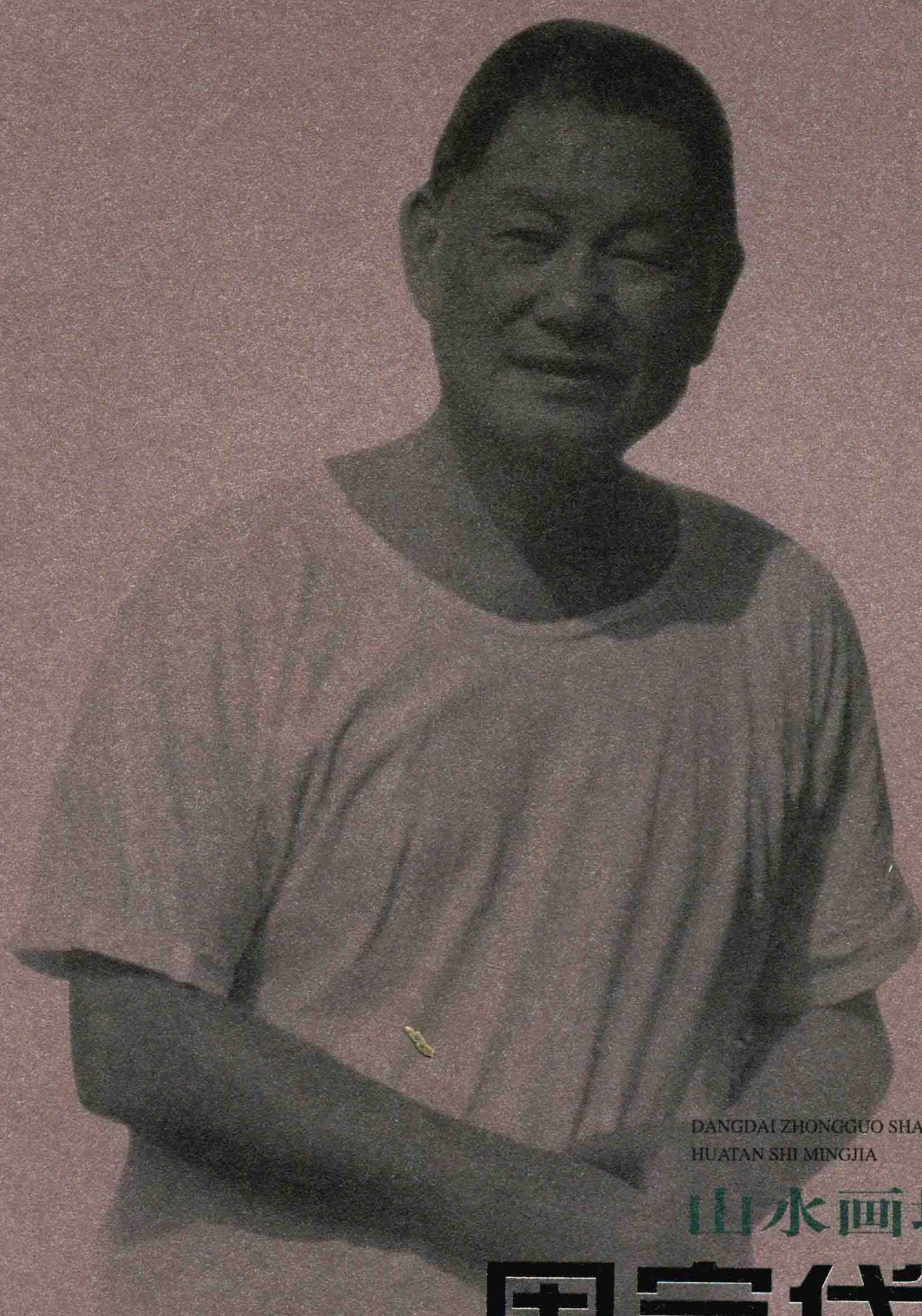

A black and white portrait of the artist Zhou Zongdai, an elderly man with a gentle smile, wearing a light-colored, short-sleeved shirt. He is positioned on the left side of the cover, with his arms crossed.

DANGDAI ZHONGGUO SHANSHUI
HUATAN SHI MINGJIA

当代中国

山水画坛 10 名家

周宗岱作品

ZHOU ZONGDAI ZUOPIN

主编 贾德江

● 北京工艺美术出版社

当代中国山水画坛10名家

J222.7
320

DANGDAI ZHONGGUO SHANSHUI
HUATAN SHI MINGJIA
ZHOU ZONGDAI ZUOPIN
北京工艺美术出版社
主编 贾德江

作品

图书在版编目 (CIP) 数据

周宗岱作品/贾德江主编. —北京:北京工艺美术出版社, 2009.6

(当代中国山水画坛 10 名家. 第 2 辑)

ISBN 978-7-80526-678-7

I. 周... II. 贾... III. ①山水画—作品集—中国—现代 ②山水画—艺术评论—中国—现代 IV. J222.7
J212.05

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 077807 号

责任编辑: 陈高潮

责任印刷: 宋朝晖

装帧设计: 汉唐艺林

当代中国山水画坛 10 名家·周宗岱作品

出版发行 北京工艺美术出版社

地 址 北京市东城区和平里七区 16 号

邮 编 100013

电 话 (010) 64283627 (总编室)

(010) 64280399 (编辑部)

(010) 64280948 (发行部)

传 真 (010) 64280045/3630

经 销 全国新华书店

制 作 北京汉唐艺林文化发展有限公司

印 刷 北京爱丽精特彩色印刷有限公司

开 本 635 × 965 1/8

印 张 8

版 次 2009 年 6 月第 1 版

印 次 2009 年 6 月第 1 次印刷

印 数 1~3000

书 号 ISBN 978-7-80526-678-7/J·595

全套 10 本定价 480.00 元 (每本 48 元)

目 录

宗岱笔记

周宗岱 /1

师龚贤笔意 /1

湘东之忆 /2

湘西山寨 /3

山之象 /4

山寺 /5

山行印象 /6

拟黄宾虹笔意 /7

小山沟 /8

记写湘山 /9

山居 /10

幽谷 /11

丘陵无尽 /12

恣笔纵横 /13

巍巍武陵 /14

山里人家 /15

高秋图 /16

拟柴丈笔意 /17

雪茫茫 /18

江滨雪霁 /19

湘山情意图卷 /20

欲雨 /22

暮色苍茫 /23

金顶枯松 /24

云岗石窟 /25

碧嶂千重 /26

黄山绝壁 /27

黄山薄刃峰遇雨 /28

索溪峪纪行 /29

阳朔写生 /30

庐山写生 /31

湘楚清秋图卷 /32

河曲楼子营 /34

牯岭小景 /35

岁月如流图卷 /36

西岷人家 /38

艰难的生存 /39

炊烟 /40

峻岭 /41

瑞雪图卷 /42

杨堤北望 /44

秋色绚丽 /45

雪茫茫 /46

秋崖积翠 /46

文殊台下 /47

翠壁流泉 /48

湘楚清秋 /49

巍岩苍松 /49

清凉台上 /50

峨嵋金顶 /51

忆旧游 /52

重峦密峰 /52

雪霁 /53

宝峰湖遇雨 /54

南岳写生 /55

河曲香山寺 /56

初写黄土高原 /57

秋 /58

秋雾 /59

◎ 师懿贤笔意 2007年 纸本 243cm × 69cm

在中国，文人画独领风骚的时代已成过去。因为文人画的社会基础——文人，作为一个居支配地位的阶层已不复存在。

“文人”不等于“知识分子”。

就艺术领域而言，“文人”是一种审美趣味的界定，而不是专业知识的界定。“知识分子”，可以是专业知识的界定，却不一定是审美趣味的界定。

中国画将日益被市场所主宰。当然，文人画仍然是其中一个式样。对于画者来说，文人画仍是宣泄自己的一种好形式。

谈中国画，评价中国画家，总是谈“笔墨”。“笔墨”何所指？就是画中的线和点，当然，也包括见笔的大块点拓。线与点都是用毛笔蘸墨（水）在纸上写成，它包含了画家用笔、用墨（水）的全部天分和功力，也表达了画家的学识和美学观。柔软而有弹性的毛笔，蘸上水分或多少的墨，在纸上竟然有无可比拟的表现力，它能表达种种对象的形与质，写成种种形象与气韵，抒发种种情感与趣味，还表现出中国人独特的审美观，几千年的传统文化积淀。这种表现力，千千万万中国书画家历经两千年，世代地努力采掘，仍然不见枯竭，未有尽头！

写意画中，构图、造型、命意，都可以抄袭，仿不像，可以摹，乃至用电脑技术放稿。然而，大师们的笔墨是学不像的。在生宣纸上，无论如何，你这一笔不能是大师那一笔。纵然练习多年，也有功力的差异、天性的差异。

天性这个玄而又玄的东西，就是实际地存在着，他是娘肚子里就决定了的，是基因的一种属性。这人秀，那人拙；这人雅，那人俗；这人媚，那人豪，往往终其一生的努力，不能改变，到处表露出来。后天的努力只能增损，不能改变。

后天有具体决定的作用。比如书法，你入手是写帖还是写碑？写哪家门派？是否已经定了性？定了性，往往也很难改变。

此人的先天和后天，怎能和那人的先天、后天完全一样？因此，一个人用笔的习性就像早已编好程序一样，怎么起笔、落笔、行笔，一切都显露出此人的动作密码。故而，侦破有“笔迹学”，即使犯罪者有意背离自己的习性，仍然要露出马脚来，而为高明的笔迹学家识破。

学大师的画，最难在笔墨。识破伪作的大师画，笔墨是第一关。款识书法的真伪，比画更好识别一些。

写意画的笔墨，相当于文学的语言，声乐的唱腔。文学的故事、结构、情节易抄袭，语言学不来。歌唱家、戏曲家的节目与唱法可以接过来，音色学不到。

中国画拿文学相比，题材、章法犹如故事情节，笔墨则如语言。章法与情节可学、可借用、可摹仿，笔墨与语言则难学、难摹仿。

读小说，初读情节作用大，读第二遍、第三遍，情节都熟了，不再给人以惊喜和刺激，便不再起作用了，引人入胜的只能是语言——美妙而内涵丰富的语言。

读画，最耐咀嚼的、最引人入胜的只能是笔墨。

语言无味，越读越厌。

笔墨无味，越看越烦。

吴昌硕与齐白石的线，都高居于笔墨的顶峰，沉厚、雄健、伟岸，表达出一种源自金石的美。

然而，齐白石用单笔，力强而明确；吴昌硕用复笔，每每几笔组合成一根枝条，表达的趣味丰富而又美妙，更有种玄妙莫测之感，这是他高于齐白石的地方。

这种玄之又玄的线条在他晚年所作的白梅、紫藤、桃枝等处最常见。《珠光》一图，2004年10月我曾在杭州孤山的展出中看到，其盘空绞结的虬枝，令我着迷，久久不能离去。黄宾虹、潘天寿的作品就在同一个展厅中，我也无心去看了。

对我来说，只有随心所欲、信笔画来，才是最愉快的作画过程。我从来不愿意按照写生稿和资料作画，也不肯打草稿，总是让孕育于心中的形象流出来。

心中的形象从哪儿来？常常观察天地万物，常常读艺术作品，常常想一想怎样在纸上画出来，心中怎么能不孕育一些形象呢？古人说“外师造化，中得心源”，不就是这个意思吗？

信笔画来，就是苏轼写文章“大略如行云流水，初无定质，但常行于所当行，常止于不可不止”一类。

读画家的画集，每有一些有意味的信息。

齐白石、黄宾虹的画册中，常有不成功的、率意的作品。白石老人卖画，“十指养上下三十余口”。天天画，每天好几幅。成名之后，求画的人多，他老人家不论好歹，统统卖出去了。后来人集成画集，如选择不精，劣作便进去了。

宾虹老人又不同。他的画格调太高，意识超前，懂的人少，生前名声不大，买画的人少。他只是以画消日，无为而为。加之年近90时白内障严重到失明的程度，只能漫尔涂鸦，常有不能成幅者，他也不一定收拾，不题署，扔在一边。逝世后，后人一古脑交给了浙江省博物馆。这些画，有的极精彩，无人可达其境，有的实在不成章片。

潘天寿先生完全是另一个样。他眼界高，修养好，功力深，对作品要求极严，呕心沥血，惨淡经营，即赠人的小品，亦极精严。我猜，他不成功的画也必然有，定是毁了。故潘天寿画集和他发于报刊的作品，次品几乎没有。然而，正由于潘天寿这种刻意求精的态度，他反而少有漫不经心、无为而偶然拾得之作。这是气数，文革中，潘天寿先生被整死了，才75岁。如果活到九十，他定然入拙入浑，更上一层楼。我为之长叹。

中国画偏重主体的抒发，故重视画家的学养，崇尚文人画家、学者型画家。而在西方，古典画派偏重对象的描绘，以技巧为重；现代画派又偏重本能的宣泄，以新鲜、刺激为重。在西方，有天才画家之称，而无学者型画家之尚。

齐唱与合唱，总是比独唱的声音更浑厚，特别是大合唱，那声

◎ 湘东之忆

2007年 纸本 241cm × 69cm

音如洪涛滚滚，如长风万里，其气势、力量，是独唱远远不可比拟的。独唱，其音质总是比较单纯、明晰的。大合唱，许多个音源，其合成效果就特别复杂、浑厚。

在绘画中，单纯的线与一遍敷色，易于明快，却不易浑厚。即使你的笔墨功夫好，也是有限度的。求浑厚，莫如积墨、渍色的多遍技法。

在四王中，王原祁是最厚的，他已是用多遍反复的皴染之法。近代，黄宾虹老人以“浑厚华滋”为要义，多层、反复，干擦、湿染、浓焦、干淡一齐上，更加以反复用破墨、积墨之法，甚至墨上又施以石绿、石青、赭石、朱砂等石色，将中国画中的“浑厚”二字推到了极致。

多层、多种笔墨的反复皴擦染，正如千人万人的大合唱，其浑厚效果远非单层一过的方法可比。

有的菜，如豆豉炒辣椒、子油姜、芥末之类，非常起口味，但只能吃一点点，不可以多吃，也不能餐餐吃，它强烈、刺激！

有的菜，如湘潭的矮菹子白菜，就可以餐餐吃，一大口、一大口地吃，你说它是什么味吗？恐怕不好讲。在淡淡的鲜美之中，它给你以温馨。吃后，从口舌到肠胃，通体舒服。

强刺激，只能是短时间的，偶然的。长年累月处在强刺激之中，人会短命。

温和、宁静，是时时需要的，有益于健康。

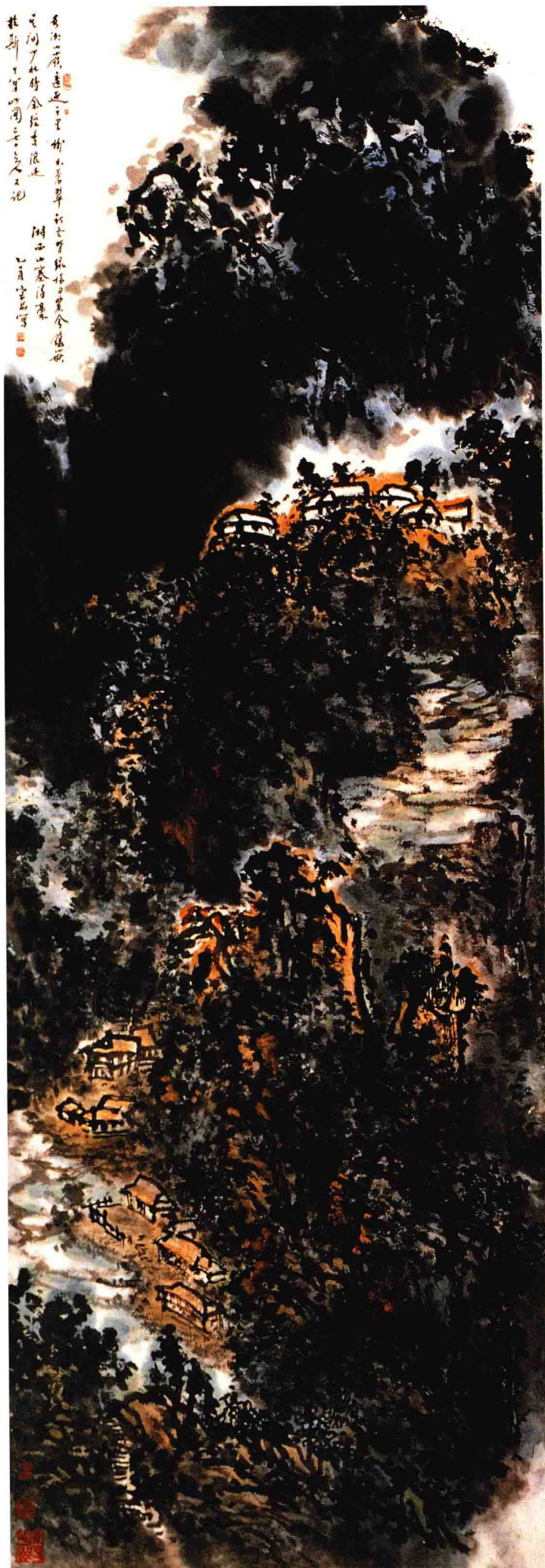
蹦迪、听摇滚之类和一些现代画派，是强刺激。古典的山水、花鸟画，大都是温和、宁静的。

万物有生命就有新陈代谢，停止了吸收营养，停止了排泄，也就是生命终结了。

常有书画家到一定年龄就停止了吸收，停止了创造，他的艺术生命实质上就终结了。此人不会越画越好，而是老玩那娴熟的几笔，越玩越熟，越玩越油，定然会向下滑落。古人云：“学如逆水行舟，不进则退！”

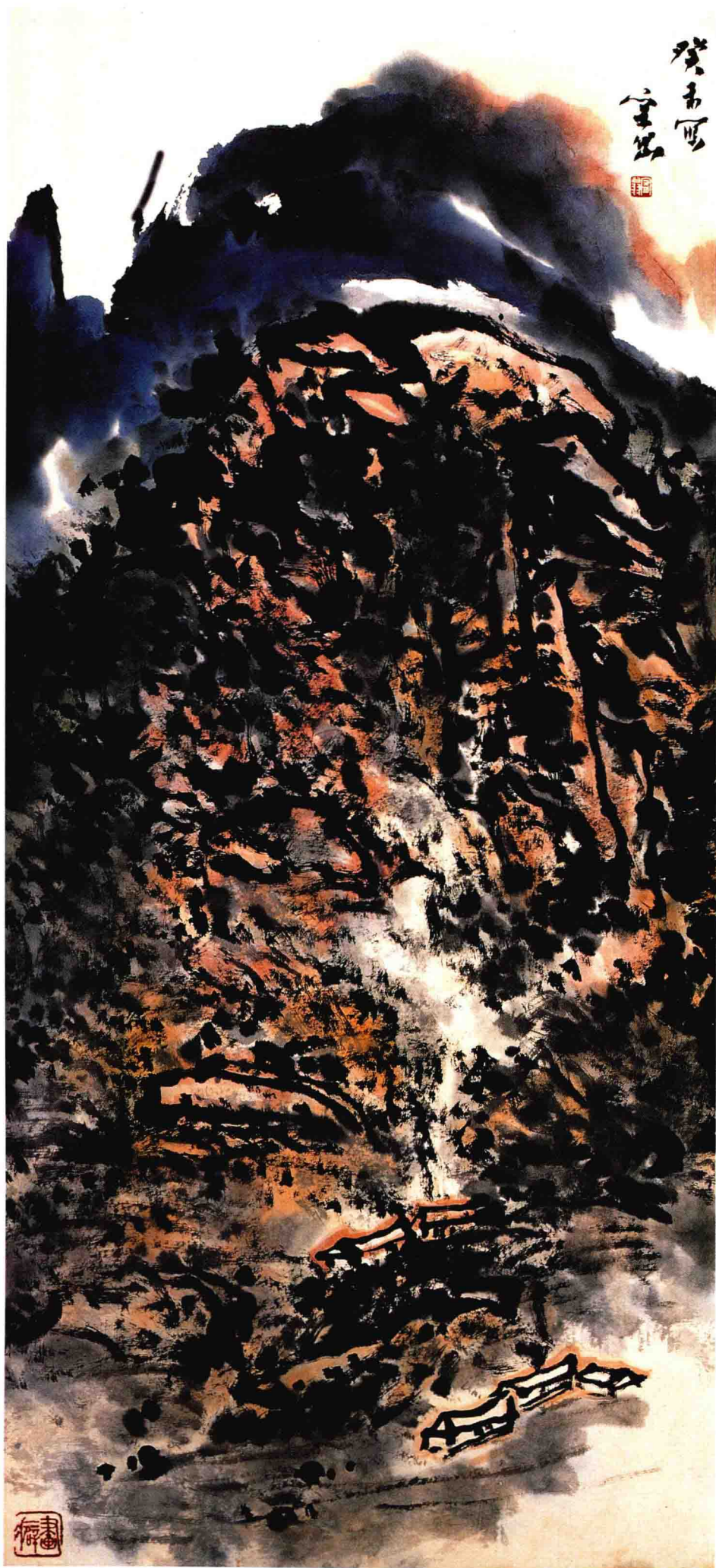
能不能再吸收，决定于自己的先天的可能性，古人谓之“器”。器大者，老装不满，装满了，别人无可逾越。器小者，早早地装满了，就再也不能多装一滴水。

回视一下这几十年的美术界，有早早出名，世人惊为天才，而终生到此止步者；也有人缓缓地、不停地成长。典型的例子，莫过于吴昌硕、齐白石、黄宾虹这三位公认的20世纪的特级大师，他们60、70、80岁，一直在吸收、变化、成

◎ 湘西山寨

2005年 纸本 228cm × 96cm

长。这太可怕了！或曰太伟大了！故古人云：大器晚成。

画画，有人是兴趣所驱动；有人是利益所驱动。

为兴趣所驱动的人，不存在“坚持”的问题，他的主要目的在于作画过程的享受，只要在画，就能得到。不画画，就不能享受到，他离不开这种享受。

为利益所驱动的人，有利就画，得不到利益时就不会去画。而且，他的画风定然被别人的口味和时尚所主宰，这样画，才能得利。

为兴趣所驱动的人，却可以坚持自己的画风，画自己喜欢的画。

高大的山峰，必有广大深厚的基础。未见有根基不过方圆十里、而高达数千米的山峰。大师级的画家必有深厚博大的根基。

吴昌硕首先是了不起的篆刻家、书法家，然后才挟其深厚的金石书法根基致力于画。

黄宾虹是金石家、鉴赏家，著述如林，广览名作，深研画理，北京沦陷以后才转而专心于画，85岁以后才开始达到自己的绘画高峰。

齐白石在27岁之前，已是雕刻高手，能描容写真，有了平面的、立体的造型能力，得民间艺术的精粹。27岁之后，读书、学书法，潜心篆刻、绘画。治印学丁黄，学赵之谦，得其神髓。书学何绍基、学金冬心，学天发神谶碑、三公山碑，俱臻上品。画学八大之野逸，60岁后改宗吴昌硕，浑厚华滋，最后画出了虾、蟹等等独有的绝活。

当今有些人画得几笔，就以大师自诩，会是真正的大师吗？

画，效果强烈者，难在虚灵，难在微妙，难在丰富。能兼而得之，便是大师。

淡雅的画，易得微妙的韵味，易显精妙的笔墨，远效果却难佳。

◎ 山之象

2003年 纸本 97cm × 44cm

无强烈的效果，不能突出于展厅之中；无精妙的笔墨，不足玩摩于案边、手头。

作画中的书法趣味，不仅仅是一笔一画都如作书，而且要如行草书中那样，一笔接一笔，前一笔生出后一笔，笔笔气息相连，形虽断而意相连，有节奏、有韵律，具有音乐之美。故古人云，“一笔书”、“一笔画”。一幅完成，其全部点线，亦成为有意味的组合。

在画展中，作品必须有强烈的形式感，否则不引人注目，观者会视而不见，走了过去。

画必须有精到的笔墨，否则不耐看，经不起反复咀嚼，留不住人。

画夹子里，翻出了这张小条幅《山之象》。除了山头几笔，房屋几笔，一切都要像不像，用笔、用墨、用色，都离开了具象。浓勾湿抹，肆无忌惮，勾了又擦，擦了又点，稀里糊涂，可那苍苍莽莽的味道就出来了。

我弄不清这画当初是怎么画的，随手涂抹出来的东西罢了。

能不能将这“偶然”发展成“必然”呢？

弄出这么一种风格也好啊！

正如会打架子鼓、吹大号的乐手，不一定打得好扬琴、吹得好黑管。能画强烈效果的画家，不一定画得好淡雅小品。

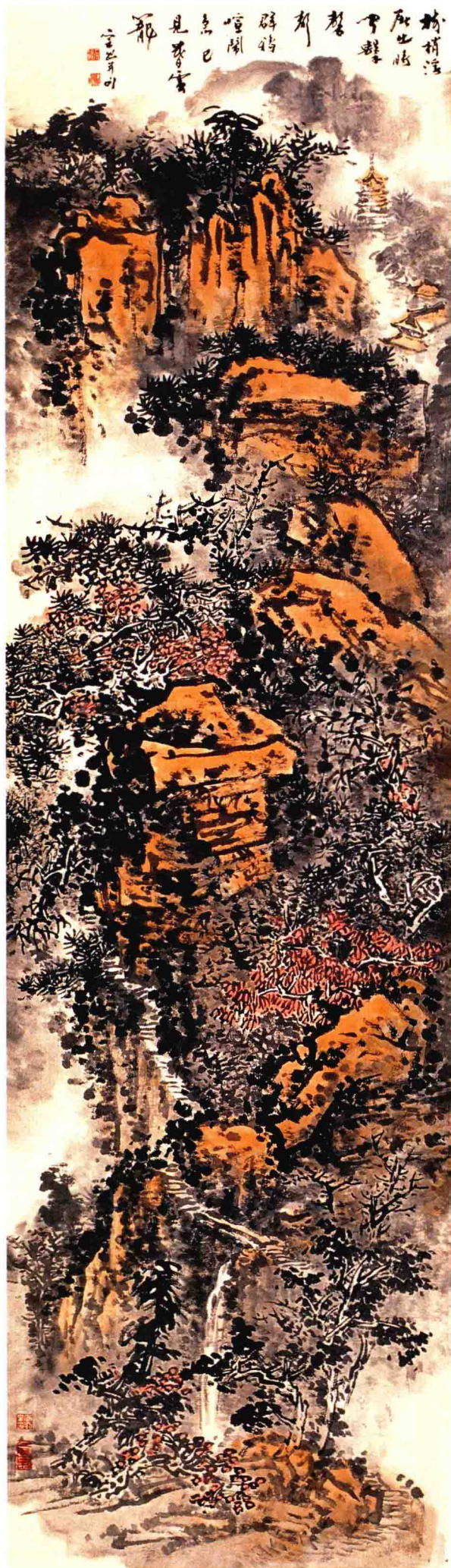
精工淡雅之作，与粗犷雄强之作，不是一码事。不仅仅是工具材料、制作方法不同，更重要的是画家的气质、感受不同，审美趣味不同，追求不同。

能将一种风格画得大家叫好，就不容易，要兼得二者，成功的人实际上极少极少。雄浑与优美是两种气质，人总是向一面倾斜的。

中国文人偏爱题字多的中国画。题上字文人便可据以发挥，写成有根有据的文章，题诗的画当然就更合文人的口味了。诗，本来就是活活动的东西，文人诠释之，引伸之，塞进自己的情感和理解，方便得很。画不题字，文人不好拿来作文章，这样的画，被文人提到的时候当然少了。

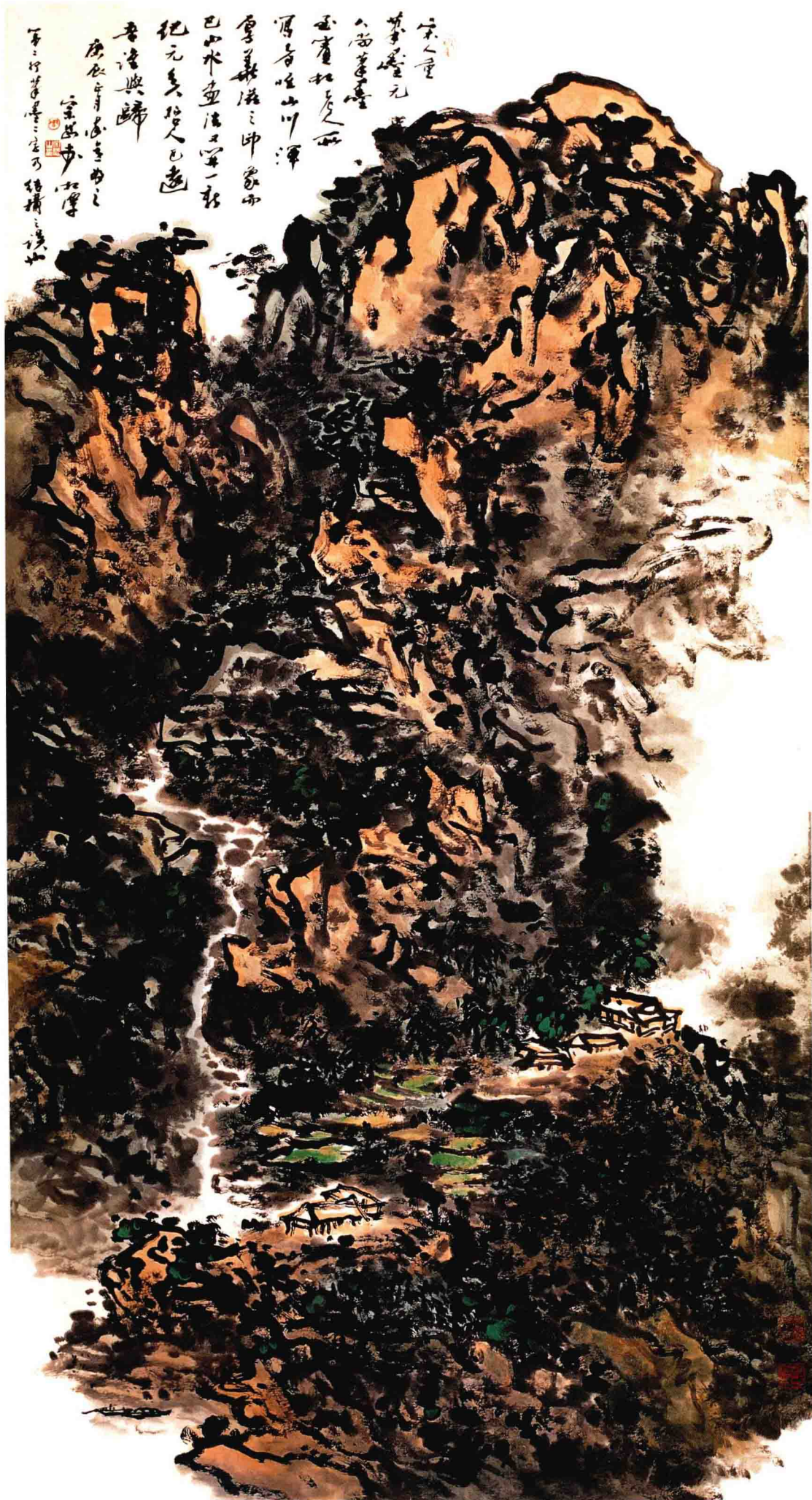
西洋器乐曲，多无标题者。听者，你自己去听吧。那些旋律、和弦、节奏和它们所表现的情感，才是你的欣赏对象。

画不题字，它表达了什么？观者，你自己去看吧！那些点、线与墨色的韵味，那些造型、构图、色彩自会传达一些什么，它们才是你的欣赏对象。

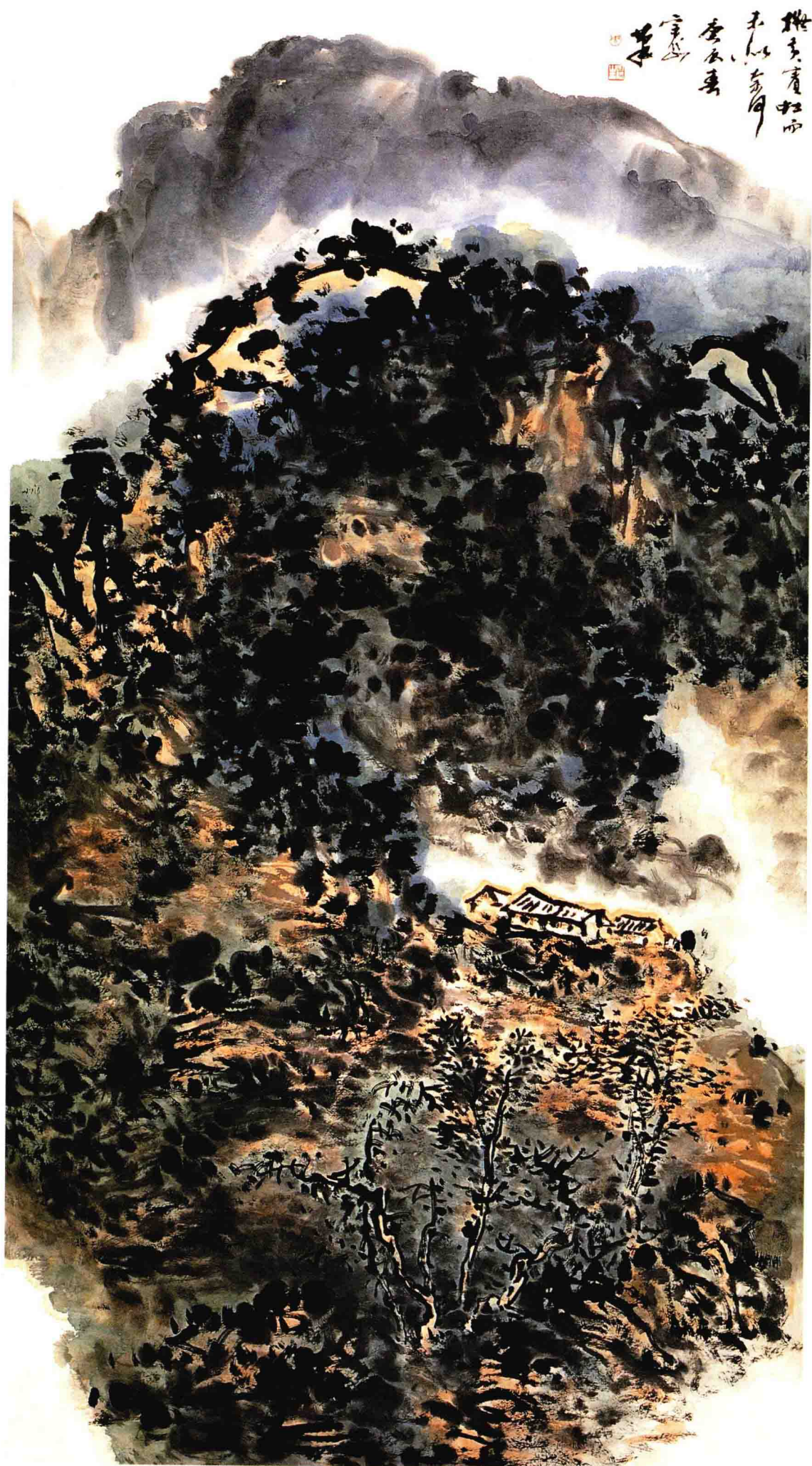

◎ 山寺

2006年 纸本 244cm × 69cm

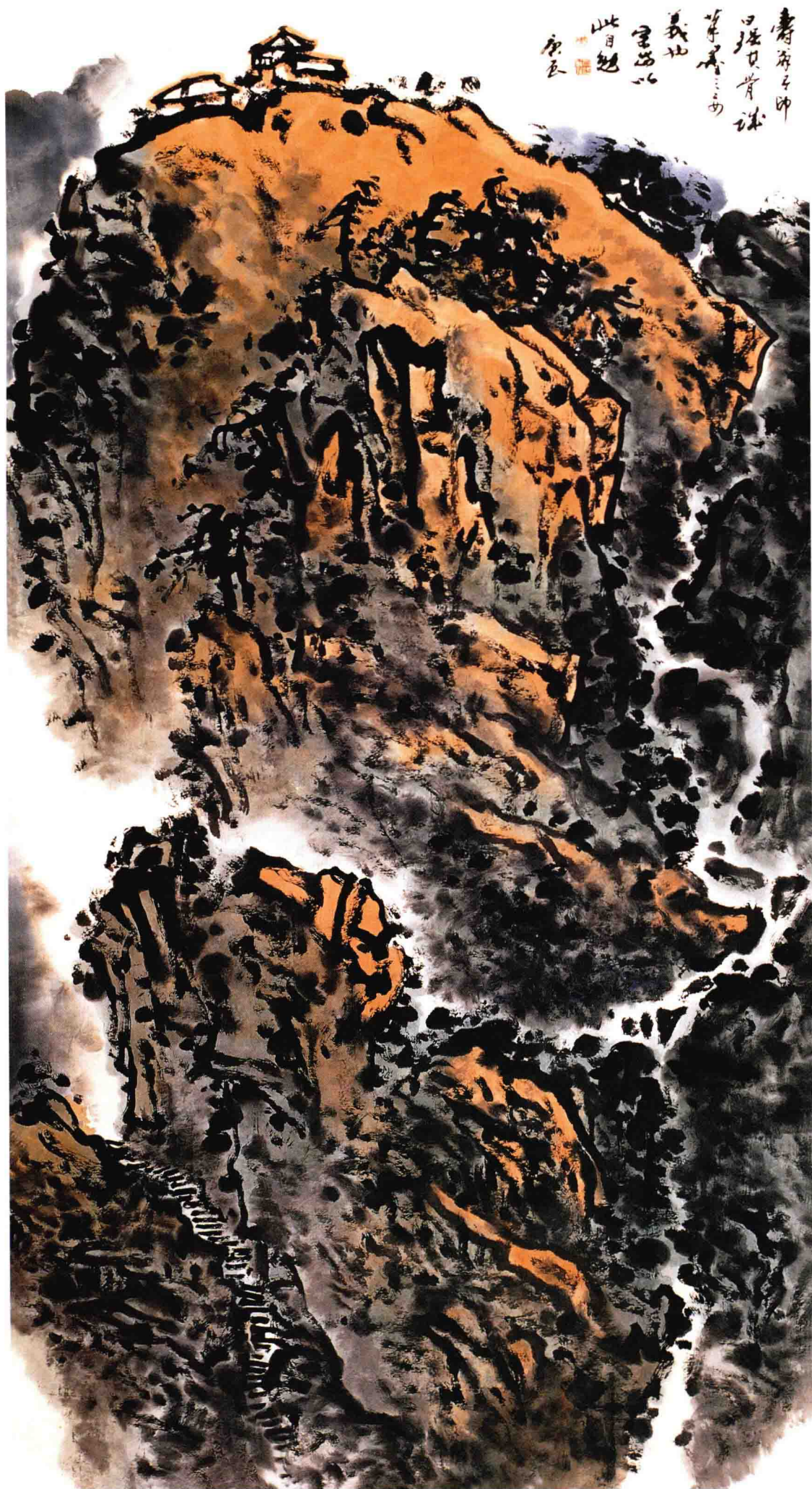
◎ 山行印象
2000年 纸本 179cm × 96cm

◎ 拟黄宾虹笔意
2000年 纸本 179cm × 96cm

◎ 小山沟
2000年 纸本 179cm × 83cm

◎ 记写湘山

2000年 纸本 179cm × 96cm

◎ 山居
2000年 矾纸本 133cm × 66cm

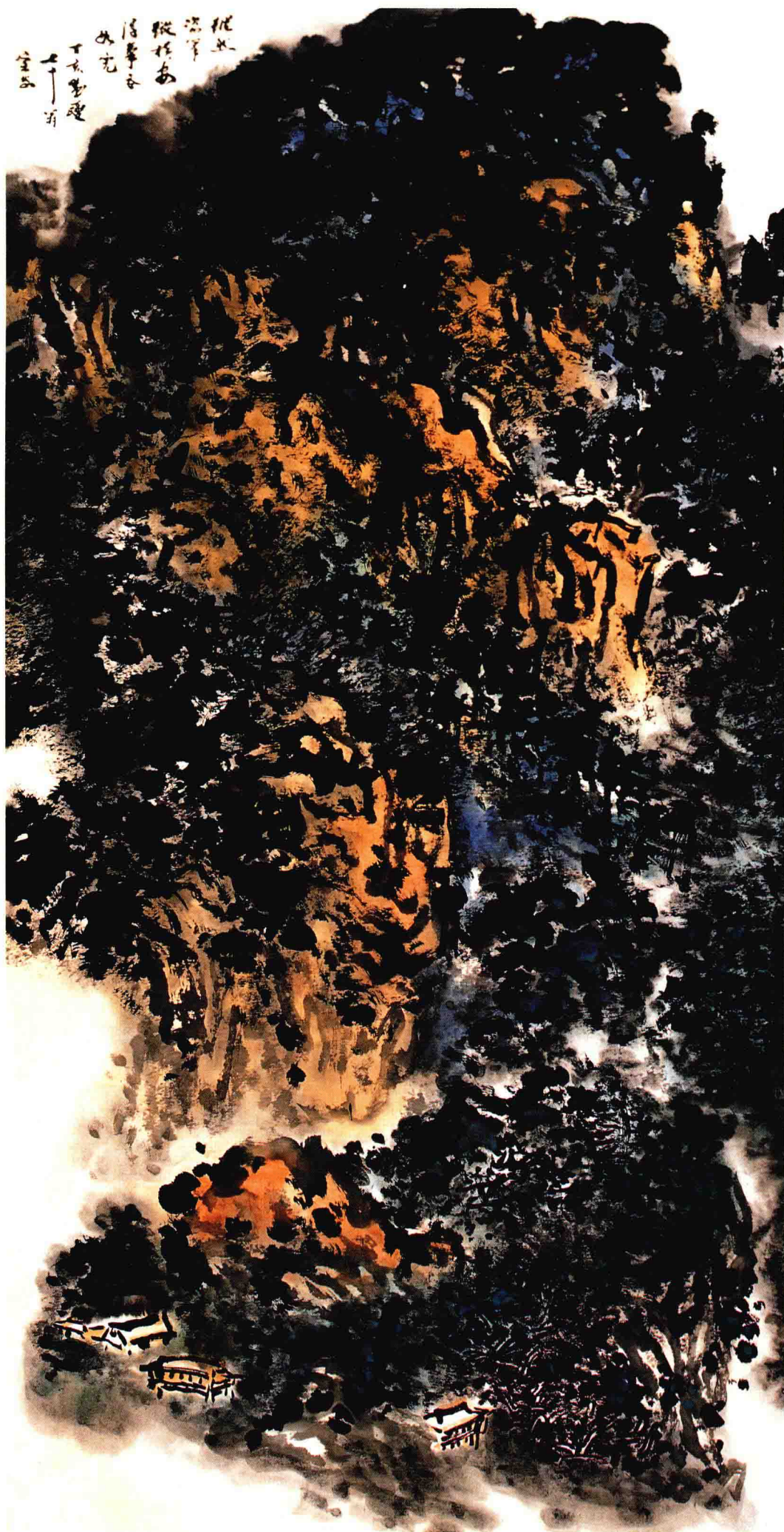

◎ 幽谷

1995年 绢本 183cm × 84cm

◎ 丘陵无尽
1998年 纸本 118cm × 84cm

◎ 恣笔纵横

2007年 纸本 245cm × 124cm