

主
编：蒋金治 郎亚红 吴旭涌

金華指画派

金華山摩崖（石刻）题记考

乾隆歲次丙戌九月
婺州杜彭指王
畫

浙江工商大学出版社
ZHEJIANG GONGSHANG UNIVERSITY PRESS

金华指画派

金华山摩崖(石刻)题记考

主 编:蒋金治 郎亚红 吴旭涌

浙江工商大学出版社
ZHEJIANG GONGSHANG UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(C I P)数据

金华指画派 金华山摩崖(石刻)题记考 / 蒋金治,
郎亚红, 吴旭涌主编. -- 杭州: 浙江工商大学出版社,
2017.12

ISBN 978-7-5178-2560-9

I. ①金… II. ①蒋… ②郎… ③吴… III. ①指头画
- 作品集 - 中国 - 近现代②石刻 - 汇编 - 金华 IV.
①J222.5②K877.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 321725 号

金华指画派 金华山摩崖(石刻)题记考

主 编 蒋金治 郎亚红 吴旭涌

责任编辑 张婷婷

封面设计 吴丽娜

责任印刷 包建辉

出版发行 浙江工商大学出版社

(杭州市教工路 198 号 邮政编码 310012)

(E-mail: zjgsupress@163.com)

(网址: <http://www.zjgsupress.com>)

电话: 0571-88904980, 88831806 (传真)

排 版 金华日报商务彩印有限公司

印 刷 金华日报商务彩印有限公司

开 本 787mm×1092mm 1/16

印 张 12.5

字 数 124 千

版 印 次 2017 年 12 月第 1 版 2017 年 12 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5178-2560-9

定 价 48.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江工商大学出版社营销部邮购电话 0571-88904970

《金华指画派 金华山摩崖(石刻)题记考》编委会

主 任:周文虎

副主任:吴旭涌

编委会成员:郑友建 郎亚红 金 凌 俞剑勤

陈小雪 杜响玲 许 倩 徐 炜

赵 威

主 编:蒋金治 郎亚红 吴旭涌

副主编:金 凌 陈小雪

版 式:杜响玲 许 倩

校 对:徐 炜 施肖璐

摄 影:俞剑勤 赵 威

拓 工:蒋金治

前 言

金华“小邹鲁”之地，文风鼎盛，代有人杰，史书不绝，誉为文化名邦。在这沃土上，一代代风流人物为古城留下一篇篇可歌可泣的历史篇章；在他们之中，学者、宗师、文学家、一国之相、军事将才、治水之神、仙山高僧、贤士儒杰、琴棋书画家等成就卓越，名震华夏，为八婺金华赢得了美誉。2017年浙江省政府提出了文化大省工程，“在提升文化软实力上更进一步，努力建设文化浙江”，促进文化惠民项目的开展，打造新时代“生态文化”的新理念。时值中国共产党第十九次全国代表大会召开，金华市婺城区委、区政府按照习近平总书记的讲话“坚定文化自信，推动社会主义文化繁荣兴盛”的重要论述，以“深入实施文化惠民工程，丰富群众性文化活动，加强文物保护利用和文化遗产保护传承”的精神为指导，当好新时代的金华答卷人，“不忘初心”努力挖掘婺城历史文脉和深层价值之源，为提升婺城文化软实力，建设文化强区，增加了重要文化元素。迄今为止，婺城区已收集、整理、展示出一批金华优秀传统乡土文化，如婺窑瓷、婺雕、婺刻本、婺派建筑等，为婺城人带来了富有民俗个性的视觉印象。

自清乾隆以来曾在金华文化界盛传了近二百八十余年的优

秀传承技艺——指头画,就是其中之一。其书画、诗文丰富,技艺指法遒劲,山水、花鸟、人物勾皴灵逸。为让厚重的艺术走出封存的记忆,今天,通过“婺城文化廊道”的课题,我们考证出《金华指画派》奉献给大家,其主题思想是繁荣和弘扬优秀传统文化,使金华“婺文化”名片流传至大江南北。

在书画、收藏、鉴赏等艺术领域,讲到指画(指头、指墨画)作品,就必然绕不开以清代高其佩为引领的北方指画群(流派),从画册中也能寻找出不少流传名作,清疏而高雅,确有独到之处,而历史上的金华也有这么一批艺术家,却至今不被人们熟知和了解,他们努力耕耘于指画领域,绘出一代奇迹之作。20世纪80年代初,笔者在上海观看古代书画收藏展时看到过一幅姜岱山水指画作品《秋光山色图》,画面满山红叶,枯树、丛枝断木在悬岩溪涧穿石而过,岩石上老翁扶琴而坐,石桌边香烟弥漫,画卷清朗、指痕苍茫。落款画面上部右侧题有:“鲁岩姜岱指墨而作”,下钤“姜岱”“鲁岩”印章。查阅了俞剑华主编的《中国美术家人名辞典》对姜岱的介绍后,发现他竟然是我们金华人氏,是一位很出色的指墨画家。乾隆南巡时,姜岱曾以指画晋见,得乾隆赞赏,故作品上常有“曾经御览”和“太平教书”两印。在开拓人(婺城、金东人)杜鳌、姜岱的引领下,八婺涌现出一批以指画为趣、以指为友、子侄承续、相互交流创作的画家。笔者曾与金华籍著名画家施明德老先生一起工作,谈起杜鳌、姜岱指画创作所形成的南方指画群,施老说朱恒老师曾在潘天寿上课时多次聆听并谈及“金华在乾隆年间出现的一批指画家是值得研究、去写一下文章”,很可惜由于“文革”而未能实现,

不过潘天寿大师在金华却留下一幅四尺中堂《指墨芭蕉猫》。后来,施明德老先生列出金华几位古代指画家的名单交给笔者,令人深受感动,促使笔者继续探寻,认真研究金华指画家们的作品。出生于金华市区(铁岭头)的国家级国画大师黄宾虹先生也在其自传中点到金华乾隆年间几位指画先师传略,后人虽根据宾虹大师所列的传略而录入多家书画辞典名册版本中,却无甚全面完整的史料,连新编15卷之巨的《中国画派研究丛书》也未曾收录其中,这是件很遗憾的事。种种事例更触发笔者要为家乡人做件有益的事。有一次笔者去拜访另一位金华著名画家姚貽庆先生,当谈及金华指画家作品时,姚老拿出几张自己收藏的姜岱画、倪淦的扇面说道:“杜鳌、姜岱、倪淦是集金华艺术大成的指画大家,特别是倪淦的人物指画作品成就在高其佩之上,你们应该去研究一下这批艺术家和作品,这是很值得金华人骄傲的文化遗产的大事。”不久,笔者多次去杭州等地出差,在参观中也发现在浙江各地有不少的金华籍或省内画家的指画作品(或深受金华籍画家所影响),其中有些却标注“不知何处人”也;在北京某拍卖公司的陈展中又一次看到一幅杜鳌的三尺余山水指画作品,甚为精彩,标注的简介是以宾虹大师的说明为注解。

施老、姚老两位金华书画前辈的热情指导,激励了笔者进行相关金华指画家们的艺术事迹与资料(照片)收集,艰苦为文;经过数年考古性的随笔整理,以各地博物馆与私家藏件、存古堂、翰墨斋等等提供的藏品为主要范例(在此一并表示感谢),笔者写出了《金华指画流派与书画艺术考析》,文章以清至民国时期(部分

涉及现当代画家)在浙江尤其是金华范围内所形成的指画艺术流派,及相关领军人物杜鳌、姜岱、王备、倪淦等绘画作品、成就、表现形式、技法、材料等为基础研究,揭示了这段尘封近一个多世纪的南方金华指画群艺术面貌。之后又发表在浙江博物馆馆刊《东方博物》上,并在新浪微博中刊发出来引起反响,读者纷纷来电要求更多的信息、资料或出版物。

经过收集、整理,如愿成册。在婺城区文体新局、金华收藏、书画爱好者诸多乡邑的帮助、支持下,由浙江工商大学出版社正式出版发行,这是八婺“邹鲁”文化大宝库中的一朵艺术奇葩,值得人们去挖掘、考证、发扬光大。

今奉上这本薄薄的小册子,目的是弘扬金衢盆地上还没有被发现的热土,让它散发出芬芳的气息,由内而外弥漫开来,由近至远;这也是当代文化工作者的使命,期待更多人去了解、追踪先辈留下的历史痕迹。另外,希望我们所提供的史料为有心人所用,这也是我们在考古调查笔记中所获得的一点乐趣。

2017年7月考古调查笔记

目 录

金华指画派	1
金华指画的源流与艺术影响	1
金华指画的特点	101
金华指画的材料工艺与影响	109
金华指画家彩页(选)	117

金华指画派

【婺城研究】

本章以婺城区、金东区籍指画家为开拓者,涉浙江范围内八十余位清至民国时期形成的南方指画家群的突出成就,通过历史背景展示了中国绘画艺术在变革中发展。我们从部分流传作品的诸多方面进行研究,全面介绍其领军人物杜鳌、姜岱、王备、倪淦等的生平事迹,梳理相关史料,包括技法、工艺材料等主要内容,同时介绍国画大师黄宾虹、潘天寿、蒋莲僧、张书旂先生生前对指画家群的研究和认识,揭示这段尘封一个多世纪的金华指画家群艺术面貌。

金华指画的源流与艺术影响

“独树一帜”的指画艺术是中华民族灿烂文化的重要组成部分,它萌芽于新石器时代。由于华夏各部落对刻划纹饰的图腾崇拜,即在原始的彩陶、玉、木、岩石(画)、动物骨板上用指、针、竹或硬石等器具刻、划、点、刺等来表现的符号,是中国文字启蒙时出现

的信息,也是艺术的源流。潘天寿在《中国绘画史》中谈道:“盖吾国绘画,至虞代,所谓绘宗彝,画衣冠,其应用渐广,象形色彩诸端,固由简单而臻复杂,技巧亦由生疏而臻成熟矣……当时以能画而名者,有舜娣黻首,见《列女传》等各书籍中,为吾国画家之祖。”东汉文学家许慎《说文解字》:“画嫫,舜妹。画始于嫫,故曰画嫫。”据考古出土资料所证,金衢盆地的先民约在新石器晚期(中原地区为夏、商间及至商代晚期)烧制成功陶瓷器,如在婺州窑上发现一些偶用手指压印胎模或指甲刻划的物件(图1 西汉婺州窑瓷片),这些陶瓷坯体表面上浅浅划出阴线轮廓,有些通过竹签将花纹边缘剔除使纹饰凸起,富有立体感,这种工艺的出现也为指画创作寻找出历史的渊源。中华传统文化博大精深,造就了指画艺术的审美效果与技法,潘天寿曰之“绘画之事,宇宙在乎手”,可以说指画作

图1 西汉婺州窑瓷片

为中国绘画最基本的特色,也隐含着国画艺术源流。

指画,又称指墨画或指头画,它的表现方法就是用手指头作画,是一种用指甲、指肉和手掌等部位蘸水墨和颜料,绘在宣纸或绢质材料上的技艺。著名书画、篆刻家郑仁山谈到指画时说:“学习指画,必须先将笔画训练到成熟的时期,而笔画绝对不是直接关于画的一方面可以学习得到的,需要画外着力,如游览名山大川,接受大自然的景象,胸襟自然宽阔意境,古人所谓:读万卷书,行万里路。”指画融诗、书、画、印为一体,把传统的特点“点、线、勾、色”构成了特殊的艺术表现形式,指为精骨,墨为魂魄,彩为眼,一掌绘尽人间万物之事。指画艺术从总体上看涵盖了山水、人物、走兽、草树、花鸟、昆虫等大类。《潘天寿美术文集》^①载曰:指头作画与毛笔不大相同,其特点是在指头之运墨勾线皴法,具有特殊之性能和思想情趣、风格;在指法中求变,艺术家通过求变以悟常情,而求常中以悟变,如画飞白线条(作枯树干和岩石轮廓)利用指甲和指尖肉合画出来,如甲肉相间画出的线条,显得苍劲而丰润,而单就画细的线条,就用指甲,似钢笔一样,较生涩刚硬。通过吸收自然形法与工艺,结合心灵及手指变动,做到虚实互补,从视觉映象中把握了指尖运用的效果。指点、指皴、指划、指染、指披,巧妙的指与掌穿插,交叉,疏密并用,使画面近似写实,多姿多彩。清代方熏《山静居论画》^②中谈到唐代张噪画已有指掌绘墨作画铺垫的技艺;王洽以手摸绢(抹墨)索作。王洽擅长

① 潘公凯:《潘天寿美术文集》,人民美术出版社1983年版。

② [清]方薰:《山静居画论》,《续修四库全书·子部·艺术类》,上海古籍出版社2002年版。

画山水画,《唐朝名画录》载:(王洽)“凡欲图障,先饮醺酣之后,即以墨泼”,“或挥或扫,或淡或浓,随其形状,为山为石,为云为水”,“图出云雾,染成风雨”,“宛若成神巧,俯视不见其墨污之迹”。宋代米芾(1051—1107)“作墨戏,不专用笔,或以纸筋,或以蔗渣,或以莲房,皆可为画”。而宋、元、明历朝指画艺术均未有发展,指画作为中国画系列的一个旁支,由边缘艺术通过艺术家一代代的不懈努力,才日趋完善,它的兴起与演变也是颇为令人瞩目的。

唐宋至明清中期是中国画最为繁盛时期,以书画为主导,它由笔、水、墨、颜料来表述绘画内容和艺术形式。当社会在发展、变革时,中国绘画也在时代的节奏中求知、生存、开拓、变化、突破,所以中国绘画的发展就是无数艺术家通过种种努力,展示自己的风格与艺术亮点的过程。清康、雍、乾时期的艺术创作就是在这大环境下形成(流派和个性),且拥有更多元化艺术氛围,丰富而多彩,也得到宫廷皇族、官吏、乡绅们极度喜藏。例如在北方,以北京、天津为中心,出现了宫廷中供奉着一批专业画家甚至西洋画师,并设立如意馆等机构,形成“宫廷绘画”的官办机构。南方主要在苏、扬、杭,有“清初四僧”“新安画派”和“金陵八家”“湖州竹派”^①等为代表的一批画家们,他们在绘画艺术上追求自我创新,反对“四王”的临摹之风,提倡艺术的创造,这给后世绘画发展带来巨大影响。同时又出现了新的潮流即“扬州八怪”,主要画家有金农、黄慎、汪士慎、郑燮、李方膺、高翔、罗聘、高凤翰、边寿民、闵贞、陈撰等(作品以梅、兰、竹、菊、山石、野花、蔬果为主,

①冯超:《湖州竹派》,吉林美术出版社2003年版。

以寓意孤傲、野逸、愤世、嫉俗),太平天国运动促使封建社会走向衰亡(壁画艺术的兴起),同时书画方面在社会动荡中也发生了剧变;清代中后期,书画中心在江南,特别是作为中外通商城市的上海、宁波、广州等地,其人口、经济、海运的集聚,也吸引了一批绘画艺术的文人墨客纷纷涌入,适应了新阶层需要。海派、岭南画派崛起,海派以赵之谦、虚谷、任熊、任颐、吴昌硕为代表。岭南画派以广东的居巢、居廉、高剑父、高奇峰、陈树人(中西画为主)为代表;以民俗风情为主的佛山年画(光绪间1870—1908)等流派风起云涌。康熙年间北方又出现了以高其佩为代表的北方籍人氏指画群。高其佩,字韦之,号且园或南村,原籍铁岭(今辽宁),青少年时代写遍广东、云南、江西等省,长期宦游江浙和四川,晚年定居北京。高其佩创作的指画以人物、山水、花鸟等为主题,清奇、浑厚。北派自他立派后,朱伦瀚、甘士调、傅雯等人成为北方指画的精英,这些成果的取得离不开画家们吸收别家之长处,也确立自身创新艺术手法。这时期指画作品有王凤岗的指松、沈铨(南苹)的指梅(东渡日本)、王德普的指竹、谢公展的指画、潘天寿的松,这些名家以指绘画,自成风格,都有相当的成就。在南方的金华也出现新画派——指画群(图2清末金华城与婺江燕尾洲照片),这些指画爱好者成就突出,产生了一定

图2 清末金华城与婺江燕尾洲照片

的影响;它作为江浙小城中出现的一支独特画种是十分难得的,人们发现手指画的形式另辟蹊径,表现出一种独特的艺术魅力,自此国画中又多了以“笔”“指”为称呼的南北指画流派。这对于手指画追本溯源的研究也是极有帮助的,它给我们提供了丰富的绘画理论。当时政治、经济、文化的大环境触发了南北学派纷呈的局面,有宫廷画、文人画、职业画和工笔画、写意画以及地方画家流派等;同时清代碑刻盛行,一些碑刻书家颇受欢迎,求书者户满门外,如浙江会稽人周师濂善诗又工书画法,“求者踵门,碑版摩崖流传郡邑”(清王蓉坡、沈墨庄纂:道光《会稽县志稿》卷19《人物·文苑》第99页)。这些主流与非主流艺术对后代的传承具有很大影响。

清代画派林立,人才济济,他们敢于标新立异,求奇、求拙、求俗的绘画探索和追求令人寻味,也使得中国艺术有了巨大变化,突破了文人的审美追求、审美规范,画风上求同存异。北南指画崛起,画家们对指画创作表现出了极大的热情。乾嘉金石学兴起,海上画派以金石笔法入画,又一次冲击了传统绘画的格调,同样,指画家们在表现手法上也立意于苍拙精研古法的碑石之风,在创作上糅合了大俗大雅的时代感悟。以画会友,以画谋生,占尽天时地利,这种具有时代个性和主导性为方向的画作也打开了创新局面,梁启超《清代学术概论》^①指出,艺术在于“学问之价值,在善疑,在求真,在创获”。难怪潘天寿先生说:“……指画何哉?为求纸笔间运用技法之不同,笔情指趣之相异、互为参证身,运

^①梁启超:《清代学术概论》,中华书局1954年版。

笔,常也,运指,变也,常中求变以悟常,变中求常以悟变。”(《听天阁画谈随笔》)而乾隆年间南方所兴起的艺术流派,正是在于创获求变,也是这些求真者为主线的引导者感悟之言。婺城、金东籍金华指画家杜鳌、姜岱、王备等一批文人墨客,涉指成趣,吸收各流派的一些长处达到相当高的艺术成就,山水、花鸟、人物画等无所不绘。本文通过博物馆和私人藏家收藏的作品使人领略到金华指画家们的创作热情,也使江浙一些画家深受其影响,笔者通过以下金华指画家流传的作品进行分析和交流,供专家、学者们进行探讨。

杜 鳌:婺城人,字海三,又作海山,号一斋。清乾隆六年(1741)选贡生(载《光绪金华县志》),曾在丽正书院授课,工文辞、善诗画,以“诗、书、画”三绝著称,尤擅指墨,是金华指墨画技艺集大成者,开金华指头画一派(图3《山水册页》)。他博通经史,常以诗书画自娱,素写江南之神韵,山水、人物、花鸟、虫鱼无古人之拘束,画法上吸收宋元其法,师法自然,把北山浙水当粉本,将清代南方山水的大气、神韵引入指间,气势轩昂,构成典雅、遒健的画风,更是把诗、书、画融入指画作品之中(图4《指画雪景山居图》),是一位营造生机盎然、自然之美的意境高手,这些作品具有很浓郁的地方色彩,深受普通大众及仕宦阶层的喜爱。

杜鳌成于教育世家,质朴淳厚、勤耕苦读。平生以塾师自任,十分开明,诲人不倦,晚年授于儒学,亲教书画家学,其人品学问对清后期婺城的诗,画艺坛有着重大影响,而在指画造诣上成就尤巨,吸引了一批志同道合的艺术家纷至沓来,来金切磋交流、观

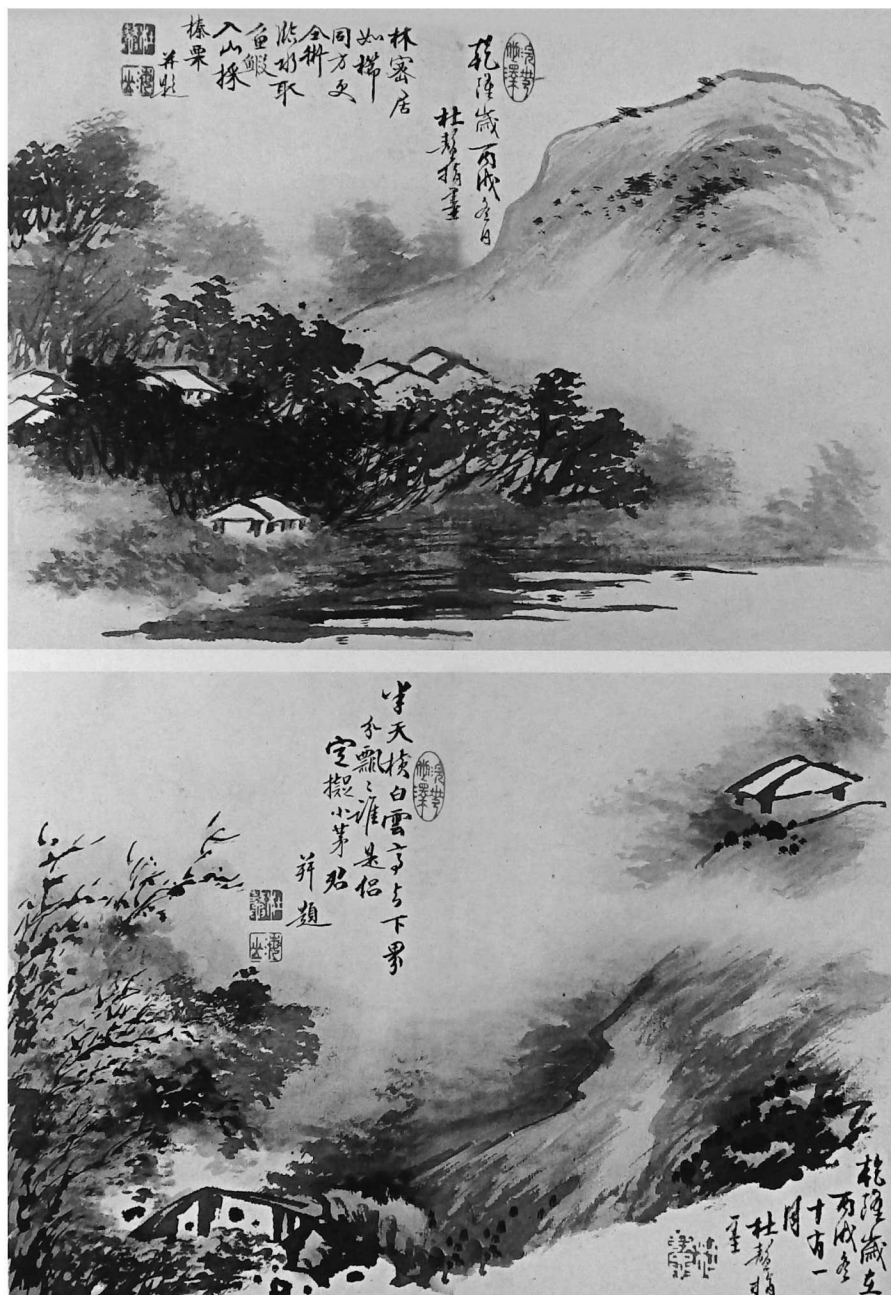

图3 杜鳌《山水册页》