

珠

山

八

友

——精品集

《珠山八友》——荣膺首届中华优秀出版物图书奖

Z H U S H A N B A Y O U · J I N G P I N J I

主编◎耿宝昌
顾问◎王锡良

花鸟卷(一)

花鸟卷（一）

《珠山八友》——荣膺首届中华优秀出版物图书奖

珠山八友——精品集

Z H U S H A N B A Y O U · J I N G P I N

常州大学图书馆藏书章

珠山八友精品集

花鸟卷 一

ZHUSHANBAYOU · JINGPINJI

图书在版编目 (CIP) 数据

珠山八友精品集. 花鸟卷. 一 / 耿宝昌主编. -- 南昌: 江西美术出版社, 2017.1

ISBN 978-7-5480-5231-9

I. ①珠… II. ①耿… III. ①瓷器-花鸟画-作品集-中国-现代
IV. ①J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第322478号

责任编辑\黄润祥 梁海涛

责任印制\张维波

书籍设计\郭 阳 林思同 先锋设计

主 编\耿宝昌

顾问\王锡良

出版\江西美术出版社

社 址\南昌市子安路66号

邮 编\330025

电 话\0791-86565506

网 址\www.jxfinearts.com

经 销\全国新华书店

印 刷\深圳华新彩印制版有限公司

版 次\2017年1月第1版

印 次\2017年1月第1次印刷

开 本\889×1194 1/16

印 张\8.5

书 号\978-7-5480-5231-9

定 价\49.00元

本书由江西美术出版社出版。未经出版者书面许可,不得以任何方式抄袭、复制或节录本书的任何部分。

本书法律顾问:江西豫章律师事务所 晏辉律师

版权所有,侵权必究

研

心

反

反

主	编	耿宝昌
顾	问	王锡良
副主	编	朱金宇
编	委	陈华莎
策	划	郑晓东
统	筹	
黄	润	
祥		

2004年景德镇置镇千年庆典之际，江西美术出版社适时推出了荣膺首届中华优秀出版物图书奖的大型画册——《珠山八友》，为庆典呈上了一部厚重的陶瓷文化典籍，至今影响尚存。

诚如《中国现代美术全集·陶瓷卷》主编邓白先生所言，“珠山八友”在陶瓷艺术与绘画艺术的结合部，开拓出一片艺术表现的新天地。他们力求运用中国画的传统笔墨、意境和诗词题跋等手法与陶瓷彩绘有机地结合，从陶瓷的装饰中脱颖而出。中国第一个陶瓷艺术流派在景德镇应运而生。

发轫于20世纪20年代的“珠山八友”，鼎盛于20世纪30年代，影响却超越了整个20世纪，其弟子、后裔今天仍活跃在陶瓷艺坛，在粉彩、青花、古彩、新彩、颜色釉及陶瓷雕塑诸多方面，各展所长，为继承和发扬“珠山八友”的瓷画艺术，不断开拓创新。

大型画册《珠山八友》出版转瞬间12年过去了，研究和总结中国第一个陶瓷艺术流派——“珠山八友”的形成、发展、演变的历史进程，最大限度地展示“珠山八友”的艺术成果，特别是让在读的美术院校的学子和年轻的陶瓷艺术爱好者了解学习、研究“珠山八友”瓷艺，对于弘扬中国陶瓷艺术、挖掘瓷都景德镇的文化遗产，进而在陶瓷装饰、陶瓷绘画、现代陶艺三足鼎立的当今意义深远。“珠山八友”瓷艺创作对艺术个性的张扬，对艺术风格的追求，对艺术形式美感的探索，对艺术精神内涵的重视，以及对艺术的美学价值、文化价值的深层次的挖掘，恰好为中国现代陶艺寻求发展提供了参照和借鉴。特别是“珠山八友”既忠实于传统，又不断求新求变的精神，为其艺术生命的不衰注入了活力。鉴于“五四”

前后对他们在受到当时一些美术新潮的影响，在审美态度和艺术表现上，于求变中做了或大或小的调整。接受了西画重写生、重写实的审美倾向，力图加强瓷艺作品造型的准确性、真实感、体积感和体量感，加强色彩的丰富性，这些革故鼎新，至今仍有现实意义。正是基于此等设想，我们以《珠山八友》为蓝本，编辑出版了《珠山八友精品集》赏析丛书。

本丛书分为《人物卷》《花鸟卷（一）》《花鸟卷（二）》及《山水卷》四册。为了便于美术院校学生、陶艺爱好者欣赏和研究《珠山八

友》的各类作品，也为了与美术院校的教学同步，我们在图书编排体例上有别于《珠山八友》按成员年龄长幼排序，采取分类将“珠山八友”作品重新编排，并请专家为每卷作品撰写赏析导语，旨在与读者共同探讨“珠山八友”作品的艺术价值和绘画技巧，使陶瓷艺术这一中国文化的国粹，在新的时代重放异彩。

（耿宝昌，北京故宫博物院研究员，中国国家文物鉴定委员会副主任，中国古陶瓷学会名誉会长）

“珠山八友”瓷苑中，花鸟画百卉争妍，姹紫嫣红，受到中外收藏界热捧，拍卖市场上也一路飘红。鉴于瓷艺花鸟画精品繁多，特辑成两卷，以飨读者。

《花鸟卷（一）》在入选八友中文人画气息浓郁的徐仲南、邓碧珊、毕伯涛、田鹤仙四位大家精品的同时，亦收入了人物画家王琦、王大凡，山水画家汪野亭的花鸟作品。

本卷收入徐仲南瓷艺作品 15 件。

徐仲南（1872—1953），名陔，字仲南，号竹里老人，江西省南昌市人。在“珠山八友”中年纪最长。青年时期以画人物为主，中年改习山水，晚年又偏重松竹，尤其对竹情有独钟。所绘竹子多为溪边崖下水竹，一簇簇，一丛丛，或迎风摇曳，风姿绰约；或枝干细劲，独立不惧；或聚散得体，奇异空灵。所绘竹叶多为仰叶，以墨彩勾出，略罩浅绿色，叶梢风翻转折，萧疏纵逸，作品追求诗意。邓白先生在《中国现代美术全集·陶瓷卷》导论中提及徐仲南的《竹石迎风》粉彩瓷板画（见 P015）等作品时，盛赞这些作品技巧熟练，格调高雅，具有浓厚的民族艺术特色。

徐氏代表作中的瓷板画《吟风弄月》（见 P001），竹叶随意挥洒，笔法轻松奇特，松散而又不凌乱，符合中国画画理中“乱而不乱，齐而不齐”之形式美，深得其中三昧。所画竹叶大小有别，疏密有致，叶丛团块大小对比清晰，又似散似连……可见徐氏对中国画之形式美，把握得十分到位。至于画面意境，则显得优雅并意味深长，致使耳边颇有竹叶婆娑之感。徐仲南画竹受晚清名家戴熙的影响，有典型的文人画特征。戴熙所画丛林的疏密，倾斜倒向所构成的节奏和韵律，可谓前无古人。而徐仲南在学习他画丛竹的基础上，笔法更求松快、潇洒，并直取北宋米家皴法画竹石，自成清逸古雅画风之一格。

徐仲南另外两件代表作——粉彩瓷板画《吴松江水似清湘》（见 P004）、《惊雷忽报春消息》（见 P005），皆题以行书诗文，诗文写得颇富文采，情思缠绵，婉约凄美。至今吟咏亦饱含诗情。其瓷上书法笔力劲健，墨色饱蘸，显得苍润俊朗。

本卷收入邓碧珊瓷艺作品 19 件。

邓碧珊（1874—1930），字辟寰，号铁肩子，江西省余干县人。是“珠山八友”中离世最早、存世作品较少但艺术成就较高的画家之一，系前清秀才出身的文人。他先学画瓷像，开中国瓷像画之先。以画瓷像练就的造型能力改画粉彩鱼藻，成为陶瓷史上最早画鱼藻的画家。他画鱼受日本画的影响，大胆吸收东洋画技法，追求日本画鱼的静态美，也追求水的透明感，致使风格卓异，粉彩笔洗《鱼藻图》（见 P022）就是例证之一，在景德镇享有“鱼王”美称。

邓氏鱼藻瓷画水藻以艳黑勾描，色料有深有浅，有浓有淡，一丛丛相互交叠，层次丰富

又不杂乱。在给水藻染色时，注重冷暖变化，水藻的中心部位和密集处染色，以大绿之类的冷色调为主。从水藻中心部位到边缘处，渐次由大绿过渡到草绿或赭绿的暖色调。其鱼藻图如《藻动鱼乐》（见 P024）、《巨口细鳞亦状鲈》（见 P026）、《信手挥来鱼数尾》（见 P032）、《尺波无处宿鸳鸯》（见 P034）等，画面上总是两三尾游鱼，鱼背色调黑重，渐次向鱼腹部淡去，层次微妙。然后在料色未干之时，以点画之笔穿插画鱼鳞，细腻之致，巧夺造化之功，得其形也得其趣。曾有人向邓碧珊问其画鱼秘诀，他一言以蔽之：“游而不散。”邓氏鱼藻图常常是数点浮萍，不事波涛，也无激影，厚不因多，薄不因少，笔精墨妙。他的粉彩鱼藻瓷板画，常是画鱼而不画水，却依然让人感到鱼在水中游。鱼的姿态，藻的浮动，仿佛处处都可以感到水的存在。

“珠山八友”瓷艺的书卷气，从邓碧珊的瓷板画《生趣都从笔底开》（见 P018）亦可见一斑。画面精致生动的鱼藻配上诗的光环后，

霞光四溢：“生趣都从笔底开，翻身一跃动春雷。天公有意施霖雨，为济西江润辙来。”

邓碧珊的诗意趣动人，音韵平仄十分考究，意境幽深，比喻亦富想象力，颇有严羽《沧浪诗画》中“妙处透彻玲珑，不可凑泊，如空中之音，相中之色，水中之月，镜中之象”的妙境。图中所绘之鱼得其形更得其神，有的聚首嬉戏，有的结队悠游，有的遥相呼应，有的顾盼生情，呈现给观者的是一幅活生生的鱼类世界游乐图。

本卷收入毕伯涛瓷艺作品 20 件。

出身于书香门第的前清秀才毕伯涛，名达，字伯涛，号黄山樵子，祖籍安徽省歙县，寄居江西省鄱阳县。早年曾师从鄱阳画家张云山，后迁居景德镇，专攻粉彩，擅绘翎毛、花卉，继承清代画家华新罗一派，作品具书卷气，技法颇为传统，但功力深厚。他的作品构图巧妙，用笔细腻，所作翎毛纤毫毕现，令人赞叹，是一位优秀和富有才华的陶瓷画家。

毕伯涛的瓷画以小件作品居多，画面疏简，

布局考究，出笔利落，主次分明。画枝干用干笔侧锋挥就，出笔粗中有细，粗细合度，枝柯旋衍；蘸墨浓淡相宜，湿润华滋，形质俱佳。其粉彩瓷板画《桃花双燕图》（见 P056），以小写意的手法绘阳春三月中的碧桃春燕。桃枝以干笔皴绘，笔法潇洒纵逸，妙诣独特，嫩梢向风，伸展有姿。他以没骨法画花朵，点厾之笔轻快凝练，有“落墨即是，出笔便巧”之特点。桃花以点彩法绘就，正反俯仰，吐芳争艳，以浓色点蕊，求阿睹传神之妙。花叶的点染秀雅而沉稳，侧锋撇绘花叶的状貌特征；叶脉纹理以扒笔刚出，细腻生动。春燕相向，呢喃轻语，以墨彩描画，传神之处点染赭石。画面以墨为主，色彩为辅，有“素以为绚”的效果。

毕伯涛的代表作粉彩瓷板画《鸟乐图》（见 P050），充分展示了他俊逸清新、立意隽永的画风。画幅由八哥和柳条两部分组成。柳叶飘逸，柳条见功夫，八哥梳理羽毛时的动感跃然画上。尤为匠心独运的是，画面上的八哥背向观者，头却扭转回来凝目自视，在轻柔柳条的

衬托下，不仅显示了画面的凝视力量，更透析出笔者在清王朝覆灭后，徘徊于时代的十字路口，不知何去何从的内心矛盾与痛苦，新罗山人画派的神韵亦隐显其中。

毕伯涛的诗赋、书法亦见功力。《古梅双雀图》（见 P049）题款“古梅愈老愈精神，霜自为餐雪自珍。寒到十分清到骨，始知明月是前身”所表现的人格高洁；《秋菊茗壶图》（见 P063）题款“茶已熟，菊正开。赏秋人，来未来”所显现的机趣灵智，均让人赏心悦目。毕氏书法俊逸秀挺，生意盎然，颇有明代书画家唐寅之笔韵。

本卷收入田鹤仙瓷艺作品 33 件。

田鹤仙（1894—1952），名青，原名世青，字鹤仙，号梅华主人、荒园老梅。他先画山水，后专攻梅花，画梅承元代画梅大家王冕之法，乃“珠山八友”群体中天赋颇高的一位瓷画家，在其从艺到离世的短短 20 年间，传世作品不仅数量多，而且赢得广泛赞誉。在色釉的运用方面，田鹤仙是八友之中最杰出者之一，在近

代众多画梅的画家当中，可算得上是一位佼佼者。邓白先生在《中国现代美术全集·陶瓷卷》总论中专门提到了田鹤仙的《写画赏梅斗室间》“技巧熟练，格调高雅，具有浓厚的民族艺术特色”。《中国现代美术全集·陶瓷卷》还专门介绍了田鹤仙的《写画赏梅斗室间》（见 P080）及《入画堪怜古干斜》（见 P090），称之为 20 世纪 30 年代的精品之作。

田氏画梅以折枝梅花为多，以双勾偏锋着笔写枝干，墨色以淡、枯、渴为主，笔法在转折变化中虚实相连，枯湿相间。笔下老枝苍古，斑驳粗壮，收笔以浓料点苔藓，尽显梅树苍劲老辣的质感和精神。《古树横斜卧碧苔》（见 P075）即此画风的形象写照。其画题材虽然千篇一律皆为梅花，但各异其趣，器型无论瓷板、杯碗、瓶壶、文具，表现对象或老梅，或鲜芳，绝不雷同，是一位创意极高的画家。

田鹤仙在梅花构图上匠心独运，作品大多作斜角构图，以加强画面的动感。枝丫讲究穿插造型，如“女”字形、“丫”字形、“井”

字形等传统章法运用自如。画梅多在画面的左右下角以三七之法起笔，靠近画面起笔处的梅干总是虚淡，具有画意无边的意趣。诸如《从来花发占鲜芳》（见 P070）、《行人误作杏花看》（见 P071）、《暗香深夜伴清光》（见 P072）、《蕊珠仙子舞霓裳》（见 P073）等瓷艺梅花的构图大致如此。

田氏画梅越过清代扬州八怪，效法元代王冕，所画之梅或老干横斜、瘦傲天然，或令粗老嫩枝在一幅画面上组合，变化多端。效仿王冕写梅，喜以若断若续的笔触描绘枝干、枝丫，扭曲处笔触更是似有若无，巧妙地表现了枝干的盘结曲转。其画梅只画花枝，不画背景，创立了瓷画上的“梅花弄影”技法和以山水功夫画梅。《要君识此岁寒心》（见 P074）是以上技法的形象写照。

田鹤仙创造了虚实画梅衬托法：远处梅枝梅干虚淡，近处梅干、梅枝浓重，精神抖擞，造成虚实相衬、虚实相生的艺术效果。另外他对构成画面形式美的各种规律，也能较深入地

把握，画面梅枝的分割比例、枝干粗细变化的节奏、枝干曲折起伏的韵致、梅花大小团块的构成和分布、空白的分割等，都颇为讲究。其粉彩瓷板画《行人误作杏花看》，在运用画面形式美的规律上恰到好处。在我国绘画史上，能通过这些形式规律和形式美并运用得极为出色者，任伯年是有代表性的。在对这种形式规律的运用上，田鹤仙固然不如任伯年那样纵横捭阖，却也是相当游刃有余。

田鹤仙惯以对角线把画分作两半，将描写的物象——梅放在一边，留空的一边题款落印。瓷板画《疏花正合逋仙格》（见 P106）、《故作小桃红杏色》（见 P077）属此典型。由于他出身文人，书法功底深厚，写字亦是绘画笔法，加之擅长诗词，画面上梅满、字多、诗俊逸，再配以朱文小篆方印，给人以满目留芳之美感。

人物画家王琦、王大凡的《英雄独立》（见 P112）、《威镇朝纲》（见 P113）、《虎啸生风》（见 P114）及山水画家汪野亭的《花引蜂鸟近》（见 P117）等花鸟画，均为花鸟瓷苑中的奇葩。

目 录

吟风弄月
蝉鸣柳枝
照鸾青影不自持
吴松江水似清湘
惊雷忽报春消息
峭石翠竹
读书窗外一枝斜
晓风水阁凉
翠佩瑶环昨夜风
柳叶鸣蝉
草叶螳螂
琼节高吹宿凤枝
苍松劲石
竹石迎风
苍松虬枝
鱼乐图
联袂戏藻
生趣都从笔底开
宜子宜孙
尺波无处宿鸳鸯
此时我也知鱼乐
鱼藻图
双鱼戏月
藻动鱼乐

巨口细鳞亦状鲈
翻身一跃动春雷
凑成图画不须多
信手挥来鱼数尾
尺波无处宿鸳鸯
生趣都从笔底开
清溪荒草绿阴阴
回游激浪
双鱼图
喜溢眉梢
依人小鸟号嘉宾
八百千秋
鼠偷攫去衔将火
寒江落雁图
金鸡喜唱太平歌
日高未起鸟呼梦
古梅双雀图
鸟乐图
紫藤花前唾珠玑
绿杨枝上唤哥哥
桃花双燕图
一夜流传霜信遍
飞花有意能留客
池塘自有清香味

秋菊茗壶图
石爱兰香
以介眉寿
双鸟戏枝头
藤花细碎绿阴低
从来花发占鲜芳
行人误作杏花看
暗香深夜伴清光
蕊珠仙子舞霓裳
要君识此岁寒心
古树横斜卧碧苔
仙姿潇洒净无尘
故作小桃红杏色
不爱凡花只爱梅
轻施粉黛浅施脂
写画赏梅斗室间
最是月明清夜永
梅花正发竹枝垂
开到梅花又一年
疏影横斜
至今颜色似桃花
吹作江南第一花
入画堪怜古干斜

罗浮仙子伴昏黄
回首东风几度花
罗浮仙子舞霓裳
梅枝花蕊竞相发
枝头寒梅
报春
梅蕊触人意
古木槎桠夕照昏
写梅恰好在春朝
扑面风来别有香
疏花正合遭仙格
色相空明不染埃
香月古梅花
铁骨生春
许身入画酬清赏
英雄独立
威镇朝纲
虎啸生风
家室随身多便利
清供图
花引蜂鸟近

附录

吟风弄月·粉彩瓷板
徐仲南绘
关善明藏

款识释文

吟风弄月

仿鹿床居士之大意。

乙亥秋九月中浣，仲南徐陔写于珠山客次。

印款：仲南

蝉鸣柳枝·粉彩瓷板（局部）

款识释文

仿白易（昉）山人之法。
丁丑二月，仲南徐陔写。
印款：仲印

蝉鸣柳枝·粉彩瓷板 徐仲南绘 王新生藏