

【中国书画名家作品集萃】

艺苑珍赏

◎岑其编
西泠印社出版社

吴昌硕

清平

清平 吴昌硕 大夏 枫林 不生 乙亥 吴昌硕 时年

印

印

印

【中国书画名家作品集萃】

◎岑其编

西泠印社出版社

藝苑珍賞

此
年百歲

图书在版编目 (C I P) 数据

艺苑珍赏 / 岑其编著. — 杭州: 西泠印社出版社,
2006.1

ISBN 7-80735-022-9

I. 艺... II. 岑... III. ①汉字—书法—作品集—
中国—现代②中国画—作品集—中国—现代③汉字—书
法—鉴赏—中国—现代④中国画—鉴赏—中国—现代
IV. ① J222.7 ② J212.05

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 005401 号

艺苑珍赏

责任编辑: 陈学章

责任出版: 李 兵

装帧设计: 慈溪邦艺广告有限公司

出版发行: 西泠印社出版社

地 址: 杭州解放路马坡巷 39 号 (邮编: 310009)

经 销: 全国新华书店

印 刷: 杭州富春印务有限公司

开 本: 889 × 1194 1/16

印 数: 1-3000

印 张: 10

版 次: 2006 年 1 月第 1 版 2006 年 1 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-80735-022-9

定 价: 120.00 元

如发现印装质量问题, 请与承印厂联系调换

【序】

岑其

中国社会历史和文化发展有一个明显的特点，这就是对传统文化的继承性。中国文化以儒家文化为中心的传统，它对现实社会所提供的是文人士大夫的思想价值，并且最终成为民族的精英文化。儒家为中心的文化形态是中华民族的文化主流。儒家文化通过具体的文人士大夫实践的思想，构成了中国文化的实体，而道家的审美理想及其价值观对中国艺术精神产生了深刻的影响，中国绘画便是这两种文化观念的具体体现，它体现出以形而上的艺术理念与有生气的笔墨表现的高度统一，以追求生命境界的表现来确定艺术价值，以超现实的心境追求艺术的境界，从而使中国绘画体现出浓郁的艺术意味。

明清之际在对前人的艺术实践与思想进行总结时，对中国画的品格与特征做了明确的规范。他们从元代画家的作品中发现了笔墨表现的独立价值，从而以明代唐志契为代表的理论，明确地将中国画的表现特点概括为以气使笔用墨，借助于气机、气势和气力使笔墨传达见其骨力，他将谢赫的“气韵生动”明确改称为“气运生动”，意为以气来运用笔墨才是作品气韵生动的前提，从而引发明清诸家对笔墨技法的高度重视。在着重对笔墨形式的探讨中发现，笔墨表现效果如何又直接与画家自身人格精神境界有着密切的关系，从而提出了画品与人品的关系问题，并进而提出了人品修养的途径——读书和行路。由此中国绘画发展到明清之际，将艺术表现与画家人格精神对应起来，从而使艺术表现不单单体现为技术层面的内容，笔墨技术表现的高妙有赖于画家内在精神的提高。这种高度抽象化的笔墨形式和诗化的艺术心灵，将传统艺术推向了极高的艺术境界，从审美价值和表现形式诸方面看，传统艺术适应了传统社会的时代要求。

明清之际中国绘画从内在理念与外在形式上形成了高度统一的局面。

题材样式与笔墨表现的统一，使传统艺术体现出鲜明的特点。赞美自然成为传统社会的价值体现，而山水花鸟画之所以在中国美术史中占有重要的地位，与这种价值观有着密切的联系。董其昌认为：“以境之奇怪论，则画不如山水；以笔墨之精妙论，则山水决不如画”（《画旨》），进一步从艺术的审美规律上对山水画的美学价值进行肯定。这种题材式样与传统社会的价值观达到高度的统一。但是近现代以来社会关注的主要问题，不再是崇高自然的永恒境界，不再是人的精神远离尘世的孤高自傲，而是关注时代的命运和人的价值。

近现代以来的社会性质在本质上发生了巨大的变化，从而导致价值观念和审美观念的明确转化。又由于此时先进的知识分子对西方文化价值的认同及宣扬，使西方文化在中国社会中体现出鲜明的现实意义，反观传统文化愈发见不到它在现代社会发展中的现实意义，从而成为封建腐朽的化身被人们所抛弃。近现代社会的变化将中国社会长期形成的价值传统打破，是一个大破大立的时代，“破”容易，但“立”却经过了近百年的历史过程。“破”的依据是以西方文化的价值为核心对封建文化进行抨击，由此对传统艺术价值与形式进行抛弃。

在现代艺术史中还有一个十分奇怪的事实，这就是我们对西方文化的接受却经过了反复的过程，具体在近现代以来我们对西方各种流派有了一个全面的了解和接受，如现代派及各种艺术形式的尝试，但由于特定的社会政治背景，从而将这些艺术表现打入冷宫。在二十年代刘海粟、林风眠将崇尚现代艺术的绘画形式介绍到中国，并且坚持了这一艺术道路。结果是遭受长期的冷遇和打击。五十年代对形式主义的批判，使一批崇尚纯艺术的艺术家的遭批判。其中吴冠中是突出的一例。

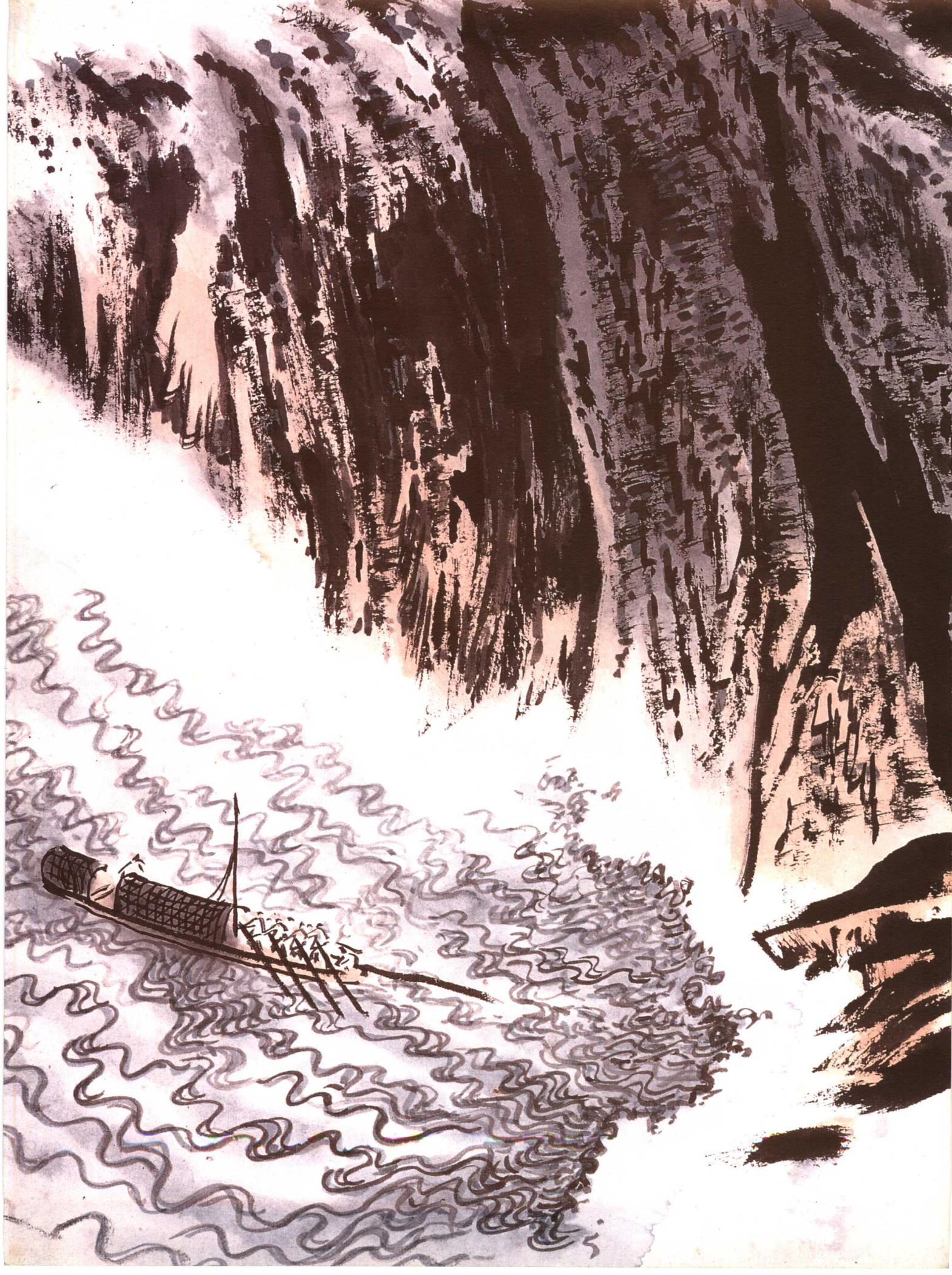
到1951年《美术》创刊号时，人们谈论最多的是改造中国画、创造新国画的问题，同时，涉及到对传统遗产接受问题的讨论，争论的实质是中国画能否与现实社会相结合。因而在中国画界，人们看到了一些反映现实的作品，作品表现的内容成为艺术价值的最高体现。

近现代以来，由于西方文化的进入以及一批留学西方的艺术家的实践，从而在中国画界形成了两种不同的发展道路。一种是对传统价值的继续发扬，体现出对传统艺术精神本质的把握，突出中国画笔墨表现的审美价值，实践着传统艺术的理论思想，并坚信这种民族艺术的永恒价值。这以吴昌硕、齐白石、黄宾虹、潘天寿、陆俨少为突出代表，他们的作品充分展示出了中国画笔墨表现的高妙品格，突出展示了画家人格精神对于艺术技巧传达的意义，由人格精神的修炼从而使艺术表现的审美价值经受了时间的考验。另一条发展道路是将传统精神与西方艺术相融合，在中西合璧的状态下开拓了中国画表现的新天地。以林风眠、刘海粟、徐悲鸿、黄胄为代表，他们的意义是开创出中国画表现的新视野，通过艺术形式将现实人的情感思想传达在艺术作品中，突出形式美在作品中的意义，用中国画来表现历史上从未接触的题材，将西方的形式美因素和黄金分割的构图形式运用在中国画中，敢于塑造力度的、典型的、悲壮的情境。最有现实意义的是将中国人物画推向了一个新高度。解决了历史上人物画表现的明显弱点。并在艺术中崇尚阳刚大美境界与时代脉搏同步。

两种艺术发展道路都有后来者，也由此而形成多种艺术形态。它们构成了现代中国画的总体面貌。这些形态的中国画对当代中国画的发展产生了最为直接的影响。因而，当代发展中新文人画的出现，回归于传统艺术的表现精神，远离社会现实表现，沉浸于笔墨的独立世界中。山水花鸟画中的传统精神的崛起，同样遵循着笔墨表现的独特意义。

当代艺术无论存在怎样的形态，所得到的共识那就是中国画应体现出自身独特的品格，《艺苑珍赏》精选了明清至近当代的书画名家作品，有传统的经典形式，亦有当代新视野的艺术风格，能让读者在这本画集里窥视到自明清以来中国书画的继承和延续，这是编辑出版此书的初衷。

书中如有疏漏讹误之处，盼望得到有关专家和读者的指正。

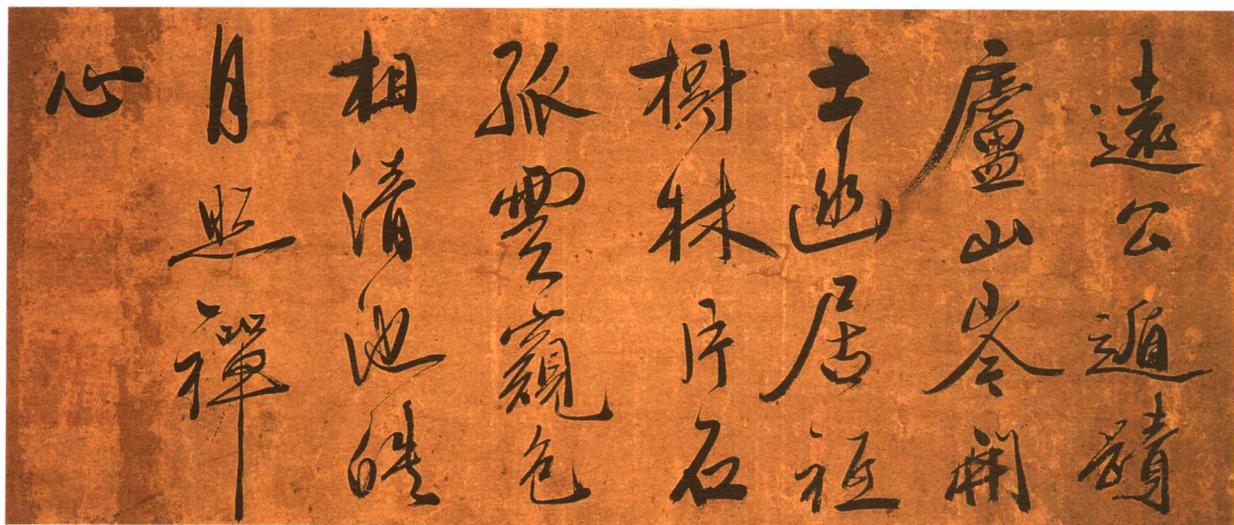
作者近照

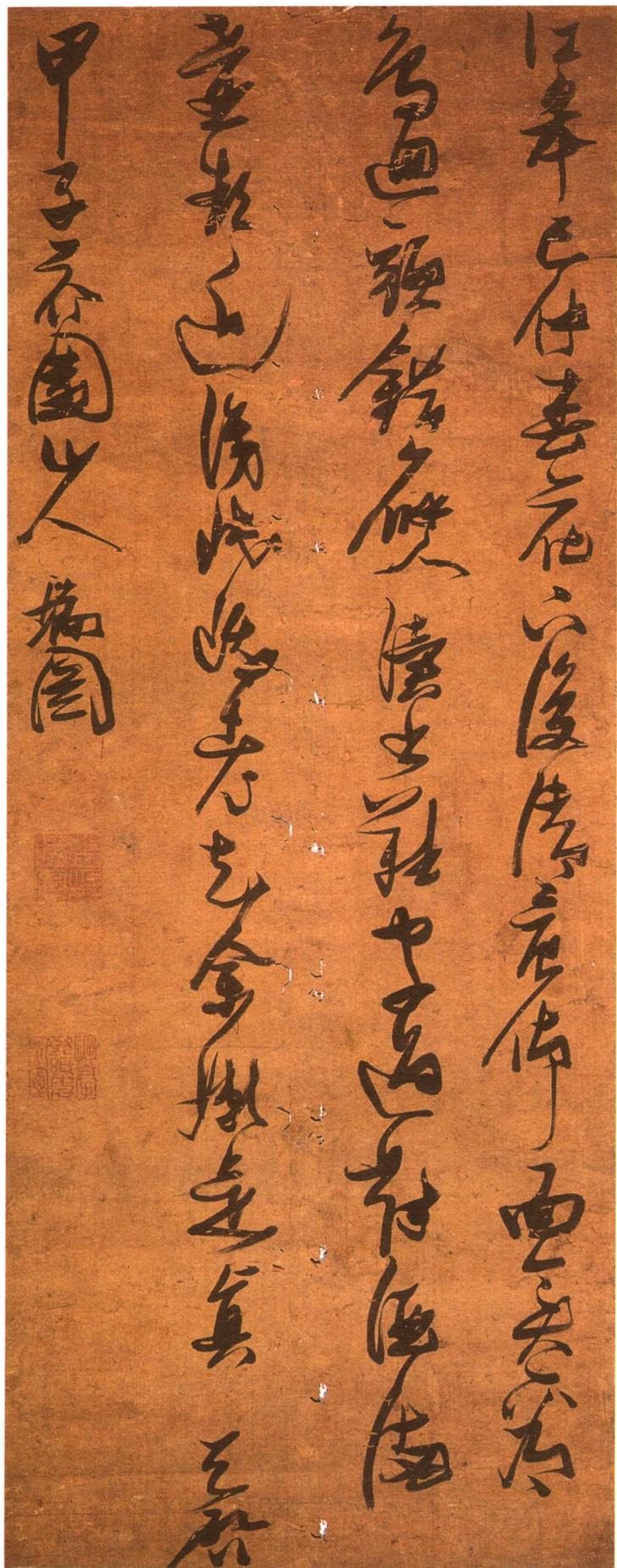
【编者简介】

岑其，又名淇，字西桥，号宜泉，证德居士，大德堂主。浙江慈溪人，生于1968年。16岁离乡赴杭求学，为陆抑非大师入室弟子。现为中国收藏家协会会员、中国佛商联合会理事、浙江省七届青联委员、浙江省作家协会会员、杭州市美术家协会会员、宁波市青联常委、宁波市作家协会会员、慈溪画院画师，为宁波市第六届十大优秀青年，宁波市第七届十大杰出青年，荣获联合国第十七届科技与和平周“和平使者”，2005年度十大中华系列英才。并受到党和国家领导人贾庆林、韩启德、李瑞环、李铁映、迟浩田、王光英、万国权、白立忱、孙浮凌等亲切接见和鼓励。

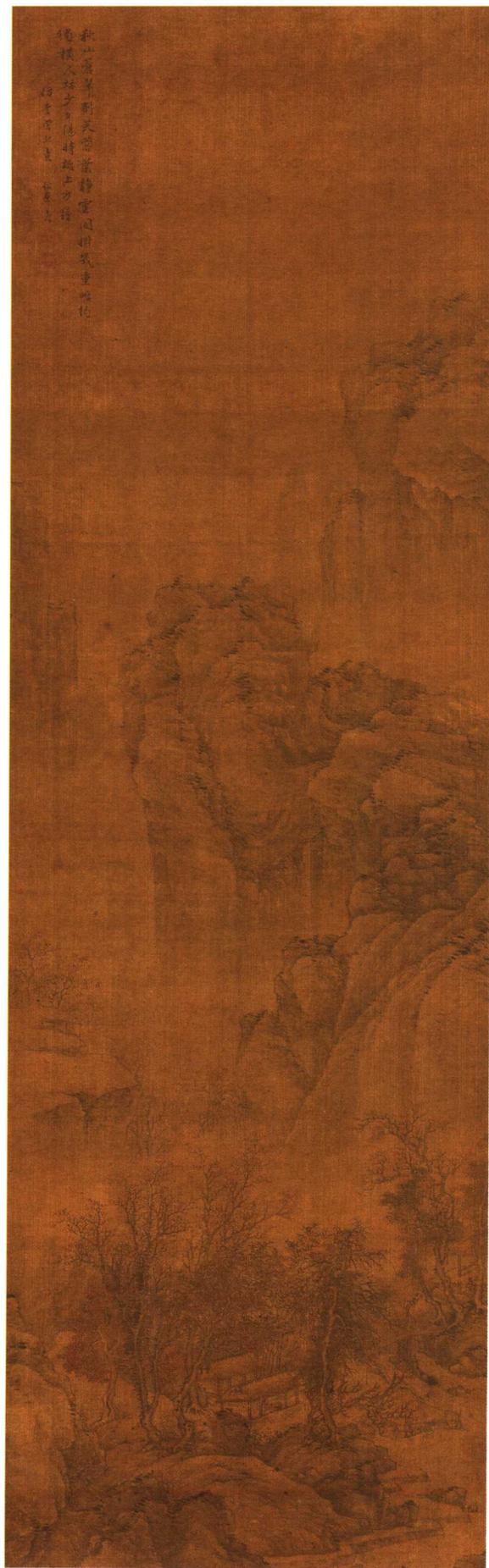
岑其自幼年习书画，喜收藏，好交友，善鉴定，博研传统，常出新意。有个人十本诗集行世，出版有《岑其画集》（人民美术出版社）、《大德堂书画名作》（上海人民出版社）、《陆抑非·岑其师生画集》（西泠印社出版社）、《眷恋与传承·岑其临摹前人画集》（中国美术学院出版社）、《岑其观音画集》（普陀山佛教协会），并编著有《中国书画铭鉴》、《赵孟頫研究》、《刘海粟书画鉴赏》（上、下）、《海上花鸟四大家画集》、《艺苑集珍》、《走近大师——刘海粟》等。

图版

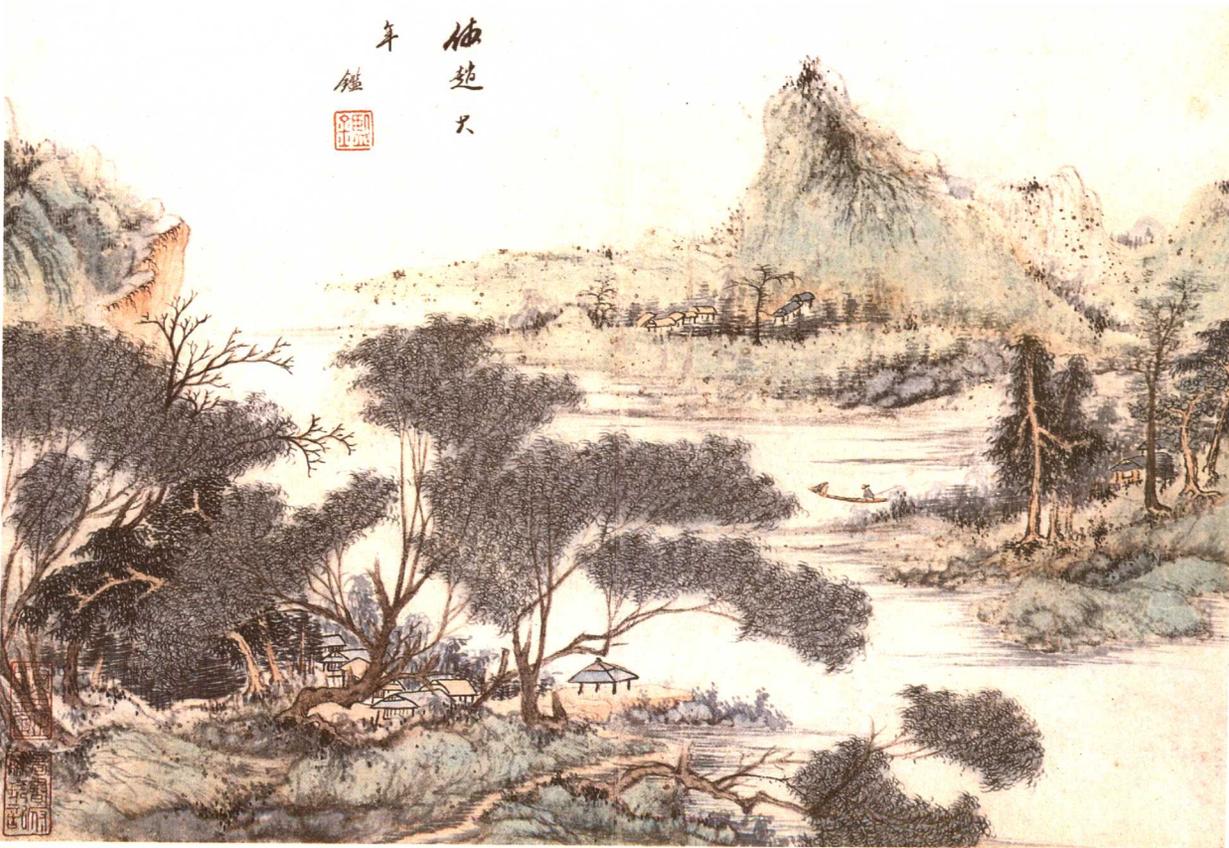
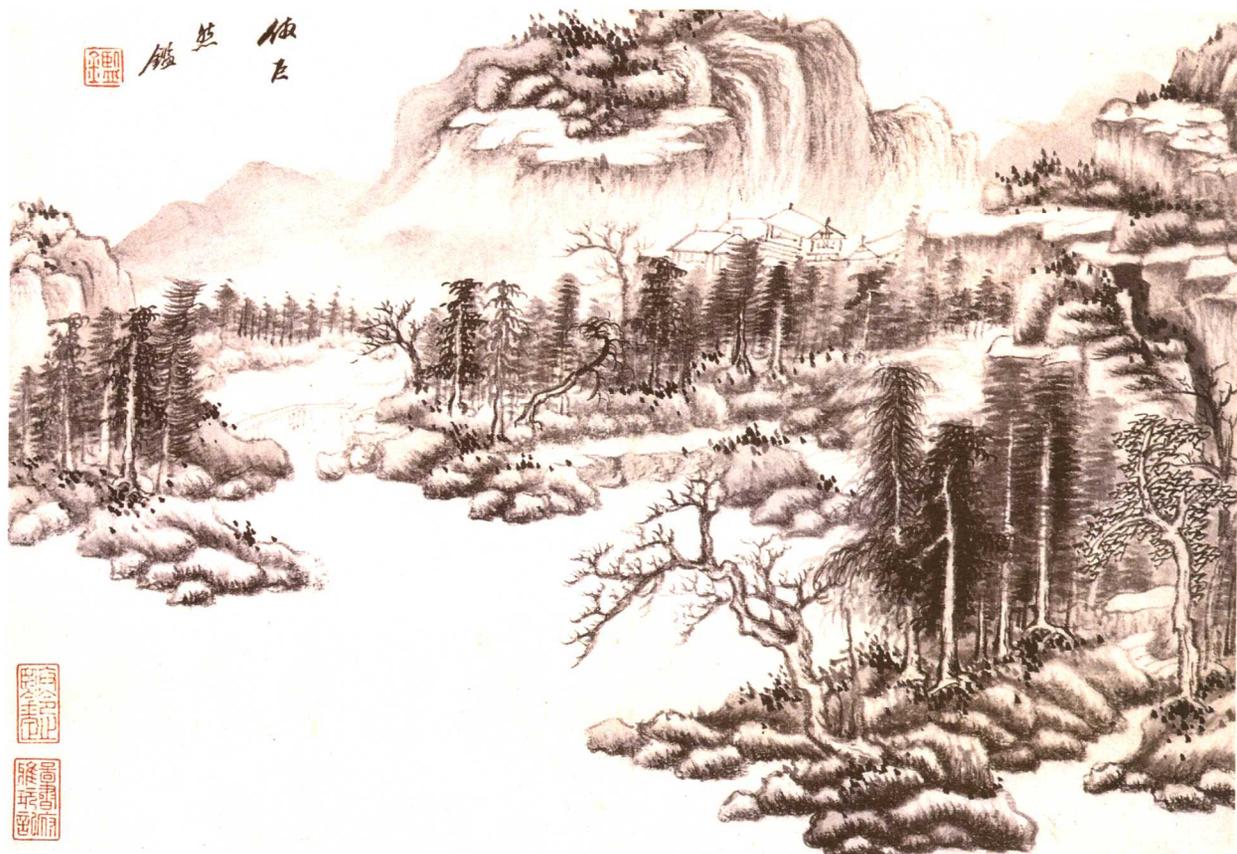

◎ 清 蔡嘉 秋山苍翠图（绢本）171 × 52.5cm

◎清 王鉴 山水册页(之三、之四) 34 × 24cm × 4

清 王鉴 山水册页(之三、之四) 34 × 24cm × 4