

ISBN 978-7-5340-6698-6

定价：65.00元

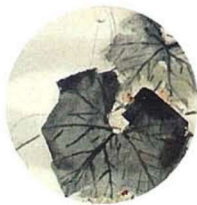
珍藏中国

中国画转型时期的拓路者

CHINESE PAINTING

A transformational period

高楚凝 编著

浙江人民美术出版社

7
珍藏中国

中国画转型时期的拓路者

高楚凝 编著

CHINESE PAINTING

浙江人民美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

珍藏中国：中国画转型时期的拓路者 / 高楚凝编著 .

—— 杭州：浙江人民美术出版社，2018.4

ISBN 978-7-5340-6698-6

I . ①珍… II . ①高… III . ①中国画－绘画研究－中国 IV . ① J212.052

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 063127 号

策 划：李文远

学术支持：青藤书画艺术研究院

责任编辑：王 铭

特约编辑：徐显龙

装帧设计：绍兴市俊杰文化传播有限公司

责任校对：余雅汝 谢沈佳

责任印制：陈柏荣

珍藏中国——中国画转型时期的拓路者

高楚凝 编著

出版发行：浙江人民美术出版社

址 址：杭州市体育场路 347 号（邮编：310006）

网 址：<http://mss.zjcb.com>

经 销：全国各地新华书店

印 刷：杭州乐通印刷有限公司

印 次：2018 年 4 月第 1 版 2018 年 4 月第 1 次印刷

开 本：889mm × 1194mm 1/32

印 张：6.25

字 数：80 千字

印 数：0,001-1,000

书 号：ISBN 978-7-5340-6698-6

定 价：65.00 元

编者简介

Anita, 高楚凝, 北京人, 现就读于北京四中国际校区高二年级, 学校天文社社长, 钢琴八级。小学、初中就读于北京景山学校。热爱文学、艺术和语言学, 也喜欢数学与物理。爱思考、爱幻想。对事物有着敏锐的观察力、充满了好奇心, 期待了解并掌握多个领域的知识。在努力刷题奋战 GPA 与 ACT 时, 也不曾忘记提高自己艺术修养的初心, 试图探索艺术大师们的登峰轨迹, 一如继往、忙忙碌碌地追求着美好的事物、思想与生活。

序 言

珍藏中国：中国画转型时期的拓路者

2017 年秋，著名画家齐白石的作品《山水十二条屏》亮相保利秋拍。此作以 4.5 亿元起拍，经过多轮次竞投，终以 9.315 亿元成交，这意味着中国艺术品拍卖成交价最高纪录诞生，成功跻身“一亿美金俱乐部”。而此前，“一亿美金俱乐部”一直被西方艺术品占据，已经有克林姆特、毕加索、蒙克、弗朗西斯·培根、波洛克、高更、塞尚、巴斯奎特、莫迪里阿尼等画家的作品在列。而就在《山水十二条屏》拍出前不久，达·芬奇《救世主》又以 4 亿美元（约 30 亿元人民币）落槌成交，代表着西方艺术品的市场价值新高度。

有关人士称，在中国的国家实力已然强大的今天，齐白石《山水十二屏》能够代表东方艺术品对“一亿美金俱乐部”进行开拓，这将是带动中国艺术品市场发展的一个转折点，也是展现中国高度文化自信的一个契机。

齐白石作品是拍卖市场的热门。屡屡创出过亿纪录的背后，是齐白石代表着中国画转型时期拓路者的艺术高度。

华夏丹青源远流长。20 世纪初，由于西方的影响，古老的中国画艺术出现新的端倪。回眸这场从传统走向现代的风雨历程，如齐白石等艺术大师在中国画的思想、观念、方法上都进行着变革。这正是华夏丹青千年不灭的精神内质——《周易·系辞上》云：“生生之谓易。”

20 世纪中国画转型时期，涌现了许多优秀的拓路者。他们力图扭转千百年来中国画似乎总是重复着的老面孔。

徐悲鸿引进西方写实主义改良中国画，强调素描的重要性；林风眠主张调和中西，以多维的思考方向契入时代；高剑父提出“折衷”；吴昌硕、潘天寿等艺术家力求坚守中华民族文化传统根系。诸位先生均为中国水墨由古典向现代的转型开辟出不同的新道路，为近代美术教育构筑起坚实的根基。

现如今，中国文化市场逐日兴盛，书画领域看似一派生机，却不像往昔般大家辈出。中西交流的频繁和新时代的信息，促生了多层次多角度的审美标准，使得中国画呈现出表面的“活

力四射”，实质却是标准的缺失。艺术家竞相追逐于形式，对技法的探求往往浅尝辄止，“技近于道”又远矣；制作成分跻身于中国画笔墨语言之上；花样般矫揉造作的程式风格滥觞于世；千百年来温良敦厚的中国画人文情怀几近荡然……究其原因，源于画家自身学识修养的欠缺。生命气韵之新才是中国画追求的根本目标，故此时重提拓路者精神的重要性尤为必要。

有鉴于此，编者选取了一批具有良好学术品格和人文情怀的 20 世纪中国画转型时期的拓路者，介绍其艺术人生，阐发其艺术精神，并结合其作品收藏市场行情，编写成《珍藏中国》。此书旨在以“中国艺术”的独特审美取向和多角度的思维模式，梳理近年来诸位大家作品屡创天价背后的艺术成因，从而引导当代中国画走上正确的创作方向，也期待对艺术爱好者的收藏提供帮助。

目 录

9	吴昌硕
孤山不孤，西泠不老	105	潘天寿
雷婆头峰寿者
25	齐白石
笔如农器忙	123	张大千
错传人境有桃源
43	黄宾虹
爱好溪山为写真	137	傅抱石
金刚坡下，巴山夜雨
61	高剑父
折衷中外，融合古今	153	李可染
东方既白
74	徐悲鸿
天荒地变独青青	170	吴冠中
风筝不断线
91	溥心畬
年年芳草忆王孙	184	黄 胄
欢腾的草原上

吴昌硕

孤山不孤，西泠不老

吴昌硕（右一）在西泠印社

2011年，国学大家饶宗颐先生在出任西泠印社第七任社长时，信笔在纸上写下：“孤山不孤，西泠不老。”

孤山、西泠都是西湖地名。以“保存金石、研究印学”为宗旨的西泠印社即坐落于此。至饶宗颐执掌西泠印社之时，已经走过了百余年的历程，社员皆为国中篆刻俊彦，甚至亦有诸多外邦社员。声誉之隆，影响之远，堪称“天下第一名社”。而其首任社长吴昌硕，亦被称为“百年一缶翁”。

正是吴昌硕于篆刻、书法、绘画等方面的诸多成就，为西泠印社开了个好头，奠定了风骨正脉。吴昌硕之影响不独独于此，在几乎整个20世纪里，他的传派在写意花鸟中是绝对的

正宗与主流，画大写意者鲜有越出其牢笼者，其影响甚至远播东瀛。

生平概述

西泠印社最初是杭州的一个民间文人小社团。1904年夏，叶为铭、王褫、丁辅之、吴隐相聚孤山，他们感慨于印学之将湮没，便有了在此谋一片净土，力挽清末印坛沉寂、印艺衰败局面的心思，因而创社。

最初九年中，四位创社先贤互相谦让，皆不肯出任社长。直到在印社创立十年，1913年的首次社员大会上，公推时年69岁的吴昌硕为首任社长。“先生再三谦辞未获，始勉允焉。”（据吴长邛编《吴昌硕年谱》）

海上金石书画大师吴昌硕1844年出生于浙江安吉鄞吴村，1927年84岁在上海去世。书画大成之前，吴昌硕考取过功名，自刻闲章“同治童生咸丰秀才”。不过，他的仕途之路并不顺利，长达近三十年的时间里，他一直在外奔波，以给人做幕僚维持生计，生活清苦。尽管如此，他却是大器晚成的杰出典型，为中国现代绘画艺术长卷开笔。

吴昌硕首先是以印著世。他自幼好石，14岁就开始治印，

此后“与印不一日离”。《吴昌硕年谱》记载：“是年始学刻印，其父好金石篆刻，先生幼年耳濡目染，每喜模仿，常在塾中，伺隙奏刀，塾师虑其耽误学业，辄加劝阻。在家受其父诱导指点，先生大为鼓舞，学印刻之志益坚，用功益勤。其后终生乐此不倦，盖由此发轫。因家贫无力购置刀石，恒以废铁磨成刻刀，每获一石，珍同珙璧，必屡磨屡刻。某次刻石过久，困倦已极，握石不稳，不慎将左手无名指凿伤，乡间缺医少药，竟使无名指烂去半节。晚岁，先生常举此秃指，追述往事，以勉励后辈。其时，先生读经史之外，亦爱诗词。”

然而平静的乡间生活并未持续多久。17岁那年春天，太平军一部自安徽广德界牌方面进抵浙江，清兵尾随而至，鄞吴村是必经之路，村民仓皇奔逃，吴昌硕随父辗转流亡，历尽艰险，途中父子兄弟又被乱军冲散，只得各自逃亡。其间，弟死于疫，妹死于饥。吴昌硕当时只身飘泊，经年不得一饱，常以野果、草根、树皮充饥。据手稿《岁寒》诗有云：“担薪汲水一佣工。”盖述其曾在宋姓农家打杂工糊口度日。

18岁那年小除夕，得知其父逃难在孝丰东乡半山地，即奔赴之。翌年春三月，乡里稍宁，归家省亲。原配章氏已先数日病歿，令他悲痛不已，却只能草草掩埋庭中桂树下。祸不单行，几个月后，其母万氏病歿。

1864年太平天国运动结束，吴昌硕至中秋日始会同父亲回乡，见故里荒烟蔓草，瓦砾遍地，骨肉俱死于难中，仅父子两人相依为命，不禁悲从中来。从此他随父亲苦耕苦读，寄情

残书，孜孜不倦。

他在后来题《雪中送炭图》中诗云：“人情世态不可说，趋势利若江河奔。趋之不足继谄媚，吮痂舐痔言报恩。溺势利者神志昏，目所下视气吐吞。那知白屋寒云屯，雪风猎猎柴为门。米无可炊棉无裤，鼻涕堕地冰一痕……”字字血泪，刻画穷人饥寒交迫之苦境，入木三分，也是夫子自道。

1869年，26岁的吴昌硕为求深造，毅然离家，负笈杭州，就学于诂经精舍，从名儒俞曲园习小学（文字训诂学）及辞章，开始了与俞曲园长达37年的师生之谊。诂经精舍，是清代嘉庆时期始创的著名书院，地处孤山之阳，左三忠祠，右照胆台，面对西湖。这是吴昌硕第一次到杭州，开始了与这个城市、这片湖山的不解之缘。许多年后，也就是在吴昌硕青年求学的孤山，成立了西泠印社。

从杭州归湖州后，吴昌硕除勤习书法、篆刻之外，依靠课邻人子弟、代人书写文章等为生，时更名芑圃，人称“芑圃先生”。

1872年，吴昌硕第一次到了上海。或许是仕途的功名才是正道，吴昌硕仅仅是来看看这个完全不同于苏杭的新商都，会一会个性、风格不同的高邕之等画家，并没有想到后来“海上画派”会因为他的到来而有新的局面。后来，他又去了嘉兴、湖州、苏州等地，做过“门客”，协助收藏家整理文物之后又做了个“酸寒尉”。但以书画自立的理想，与投身仕途的多舛多难一直纠结在一起，长达三十多年。

大画家任伯年在1889年曾为吴昌硕画了一幅像——上扣

无顶戴红缨帽，身着黄色官袍，他刚刚交差归来，拱着双袖，让任伯年莞尔一笑，于是就有了《酸寒尉像》。吴昌硕自己也觉好笑，日后常用“酸寒尉”自喻。

1899年，吴昌硕得同里丁葆元保举，受任江苏安东（今涟水）县令。56岁的他，达到了一生仕途最风光的时刻，但他不善逢迎，到任一月即辞去。刻二印以明志：“弃官先彭泽令五十日”，其边跋云：“官田种秫不足求，归来三径松菊秋，我早有语谢督邮。”又刻一印，文曰“一月安东令”。二十四年后（1923年）作《癸酉元日》诗，有“安东一月惭吾民”之句。

吴昌硕40岁时，认识了长自己五岁的任伯年。此前，他曾托友人得任伯年画一幅，爱不忍释。两人因性格相同，一见如故，遂成莫逆。任伯年请他画几笔试试。少有画作的吴昌硕寥寥数笔，却让任伯年看到了金石味，感慨道：你已经超过我了！任伯年对吴昌硕说：你的书法功底深厚，你不妨以篆书的笔法画花卉，用草书的笔法画枝干。“变化贯通，不难其奥诀也。”事实上，2017年在浙江展览馆展出的吴昌硕35岁（1879年）所画的《牡丹图》轴（现藏西泠印社）就被评论家认为“大师的元素全都具备了”。

43岁那年，他与好友同游苏州虎丘，得赠石鼓文拓本。吴昌硕如获至宝，此后半生每日临石鼓不辍。他“临气不临形”，“强抱石鼓”超前贤，一日有一日之境界，终在60岁时脱去窠臼，超越了清代帖学、碑学的樊篱。与书法一同精进的，还有画作。大约在65岁，吴昌硕的画自成面目。他创造了中国

師來天竺受法多羅遠涉重溟乘寶月幢慧可出體付法家第一等五藥
 結界自嘉蕭異處今多古剎那越首西生海寶多魔：假道德機巧干戈
 何不排塵為歸塵沙成歸清淨世界太和哉國師像足白顏配心昭日月
 衣帶相寬梵鬚頂不封漏楞伽或學面壁壽壽壽義然滿訪安期食素為片
 紙金石歷劫不確
 子培老表兄大人哀大壽宜佳享祝
 戊午十月朔上十五歲表弟吳昌碩

无量寿佛

画新的审美意境。古拙中透出力度，透出美感，透出趣味，被誉为古雅美。他的画一反旧文人士大夫纤弱、空灵的画风，“饱满向上，一派磅礴气象”。

1911年辛亥革命，把这个以仕途为正道的传统文人士大夫彻底赶进了死胡同。移居上海后，初名俊、又名俊卿的他开始用“昌硕”这个字。这或许是他对过去的告别，对自己职业画家这个身份的确认。以画谋生，不同于“勤皇命，食君禄”。早年只是些文人间的唱和赏玩的交流，但到了上海，市民阶层的壮大，商品经济的繁荣，社会的剧烈变迁，新的审美需求呼吁中国画坛出现变革。已70多岁的吴昌硕恰恰是这种变革的倡导者。他的笔下，开始流露出平民大众的生活情趣。梅兰竹菊，蔬菜瓜果，传递着鲜明的时代气息和浓烈的市民消费精神。

1914年，吴昌硕办篆印书画展——这是中国传统书画最早的个展，可谓海派荣光。海派由海上画派而来，但自吴昌硕以后，海派被注入了新的含义，那就是既有深厚的传统，又富有变通的精神。吴昌硕在纸笔刀石间，负起了更长久的担当。他在积贫积弱的中国近现代史上，彰显了中国文化自强不息的精神品格。他一生的探索和强健，在年近古稀时闪烁出巨大的光芒。

从1913年开始，吴昌硕担任西泠印社社长，到1927年故世的15年间，正值民国初年社会变革、军阀混战的动荡时期。但偏居孤山一隅的西泠印社，恰恰是基础设施建设规模速度最快的时期，亭阁间、摩崖上，有着诸多文人墨客的题记作联，

别有风韵。

1927年夏天，吴昌硕辞世前数月，他最后一次来西泠印社，看到规模初具的园林，尚觉得美中不足，便对主持建设的叶铭说：最好有个后山门，有路通到里西湖，既方便游人进出，也能体现西泠印社的儒雅大气。

于是，印社成员便在杂树丛生的山坡上，披荆斩棘，开辟了后门通道和石坊，西泠印社的外部形象为之一变。从而使西泠印社在不足六亩的地盘上，成长壮大，声名远播，成为西湖湖畔一道人文与自然并丽的绝佳景致。

艺术解析

吴昌硕是近代中国美术史上的一座高峰，他在绘画、书法、篆刻上都是旗帜性人物，在诗文、金石等方面均有很高的造诣。吴昌硕集“诗、书、画、印”于一身，融金石书画于一炉，被誉为“文人画最后的高峰”。他是在新旧文化交替的历史背景下，对于传统中国文化的继承与创新的关键人物，是金石画风从晚清过渡到民国的主要继承者之一。浙江美术馆“西泠峰骨”展览中评价道：吴昌硕作为承前启后的一代宗师，他是中国近现代最具代表性的艺术大家之一，将中国传统书画艺术推向一个崭新的境界，其影响直至今日依然长盛不衰。

下面试着分析吴昌硕的绘画艺术特征。

一、以书入画，金石气骨