

山东省社会科学
规划研究项目

山东地域中国画艺术 个案研究

主编 张宜
副主编 张荣东

山东画报出版社

山东省社会科学
规划研究项目

山东地域中国画艺术 个案研究

主 编 张 宜
副主编 张荣东

山东画报出版社

图书在版编目(CIP)数据

山东地域中国画艺术个案研究 / 张宜主编. — 济南: 山东画报出版社, 2018.8

ISBN 978-7-5474-2778-1

I. ①山… II. ①张… III. ①中国画—绘画研究—山东 IV. ①J212.05

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第130161号

山东地域中国画艺术个案研究

主编 张宜 副主编 张荣东

张荣东工作室 出品

责任编辑 秦 超

装帧设计 王凤娟

出 版 人 李文波

主管单位 山东出版传媒股份有限公司

出版发行 山东画报出版社

社 址 济南市胜利大街39号 邮编 250001

电 话 总编室(0531) 82098470

市场部(0531) 82098479 82098476(传真)

网 址 <http://www.hbcbs.com.cn>

电子信箱 hbcbs@sdpress.com.cn

印 刷 济南继东彩艺印刷有限公司

规 格 185毫米×260毫米

24印张 123幅图 300千字

版 次 2018年8月第1版

印 次 2018年8月第1次印刷

印 数 1-2000

书 号 ISBN 978-7-5474-2778-1

定 价 108.00元

如有印装质量问题, 请与出版社总编室联系更换。

序言

编撰一本《山东美术史》是山东美术界一直以来的愿望，由于工程浩繁，学界并没有形成合力，所以一部真正全面反映山东美术发展的著作迟迟没有问世。本书不是采用全面概述的方式，是在山东美术史上选取有代表性的画家进行个体研究，形成了这本近 30 万字的著作。本书受山东社科规划重点项目的支持，我们组成了一个完整的写作班子，进行细致分工，经过两年的写作、修改，最终呈现了这样一本能够反映山东美术历史画家的专著。

本书的实线从齐鲁地域的远古开始，从沂源猿人到第一位山水画家展子虔、此后的梁楷等，直至近现代。从本书可以看到齐鲁大地上发生的美术事件、美术潮流、美术风格及其文化渊源。对古代美术史，本书重点对展子虔之后的梁楷、张择端、李成等对中国绘画产生巨大影响的山东籍画家作了深入研究。近现代史也未局限于山东本土，而是将山东籍画家纳入其中。他们代表了齐鲁文化滋养的齐鲁之士在中国文化中的传承传播以及与不同文化形态的交织合流。本书同时记录了曾在山东游历为官的王蒙、赵孟頫，包括吴冠中、傅抱石等以山东自然地貌为原型进行绘画创作的域外画家。

本书在写作过程中受到了学界诸位前辈的关切和指导，在此谨表谢意。《山东地域美术个案研究》还只是从画家出发的个案研究，我们愿意用这样的方式为山东美术史的编撰提供有益的视角和素材。

本书概论，第二章，第三章中的李苦禅、黑伯龙、崔子范部分，第四章中的傅抱石与吴冠中部分由张荣东执笔，第一章中的展子虔、梁楷部分，第三章中的俞剑华、张朋部分由李峰执笔，第一章中的李成、张择端，第三章中的郭味蕖、于希宁部分由沈颖执笔，第三章中的关友声部分由王兴堂、侯弟坤执笔，第三章中的许麟庐部分由马知遥执笔，第一章中的高凤翰部分，第三章中的李老十部分，第四章中的柳子谷部分由张伟执笔。

张 宜

目录

概 论	1
第一节 齐鲁艺术的精神源流	5
第二节 齐鲁地域的艺术养成	26
第三节 齐鲁绘画艺术精神主体	32
第一章 古代山东地域美术名家个案	45
展子虔：青绿重彩 工致明丽	46
一 齐鲁文化的影响	50
二 美学理想和艺术追求	52
三 当代美术史意义	57
李成：文气十足 秀润不凡	60
一 李成的山东渊源	62
二 山东地貌和景貌对李成山水画风的影响	64
三 李成山水画风的历史承传	71
梁楷：画通禅意 万法唯心	76
一 齐鲁文化的影响	78
二 美学风格与艺术追求	87
三 美术史意义与影响	92
张择端：方寸之内 体百里之迥	96
一 张择端与山东地方文化	98
二 神品《清明上河图》《西湖争标图》探微	100
三 张择端的忧患意识与忧民情怀	106

高凤翰：西园翰墨	110
一 诗书传家在齐鲁	111
二 挥洒丹青寄扬州	115
三 病废右臂树一帜	118
四 寄命药饵逝家园	121

第二章 镜中齐鲁（古代）	125
赵孟頫：鹊华秋色 诗意家园	126
王 蒙：岱宗秘雪 相晤如友	138

第三章 近现代山东地域美术名家个案研究	149
俞剑华：写生与研究的融通	150
一 齐鲁文化的影响	152
二 美学理想和艺术追求	158
三 在当代美术史上的意义	163
李苦禅：笔落风云 正气浩然	166
一 齐鲁文化的典型代表	170
二 物我交融、返朴归真的审美意象	174
三 李苦禅艺术的当代启示	181
郭味蕖：挺拔清丽 茂然森秀	186
一 家世蒙养	189
二 艺术风格	191

三 创新之路	196
四 画学研究	200
五 美术教育	203
于希宁：文人风骨与诗画梅魂	208
一 地域文风与同志同行	210
二 学养与创造	214
三 风格与变革	223
四 于希宁与山东高等美术教育	231
黑伯龙：山水心境	236
一 齐鲁风雅仁厚之士	239
二 博大沉雄的山水意境	242
三 黑氏山水的当代意义	251
关友声：全才艺术家	256
一 齐鲁之仁士	264
二 博涉众艺 终成画境	268
三 关友声艺术的当代意义	276
崔子范：率真朴拙 浑厚天成	280
一 深受齐鲁文化影响的人生与艺术个性	286
二 朴拙浑厚的审美特色	289
三 对当代中国画的影响与启示	296
许麟庐：浑厚朴穆 自然灵动	300
一 齐鲁文化的影响	304

二 美学理想和艺术追求	307
三 在当代美术史上的意义	310
张朋：笔简意繁 墨彩相宜	314
一 齐鲁文化的影响	316
二 美学理想和艺术追求	321
三 当代美术史意义	326
李老十：文心孤韵	330
一 海隅沃壤叹奇才	331
二 重构苍笔遵矩矱	335
三 画神画鬼写天地	337
四 谁解枯蓬胜艳葩	341
 第四章 镜中齐鲁（近现代）	345
傅抱石 吴冠中：诗意崂山	346
傅抱石东望崂山图与吴冠中崂山系列	348
柳子谷：齐鲁遗珠	358
一 年少成名因才情	359
二 坚贞君子风高洁	363
三 劲竹傲霜亦刚秀	366
四 满园春色关不住	370

山
東
省
人
民
大
學
出
版
社

概论

2004—2005年，本课题组成员主持参与了山东省政府资助课题《鲁籍现代中国画名家研究》（人民美术出版社2005年12月出版）的研究工作，研究视角基本倾向于现代鲁籍中国画名家群落。在研究中发现，如果不能理清画家的基本历史观念，寻找画家的精神来源，对一个画家的深入研究几乎是不可实现的。由此萌生了进一步寻找山东绘画的传统精神的设想，除了对远古绘画那种充满象征意味的图式的追寻，对唐宋元明清绘画传统的重新认识与重新阐释，成为一个非常紧迫的工作。如果对齐鲁绘画传统有一个深入的理解，进而关注山东绘画近现代的基本状态，无疑有助于发掘中国画的真正精髓，并由此理解中国画的精神本质。

梳理齐鲁绘画的基本形态与美学趣味，可以清晰地把握中国传统文化的演变，由此加深对中国画内涵的认识，延续中国画的基本艺术精神。中国画的当代形态一方面来自于传统的绵延，另一方面也是社会文化转型的结果，但无论是西方艺术思潮的影响，还是生活方式、人生视野、艺术观念的更新，都无法切断文化的血缘，那种内在的艺术传承，已经成为中国画家的精神基因。中国当代画家都受到时间距离较近的明清绘画的影响，如何将其放在更为宏大的空间进行观照，理解其与当代、世界及历史本身的关系，已经成为一个当代美术工作者面临的重要课题。

为李成、梁楷、张择端等历代鲁籍名家立传，以美术为主线，以地域为空间，以当代视角追寻齐鲁文化的宏大主题，追根溯源，建构当代艺术的主流价值，是本课题的主旨所在。

民族文化精神和“中国气派”的重塑成为当代中国美术界的共识。一方面在主流美术创作中倡导民族精神和文化价值取向，另一方面地域美术的文化互动价值也被日益关注。地域美术在这种文化背景下表现出蓬勃的生命力，得到了长足的发展，地方美术流派不断出现，各种地域学术活动频繁，极大地促进中国当代美术构建自我价值体系的进程。齐鲁画派、漓江画派、金陵画派、黄山画派等在展现不同地域画坛风格面貌的同时，成为地方政

府弘扬地域文化、加快文化发展的亮点，也为当下中国美术多元格局的呈现提供了根据与支撑。

中国当代艺术发展的走向，是一个很复杂的问题，所谓的当代艺术就是当代正在发生的艺术，是当代人的一种创作状态。但是有些人会把艺术创造中是否有“当代性”作为艺术新与旧的标志，可是什么是艺术的“当代性”呢？艺术的当代性与人们当代的生存问题有密切的联系；同时它的表达方式也应该与之相适应，画面的写实或是写意，笔墨是向传统的深植还是与西方的融汇，只有以真诚之心投入创作才能寻得创新之魂。

当今时代和社会现实生存问题有共同的一面，也有不同的一面，艺术传统和表现方式也不尽相同。在这种情况下，不能用一把标尺去衡量和要求地域中的艺术。艺术中的“地域性”是文化属性的视觉表征，意味着艺术的风格多元和地方特色，是可以和“当代性”同时存在、相互兼容的。正是当代艺术具有地域性和地方特色，才使艺术的当代性有丰富的内容；也正是有当代性的追求，地域才表现出时代的风采。

目前，以鲁籍中国画名家群落为研究主体的课题研究基本处于空白状态，在《鲁籍现代中国画名家研究》一书中主要对现当代鲁籍中国画名家进行了个案式的考察，还没有形成更加系统、更具深度的理论阐述。以地域文化为界对中国现代画家进行梳理、界定，并由此挖掘、总结中国画的内在规律，同时在文化的高度获得艺术的真实定位，是该课题的主要追求。

以鲁籍中国画名家群落为研究对象，阐释其源流与发展，并着重填补近现代齐鲁地域美术研究的空白。由于齐鲁文化在华夏文明的重要地位，梳理其变异以及由此而产生的艺术状态，研究本身就有普遍的意义。

选择鲁籍中国画名家群落作为研究方向，主要出于如下方面的考虑：首先，齐鲁文化是华夏文明的重要源头，在浑厚的齐鲁文脉中，研究本身虽然局限于一定的地域，但研究的意义已经超越了地域本身。其次，山东地域广大，文化同中有异，从沿海到内陆，从平原到山区，各种观念、习俗

交织融会，艺术追求也呈现出多样性的特点，这也是齐鲁画派始终没有形成的原因，因为齐鲁画家不是一个画派，而是一个完整的体系。最后一个原因是缘于这类研究的薄弱，在进行《鲁籍现代中国画名家研究》的过程中，有一个突出的感受：面临的许多研究对象都濒临一种永久的遗忘、遮蔽状态，即使是近代的资料，也由于缺乏应有的重视，而濒临流失、消亡的危险。因此，除了对历史与当代主线的梳理，还存在一种近乎文化使命的责任感。

而鲁籍概念的提出，超越了地域群落概念的界定，将地域文化延伸到更加宏大的视角，更易于从文化的高度阐释艺术的绵延、变异状态。一切艺术皆为文化之象，鲁籍概念的提出，着重发掘文化浸润的深层机制，从更加清晰的视角梳理文化的冲突对立与融合统一，并从中阐发中国水墨的普遍精神。

鲁籍画家作为中国画界的重要力量，虽然没有形成明确的地域画派，但也体现了齐鲁文化的内在品质，鲁籍画家虽然分散在全国各地，但都表现出了齐鲁文化的共同特点：善养“浩然正气”，有深厚的人文情怀，勤奋进取，既追寻传统又有开放性与包容性，努力表现那种向上、友善的力量，追求一种和谐的艺术境界。从总体来看，鲁籍画家群体的艺术创造已经典型地体现了齐鲁文化的基本特质。

从鲁籍这个概念出发，为研究地域美术提供了新的视角，同时也对梳理齐鲁文化的绵延与变异、理清中国画的运动规律与当代状态，作出有益的探索，为文艺美学与中国画研究搭起一座桥梁。研究的视角虽然以美术为主体，但已经融合了美学、社会学等学科的方法，极具当代意义。学术自觉、公共意识、文化生态，是当前中国美术界亟须调整的意识与心态。尤其在艺术表现风格空前多元化、艺术价值评判标准混杂的今日，淡化刻意求异的功利心理，多一些对于艺术本体价值和艺术史规律的敬畏，理性地研究传统，对待他者，思考当下的艺术问题和精神内涵，才是整个画坛必要的共识。

研究将以齐鲁地域为载体，既包含对齐鲁本土画家研究、鲁籍名家的研究——鲁籍名家是齐鲁地域文化的绵延，也包含外域画家对齐鲁地域山水的表现，如赵孟頫、王蒙、傅抱石以华不注山、泰山、崂山为题材的创造，这是镜中的齐鲁大地。外域画家游历齐鲁、表达齐鲁地域山水的创作研究。以地域文化为界对中国现代画家进行梳理、界定，并由此挖掘、总结中国画的内在规律，同时在文化的高度获得艺术的真实定位，是该课题的主要追求。鲁籍、本土、外域画家对齐鲁大地的表现，重塑了齐鲁地域的文化内涵，而鲁籍画家在外域的家乡怀想，与外域画家在齐鲁地域的发现，构成了故乡与家园、漂泊与返乡的诗意空间，而这正是中国文艺的核心母题。

第一节 齐鲁艺术的精神源流

人的精神在万千年的时光中积淀，生命中的敬畏与恐惧、欢乐与悲痛，都凝结着祖先的直觉。在那些粗糙的石器中，在那些充满象征意味的原始文字中，在那些陶器精细的花纹中，隐藏着先民无法言说的生命寄寓。今天的画家也许已经很难将自己的生命体验化为前所未有的符号形式，他们背负了太多的文化符号，完善的符号体系使他们轻易认知眼前的世界，认知世界的过去与未来。祖先创造了符号，我们是使用者，但不仅仅是使用，我们还有创造的欲望，面对似乎完全已知的世界，我们仍然感受到世界的神秘。作为创造者，我们应该理解祖先面对闪电、风雨的那种源初感受，世界万物在最初的阶段是如何形成一种平衡的，为什么在不同的大陆会形成不同的人种、不同的语言、不同的文化？他们感知世界的方式是如此不同，但又如此殊途同归。为了这些问题的解答，我不得不将进入一次自己思想的探险，面对祖先的遗存，我们陷入没有尽头的心灵猜想。

把表达的视角转向未知的万年以前，这无论如何是一种冒险，但作为一种追寻的乐趣，这个过程又有着不可替代的乐趣。在看到浩荡的黄河时，

我们无疑乐于猜想它的源头，我们只是处于这条河的一个点上。而当我们意识到这个点时，这个点已经消失了，我们所见的水已经浩浩荡荡，奔向向海。到今天为止，我仍然没有去过黄河的源头，也没有到过黄河的入海口，我眼中的黄河不过是我的视觉感受，加上从别人那里听到的关于黄河的只言片语。如此想来，这也是一个令人沮丧的现实。按照罗马俱乐部那帮现实主义者的说法，每个人面对他的问题，都借助于模型。诚如他们所言，我们面对世界的模型有时是僵化的、固定的，但在思考的过程中，它又是运动的、流变的。况且，一旦一种模型成立，它就接近了自己生命的尽头。

器具之美

沂源县土门镇，现在已经成为官方承认的山东人发源地，专家在这里发现了先民的遗迹。在山东省政府的官方主页上，在人文一栏中，首句便是这样表述的：山东是中华文明发祥地之一。目前发现的最早的山东人——“沂源猿人”，可以把山东的历史上推到四五十万年以前。

1981年，在山东省沂源县土门镇，出土了一块古人类头骨化石，经鉴定其年代距今40—50万年。专家将其命名为“沂源猿人”，这是山东人类祖先最早的纪录。这一发现与1965年的一次考古发现遥相呼应，1965年，中科院古人类及古脊椎动物研究所戴尔俭教授一行在沂源县黄崖洞村西北山上一处穿山洞——“千人洞”中，发现了原始社会人类的遗址，采集到一批石核、石片、刮削器等打制石英石器和野生猪、马、牛、羊、驴的骨骼、牙齿化石，其年代距今一两万年前。这两次发现揭示了山东人祖先的发展脉络，山东人的祖先也许不是通过大规模的迁移来到这片土地的。在几十万年前，沂源猿人已经在山东中部的丘陵山区生存，这与北京周口店猿人大致属于同一个时期。经过漫长的进化，沂源猿人进入了旧石器时代。旧石器时代的到来，不仅意味着人类祖先意识的出现，同时也意味着人类与自然关系的变化——人类的祖先开始使用工具应对周围的环境，他开始

沂源人化石

从自然的衍生物变为自然的改造者。人类开始有能力拓展自己的领地，并进行规模更大、距离更远的迁徙。

在漫长的旧石器时代，广袤的华东、华北地域还多为蛮荒之地，据迄今的考古成果显示，仅在山东沂源猿人遗址、北京周口店遗址发现了早期人类活动的痕迹。这似乎还不能完全证明山东人就是沂源猿人的后代，但这种猜想无疑激动人心。在野蛮时代的沂源猿人并没有创造出独立的艺术，但无疑，齐鲁大地特有的气候、环境养成了先民基本的生命符号。一些神秘的基因在这漫长的岁月中被种下，在后人的生命中得以延续。

当新石器时代到来时，这种漫长的积淀终于出现质的飞跃，在距今一万年左右，东夷文明的萌芽出现了。先民开始制作精美的陶器，刻画各种精美的饰品、纹饰，如今出土的大量陶器、青铜器、玉器都显示了一种相对成熟的技术与浑厚朴拙的生命状态。陶器、青铜器、玉器反映了先民不同层次的需求：陶器的主要功能是实用；到了青铜器，实用功能之外，又被注入了深厚的精神象征意味；而玉器多为一种装饰赏玩之物，具有相对纯

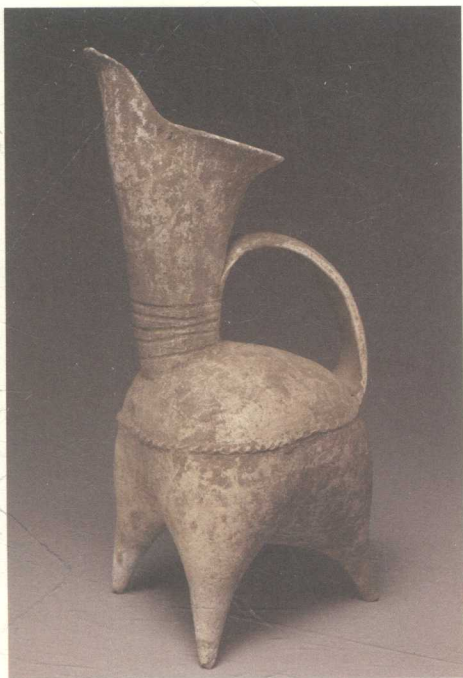
粹的审美意味。

这三类器具各秉其美，形成了齐鲁文化的三种审美特质。

陶器：朴拙之用

大汶口文化时期出土的陶器，大多有纹饰，如星纹、花瓣纹、涡纹等，器型皆浑厚而拙朴。值得注意的是，有些陶器器型以鸟、兽、龟等动物形象为蓝本，这些在现实中常见的动物显示了先民对自然造化的敬畏：鸟在空中飞翔，兽在山林之中出没，而龟则悠游于水陆之间。这些对于人而言，都具有某种神秘的启示，人也许早已注定是万物之灵，但人不知鸟儿在空中飞翔之乐，也不知鱼在水中之怡然，但能够刻画鸟儿的飞翔，龟的悠游，睹物及人，足以说明先民的灵性。在日常的生活中，先民的思绪没有局限于生活本身，而是将现实的器具融入了对现实的思考，审美的意味由此生发。

先民已经可以抽象出事物的客观形体，进行大胆的主观变形，刻画出心中之象。现实对于先民来说在此时已经超越了实用的范畴，而进入一种心灵的感悟与精神的互动。当然，这种互动还是一种初级的、非自觉的状态，但正因为如此，先民对自然世界的感悟是纯粹而本真的，一旦这种感受进入自觉的成熟状态，人类与自然的关系就反被异化，堵塞了交流互动的通道。中国艺术的表意传统，在这里发端。然而，表意之意，从发端始就玄之又玄，无现实形体可追寻，如果做一个假设：中国艺术从发端就进入一种终极的心灵关怀，或者说一开始就由道而始，而非因现象累计而逐渐悟道。也就是说，道是先知般突然形成的。那么，它在最后的发展道路上，一切艺术现象都会成为道的注脚。它不会颠覆，而只能阐释；它可以发言，却只能弘道，而不会取代道本身。在先民纯朴的艺术萌芽之后，易经、老庄的简约宏大，成为中国艺术的先天宿命。从先民残留的历史遗迹而言，这似乎并不是偶然的。也就是说，天地人生的一切意义，在先民那里已经了然，后人所谓的创造，无非是对这种“道”的一种诠释，并使之获得现实的血肉而已。

大汶口文化陶器

框架已经先天设定，我们所做的，无非是对这种框架的注解。

在先民那里，普通的鸟、兽、龟可以震撼人心，在于鸟、兽、龟并不同于今人之所见，它们已经成为那个时代人类想象的基本符号。这些符号既负载了文化，也负载了艺术。这种符号在具有抽象的又具约定俗成的所指之前，它的形象既显现又隐匿。它显现是由于形体的自然存在，它隐匿是缘于它的自在。它与人类相遇的一瞬总是随机的、偶然的。逝者如斯，其情境不可复制、不可逆转，但唯有一种形式可以使之保留，那就是精神的记录。先民将这种偶然的、随即流逝的形象记录、追忆，这反映了人与自然的互动，艺术开始萌芽了。

先民的表达题材并不仅限于寻常的动物，也有日月星辰等视角更为宏

