

錢松齋八旬後指畫集

錢松齋八旬
後指畫集

钱松岳八旬后指画集

责任编辑：胡海超 装帧设计：陆全根

上海人民美术出版社出版

上海长乐路672弄33号

新华书店上海发行所发行 上海市印刷九厂印刷

开本 787×1092 1/20 印张 3.2

1983年8月第1版 1983年8月第1次印刷

印数：0,001—7,500

统一书号：8081·12931 定价：5.20元

八十三歲 錢學森

指墨言情 画谱心曲 (代序)

五月的南京，郁郁葱葱一片新绿。我第一次去拜访钱松嵒老先生，进入画室，一张画案一架书，陈设十分简朴。案上各色山石杂陈，是先生漫游全国各地拾来的“纪念品”，却是以大观小，俨然群山万壑，可以作为立体的山水画来欣赏，很富天趣。绿荫映窗，清芬满室，先生临窗而坐，一髯银须，微眯双眼，嘴角浅露笑意。交谈未久，油然感到八旬老人青春未减，一片赤子童心。偶然说到指头画，顿见他容光焕发，身体微蹲，下额齐案，翘首张目，形态可掬，比划述说他童年看卖卜的测字先生作指头画的情景。把我也逗乐了，陷入沉思，回首往事：在家乡县城河边广场上，每当夕阳西下，薄暮黄昏，人声鼎沸，身影幢幢，卖小吃的、玩杂耍的、看相算命的，熙熙攘攘好似《清明上河图》的场景。童年的我总是偎依在测字先生的身旁，入神地看他那一段开场白。为招引顾客，他用手指蘸水墨在白漆板上徐徐涂抹着野鹜般的形影，细心地用指甲挑刮出嘴喙、双足和毛羽，更妙用漆板不吸水的特点，让指尖点吸水墨而形成四周露白的小黑点，作为点睛，形神毕肖，跃然活现；又用淡墨圈画成河蚌，一边画一边说着“鹬蚌相争”的故事，那生动的情节，那一本正经的姿容，那慢悠悠的语调音韵，那简朴稚拙的图画，简直使人迷惘，神妙莫测。想不到以中国之大，地区相隔数千里，钱老是长辈，与我又有年岁的差距，所见所闻，所忆所感，竟是如此相似乃尔，慨然觉到我国民间艺术传播之广和艺术生命力的旺盛，对我们的感染竟是如此之深！

钱老又说着少年往事：那时还是清朝，在父亲的私塾里读书，学友交游，每以诗文书画互赠，喜欢十二张成套，装裱成格景琴条，悬挂在书房客厅。那时的读书人是讲究诗词歌赋、琴棋书画的，而且盛行指头画，名叫“书房派”，属于文人画的范畴。因此，早年作指头画并不稀奇，可算是苏州、常州、无锡、宜兴一带江南儒雅之乡的风尚。但是，钱先生数十年来作国画，精于骨法用笔，水晕墨章，无暇于指头生活了。

事隔经年，今春又是百花呈艳的时节，我第二次造访，钱老以指画五十余幅相示，并撰述《指画浅说》一文，我且读且思，沉醉于一片新的艺术园地。山水、人物、花鸟、蔬果、草虫，画陈其旨，各异其趣，众彩缤纷。他说指画“手心相应”可传心意，兴之所至可以五指甚至双手十指同时并用，或手掌泼墨，浓涂淡抹，或五指蘸色，随类赋彩，别有生机神趣。我想，“十指连心”，落纸挥洒，一如弹琴奏曲。古人云：书为心画，画为心形。那么钱老的指画便是：指墨言情，画谱心曲。

中国绘画，就山水画而言，唐宋已进入盛期。举其要者，唐有吴道子“出新意于法度之中，寄妙理于豪放之外”，写貌嘉陵江山水，“怪石崩滩，若可扪酌”；李思训、李昭道父子画着色山水，金碧辉煌，自成家法；王维得“诗中有画，画中有诗”之妙，画《辋川图》，山谷盘郁，水云飞动。北宋有“董源得山水之气，李成得体貌，范宽得骨法”（元·汤垕《画鉴》）；南宋有刘李马夏继之；米芾、米友仁父子更创文人墨戏。

元四家出，画山水渴笔皴擦，浅绎烘染，对于纸墨笔意的运用发挥，特有贡献。

正是代代嬗传，无数画家的丰富创造，形成中国绘画的优秀传统。钱先生就是在中国文化的深厚土壤中成长，卓然成家的。他从青年时期开始，就致力于“二石”（石涛、石谿），并上追唐宋诸家。自云：早年偶得石谿山水画的影印件，爱不释手，昼夜夜思，临摹不下数十遍。然而对于那颤动着的短笔钩勒皴擦，黝黑浑厚墨韵的奥妙，仍不甚了了。后游南京牛首山，缅怀石公昔日酣游栖息、读书会友、绘水描山的情状，了然而悟。在阳光下那含有铁矿物质，呈深沉铁锈色的山岩，闪着油光，峻伟奇峭，不正是残道人的活山水吗！石涛说“山随画活”，果信不诬。仅此一例，可见画家是何等用心于传统技法的钻研，又能细心师法自然，两相参悟而得之于心。他认为：“师古人，还应师古人所师的造化，因为归根结蒂笔墨是来自于生活，我师石谿，实在是牛首山为我点悟的，融古人、造化于一炉，在于我心。”师古、师物、师心而化为我意，这是他学画和创作的过程；画贵有法，画贵无法，这有无之间的契机也在一“化”字，所以他一生作画，在“化”字上用力至勤。

钱老出生于江苏宜兴，幼年随父学诗画，渊源有自，又曾参与田间劳动，培育了劳动人民的思想感情；江南山水秀茂，人物俊美，顾恺之、董源、倪云林等江南

的画家和画史上所称的江南画派，这些都熔铸于他的学养品德和艺术作品的精神气质。一九四九年中国人民解放战争的胜利和中华人民共和国的建立，在社会主义革命和建设的征途中，作为一个文艺战士，钱松嵒先生更是爱党、爱国、爱人民，以其饱满的政治热情，把自己的艺术服务于人民，创作了许多美好的作品。六十年代，江苏的画家跨越六省，行程二万余里，涉名山大川，访革命史迹，看工农建设，作社会调查，拓展了胸怀，扩大了视野，社会实践和创作实践的结合，在山水画上取得了新的成就。这一时期钱先生所创作的《红岩》、《常熟田》等画，堪称一时名作。他以激越的无产阶级感情，立意高，含义深，丹朱代墨，一气以贯之，巍巍红岩，分外绚烂而壮丽；他以江南画派的抒情笔墨，表现了常熟地区良田万顷、河网纵横、水气蒸腾、生气蓬勃的社会主义农业景象。标志着画家的艺术创作在政治思想和艺术思想上的统一，内容和形式的完美结合。南齐谢赫创中国绘画的六法论，以“气韵生动”居首：中国画创作又注重“意在笔先”。所谓“气”、“意”，含义很广，可作多方面的理解，古时文人画家好狡狯，谈得玄乎其玄，其实无非是画家人品、学识修养和艺术修养问题，或者说世界观与艺术创作的关系。粗浅地理解：笔受指，指受心，心全画意，神舒笔畅，气意相联，迁想而妙得，何患气韵不生！从钱先生的艺术创作来看，在“意”、“气”二字上也是用心锤炼，而有着时代的新的意义。

钱老八旬以后所作的指画，虽云小道，却有宏旨。收入画集中的不少作品，在题材上是过去作品的重复，这不是简单的复制，无妨说是他几十年来许多作品的“浓缩”，是再创作，是新的提高，有的是数易其稿的精心构制。指画是“以指代笔”，在创作原理上与毛笔画没有什么大的差别，“笔”墨技法上的要求亦大体相同。当然用指不如运笔的灵活，难以刻划精微，其特点宜粗犷简略，更需要高度的艺术概括，精练的艺术表现，但仍可从形、神、意、理上求统一，得艺术效果。画有笔墨繁简的区别，千笔万笔不嫌其多，三笔五笔不嫌其少，而在于每一笔每一墨，应该是有感而发，动之以情，形之于物，有一定的表现意图。指画虽是粗“笔”疏体，也要求粗中求细，疏中求密，粗不狂怪，细不纤弱，疏不虚空，密不板滞，做到粗细有致，疏密相间，互为作用。《南湖》、《春到莫愁》两画是能仿佛其意的。前者突出了疏条

春柳，寓意春雷乍响，大地皆春的先兆；后一幅则是疏疏朗朗，水天空阔，春意满纸。都运用粗细线条作了有疏有密的组合，发挥了指墨线条所别具的情致，在布局上大片空白，能做到实处是画，虚处见笔，墨更能丰富画意，有着较强的艺术感染力。《塔山永峙，延水长流》、《山高泽长》、《罗汉岩》等幅，画家是藉笔墨以抒发胸臆。石涛论笔墨云：“墨之溅笔也以灵，笔之运墨也以神：墨非蒙养不灵，笔非生活不神。”（《画谱·笔墨章》）可见笔墨是灌注着画家的思想感情，赋与生命力，使作品焕发光彩，激动人心。一定的艺术形式是为其内容服务，是不能脱离内容去玩弄笔墨，追求形式的。

《太湖旧庐》、《鹅溪月》那千竿翠竹，万顷碧波，柳荫渔船，江南水月，画的是画家童年游钓之所，思乡之曲，却寄托着忆旧感新，家乡与祖国之爱相联系的情怀，意境深沉而广阔，能窥见画家的美好心灵，激发着美的情操；《波暖鸭肥》在艺术处理上更见独到之处，借白纸为湖水，一片空明，泼墨为洲渚，鸭群与半截小舟作写意勾描，相互映发，小艇上一竿斜插，形成画面的不平衡，再以长款补白求其平衡，空疏中见饱满，意兴尤为醇厚。《妈屿》寓情于景，诗画互融，最宜细读。一亭临海如同慈母伫门望子，远水迷濛辽阔，使人有情意连绵之感。题诗曰：

故土迢迢从此离，疗饥何处有归期；
扬帆一客频频回首，妈妈声声双泪垂。
混混坤舆行役嗟，倚阍望眼断天涯；
东风寄语诸游子，震旦遍开幸福花。

老一辈画家精于诗、书、画、印在画面上的完美结合，细味这一幅的诗情画意，是感人至深的，不啻为竖立在人们心坎上的爱国主义的诗碑。其他如花鸟、蔬果，也显示了画家多方面的艺术造诣。

指画源流甚远，但实际的创始者应是清初的高其佩。高秉《指头画说》一书说他：“落墨有神气，渲染有元气，其天资、学力、胸襟，缺一不足与言笔墨，尤不足与言指画。”高其佩自言：“画从梦授，梦自天成。”强调了他的才气与工力。精于指画的已故名画家潘天寿说：“从事指头画者，必须打好毛笔画的基础，否则，恐易流于率易

狂怪，而无底止。”“运笔，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》）钱松岳说：“学好毛笔画，再作指画，恰巧熟中返生，这是别具一格。”“要根据指头画特点，辨证地求得一‘化’字。”三家论述，共同道出了指画的根本及其特点。这也是我们研习指画的锁钥。因此，在谈论钱老的指画时，既要看他指画艺术的特点与成就，尤其要看到这位老画家热爱中国共产党，热爱社会主义祖国和人民，一生精勤于艺术，把艺术服务于人民的精神品德。所以他的艺术有着鲜明的时代特征，有着从民族绘画传统中蜕变出来的个人风格，深具与人民血肉相连，息息相通的亲切感，因而赢得了人们的赞赏和应有的声誉。

今年暮春，南京有莫愁湖传统的一年一度的“海棠雅集”，群英毕集，书画交流，为一时盛会。在莫愁烟水湖畔，海棠新放，娇红滴绿，令人感到春酣人醉，我亦躬逢其盛，陪伴钱老漫步其间，他曾即兴口占七绝一首：

心欲莫愁愁更攻，好花愁雨又愁风；

海棠今日映湖水，照见人多笑靥红。

八十三岁高寿老翁，思古而知愁，感时而见笑靥，他的绘画艺术确象明镜般的湖水，照见春光中的红花，也映出社会主义的江山美景和人民的笑颜。表达着老人火热的感情和洁美的心灵。

胡海超

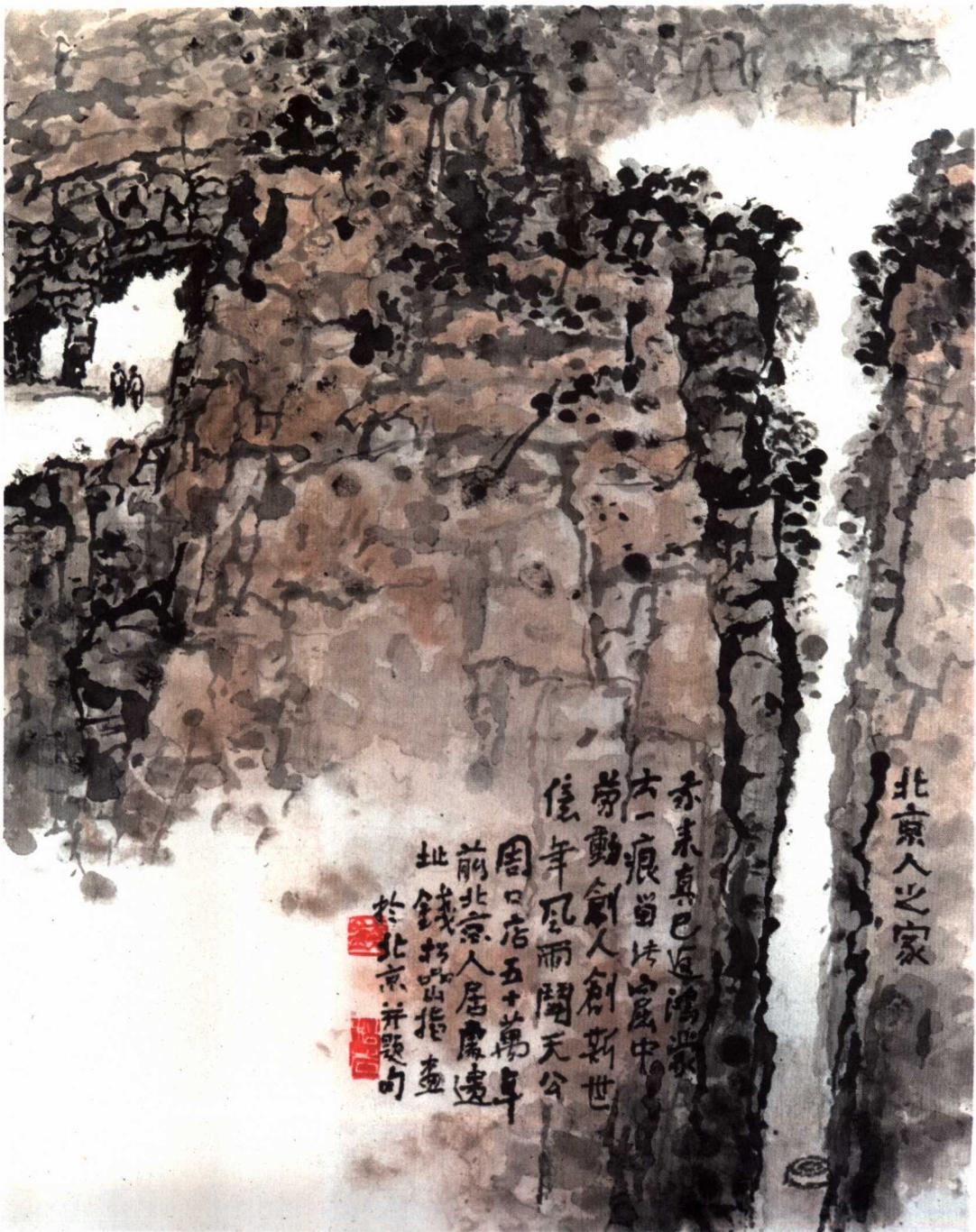
一九八一年六月于上海

目 录

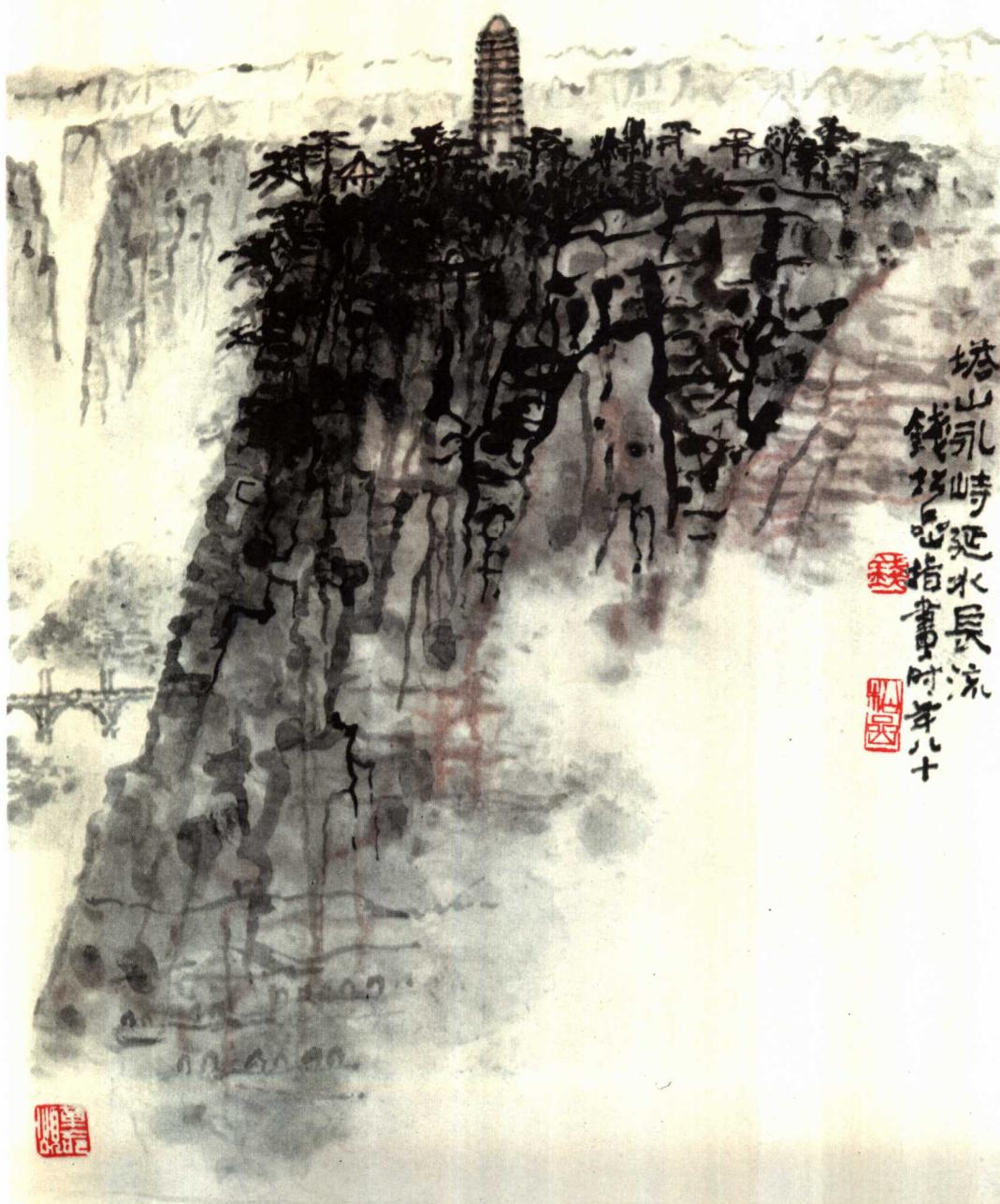
指墨言情 画谱心曲(代序)	
1 北京人之家	25 苦 瓜
2 塔山永峙 延水长流	26 秋瓜草虫
3 梅园新村	27 双 蛙
4 罗汉岩	28 波暖鸭肥
5 桃花江南	29 南 湖
6 塞北风光	30 善卷洞
7 泰岱朝晖	31 轩辕柏
8 妈 屿	32 徐霞客纪念堂
9 太湖旧庐	33 秦淮河上
10 山高泽长	34 渔 村
11 瀛 台	35 孟姜女庙
12 栖霞秋色	36 东湖遐思
13 云冈石窟	37 案上山林
14 斩蛟图	38 黄山鳌鱼洞
15 锤 道	39 鹅溪月
16 春到莫愁	40 三余图
17 岁朝图	41 安居图
18 芊 魁	42 辟 邪
19 雪 姑	43 幽兰野禽
20 岁末佳味	44 承德棒锤岛
21 水国秋	45 千年银杏万斤果
22 楚 颂	46 祝英台读书处
23 石 榴	47 北海松
24 菊	48 生命不息
	指画浅谈

北京人之家

赤素真已返鴻濛
太一痕苗傳寰宇
勞勳創人創新世
佳年風雨闢天公
周口店五十萬年
前北京人居處遺
此錢松山指畫
於北京并題

塔山永峙延水长流
錢松嵒指畫時年八十

羅漢岩
指畫
時年八十一
丁巳年夏
劉海粟

九日登高

廿二

桃李源福熙赤色
電戶機揚風至寒聲
鐵杵指畫于太湖之濱

金

印

朱
英

英

