



陈之佛花鸟画集

陈之佛

花鸟画集



主 编：李有光 陈修范
编 委：宋朝忠 程大利
马成达
装帧设计：柯 明
责任编辑：郭廉夫

陈之佛花鸟画集

江苏美术出版社出版
江苏新华印刷厂印刷

1986年9月第1版第1次印刷

开本787×1092 1/8 印张14 环衬4

书号：8353·6·054 定价：45元



前 言

陈之佛先生(1896——1962),号雪翁,浙江慈溪县浒山镇(原属余姚县)人,早年就读于慈溪锦堂学校,浙江省工业专门学校。二十二岁东渡日本留学深造,毕业于东京美术学校(现东京艺术大学)。回国后,致力于发展我国的工艺美术事业和艺术教育事业,历任上海、广州、南京各大专院校教授,国立艺专校长。中年以后潜心于中国画的研究,并专攻工笔花鸟画创作。建国以后,任南京大学教授,南京师范学院美术系主任,南京艺术学院副院长,兼江苏省国画院副院长。

陈之佛先生是我国卓越的工艺美术家、艺术教育家和杰出的工笔花鸟画家。他数十年如一日,以他饱满的爱国热情,渊博的学识,精湛的技艺,高尚的品德,为祖国培养了大批的美术人才,创造了大量的艺术财富,作出了不可磨灭的贡献。慈溪人民为他感到骄傲。今年是陈之佛先生诞生九十周年,家乡人民深切缅怀这位德高望重,为祖国艺术事业而献身的人民艺术家,中共慈溪县委、慈溪县人民政府特组织编辑了这本《陈之佛花鸟画集》,作为对先生的永久纪念。

苏 丁 和

一九八六年五月于浙江慈溪

陈之佛先生的艺术成就

邓 白

“遗产问题，是发展社会主义文化的重要问题之一，不认真地去认识过去的文化，不认真地去研究遗产，新的人民的艺术是不可能发展的。列宁说过，无产阶级文化不是无缘无故从那里掉下来的东西，不是那些自命为无产阶级文化专家的人们臆想出来的东西，无产阶级文化应当是人类在资本主义社会、地主社会、官僚社会压迫下所获得知识的合乎规律的发展。就是说合乎规律地发展过去的优秀传统文化是非常必要的。”

这是陈之佛先生在1956年所撰的《谈谈工艺遗产和对遗产的态度》中的一段话，他特别强调认真研究民族文化艺术遗产的重要意义，认为发展民族优秀传统文化，是繁荣社会主义文艺的必要条件。他这样说，也是这样做，言行一致地以其毕生的精力，为发扬中华民族优秀的艺术传统，在工艺美术和工笔花鸟画的创作上，承前启后，推陈出新，作出了卓越的贡献。他不仅发展了前人的遗产，同时，又为我国画坛留下他一笔极其宝贵的财富。

陈之佛先生(1896——1962)，号雪翁，浙江省余姚县浒山镇(现属慈溪县)人。是当代美术界老前辈。他的成就是多方面的，既是我国工艺美术教育的奠基人之一，又是杰出的工笔花鸟画家和艺术理论家，有很高的学术修养和丰富的著述，早已誉满艺林。他教了一辈子书，勤勤恳恳，诲人不倦，培养了大量美术人才，桃李满天下。对于之佛先生的高尚品德，渊博的学识，独树一帜的艺术风格，以及对美术教育事业的无限忠诚，始终不懈地为发扬民族艺术传统，振兴中华文化所作的努力，都值得我们敬佩和学习。

陈先生的成就，是和他所走的正确的艺术道路分不开的。他不慕浮荣，不趋时好，苦心孤诣，钻研民族艺术遗产，数十年如一日。新中国成立后，他的思想境界不断提高，对社会主义建设充满热情，自觉改造世界观，终于在他的晚年光荣地成为中国共产党党员。并且在

繁忙的工作中，坚持为人民服务方向，创作了很多无愧于时代的工笔花鸟画，受到普遍的重视和好评。

陈先生的艺术道路，可以概括为敦品、笃学、博古、通今八个字：

我国艺术，首重人品，所谓“士先器识而后文艺”，“德成而上，艺成而下”，都是把道德品质放在第一位。凡是与陈先生有过交往的人，都感到他谦虚、诚恳，平易近人，那种纯真笃厚的学者风度，使人肃然起敬。他从旧社会中来，但能洁身自爱，作风正派，胸怀坦白，憎恨尔虞我诈和勾心斗角的恶习，出淤泥而不染，淡泊自奉，从不讲求生活享受。生平以助人为乐，培育青年，奖掖后进。对工作认真负责，一丝不苟，任劳任怨，年高体弱，还满怀激情，为祖国和党的文艺、教育事业鞠躬尽瘁。这种高尚的品德，是他取得高度成就的重要因素。由于人品高，故能创立清新典雅的艺术风格，意境高远，元气周流，正如宋代郭若虚在《图画见闻志》中所说的：“人品既已高矣，气韵不得不高；气韵既已高矣，生动不得不至”。他的艺术风格，和他的品质情操完全一致，见其画如见其人，那些晚节弥坚的寒梅，香远益清的荷花，白雪的皎洁，立鹤的丰姿，无一不是他的崇高品格的象征，给人以深刻的感染力。

其次，他的笃学态度，也是十分突出的。从早年起专攻图案，即以刻苦钻研著称。留学日本时，由于勤奋学习，成绩优异，得到主任教授岛田佳矣的器重。他对中、西学术，兼收并蓄，对古埃及壁画及希腊陶瓶的装饰，有特殊的兴趣，临摹、探讨，孜孜不倦。对印度、波斯的装饰画和地毯，又是那么欢喜赞叹，爱不忍释。至于祖国的艺术遗产，举凡彩陶的纹饰、商周的鼎彝、汉代的瓦当和画像砖、敦煌历代的壁画、藻井、以至明、清的云锦、刺绣，都足以使他废寝忘餐，学如不及。为了购置这些图书资料，经常节衣缩食，以供研读。生平手不释卷，寒暑无间，老而弥笃。他四十岁才致力于工笔花鸟画，但因理论基础深厚，对传统艺术有亲切的感情，加上他勤学苦练的精神，每笔都从千锤百炼中来，故能大器晚成，赋采象形，工夺造化，蔚为大家。

至于博古、通今，又是他的一个特色，他非常重视民族传统，对历史、文学、古代文物、中国画论等，均有精湛的研究。他长期讲授中、西美术史，通晓各家流派和美术的发展规律；考证各时代的出土文物，分析它们的艺术风格特征；还收藏了很多古代陶瓷，了解它的造型和装饰的变化。尤其善于吸收历代花鸟画的精华，从五代徐熙、黄筌，到宋、元的崔白、赵佶、钱选、王渊，明、清的林良、吕纪、陆治、老莲、南田等人，博采诸家之长，取精用宏，力求推陈出新，创造个人风格，不仅要有新的技巧，更要求有新的思想内容和时代精神。他大胆运用西洋的解剖、透视等科学表现方法，以及构图、色彩的形式法则，以加强花鸟画的艺术效果。他曾提出：“构图须讲究取舍和夸张，精心审度矛盾统一、对比、调和、节奏、均衡等关系”。“如何使一幅画取得完美的效果，除了我们对于设色的实践经验之外，还必须掌握色彩学上的色相、光度和纯度”。由此可见他对古今中外的艺术，融汇贯通，真正做到了“古为今用，洋为中用”。

陈先生的花鸟画，具有极其显著的特点，体现着他的艺术风格和成就。自从文人画盛行以来，“逸笔草草”的作品风靡一时，工笔画的优良传统，已不绝如缕，工笔画家也寥若晨星。因而陈先生的高度水平的工笔花鸟，便十分突出，独树一帜。主要有以下几个特点：

第一个特点是“真”。宋代韩琦论画有：“观画之术，唯逼真而已：得真之全者，绝也；得多者，上也；非真，即下矣”。所谓真，不是自然主义的描写客观事物，艺术的真实，不同于客观的真实，不惟传其形，更须得其神。刘道醇评五代花鸟画家唐希雅云：“极乎神而尽乎微；资于假而迫于真；象生意端，形造笔下”。把他列入神品。可见传统绘画所贵者是画家的真挚的感情，有一颗纯真的心，真实地表现客观生活，把对象的精神实质完美地充分刻画出来，才能取得形神兼备的艺术效果。陈先生是一位认真严肃的人，用无限的真诚来从事创作，坚持雅操，力挽颓风，为继承和发扬工笔画的优良传统而不懈努力。他注重写生，对一花一鸟的组织结构和生长规律，观察入微，“含毫命素，动必依真。”在他的作品上，无一笔无来历，无一处牵强附会，出之于自然，运之于优悠，动植飞潜，皆栩栩如生，达到物我两忘的境界。他曾名其寓居为“养真庐”，并刻成印章，这正反映了他平生的志趣，要培养抱朴含真的美德和对艺术的真挚感情。故他的工笔花鸟，能出自肺腑，感人心脾；合情入理，妙夺造化，给观者留下亲切难忘的印象。他曾经说过：“有人以为不求形似，就专在笔墨技巧上做工夫，于是歪曲形象，单纯追求笔墨趣味，甚或以狂怪为神奇，满纸飞舞，称为神来之笔，这又恐走向错误的道路了”。

第二个特点是“美”。花和鸟本身就是自然界美的赐予，万紫千红，花香鸟语，博得多少诗人的赞赏。“好鸟枝头亦朋友，落花满地皆文章”，“风暖鸟声碎，日高花影重”，这是诗人多么美妙的艺术语言。可见花鸟和生活息息相关，千多年来花鸟画一直吸引人们的喜爱。陈先生的工笔花鸟，具有非凡的艺术魅力：首先是造型美，花朵迎多氾露，姿态万千；禽鸟飞鸣食宿，形神毕具。他喜画鸽子，不妨把那《蔷薇白鸽》、《和平之春》、《秋艳》、《榴花群鸽》为例，主题都是鸽子，可以看到他的造型功力，深得写生三昧。尤以《和平之春》，在一幅中塑造了十二只鸽子，或飞或集，或俯或仰，或整羽毛，或啄苔草，动态无一雷同。但也有一个共同的特点，充分表现了和平美好的形象。至于那些春桃、秋菊、红榴、白荷，又是生气蓬勃，正侧向背，变化自然，结构准确，线条流利和谐，富于装饰的美感。

其次是色彩美，他运用图案家的特长，在设色上有丰富的经验。使用重彩时，殊砂青绿，金碧辉煌，华而不浮，重而不滞。如《玉兰鹦鹉》、《白翎朱实》，都用强烈的红白对比，使画面色调既热烈又和谐。又如《蕉阴小鸟》，在大片蕉叶中穿插着榴花，大胆地让大红大绿配在一起，取得特殊的艺术效果。但在运用淡彩时，则又清新潇洒，空灵蕴藉，雅而不薄，淡而弥永。如《桐枝栖鸪》、《秋荷鹤鸽》和《白芙蓉》等图，皆明净柔和，格调高雅，所谓“绚烂之极，而归于平淡天真”，尤为难能可贵。

还有构图美，花鸟画由于题材的局限，很易流于千篇一律。陈先生很讲究形式美，在构

图上独出心裁，惨淡经营，务使主次分明，虚实相生，层次参差，穿插有致，故能密不迫塞，疏不空虚，繁而不乱，简而愈精。如同以梅花喜鹊为题材，在《鸣喜图》里，满幅茂密的梅花，穿插了十只喜鹊，还配以月季、坡石，内容相当复杂。但宾主关系极为突出，只感到它生动完美。丝毫不见杂乱和堆砌痕迹。但那幅《睡鹊图》，则只画一只喜鹊，独宿枝头，配上一枝疏影冷淡的寒梅，着笔不多，另有一种清新的意境。正如他在构图中说的：“如何夺造化之妙，就须借形式美的妥善处理而助长其神情”。

最值得重视的是意境美，他善于创造诗一般的境界，他的胸襟和学识，使他眼界高，构思深，用诗人的感情和笔墨为花鸟传神。那些皑皑的白雪，皎皎的明月，淡荡的春波，以及滴翠凝青的坡石，给他的画面增添无限生意。看了那《雪里茶梅》和《雪雁》、《雪梅》等作品，仿佛置身于玉簇银装的世界，一片明净清幽的景色，令人心目俱清。同样，那幅《月雁图》，一双秋雁横掠长空，其下一轮淡黄的月影荡漾波心，银灰色的夜空中，低垂着几根芦苇，境界幽美，动静相生，深刻地写出了“江涵秋影雁初飞”的动人诗意。至如《春江水暖》，只有两三枝竹外桃花和江上一片绿波，点缀了几朵落花，在温暖舒畅的春色中，衬托出主体文采斑斓的花鸭，悠然自得，把东坡的名句表现得恰到好处。这些优美的意境，是造型艺术的升华，是无声诗的神髓。

第三个特点是“精”。陈先生的花鸟画不论巨作或小品，都是一丝不苟，刻划入微，笔墨精妙，从构思到构图，从整体到局部，始终不懈可击，反映了作者深入细致的惊人毅力。故能生动精奇，神全意足，每笔有千锤百炼之功，达到炉火纯青的境界。他生平的作品不下数百件，几乎找不到一幅是草率应酬之作，那种认真严肃精神和永不自满的治学态度，使他精益求精。尤其在1955年到1960年这一时期的创作，如《红梅鹦鹉》、《樱花小鸟》、《荔枝绶带》、《芙蓉幽禽》、《蔷薇白鸡》、《花阴觅食》、《雪鳧》、《松鹤》、《初夏之晨》、《好鸟悦春光》等图，都可以说是他晚年成熟的精品。近看时，花须鸟毳，细入毫芒，结构规律，不差毫发，有鬼斧神功之妙；而在远观时，则又气韵浑成，笔墨老到，活泼自然，形神兼备，其精美程度，至足令人敬佩。

第四个特点是“新”。他善于推陈出新，特别在建国以来，他的作品象他本人一样，焕发了青春的活力，洋溢着对新社会的热情，世界观的转变和新的生活的感受，促使他的花鸟画出现了新的面貌，具有鲜明的时代气息。过去追求那种冷淡孤高的情调，变为欣欣向荣，争妍竞放的气氛，思想解放，积极创新，成为他这一时期艺术上最大的特点。

足以代表他的创新的作品，如《岁首双艳》、《梅鹤迎春》、《春色满枝头》、《祖国万岁》、《瑞雪兆丰年》等图，都构思新颖，含义鲜明，有明确的时代感和倾向性，表现着作者真挚的激情。尤以《鸣喜图》和《松龄鹤寿图》，是他一生中罕见的巨作，非常值得重视。这是一个共产党员向国庆十周年献礼，充满着无产阶级的感情。用他的画笔来歌颂祖国的伟大成就，采用传统的象征美好的题材——梅鹊和松鹤，蕴含着喜气洋洋和坚强的生命力，加上形象生动、色调华

滋,更显得思想性与艺术性的有机结合,为花鸟画的推陈出新,古为今用,作出了出色的范例。

从上述的这些艺术特点,不难知道陈之佛先生的工笔花鸟画的高度造诣,在近代画坛中是少见的。他起着承前启后的作用,使沉寂已久的工笔画,又重新以其艺术特色,振妙艺林,为复兴传统工笔花鸟画作出重要的贡献。我国花鸟画比人物画发展较迟,但自从唐代边鸾、薛稷、刁光胤等相继辈出,花鸟画渐臻成熟,已能“穷羽毛之变态,夺花卉之芳妍”。迄宋、元诸名家,凡擅花鸟者无一不是以工笔著称,在画史上享有崇高的地位。陈先生艺术之可贵,正由于他善于继承民族传统的精华,对工笔花鸟刻意钻研,远绍旁搜,又敢于独创新意,自辟蹊径,故能入于法度之中,又能出于法度之外,在传统基础上出社会主义之新,创作出大量为人民群众喜闻乐见的高水平作品,给工笔花鸟画推进一个新的发展阶段。

最能体现他的艺术成就的,当然是他那清新隽逸、雍容典雅的独创风格,他远宗徐、黄,直登宋、元堂奥,广泛吸收各家之长,酌古创今,自成一家。在他的作品上,既没有院体柔媚拘谨的局限,也不受文人画狂怪恣肆的影响。而是深致静穆,英华秀发,无浮靡之气,得纯正之风,寓刚于柔,寄动于静,表现着精粹的内在美,一扫甜俗和犷悍的流弊。他的画品不以力胜,而以韵胜,笔墨变化灵妙,形式丰富多采。如果用形象化来比喻他的工笔花鸟,就象江南的春色,那么明朗融和;又象西湖一样,淡妆浓抹,无不相宜,给人潜移默化和高度美的享受。

最后,我们从陈先生的工笔花鸟中,可以清楚地看到我国传统绘画的特征,民族的智慧和美德。同时,也体现了在社会主义制度下,艺术家有充分的信心来发挥他的专长,把他的才能贡献给祖国的建设事业。目前,工笔画家太少,陈先生无疑是我们艺术园地中一枝灿烂的奇葩。傅抱石先生题陈先生的《梅雀图》有句云:“雪个已矣瓯香死,三百年来或在斯”。对于陈先生的评价,决不算什么过誉。自八大山人至今,数百年间,花鸟画作者固然不少,但有先生之才,未必有先生之德;有先生的技巧,未必有先生的学问。在我们这个时代中,应该以有这样一位德才兼优的画家而自豪!

目 录

1	秋趣	一九三八	24	紫薇蜜蜂	一九四六
2	野蔷薇	一九三八	25	荷花蜻蜓	一九四六
3	寒枝	一九三八	26	梅雀迎春	一九四七
4	红梅	一九三八	27	老梅	一九四七
5	梅雀	一九四一	28	蔷薇双燕	一九四七
6	梅花宿鸟	一九四二	29	秋菊白鸡	一九四七
7	雀捕螳螂	一九四三	30	桃花春禽	一九四七
8	月夜双栖	一九四四	31	寒月孤雁	一九四七
9	仿宋小雀	一九四四	32	秋江双雁	一九四七
10	寒梅冻雀	一九四四	33	浴雁	一九四七
11	鸬鹚一枝	一九四四	34	寒汀孤雁	一九四七
12	鹰雀图	一九四四	35	月雁	一九四七
13	梅雀山茶	一九四五	36	梅鸽图	一九四七
14	秋禾新雏	一九四五	37	雪雁	一九四七
15	桐枝小鸟	一九四五	38	海棠绣眼	一九四七
16	蕉荫双鹅	一九四六	39	荔枝白鸽	一九四八
17	虞美人蛱蝶	一九四六	40	寒月双栖	一九四八
18	梅花双鸽	一九四五	41	白芙蓉	一九四八
19	榴花鸣蝉	一九四六	42	秋塘露冷	一九四八
20	瓜花纺织娘	一九四六	43	蔷薇双鸡	一九四八
21	梅花群雀	一九四六	44	竹林静趣	一九四八
22	丛竹群雀	一九四六	45	秋荷鹤鸽	一九四八
23	秋海棠	一九四六	46	飞鸟迎春	一九四八

47	玉兰腊嘴	一九四八
48	啼鸟寒枝	一九四九
49	白翎朱实	一九四九
50	白鹰	一九四九
51	槐荫栖鸠	一九五二
52	荷花白鹭	一九五二
53	斗雀	一九五二
54	文猫饲蝶	一九五二
55	露冷风静	一九五三
56	红柿小鸟	一九五三
57	青松白鸡	一九五三
58	和平之春	一九五三
59	蔷薇白鸽	一九五四
60	榴花群鸽	一九五四
61	梅鹤	一九五四
62	护雏	一九五四
63	早春	一九五四
64	春圉乳鸭	一九五五
65	荷花鸳鸯	一九五五
66	蔷薇白鸡	一九五五
67	春朝鸣喜	一九五五
68	蕉荫小鸟	一九五六
69	碧桃八哥	一九五六

70	芙蓉幽禽	一九五七
71	花荫觅食	一九五七
72	芙蓉翠鸟	一九五七
73	海棠寿带	一九五七
74	鹤寿图	一九五七
75	樱花小鸟	一九五八
76	松龄鹤寿	一九五九
77	牡丹群蝶	一九五九
78	鸣喜图	一九五九
79	初夏之晨	一九五九
80	红梅白鹦鹉	一九六〇
81	秋艳	一九六〇
82	岁首双艳	一九六〇
83	春江水暖	一九六〇
84	飞雪迎春	一九六〇
85	雪鳧	一九六〇
86	秋圃一角	一九六〇
87	梅树栖鸠	一九六一
88	双鹤	一九六一
89	岁寒三友	一九六一
90	梅鹤迎春	一九六一





藕袂相逢半是僊平生水竹有深緣
將疎尚密微經雨似暗還明遠在煙
薄暮喜山家松樹下嫩寒江店杏花前
秦人若解當時種不引漁郎入洞天



貧睡怕愁
獨開還自恐冰
容不入時故作小紅
瘦雪霜姿寒
心未肯隨春態酒
暈無端上玉肌
詩老不知梅
格在更看綠
葉與青枝

蘇東坡詠紅梅
戊寅春於巴蜀
雪八翁



