趙泰來畫集

主編:唐理奎 責任編輯:霍静宇 設計:姜冶

人民美術出版社出版 (北京北總布胡同32號) 精美彩色印刷有限公司印制 新華书店北京發行所發行 1991年8月第一版 第一次印刷 ISBN7—102—00963—1/J·884

畫家趙泰來

序言

刘弘游

當代畫壇,名家如林,佳作如雲,各種流派,各種理論,各種主張,亦如仲夏蛙鼓,轟鳴不息,弄得許多染指丹青的朋友神經十分緊張,作品里便免不了透露出刻意追求的痕迹或浮燥不安的心緒。

趙泰來君作畫,似乎無意於追潮逐流,無意於争强好勝,只是隨意畫畫,純屬自娱了。也許正是在這種與世無争的心態中,他的畫里出現了一種格外秀逸、清新并且充滿野趣和生機的境界。

我喜歡他的人物,無論高土,無論仕女,或相對,或獨處,或仰觀飛雲,或憑欄凝目,舉止適度,淡泊怡然,無有霸氣,亦少媚氣,有一種超凡脫俗的神情。

我更喜歡他的禽鳥花卉、昆蟲游魚,環境處理異常簡括,往往寥寥數筆,或作枯枝,或出勁草,便顯出蒼穹曠渺,清風徐徐,禽鳥可上可下,有飛有駐,或自鳴或對語,或纏綿或嬉鬧,充滿生命的律動——注滿了畫家對大自然的深情厚愛。

泰來君作畫無意炫耀,却又不能說他没有功底。仔細看看他的每幅畫,每個局部,都會得出這樣的結論:他在傳統上下過不少功夫,兼工帶寫頗具功底。無論是《魚戲圖》中的游魚和水紋,無論是《雄鷄圖》中的鷄翎和枯草,無論是飛烏振翅,秃枝迎風,筆墨枯潤有别,疏密有致,曲直有序,濃淡有依,該放處放,該收處收,提按頓挫生出無窮變化,頗得造化神韵。

我無意說泰來君的繪畫已臻完美,但我實在喜歡他畫中那片没有污染、清新透明的天地,我更欣賞畫家對大自然那片虔誠而質樸天真的深情。這對當代人來說已是難得,對身居繁雜鬧市、目接五光十色的人更是難得。

有人說,藝術是一種世界觀,是藝術家對於自然和人生的感悟和理解,是人類 心態的摹寫和情感的軌跡,我想,這樣解釋趙泰來君的繪畫似乎更爲貼切。

工精之筆赤子之心

楊朝嶺

二十年前,著名中國畫大師張大千看到年僅十二歲的趙泰來(世聰)畫的畫時, 十分高興地揮毫在他的畫上寫了"未來的大家"。

進入成年以後,趙泰來先生不得不爲生活而奔忙,但他從未放棄對中國畫的學習和研究,并取得了可喜的成績。人民美術出版社出版的《趙泰來畫集》就是他多年孜孜探求和勞動的結晶。從這本畫集中,我們既可以看到趙先生的繪畫造詣,也可以窺見他繪畫發展的軌跡。

他畫山水,也繪人物,草蟲、花烏却更爲生動傳神,頗具情趣。他的作品曾多次 在香港和海外展出,有的作品還被收藏家和同行所收藏。著名中國畫家溥杰、何海 霞、婁師白、劉勃舒等看了他的畫後,有過不少的稱贊和鼓勵。

趙泰來先生没有進過專門的美術學校,却從小就受到中國書畫的熏陶。他從四歲開始學畫,他父親請來名師指點,後又從師過著名畫家吴湖帆等。這些爲他以後繪畫的發展打下了良好的基礎。

師傅領進門,修行在個人,一個畫家要取得成就,就必須在繼承優秀傳統和師法自然兩個方面勇於攀登,付出艱辛的勞動。趙先生學畫,正是從這兩個方面開拓前進的。

他繼承傳統,是從臨摹古畫開始的,他利用家中豐厚的收藏,堅持不懈地臨摹過許多古今名家的作品,爲了吸收古畫之精華,他對各家的特點與長處進行比較,并頗具心得。他與李灼源先生一起,編輯出版了《中國歷代名畫選集》、《五百年名書畫家古玩選集》以及《鄭板橋蘭花選集》等。香港兩家電視臺多次請他主講有關繪畫及書畫古玩鑒賞等方面的課題,《經濟周刊》連載過他撰寫的這方面知識的文章。

在師法造化方面, 趙先生從小就跟隨名士游覽了不少名山大川并作寫生。爲了觀察各種烏類的形態與它們的習性, 他寧可過着自然恬静的田園生活, 長期居住在香港自然保護區, 長年不斷地觀察寫生, 所以他畫的花烏千姿百態, 栩栩如生。

趙泰來先生熱愛祖國, 摯愛中華民族的傳統文化, 他說: "我是中國人, 不管在什麼地方, 我的根始終在中國這塊古老的大地上。我願意爲弘揚中華民族文化盡自己的綿薄之力。"

1988年6月9日,國務院港澳辦主任姬鵬飛在香港會見趙泰來。

趙先生這麽說,他也在這麽做。他出生於書香門弟,家傳歷代名家字畫古玩收藏頗豐。長期以來,自己也致力於搜集和收藏。他對這些名作珍迹,愛之彌深,不少人想出巨資購買而未得手,有的畫張大千生前看過,想以自己的多幅作品换取一幅都未能如願。應該説明的是,趙先生并不富裕,他寧肯自己過着清貧的生活而在心底深藏着一個宿願:有朝一日要將這批珍寶捐獻給祖國。第一批贈畫已由國家文物局派專家鑒定,并於今年五月正式舉行捐贈儀式,交由中國歷史博物館收藏。由此可窺趙先生的赤子之心。

可貴乎,其心也拳拳,其藝也熠熠。

1990年3月2日,新華社香港分社社長周南(右一)、文體部部長韓力(右二),在中國廣告公司總經理(左一)陪同下,參觀趙泰來的藏畫。

1990年12月10日,中國書法家協會主席、著名古代書畫鑒定家啟功教授,在訪港期間會見趙氏,左三爲香港祖國出版社社長唐理奎,左四爲《瞭望》周刊駐港記者楊朝嶺。

Preface

Liu Boshu

There are a great number of celebrated paintera and masterpieces in the realm of traditional Chinese painting today. Different schools, theories and viewpoints all seek to assert themselves or make themselves felt, thus making many painters very nervous. As a result, their works are prone to reveal traces of unnatural seeking and a mood of uneasiness.

Zhao Tailai is not keen on following a particular trend or trying to excel others. He paints whatever he likes and merely for his own amusement. Perhaps it is just because of his holding aloof from worldly contention that makes his paintings uniquely fresh, lively and unrestrained.

I like his figure paintings, either of beautiful ladies or gentle scholars, solitary or by twos and threes, gazing into the distance over a railing or looking up at flying clouds—all above vulgarity and with deportment becoming their respective status.

I like even better his paintings of birds, animals, flowers, herbs, insects and fish. Their settings are concise and simple. Sometimes only a few strokes bring into life a withered tree branch sturdy grasses, a boundless sky, a gentle breeze, or birds (some flying, some perched on a twig, some chirping or playing)—pulsating with life and filled with the painter's profound love for nature.

When I say Zhao Tailai is not keen on showing off. I do not mean that he lacks a solid foundation in art. If one observes any of his paintings closely, detail by detail, he will arrive a t the conclusion that he has spent much efforts and time in inheriting the fine traditions of Chinese painting, that he is adept not only at the technique of fine brushwork but also at that of freehand strokes. And this is manifested in his *Frolicking Fish* (the swimming fish and the ripples), in his *Roosters* (the plumes and the withered grass), in his paintings of flying birds with outstretched wings and those of withered tree branches swaying in the wind. In these paintings one sees his skilful application of the traditional techniques—splash ink, shading, perspective, gradation, chiaroscuro, etc.

I do not mean to say that Zhao Tailai's paintings are all perfect, but I do want to stress that I truly appreciate the fresh, bright, untarnished atmosphere in his paintings, particularly his plain, naive and fervent love for Nature—something which is quite unusual among people of the present era, especially among people living in a flourishing city, in constant touch with the kaleidoscopic life there.

Some people say that art expresses the world outlook of an artist and his understanding of Nature and life, that art describes a man's state of mind and the tracks of his emotion. I think this provides appropriate explanation for Zhao Tailai's paintings.

A Master Painter with a Loyal Heart

Yang Chaoling

When the late master Chinese painter Zhang Daqian saw a painting done by twelve-year-old Zhao Tailai (alias Zhao Shicong over twenty years ago, he was overjoyed and wrote these words on the painting: "A prospective master."

After he grew up, though busy in order to make a living, Zhao Tailai never gave up his study and research of traditional Chinese painting. This album, *The Paintings of Zhao Tailai*, published by the People's Art Publishing House, crystallizes the achievements he has made over the years. From this album one sees not only the accomplishments he has attained but also the path he has traversed in the pursuit of the art.

Zhao Tailai paints figures and landscapes. The insects, herbs, flowers and birds, in particular, all come to life under his versatile brush. His works were exhibited at Hong Kong and abroad on many occasions and some of them are in the possession of collectors and other painters. Famous painters like Pu Jie, He Haixia, Lou Shibai and Liu Boshu are all vocal in their praises of his paintings.

Although he never entered any special art school, Zhao Tailai came under the influence of Chinese painting and calligraphy while he was small. He began to learn painting at four from a celebrated tutor invited by his father, and later from Wu Hufan and other famous painters. This laid a solid foundation for his artistic career to come.

It is a universally acknowledged truth that a tecacher can only initiate one into a craft but to get the hang of it one has to depend on one's own efforts. A painter of the traditional school who wants to go far has to make painstaking efforts in inheriting fine traditions and imitating Nature. It is from these two aspects that Zhao Tailai blazed his trail forward in learning to paint.

He started with copying ancient paintings in his effort to carry on the traditions of Chinese painting. He copied a great number of ancient and modern masterpieces from the rich store of his family collections. In order to absorb the essence of ancient paintings, he made comparisions of the characteristics and strong points of painters of different genres and benifited much from doing so. He co-edited with Li Zhuoyuan Famous Chinese Paintings Through the Ages, Selected Works of Famous Calligraphers and Painters of the Past Five Centuries and The Orchid Paintings of Zheng Banqiao. Two Hong Kong TV stations many times invited him to give lectures on paintings and how to appreciate ancient calligraphies and paintings. The Economic Weekly carried in installments his articles relating to the knowledge of the abovementioned topics.

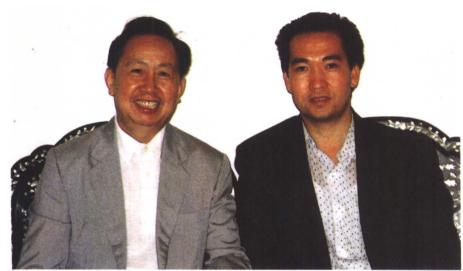
In imitating Nature, Zhao Tailai has also done a great deal. From childhood he has visited quite a few famous mountains and rivers together with celebrated scholars and completed many sketches during these visits. with a view to watching the different forms, postures and habits of various birds, he chose to live a quiet rustic life in a Hong Kong nature reserve for a long period of time. As a result, the birds and flowers he drew are varied and lifelike.

藏先會 品生常 訪 委 九 港 九 期北至 間京 月 故 宫 H 見 博 趙 物 或 氏院 家 并研 物 究 賞員 鑒 其劉定 珍九委 貴庵員

版香港辦事處主任舒格合影。

刊海外

Zhao Tailai loves his motherland and the traditional culture of the Chinese nation. He said, "I'm a Chinese no matter where I live, my roots are always to be found in this ancient land that is called China. I am willing to do my bit for spreading the culture of the Chinese nation."

Zhao Tailai is true to his words. He comes from a scholar family with a rich store of ancient calligraphies and paintings, to which he has added those which he has collected over the years. He treasures these rare works of art profoundly, so much so that he turned down many offers to purchase them at fabulous prices. Zhang Daqian, for instance, once offered to exchange several of his own works for one in Zhao Tailai's collection but failed. Zhao Tailai is not well off, but he chooses to live a frugal life before he would dispense with any painting in his collection for money's sake. Why ? Because in his heart of hearts he has a long-cherished wish: To donate all his rare treasures to his motherland someday. For this purpose, he has approached the departments that should be approached. His loyalty to the motherland is deserving of praise as much as his paintings.

現代画壇は、名家林の如く立ち、佳作雲の如く現われ、また様々な流派、理論、主張が百出し、にぎやかなことこのうえもないが、画壇のなかにいるものにとっては、こうした現象に敏感にならぬわけにはいかず、その作品もまた新味を出そうとの苦心の痕と不安な心理が露われるのを免れない。

趙泰来君の絵は、時流を追い求める気持もなければ、他の画家に対する競争意識を特とうともせず、ただ自分の楽しみとして、自然に気のおもむくまま筆をとっている観がある。あるいは彼のこうした心境が、彼の絵に格別秀逸で、清新で、野趣と活力にあふれた味わいを形成しているのかもしれない。

私は彼の描く人物画が好きである。彼の手になる人物は、高士、仕女の別なく、また相対の図であれ、独居の図であれ、飛ぶ雲を見上げる図であれ、欄干にもたれ何かを凝視する図であれ、その挙止は節度を守り、淡白で悠然としており、いささかの横平な気構えも見せず、媚態を売ることもなく、脱俗の気配を漂よわせているのである。

私は、彼の描く動物、鳥、花、昆虫、魚がさらに好きである。その背景は異常なほどに簡潔で、枯枝、勁草などわずか数筆をもって処理しているものが多い。しかし、それは観るものに渺茫たる大空や吹き来たるそよ風を十分に伝えてくれるのである。画面の上方にあるいは下方に、飛ぶ鳥、羽を休める鳥、戯れあう鳥、一羽で囀る鳥、互に囀りかわす鳥が描かれ、その動きは千姿万態、生命感にあふれており、画家の大自然に対する深い愛情を注いだすばらしい出来ばえとなっている。

泰来君の絵は奇を衒うことに一向無頓着であるが、彼の作品を一枚一枚じっくり見るならば、またその部分部分を観察するならば、彼の絵の技術が伝統的基礎に裏付けられた、相当に高い水準のものであることを発見するであろう。たとえば『魚敷図』の遊魚と水紋、『雄鷄図』の鷄の羽と枯草、羽ばたく鳥、風に揺れる枯枝など、枯潤、疏密、濃淡は自由自在、運筆にもむだがなく、その筆勢は無窮の変化を生み、味わい深い世界をつくり出している。

私は泰来君の絵が完全無欠なものであるといっているのではない。しかし、私は彼の描く清新で、汚れない自然が実に好きなのである。画家の大自然に対する敬虔で素樸な愛情が更に好きなのである。これは現代人には得がたい感情であり、繁雑で騒がしい都会に住む者にとって、目まぐるしく変わる現代社会に身をおくものにとって、さらに得がたいものであろう。

芸術とは一種の世界観であり、自然と人生に対する芸術家の感受と理解であり、 また人類の心の模写と感情の軌跡であるという人があるが、私は趙泰来君の絵を このように解釈すれば更にぴったりするのではないかと思う。

すぐれた芸 赤子の心

楊朝嶺

二十年以上も前のことになるが、当時わずか十二歳の趙泰来(世聡)の絵を見た著名な中国画の大家張大千は、大いに喜んで彼の絵に「未来の大家」と揮毫したというエピソードがある。

成人した趙泰来氏は、多忙な生活のなかでも、中国画に対する学習と研究を放棄することなく、ついにすばらしい成果をあげることになったのである。人民美術出版社が出版する『趙泰来画集』は、彼の長年にわたる追求と労働の結晶であり、本画集を通じて彼の絵の発展の軌跡をうかがうことができよう。

彼の描く山水、人物もすばらしいが、なかでも草や虫、花や鳥は生きているようであり、趣にあふれ、秀逸である。これまでに幾度も香港や海外で展覧会に出品されてきており、彼の作品の一部はまた多くのコレクターや画家に購入・所蔵されている。溥傑、何海霞、娄師白、劉勃舒などの著名な中国画画家が、彼の絵に対し惜しみない称賛の言葉を贈っている。

趙泰来氏は、専問の美術学校には入らなかったが、子供の時から中国画の熏陶を受けてきた。四歳のとき、彼の父は有名な画家を師にむかえ、絵の手ほどきをうけさせた。後にはまた著名な画家呉湖帆などに師事した。こうしたことが、後の画作にすばらしい基礎となったのである。

しかし、師はあくまで入門までの道案内をするだけであり、その後は個人の努力によらねばならない。ひとりの画家が成功するには、優秀な伝統の継承と自然の模倣の二つの方面において、血のにじむような厳しい修業をせねばならないが、 趙氏はまさしくこれを実践してきたのである。

伝統の継承については、古画の模写より始めた。彼は家にある豊富な美術所蔵品を利用し、うまずたゆまずこれらの古今の名画家の作品を模写した。また、古画の精華を吸収するため、彼は各画家の特徴と長所に対し比較研究を行ない、絵に対する豊かな見識を持つにいたったのである。氏の絵に対するこうした深い見識は、李灼源氏とともに編集した『中国歴代名画選集』、『五百年名書画家骨董選集』および『鄭板橋蘭花選集』などの画集の出版にいかされている。このほか、香港の二つのテレビ局の依頼で、絵画と書画骨董の鑑賞に関するテーマの講議をたびたび行ない、また香港『経済週刊』にもこの方面に関する文章を執筆連載してきた

自然の模倣については、幼時より名士に連れられ多くの名山名川に遊び、写生を行なった。様々な鳥の形態と習性を観察するため、長期にわたり自然の豊かな香港自然保護区で暮らした。長年のたえまない観察、写生により、氏の描く花鳥は千姿万態、あたかも生きているかのようである。

趙泰来氏は祖国と祖国の伝統文化を心から愛している。かつて氏は次のように 語ったことがある。「私は中国人です。どこにいようとも、私の根はこの歴史あ る中国の大地の上にあるのです。中華民族の文化をひろめるため微力を尽くした いと思っています」

氏はこう述べるだけでなく、これを実行している。氏は読書人の家庭の生まれで、家には代々伝わる歴代名家の書画骨董がかなりの数所蔵されているばかりでなく、氏自身の長年にわたる収集品もあり、質、量ともに壮観である。彼はこうした所蔵品を大変愛しており、大金を出してこれを買いとろうとする人も少なくなかったが、決して手離そうとしなかった。ある時、張大千がその中の一枚の絵と、自分の絵数点を取りかえることを望んだが、断わったほどである。氏はたとえ現在清貧の生活に甘んじても、将来これらの貴重な所蔵品を祖国に献じたいという宿願を心の奥底に抱いているのである。この宿願を実現するため、すでに関係部門と連絡をとりはじめており、ここからも祖国に対する赤子の心を伺い知ることができよう。

すぐれた芸と純真な心を兼ねそなえたまことに貴い画家といえよう。

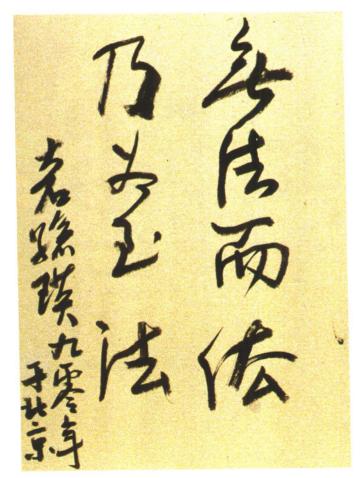
何海霞題字:神趣得之自然

婁師白題字:傳神

錢紹武題字:天趣

孫瑛題字:無法而法乃爲至法

春風艷蝶

编號〇〇〇一

宋人神韵

编號〇〇〇二

雄啼

编號〇〇〇三

疾風勁草

编號〇〇〇四

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com