

主 編：王宏理

執行主編：趙 軍

中國近現代 名家翰墨選

西泠印社 出版社

中國近現代名家翰墨選

主編 王宏理
執行主編 趙軍

西泠印社出版社

图书在版编目(C I P)数据

中国近现代名家翰墨选/王宏理主编. —杭州: 西泠印社出版社, 2006. 4
ISBN 7-80735-040-7/J · 41

I. 中... II. 王... III. ①汉字—书法—作品集—中国—近代②中国画—作品集—中国—近代③汉字—书法—作品集—中国—现代④中国画—作品集—中国—现代 IV. J222

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第024191号

中國近現代名家翰墨選

主 編：王宏理
執行主編：趙 軍
責任編輯：侯 輝
責任出版：李 兵
裝幀設計：莊文彬
視覺規劃：浙江精誠廣告有限公司

出版發行：西泠印社出版社
地 址：杭州解放路馬坡巷39號
郵 編：310009
經 銷：全國新華書店
印 刷：浙江海虹彩色印務有限公司
開 本：787mm × 1092mm 1/8
印 張：32
版 次：2006年4月第1版 2006年4月第1次印刷
印 數：0 001—3 000
書 號：ISBN 7-80735-040-7/J · 41
定 價：380.00 元

代序

百年書畫略述——王宏理

中國本是一方歷史悠久的文邦沃土，勤勞勇敢的中華兒女創造了大約有四千年的燦爛文明。在漫長的歲月中，它曾經走在世界的前列。然而，當西方資本主義迅猛發展，現代科技日新月異之時，中國社會前進脚步却顯得十分緩慢。在外國資本主義用堅船利炮打開這古老的大門前，中國仍是個封閉的封建國家。其原因從客觀上而言，是小農經濟占主導，主觀上也是最根本的原因却是統治者強化封建專制，以便維護自身的既得利益。

中華民族到了最危險的時候，要徹底改變現狀，有必要下猛藥，林則徐、魏源的『師夷之長技以制夷』，康有為、梁啟超的『變法圖強』，就是其中的兩劑。

社會的革命，必然影響到藝術的變革，思想的開放，呼喚多姿多彩的書畫藝術形態。而這多姿多彩的藝術，正是由數以千百計的書畫家們創造的。在這幾千字的短文裏，光列其名單也嫌不足，故想刪煩就簡，先拿幾個畫派說事。

上海開埠，十裏洋場成了西方殖民者滲透中國的橋頭堡，也成了中西文明的交融點。各地畫家紛至沓來，他們先后聚集于這經濟文化的中心，形成一個海上畫派。他們爲了適應新興市民階層的審美所需，銳意圖新，其明麗活潑之風，爲清末畫壇書界帶來無限生機。而海派前后期的兩位代表人物 趙之謙、吳昌碩，在書法篆刻上也同樣取得了矚目成就。尤其是吳昌碩，將石鼓文寫得凝練邁勁，氣勢雄強，不可一世。而與吳昌碩相善之蒲華，不但工山水，早歲更先醉心花卉，筆意奔放，得意時往往勝過吳昌碩。

海派畫家歷史既長，影響既深，成員既衆，當然來自各地，而真正是上海籍的人却不多。早期海派名家，除虛穀外都是浙江人。從籍貫來看，海派以浙江人爲多，其次是江蘇人，其他省份的并不多，而真正在上海出身的畫家更少，當代著名畫家陸儼少是嘉定人，程十發是松江人，可謂鳳毛麟角。張大壯、江寒汀、陸抑非與唐雲曾被畫界比作花鳥畫的『四大名旦』。來楚生在現代花鳥畫上也獨樹一幟，且工詩、書與篆刻，其篆刻遠師秦漢，近踵吳熙載、趙之謙、吳昌碩與齊白石。

吳昌碩在詩書畫印上的極高造詣，爲后學者仰慕、追隨，從者有不少是一專多能的高手。王個謨書畫皆擬乃師，晚年放筆直寫，潑墨縱橫，漸臻妙境。沙孟海則以書法與篆刻勝，因其高壽，晚年影響遍及海內外。

四川內江的張大千也可歸于海派。張大千幼年受擅長繪畫的母親和以畫虎著稱的二哥張善孖的重陶指引，并從名師學詩文、書畫，模仿能力極強，學石濤、八大幾可亂真，時人有『南方石濤』之稱。張大千名滿天下，從其學者亦衆，后有大名者，何海霞爲其一。何海霞還與趙望雲、石魯等共創了西安的『長安畫派』。河北蠡縣的黃胄則是師從趙望雲，擅長人物畫和動物畫，而尤以畫新疆人物和毛驢稱名。

長期生活在上海的還有畫家兼收藏名家吳湖帆。其學畫由『四王』入手，轉學『明四家』，又上溯宋元直至五代董巨，底蘊深厚，卓然不群。吳湖帆早年與溥儒被稱爲『南吳北溥』，又與海上名家吳待秋、吳子深、馮超然并稱『三吳一馮』。吳湖帆弟子中成就卓著的有陸抑非、宋文治。

海上畫派之后崛起的影响最大的一個畫派就是以高劍父、高奇峰、陳樹人（簡稱『二高一陳』）爲代表的嶺南畫派，他們大膽借鑒東洋、西洋藝術融入傳統繪

畫中，多用色彩和水墨的渲染來表現形象與質感。此派著名人物還有何香凝、高劍曾、趙少昂等。高劍父早年留學日本，三十年代在廣州設立「春睡畫院」，培養了大批的美術英才，當今嶺南畫派名家關山月、黎雄才都出自該院。

較晚出的有新金陵畫派，是由半個世紀前生活在南京的一批畫家開創的山水畫派，開派人物是傅抱石，其代表作家有錢松岩、宋文治、亞明及魏紫熙等，他們對二十世紀后期中國畫壇有較大影響。尤其是傅抱石，其創作的人物神態瀟灑，風格高古。

至于當代畫壇上兩位大師級的代表人物，自然不能不談，他們就是世稱「北齊南黃」的齊白石與黃賓虹。

齊白石善山水、花鳥，其山水構圖獨闢蹊徑，極富創造精神。他更以花鳥擅名，蝦蟹魚鳥，水墨淋漓，極具生活情趣。其書法主要得力于《三公山》、《天發神識碑》等，雄強樸茂，有雷霆萬鈞之力。篆刻雄健奇崛，勢不可當。他是京津畫派代表人物。

其實京津畫派與海上畫派一樣，並沒有統一的藝術模式，創作思想也較自由，所以并非是嚴格意義上的畫派，確切點說似乎該稱「京津畫家群」。這個畫家群人多勢衆，早期有陳師曾、陳半丁、劉奎齡（其公子劉繼卣后亦有大名）溥儒、胡佩衡等人，稍后有李苦禪、王雪濤、蔣兆和、董壽平、李可染、吳作人及陳少梅、顏伯龍等等。

陳師曾又名衡恪，六歲始學畫，一九零二年，偕弟陳寅恪（著名歷史學家）東渡日本留學，與魯迅、李叔同友誼深厚。回國后主要時間生活在北京，與齊白石交往密切，齊白石也就是在他的勸告下實行「衰年變法」，才形成自己獨特的面貌。陳師曾作畫主張師造化，求意趣，講創造，善山水、花鳥，簡遠清麗，獨具風規。書法篆刻主要取法吳昌碩，遒勁樸茂。因其國學基礎深厚淵博，故能融書畫篆刻于一爐。他還極重藝術教育，學生日后成大名者有李苦禪、王雪濤、劉開渠等等。

黃賓虹是中國畫壇上卓有成就的大家，他以山水畫名世，花鳥畫也同樣別具豐神。而他更勤苦練習的是書法，所以在其繪畫中更體現一個「寫」字。以書入畫又以畫入書，自然交融，達到前無古人的境地。而他在詩學、金石學、美術史學等方面的成就，更是天下書畫家們無法企及的。后人從師或追隨者極多，草書大家林散之、山水名家李可染，都曾得以親炙。

黃賓虹晚年移居杭州，除了他和夫人都喜歡杭州的山水，更因杭州有個美術學院（時稱國立藝術專科學校，今為中國美術學院），是應該院之請來當教授的。黃賓虹做人低調，其藝術也如一部高深的學術著作，難以讀懂，因此真正能追隨或繼承衣鉢者實在寥寥。有意思的是，作為二度擔任美院院長的潘天壽，繼承其衣鉢的也難有登堂入室者。

潘天壽原先師事李叔同，李出家后，又曾問業于吳昌碩。他精于寫意花鳥和山水，詩詞書法與篆刻也都有很高的造詣。他作畫一絲不苟，從構圖到落款，皆十分精到完美，很能體現其畫家與教育家的風範。如果說當年吳昌碩是自然形成的書畫群體的領袖人物，那么，潘天壽則是更多的借助于國家教育這個現成的陣地，以他的藝術和人格魅力，匯聚了天下英才。他自然更重在培養畫壇新秀，一方面，其帳下聚集了吳之、諸樂三等傳統功力極深的花鳥畫家，還招募了朱家濟、沙孟海、陸維釗等有舊學功底的書法篆刻家，使該校在傳統藝術的成就與影響上具有無以抗衡的陣勢，另一方面，他又主張拉開中西畫間的距離，真正實行「洋為中用」，其突破口就在人物畫。他選拔西畫基礎好的老師和畢業生改學國畫，讓他們學詩文，學書法，學傳統花鳥畫，浙派人物畫領軍人物李震堅、周

昌穀、方增先等就是在學習傳統藝術傳統筆墨的基礎上，借助西畫的造型能力，創造出新的人物畫。傳之其弟子吳山明、劉國輝等手，他們又有新思想、新創造。畢業后生活在各處的弟子們，又因另一方水土的培育，出現了新面貌、新流派，黃土畫派的劉文西即是其中之一。而在浙派人物畫中，以工筆名世的前輩還有顧生岳、宋忠元。

與南方中國美術學院的浙派人物畫遙相呼應的是北方的中央美術學院京派人物畫，其領袖就是徐悲鴻。徐悲鴻提倡寫實主義，注重素描功底。毫不奇怪，當年和徐悲鴻一樣先后留過洋的如劉海粟、林風眠、朱屺瞻等，都會對西畫多一份感情。雖然蔣兆和的水墨、葉淺予的綫條都極有特色，然而因徐悲鴻的全面功底和領袖地位，使他們更多受到徐的影響。京派人物畫的重要作家有李琦、盧沉、周思聰、楊之光等等，整個北方地區受京派影響也很大。如果可說浙派是借鑒西方藝術來創作國畫，那京派更像用筆墨色來改造西畫。

至于近代書壇，因趙董書風的長期影響較大，早有人提出改革。清代學者阮元就首唱南北書派論與北碑南帖論，以此為尊碑之論作有力鼓吹，并影響整個晚清。而提出變法圖強的康有為繼包世臣之后，更是碑學書法的積極鼓吹者和親身實踐者。他大力推崇漢魏六朝之碑，對后世碑學書法的興盛影響極深。曾任過偽滿高官的鄭孝胥的楷書得力于北魏碑版。早年追隨孫中山的國民黨元老于右任，北魏楷書中又融入行書與隸書之筆意。他曾致力歷代草書之研究，并發起成立草書研究社，影響久遠。于右任之所以喜歡魏碑，據說是因為魏碑有『尚武』精神，有粗獷豪放之氣。然而心靜氣和後來皈依佛門的弘一法師似乎也對六朝碑版情有獨衷，他的渾厚凝重的書風即由此來。出家之后，其書風漸趨恬淡清肅。

然而，對碑學帖學本有兩種意見，主碑學者以為古時之帖經歷代翻刻，精神全無，自然難敵書丹原石。主帖學又以為碑版更多非良工所刻，刻工好的法帖可謂『下真迹一等』。由北碑起家的沙孟海先生晚年即堅持此觀點。江浙幾位書家多以帖學名世。沈尹默為北大教授，精于詩詞，其書深得二王神韻。馬一浮學貫中西，其行草參合章草、漢隸，飄逸自如。朱家濟學養深厚，其行楷上追晉唐，絕少后世圓俗之氣。看人才薈萃的海上現代名家如馬公愚、白蕉、潘伯鷹等，幾乎都以帖學為主。即便是如創辦西泠印社的王福庵，以篆刻名家的鄧散木，雖時時與金石為伍，其書法仍似更多受帖學影響。至于在書法界有極高知名度的文化人兼社會活動家如郭沫若、趙樸初等，或碑或帖，轉益多師，自呈面目。

當然，而今書界早已不以碑帖論書法，因無論從理論或實踐上都難以講清楚。改革開放以后，老一代書法家如林散之、沙孟海、蕭娴及費新我、啓功等等還健在，在他們的影響下走上中國書壇的略年輕一代書家，因其書法傳統功力較深，走的多是碑帖結合的道路，且或多或少體現時代特色，學界通常將他們稱為新古典主義。然而今后之路如何走，正是近年所關注的問題。一方面是書法組織很多，展覽交流很多，一方面是寫毛筆的人漸少，而因使用電腦者劇增連練字也只成為一種業余的愛好。書家們普遍缺少前輩那種深厚的傳統文化底蘊，又處在浮躁的時代，要想出現具有長久生命力的書家極難。

又中國畫無論與世界距離多大，但畢竟有具象的底子，世界對其認同困難并不太大。而書法之繁體與草書，國人識讀已是困難重重，要論世界認同，其困難程度可想而知。對無書法基礎的人來說，看寫得歪歪扭扭的字與前衛之藝術造型并無一致，今后的書家必定越來越孤芳自賞。許多藝術并不一定首先是民族的然后是世界的，永遠屬於民族的也未嘗是件壞事。所以書法家當前和今后的一個重要任務，恐怕首先是讓更多的國人了解漢字的美，書法的美。然后才能談到普及與創新。

目錄

一	【赤壁尋訪】傅抱石	二十八	【樓臺烟柳】黃賓虹	五十五	【鷹】劉繼卣	八十二	【草堂書聲】溥儒
二	【座亭論道】傅抱石	二十九	【楓橋夜泊】黃賓虹	五十六	【雙兔】劉繼卣	八十三	【雲天萬里】潘天壽 吳弗之
三	【紅梅傲雪】關山月	三十	【柳岸尋友】黃賓虹	五十七	【峽江行旅】陸儼少	八十四	【三友圖】潘天壽
四	【溪橋初霽】黃賓虹	三十一	【梅竹雙清】黃賓虹	五十八	【樊川詩意】陸儼少	八十五	【秋菊傲雪】潘天壽
五	【灌縣紀游】黃賓虹	三十二	【黃山奇卉】黃賓虹	五十九	【深山漁隱】陸儼少	八十六	【霞】潘天壽
六	【喬松幽瀾】黃賓虹	三十三	【紅羅映曉霞】黃賓虹	六十	【巫峽秋濤】陸儼少	八十七	【幽蘭】潘天壽
七	【春江放舸】黃賓虹	三十四	【金色山谷】何海霞	六十一	【具區秋色】陸儼少	八十八	【碧石栖禽】潘天壽
八	【僧樓惠峰】黃賓虹	三十五	【陝北小景】何海霞	六十二	【青城山色】陸儼少	八十九	【東海歸帆】潘天壽
九	【陽朔山水】黃賓虹	三十六	【牧驢圖】黃胄	六十三	【柴門人家】陸儼少	九十	【美人蕉】潘天壽
十	【草堂閑坐】黃賓虹	三十七	【八驢圖】黃胄	六十四	【雁蕩秋色】陸儼少	九十一	【南國春色】潘天壽
十一	【黃山始信峰】黃賓虹	三十八	【松鷹圖】黃胄	六十五	【梅石雙清】陸儼少	九十二	【竹禽圖】潘天壽
十二	【湖山欲雨】黃賓虹	三十九	【趕驢圖】黃胄	六十六	【梅石圖】陸儼少	九十三	【群蝦】齊白石
十三	【黃山青鸞松】黃賓虹	四十	【深山探訪】黎雄才	六十七	【巴船出峽】陸儼少	九十四	【小鷄蜜蜂】齊白石
十四	【秋江泛舟】黃賓虹	四十一	【秋府海棠】來楚生	六十八	【閩西農村】陸儼少	九十五	【瓜甜瓣多】齊白石
十五	【松風琴韻】黃賓虹	四十二	【畫中行】李可染	六十九	【并蒂蓮化】陸抑非	九十六	【南瓜粉蝶】齊白石
十六	【雲山論經】黃賓虹	四十三	【灘江】李可染	七十	【歲寒之友】陸抑非	九十七	【白菜蘿卜】齊白石
十七	【西山垂釣】黃賓虹	四十四	【江南春】李可染	七十一	【秋庭佳趣】陸抑非	九十八	【喜上眉頭】齊白石
十八	【深山尋訪】黃賓虹	四十五	【少女圖】周思聰	七十二	【桃花源記】陸抑非	九十九	【延年益壽】齊白石
十九	【峨嵋伏虎寺】黃賓虹	四十六	【高瞻遠矚】李苦禪	七十三	【荷蜓悠景】陸抑非	一〇〇	【雛鷄】齊白石
二十	【巫峽江行】黃賓虹	四十七	【初晴】李苦禪	七十四	【錦冠鸚鵡】陸抑非	一〇一	【魚蝦蟹圖】齊白石
二十一	【陔口紀游】黃賓虹	四十八	【竹石鷓鴣】李苦禪	七十五	【松鼠】陸抑非	一〇二	【荷花水鳥】齊白石
二十二	【宛陵道中】黃賓虹	四十九	【海棠麻雀】李苦禪	七十六	【南瓜蝴蝶】蒲華	一〇三	【五子登科】齊白石
二十三	【平岡漁家】黃賓虹	五十	【遠矚】李苦禪	七十七	【秋山蘊籍】溥儒	一〇四	【酒香蟹肥】齊白石
二十四	【曉閣吟秋】黃賓虹	五十一	【五月枇杷正滿林】李苦禪	七十八	【秋浦漁舟】溥儒	一〇五	【蘆塘蟹肥】齊白石
二十五	【谿山歸漁】黃賓虹	五十二	【紅荷滿湖】李苦禪	七十九	【秋日湖上行】溥儒	一〇六	【青蝦】齊白石
二十六	【竹嶺亭舍】黃賓虹	五十三	【熊貓】劉繼卣	八十	【江楓瑟瑟】溥儒	一〇七	【水墨游蝦】齊白石
二十七	【烟林清曠】黃賓虹	五十四	【奔馬】劉繼卣	八十一	【柳蔭駿馬】溥儒	一〇八	【入室聞香】齊白石

一〇九	【紫陌風和】齊白石	一三六	【翠鳥金魚】王雪濤	一六三	【書法】費新我	一九〇	【書法】潘天壽
一一〇	【蜻蜓牽牛花】齊白石	一三七	【采礦圖】王雪濤	一六四	【對聯】郭沫若	一九一	【書法】潘天壽
一一一	【水墨群蝦】齊白石	一三八	【人字瀑】魏紫熙	一六五	【書法】郭沫若	一九二	【篆書對聯】齊白石
一二二	【太湖光明亭】錢松壘	一三九	【熊貓】吳作人	一六六	【書法】郭沫若	一九三	【書法】齊白石
一二三	【蜀江圖】錢松壘	一四〇	【輕舟已過萬重山】亞明	一六七	【書法】郭沫若	一九四	【對聯】沙孟海
一二四	【山茶群雀】顏伯龍	一四一	【竹報平安】徐悲鴻	一六八	【對聯】黃賓虹	一九五	【書法】沙孟海
一二五	【江南春色】宋文治	一四二	【奔馬】徐悲鴻	一六九	【對聯】黃賓虹	一九六	【書法】沙孟海
一二六	【四季山水】宋文治	一四三	【舞扇圖】葉淺予	一七〇	【對聯】黃賓虹	一九七	【書法】沙孟海
一二七	【寒梅凍石】吳昌碩	一四四	【雨後春筍】周昌穀	一七一	【篆書七言對聯】黃賓虹	一九八	【書法】沙孟海
一二八	【紫陌風和】吳昌碩	一四五	【春雨】周昌穀	一七二	【對聯】黃賓虹	一九九	【書法】沙孟海
一二九	【天竹壽石】吳昌碩	一四六	【丹楓映黃花】周昌穀	一七三	【對聯】黃賓虹	二〇〇	【對聯】沈曾植
一二〇	【秋色爛斑】吳昌碩	一四七	【牧羊】周昌穀	一七四	【書法】黃賓虹	二〇一	【對聯】沈曾植
一二一	【美玉幽香】吳昌碩	一四八	【明駝影舞】周昌穀	一七五	【對聯】沈尹默	二〇二	【對聯】吳昌碩
一二二	【梅石圖】吳昌碩	一四九	【草原騎手】周昌穀	一七六	【對聯】弘一	二〇三	【對聯】吳昌碩
一二三	【紅梅花開】吳昌碩	一五〇	【紡紗圖】周昌穀	一七七	【書法通屏】弘一	二〇四	【對聯】王福厂
一二四	【蘭石圖】吳昌碩	一五一	【節日到了】周昌穀	一七八	【書法四屏】康有為	二〇五	【對聯】王福厂
一二五	【虬龍】吳昌碩	一五二	【松嶺長灘】張大千	一七九	【對聯】康有為	二〇六	【對聯】吳湖帆
一二六	【秋香】吳昌碩	一五三	【華山雲峰】張大千	一八〇	【對聯】林散之	二〇七	【書法】徐悲鴻
一二七	【丹山鳳】吳昌碩	一五四	【看山圖】張大千	一八一	【書法】林散之	二〇八	【行書對聯】于右任
一二八	【風竹】吳昌碩	一五五	【黃山飛瀑】張大千	一八二	【書法】陸抑非	二〇九	【對聯】于右任
一二九	【三友圖】吳昌碩	一五六	【秋水野航】張大千	一八三	【書法】陸儼少	二一〇	【書法】于右任
一三〇	【梅石圖】吳昌碩	一五七	【天台石梁】張大千	一八四	【對聯】馬一浮	二一一	【書法】于右任
一三一	【筆底明珠】吳昌碩	一五八	【臘梅】張大壯	一八五	【水調歌頭】馬一浮	二一二	【對聯】張大千
一三二	【歲朝清供】王個移	一五九	【滿樹黃金】朱屺瞻	一八六	【臨大業蘭亭】馬一浮	二一三	【書法】周昌穀
一三三	【春到人間】王個移	一六〇	【對聯】陳師曾	一八七	【對聯】蒲華	二一四	【書法】趙樸初
一三四	【富貴送來】王雪濤	一六一	【對聯】鄭孝胥	一八八	【對聯】溥儒		
一三五	【牡丹】王雪濤	一六二	【對聯】鄧散木	一八九	【書法】潘天壽		

二 傅抱石【坐亭論道】【坐亭論道局部】143×58cm

喬松森畫陰幽
礪響寒溜蛟龍
起大陸迷雨作
蛇關 蜀山避雨
宣統元年有玉

僧樓恰對惠峰開
寒至冷已步屨回
待與山雲話
時昔杜鵑紅處
我曾來

樊榭題對山閣與樓壁詩

黃賓虹

陽朔山水記石湖
玄甲桂林此圖其一
一角

沛然先生
屬榮

分五支

