

2011
第4期
三月

Dangdai Lingnan 主编 许晓生

对话 Dialogue

林壖 袁武

——画里画外

风物 Scenery

魏晋风度

南光 Scholar Artist

情怀——叶绿野与他的花鸟画

茶语 Chating

对话庄小尖

画外 Beyond Painting

投笔斋诗文初稿选摘

人物 People

林间晓风 清新野逸——许晓彬

钩沉 History

斑园所藏高剑父书画

【专题】

陈永锵

「乡土情怀」发生于个体「生命意识」的自觉，这种生命意识是人类对自我存在价值的反思与认识，它反映到艺术领域会以一种什么样的「形状」呈现？「生命意识的觉醒」，这是一位艺术家的独立人格的形成和完善的生发点，他或她不再纠缠于「画什么」「怎么画」，而是「为何而画」。艺术领域中「乡土」因素的出现正与人的这种「生命意识的觉醒」息息相关。画家陈永锵将花鸟画创作视为自身与自然生命的对话的方式或手段，视自己为生命的歌者。在多年的农村生活体验与美院学习经验和对中西方艺术风格的吸收与选择等多重因素结合下，呈现出独特的「乡土」花鸟画风格。

花鸟画艺术中的文化根性与生命意识

当代岭南

Dangdai Lingnan

第4辑

专题

乡土

主编

许晓生

安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

当代岭南·第4辑 / 许晓生主编. — 合肥 :

安徽美术出版社, 2013.5

ISBN 978-7-5398-3800-7

I. ①当… II. ①许… III. ①中国画—作品集—
中国—现代 IV. ①J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第198805号

总 策 划	许晓生
选题策划	马 涛
主 编	许晓生
副 主 编	林润鸿 王 艾
创意总监	陈振煌
出 版 人	武忠平
责任编辑	赵启芳
专题编辑	陶美坚 何丹萍
助理编辑	杨 选 张芸生 杨若冰 陈子玉 曾天华 梁韵彦 吕志会
资深美编	何振华
美术编辑	罗熠娟
责任校对	司开江
校 对	安晓利 陶艳柯
整体设计	广州鲁逸文化
责任印制	徐海燕

当代岭南·第4辑

Dangdai Lingnan·Disi Ji

出版发行 时代出版传媒股份有限公司

安徽美术出版社 (<http://www.ahmscbs.com>)

地 址 安徽省合肥市政务文化新区翡翠路1118号出版传媒广场14层

邮政编码 230071

营 销 部 0551-63533604(省内) 0551-63533607(省外)

印 刷 佛山市华禹彩印有限公司

经 销 全国新华书店

开 本 787 mm×1092 mm 1/16

印 张 17.5

版 次 2013年5月第1版 2013年5月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5398-3800-7

定 价 80.00元

如发现印装质量问题, 请与我社营销部联系调换。

版权所有·侵权必究

本社法律顾问: 安徽承义律师事务所 孙卫东律师

许晓彬

疏林细雨(局部)

230 cm×120 cm

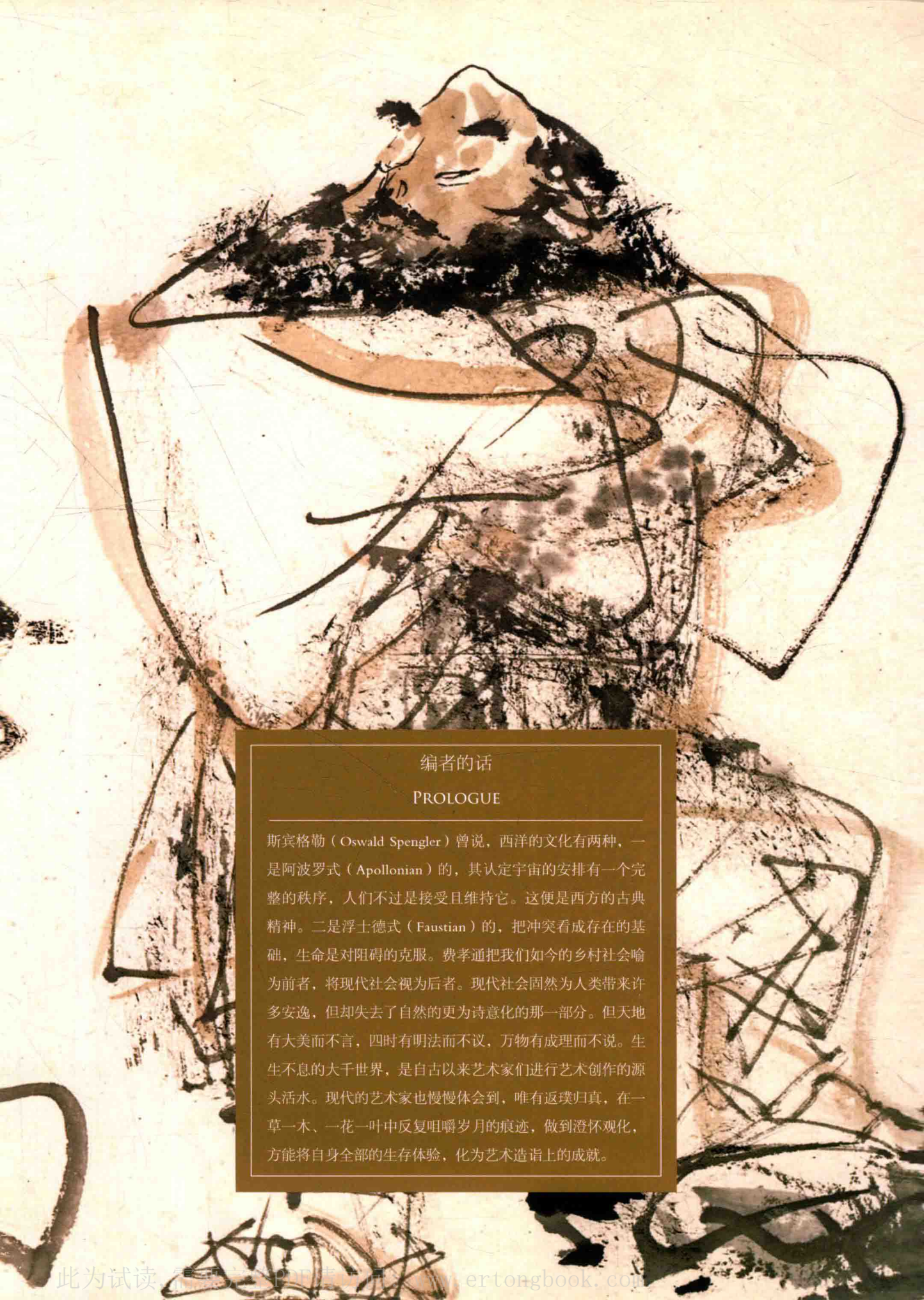
纸本设色

2011年

我之舞石何須

為國先此心
東平好建

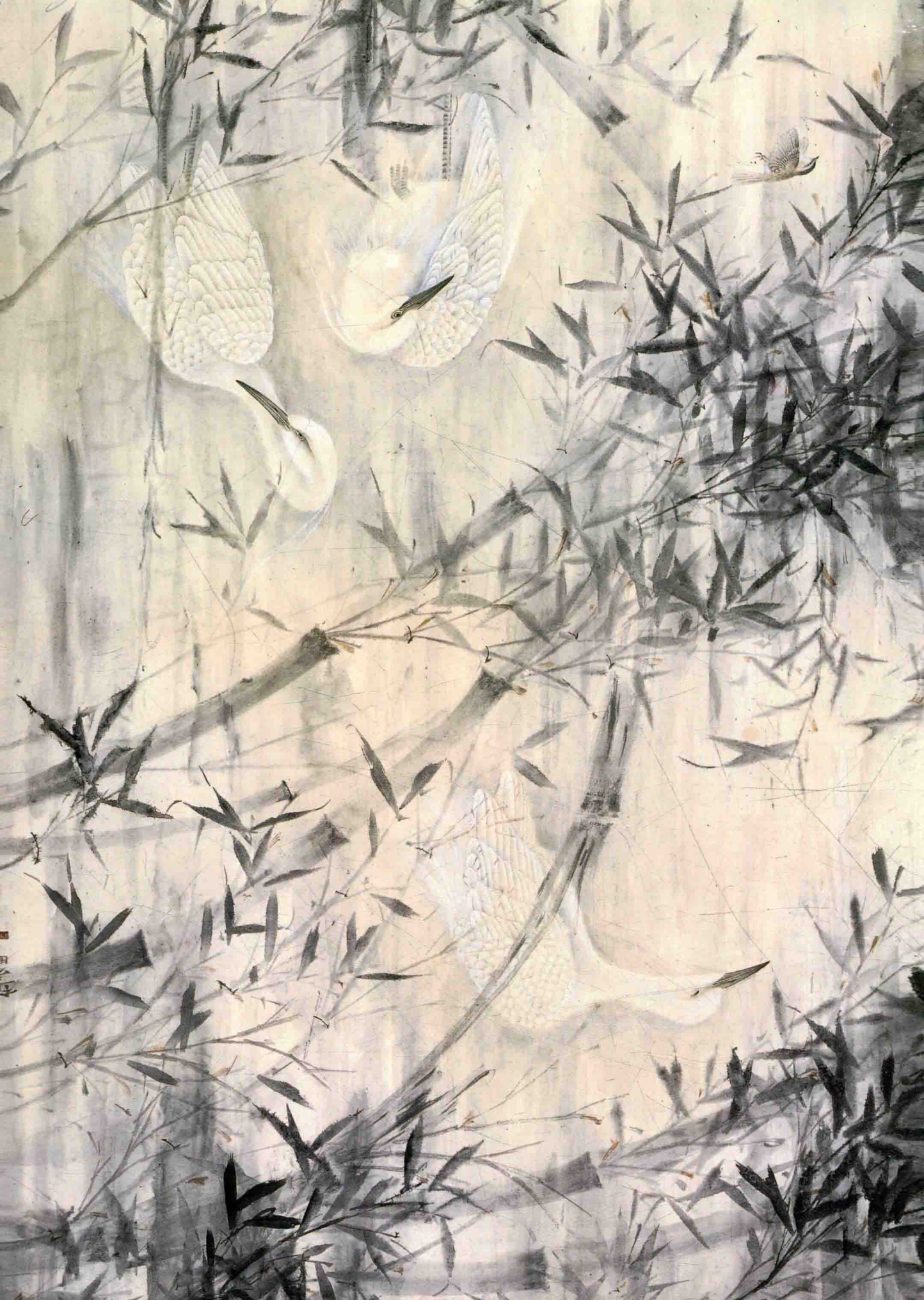

An abstract ink and wash painting of a face, rendered in a traditional Chinese style. The face is composed of bold, expressive black ink strokes, with a prominent, dark, textured beard and mustache. The eyes are closed or heavily shadowed, and the mouth is a simple, curved line. The background is a mix of light and dark ink washes, with some areas appearing more saturated than others. The overall effect is one of dynamic energy and artistic freedom.

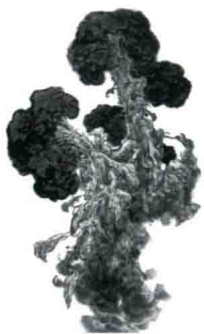
编者的话

PROLOGUE

斯宾格勒（Oswald Spengler）曾说，西洋的文化有两种，一是阿波罗式（Apollonian）的，其认定宇宙的安排有一个完整的秩序，人们不过是接受且维持它。这便是西方的古典精神。二是浮士德式（Faustian）的，把冲突看成存在的基础，生命是对阻碍的克服。费孝通把我们如今的乡村社会喻为前者，将现代社会视为后者。现代社会固然为人类带来许多安逸，但却失去了自然的更为诗意化的那一部分。但天地有大美而不言，四时有明法而议，万物有成理而不说。生生不息的大千世界，是自古以来艺术家们进行艺术创作的源头活水。现代的艺术家也慢慢体会到，唯有返璞归真，在一草一木、一花一叶中反复咀嚼岁月的痕迹，做到澄怀观化，方能将自身全部的生存体验，化为艺术造诣上的成就。

目录 CONTENTS

专题 001

乡土
——花鸟画艺术中的文化根性与生命意识

对话 117

林壖 袁武
——画里画外

风物 169

魏晋风度

翰光 193

绿野情怀
——叶绿野与他的花鸟画

001 专题 SPECIAL TOPIC

乡土——花鸟画艺术中的文化根性与生命意识

117 对话 DIALOGUE

林壖 袁武——画里画外

169 风物 SCENERY

魏晋风度

193 翰光 SCHOLAR ARTIST

绿野情怀——叶绿野与他的花鸟画

217 茶语 CHATting

对话庄小尖

233 画外 BEYOND PAINTING

投笔斋诗文初稿选摘

249 人物 PEOPLE

林间晓风 清新野逸——许晓彬

269 钩沉 HISTORY

斑园所藏高剑父书画

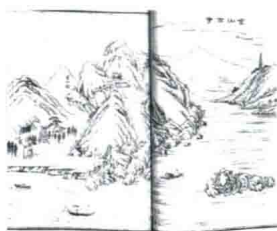
281 开卷 READING

《读书》思想评论精粹

217 茶语

对话庄小尖

233 画外

投笔斋诗文初稿选摘

249 人物

林间晓风 清新野逸
——许晓彬

269 钩沉

斑园所藏高剑父书画

SPECIAL TOPIC

专题

乡土

——花鸟画艺术中的文化根性与生命意识

【专题】当代岭南中国画乡土篇

PASTORAL THEME

乡土

——花鸟画艺术中的文化根性与生命意识

专题画家：陈永锵

■专题策划/许晓生 ■专题统筹/王斌 陈振煌
■文字编辑/陶美坚 杨若冰 ■版式设计/陈振煌

当代岭南 文

唐代
韩滉
五牛图（局部）
20.8 cm × 139.8 cm
纸本设色
北京故宫博物院藏

本幅及尾纸上有赵孟頫、孙弘、项元汴、弘历、金农等14家题记。画中刻画了5只不同形态的牛，从不同角度表现了牛的生活形态和习性，结构标准，造型生动，形貌真切。这幅《五牛图》是我国传世作品中最早的纸本作品。

在农耕文明的时代，中华民族的先民们与土地建立一种相互依存的关系。先民们在与自然相互沟通对话的过程中形成了一种诗性的思维，并以这种诗性的目光看待外物。一花一叶，一草一木，都被视为具有活泼性灵的生命实体。在先民的劳动中，“乡土文化”具备了最原始的雏形，它从一诞生始就深深扎根于充满民族气息的文化土壤之中，生发于一种土地的文化根性。而这种文化根性投射到艺术领域，则衍生出一种与之相适应的审美趣味。以关注和描写乡土为出发点的文学作品，可以追溯到中国最早的诗歌总集《诗经》。《诗经》中出现了不少描写乡土景观、农村生活的诗句。诗人利用日常所见之物来映照内心，抒情言志。

“鸡栖于埘，日之夕矣，羊牛下来……鸡栖于埘，日之夕矣，羊牛下牝。”（《国风·君子于役》）朴实而生动地描绘了黄昏时分农家生活的图景，以诗现景喻思念远出征战的丈夫的情感。同样朴实而直接的农家场景描绘在《小雅·信南山》一诗中亦可见：“疆场翼翼，黍稷彧彧……中田有庐，疆场有瓜。”又如《诗·周颂·良耜》中所写：“荼蓼朽止，黍稷茂止。获之挃挃，积之栗栗。”《诗经》通过对田间景物的描写来传达人们祈盼丰年的愿望，以诗歌的形式描绘生动的农家生活画面，反映了古人热爱生活、热爱劳动的乡土观念，也为后来花鸟画的诗意境提供了最早的参考系，在某种程度上促成了乡土花鸟画题材的表现。

与乡土相关的诗与画，随着隐逸思想的生发与成熟、人们对自然的理解以及社会环境的变化而不断发展。时局动荡、战祸四起的魏晋时期，生命的无常、生活的动乱，使人们产生了对自然的向往，加深了对自然的理解，对古老的“天人合一”“自然生我，我自然生。故自然者即我之自然”等哲学观念有了更深刻的体会与认同。魏晋时期隐逸文化背景下催生了相关农耕生活题材的诗作与绘画。东晋的陶渊明在《归园田居》中如此描绘：“方宅十余亩，草屋八九间。榆柳荫后檐，桃李罗堂前。暧暧远人村，依依墟里烟。狗吠深巷中，鸡鸣桑树颠。”流露出他归隐田园后对农耕生活的喜爱与依恋。《归园田居》系列诗中的屋舍、鸡犬、劳动生活、邻里交往等，都是最为平凡的乡村景色和农耕生活，诗人赋予这

宋
祁序
江山放牧图(上)
47.3 cm×115.6 cm
绢本设色
北京故宫博物院藏

► 祁序(公元11世纪)〔北宋〕，江南人，生卒年不详。工山水、人物、花竹、翎毛，尤擅画牛，有戴嵩遗风。工画花竹翎毛，兼长水牛及猫。《宣和画谱》著录御府所藏其画迹有《倒影牛图》《渡水乳牛图》《夹竹桃图》《四皓弈棋图》《长江渔乐图》《潇湘逢故人图》《写生鸡冠花图》《斗牛图》《牧牛图》等44件。

(传)五代
徐熙
雪竹图轴(左)
151.1 cm×99.2 cm
绢本水墨
上海博物馆藏

► 徐熙，生卒年不详 江宁(今江苏南京)人(一说钟陵，今江西进贤西北人)。五代南唐画家，擅画花木、禽鱼、蝉蝶、蔬果，多取材于田野的自然景物，作画以墨线为主、赋色为辅，大别于黄筌设色浓重的没骨画法。后世有“徐熙野逸”之称，其风格对文人画有重要影响。

些事物情趣化的成分，在自然中追求高远、逸出、自由、脱俗的闲逸心境。陶渊明诗的意境，从某种程度上反映了隐逸文人的审美思想与艺术心理。关于魏晋南北朝时期乡土题材的花鸟画作品虽未能见到真迹，但据唐代裴孝源的《贞观公私画史》、张彦远的《历代名画记》记载，在魏晋花鸟画近60件作品中，依作品名称如《鹅图》《牛图》《蝉雀图》《草虫图》等可猜测，表现乡土题材的花鸟画在魏晋时期已经产生。

自唐伊始，花鸟画成为一门独立的画科，花鸟画的创作技艺发展成熟。花鸟画家对自然生命的表达可通过惟妙惟肖的描写达到形的“似”与“真”，这为不同题材的表现提供了更多的可能，也使乡土花鸟画更具生命力，更具情趣与诗意。唐代流传至今的画作与诗词中，有不少关于乡野与农村题材的表达。诗人王维在他大量描写自然风景和乡野生活景象的诗作中，寄寓了他对乡村的热爱，如“屋上春鸠鸣，村边杏花白”（《春中田园作》）、“新晴原野旷，极目无氛垢。郭门临渡头，村树连溪口”（《新晴晚望》）、“斜阳照墟落，穷巷牛羊归。野老念牧童，倚杖候荆扉。雉鸣麦苗秀，蚕眠桑叶稀。田夫荷锄至，相见语依依。即此羡闲逸，怅然吟式微”（《渭川田家》）等，营造了“诗中有画，画中有诗”的审美意境，每一部分都可分解为富有田园情趣的花鸟画。唐代具有乡土气息的花鸟画创作，留存至今可见韩滉的《五牛图》，笔法简朴，形态各异，浑厚朴实，神气生动。韩滉热衷于描绘农村常见的牲畜和农家习俗，其乡土题材的花鸟画与人物画见于著录的还有《田家风俗图》《丰稔图》（《石渠宝笈》）《村童嬉戏图》《鼓腹图》（《画鉴》）等。此外，表现此类诗意化的乡土题材绘画，还可见于隋唐时期不少画作之中，如阎立本的《田舍屏风十二扇》，现存于故宫博物院的描绘了江南水乡儿童放牧情形的祁序的《江山放牧图》，以及现存的敦煌莫高窟中的不少描绘乡野农耕场景的大型经变图。

五代时期涌现出许多各有专长的花鸟画能手，他们大多仍继承唐代传统，把“妙得其真”作为最高的艺术境界。直至黄筌和徐熙的出现，在对花鸟的表现

盛唐
敦煌莫高窟23窟
雨中耕作

上形成两种不同的风格语言，使花鸟画的发展进入了一个新的阶段。他们的花鸟画在题材的选择、意趣的传达和表现手法的运用上各具特色，渗透着不同的生活理想、审美视野和人生志趣，这一变化显示了花鸟画在对生命本体抒写上的一次飞跃。郭若虚在《论黄徐体异》（《图画见闻志》）中说徐熙所画“多状江湖所有，汀花野竹、水鸟渊鱼，今传世尧雁鹭鸳、蒲藻虾鱼、丛艳折枝、园蔬药苗之类”，可见乡野题材如农家蔬果、田园草虫等在徐熙的花鸟画创作中占有一定的比例。据《宣和画谱》记载，徐熙二百多件画作中有大量描绘此类题材作品。徐熙将他对自然和生活的体验以及自我生命意识注入花鸟画创作当中，借自然寓自我生命，其“野逸”之风开水墨淡彩与水墨写意花鸟画的先河。

宋代的花鸟画家在物我生命的关联上，找到更多通过花鸟画创作沟通观众内心世界的途径，从而开启了独具特色的中国花鸟画创作与欣赏的新纪元。宋代以宫廷趣味的精研花鸟画为主流，隐逸精神不为时代审美所追随，而相关乡野、农耕的花鸟题材亦较少见于画史之中。元代士人阶层以一种无奈的心境面对身处的社会环境与政治地位。元代画家带着一种对人世生活的超脱之感，使个体从社会的舞台淡出，通过寄情艺术不断向新的人生境界超越。元代花鸟画以简淡清逸的画风为旨，文人寄情于描绘梅兰竹菊等被赋予对应的文化象征意义的花鸟画之中，释放自我，追寻失落的生命意义。明清是中国花鸟画向纵深发展的时期，其画派、画家及传世作品之多前所未有，特别是明代中后期和清代前中期，是花鸟画发展的两个高潮，也是文人画最为昌盛的时期。明清画家以比以往任何时代更为多样化的抒写方式和更为饱满的激情进行着生命与生命的对话，沈周是其中的代表性人物。沈周将元人山水画中的文人趣味、技法引入花鸟画领域，开创性地发展了

► 赵佶（1082年—1135年），北宋皇帝徽宗，河北涿县人，著名的书画家。他的书与画均可彪炳史册，其书，首创“瘦金书”体；其画尤好花鸟，并自成“院体”，充满盎然富贵之气，令花鸟画步入其全盛时期。赵佶倡导文艺，使承继五代旧制的“翰林图画院”又营运了一百多年。在他的倡导下，还编撰了《宣和画谱》《宣和博古录》两部图书，辑录了大量名家书画，成为中国书画史上的重要资料。

北宋
赵佶
红蓼白鹅图轴
132.9 cm×86.3 cm
台北“故宫博物院”藏

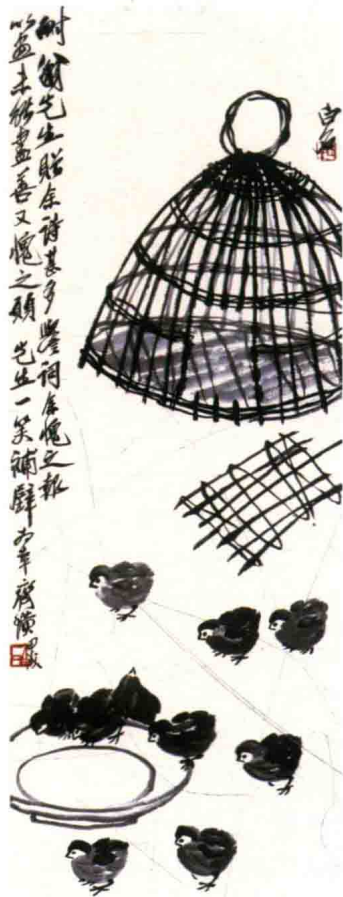

水墨写意法在花鸟画中的应用，他真诚而朴实地面、描绘自然田园之物。他以一种取其大意式的写生方式，删去繁琐的枝节，恰当地表现形质和神采，朴实无华，又呈现出各自不同的风采。他的作画题材包括家畜家禽、自然鸟禽、四时花卉、家居植物等，与宋元文人多沉浸于精神图像：墨竹、墨梅、墨兰相比，世俗生活气息更加浓厚了。

在花鸟画中注入生命意识与力量，对花鸟的表达、创作，从唐宋至明清，有着多样化的抒写方式和饱满的激情，画家借物咏怀，将情感迁移至物象本身，并逐渐转向对物象自身生发的生命内涵。19世纪末20世纪初，扬州八怪、任伯年、吴昌硕等画家的绘画已由桌面案头走向民间，援引民间审美色彩入画，把绘画进一步世俗化，形成反映民间意趣的大写意花鸟画风。齐白石的“乡土”情结源自深切的生活体验、离乡后的思念之情，他的花鸟画充满了对大自然的关照、对生活的

吴昌硕 墨荷图

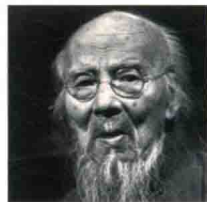
齐白石 小鸡出笼

热爱、对艺术求新求变的执著探索，他以独特的绘画形式为百虫写照、为万物传神，以朴实的农民心态，将乡土的情怀融入其创作。

显而易见，地域印记是“乡土”花鸟画的重要特征。画家们笔下的田园、乡野、农村无不与其所在的土地紧密相连，与所处时代的社会文化情境紧密相关。19世纪30年代至今，岭南土地上涌现了一批将目光投射于乡土的花鸟画家，追溯其源头，应从近代居廉和居巢对花鸟画的变革讲起。19世纪初，岭南画家的创作开始面对岭南活生生的大自然，面对自己熟悉的乡土。晚清时期，“居派”（居廉与居巢）画风主导着南粤画坛，并呈现出这样的特点：题材上从岭南人的视角去发现和描绘岭南花卉、草虫、蔬果，深入生活，注重写生、写实，并创立了“撞水”“撞粉”技法。“二居”绘画题材打破了文人画以梅、兰、竹、菊寄情的局限性，取材本土化，为日常生活中极其普通平凡的事物，且与民风、民俗息息相关。从“二居”的画作中，我们可以感受到一种广东地方文化色彩，体味到一种平民的生活趣味和浓郁的乡土气息。“二居”弟子高剑父、高奇峰、陈树人等，不但延续了南粤绘画这一主流风格，还将其具体化、丰富化，影响着此后一代代的岭南人。20世纪50年代起，由于国家政治方针的调整与改变，花鸟画家们自觉或不自觉的用画笔表现社会建设、农村生活等题材，画家自主或被动地与土地产

► 吴昌硕（1844年—1927年），浙江省孝丰县鄣吴村（今湖州市安吉县）人。晚清著名画家、书法家、篆刻家。绘画最擅长写意花卉，喜画梅、兰、竹、菊、松柏、荷等传统题材，菜蔬果品如竹笋、青菜、葫芦、南瓜、桃子、枇杷、石榴等也一一入画，极富生活气息。其写意花鸟色墨并用，浑厚苍劲，把书法、篆刻的行笔、运刀及章法、体势融入绘画，形成了富有金石味的独特的大写意画风，对近世花鸟画有很大的影响。

► 齐白石（1864年—1957年），湖南湘潭人。画家、书法家、篆刻家。他的绘画师法徐渭、朱耷、石涛、吴昌硕等，形成独特的大写意国画风格，以瓜果、菜蔬、花鸟、虫鱼入画，将纯朴的民间艺术风格与传统的文人画风格相融合，拓宽了花鸟画创作的题材与风格样式，与吴昌硕有“南吴北齐”之称。

居巢
五福图
80.5 cm × 44.5 cm
绢本设色
1865年
广东省博物馆藏

高剑父
红棉
131 cm×66 cm
纸本设色
1933年