

美术之友

1986

第 1 期

墨竹小鸟 马季英作

望岳 陈大章作

(封二、封三 四图，选自《中南海迎春书画展作品选》)

《美术之友》 1986 年第一期目录

《中南海迎春书画展作品选》前言.....	李光念 (2)
《新疆行》序言.....	王恩茂 (4)
《张伯驹潘素书画集》序.....	宋振庭 (6)
张伯驹潘素简介.....	(8)
清逸俊秀 光泽照人——《梁溪书画集》读后.....	曾进顺 (9)
油画肖像艺术之花——《金山石油画肖像选》.....	谭永泰 (10)
§ 读者·作者·编者 §	
挚友的鞭策.....	程 云 (11)
简略中见精神 工细中见蕴藉——读《苏六朋中国画选集》.....	茹 (12)
创新的史迹——读《扬州八怪画集》感言.....	丁 涛 (14)
§ 美术界动态 §	
话说当前中国画——中国画讨论会众谈.....	江 洲 (16)
§ 论著技法 §	
喜得好书——记刘海粟先生著《齐鲁谈艺录》.....	毕克官 (18)
管弦中的一声清磬——简评《虚谷研究》.....	袁烈州 (19)
一套实用的《水粉画范本》.....	邵传谷 (23)
衣冠服饰 体现文明——谈《中国古代人物服式与画法》.....	胡海超 (24)
色彩织成的诗歌——读黄惟一《水粉风景画技法》.....	日 华 (25)
材料丰富 议论宏深——读《凤鸟图案研究》.....	王敬之 (26)
§ 画家介绍 §	
真挚的情感 真实的作品——访画家许勇.....	黄复盛 (28)
根深叶茂花儿红——谈汪苗同志的年画创作.....	孙 钊 (31)
§ 出版消息 §	
《故宫博物院藏肖形印选》出版等四则.....	唐 宁 (32)
§ 新园地 §	
破土而出的新芽——《素描艺术》.....	冷孤彪 (33)
花中富贵 宜书宜画——介绍《曹州牡丹专题画选》.....	王 恺 (34)
§ 书法篆刻 §	
顿悟有清知变 大胆叛前贤——《黄绮书法刻印集》序.....	孙其峰 (35)
汾河湾边多芳菲——《晋南木板年画》编后.....	春 晓 (38)
§ 世界美术 §	
《毕加索青少年时期的绘画》.....	林日雄 (40)
世界现代美术之窗——	
翻译爱德华·路西·史密斯的《七十年代美术》随想.....	汪 晴 (43)
§ 实用美术 §	
美学领域的新开拓——	
介绍《实用美术》(22)《烹饪美学知识》专辑.....	陈传席 (45)
§ 美术基础知识 §	
花鸟画技法(三).....	吴国亭 (47)

《中南海迎春书画作品选》

前言

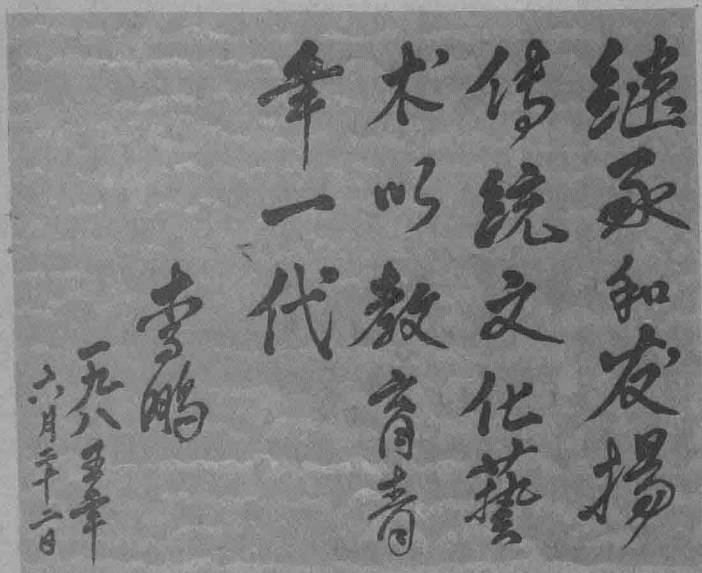
一九八五年春节前夕，国务院机关在中南海举办了一次迎春书画展览，受到大家的欢迎。这些书画作者，多是退居二、三线的老同志。有些为中国革命转战南北几十年，又为祖国的社会主义建设忘我工作，艰苦奋斗数十载；有的研习书画艺术多半生，技法精熟，造诣颇深；有的练习书画不久，也初展丰彩。现在从这些老同志的不同艺术特点和风格的作品中选出一百多幅编印出版，以飨书画爱好者。这是一件有意义的事情。

当前，我国正处在伟大变革时期，书画艺术也要同各条战线的工作一样，努力创新，反映我们的时代精神，反映经济改革、四化建设的现实生活，反映各行各业勇于创新、锐意改革的新人新事，激励人民群众增强信心，投身到沸腾火热的建设潮流中去。希望老同志们在书画界专家及广大爱好者共同努力，为发扬中华民族的书画艺术传统，为建设我国社会主义物质文明和精神文明作出新的贡献。

李先念

一九八五年五月三十日

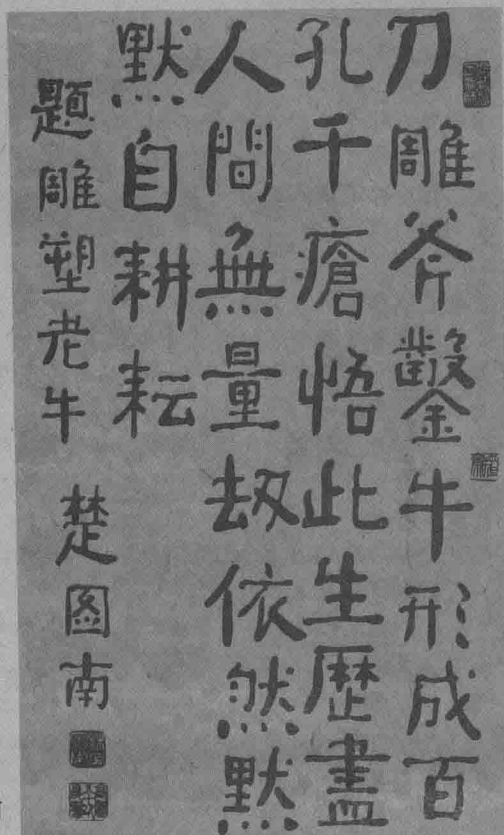
（附记）《中南海迎春书画作品选》 16开 定价：6.00元 人民美术出版社出版

继承和发扬传统文化艺术

以教育青年一代 题词 李鹏

刀雕斧凿牛形成 百孔千疮悟此生
历尽人间无量劫 依然默默自耕耘
书法立幅 楚图南

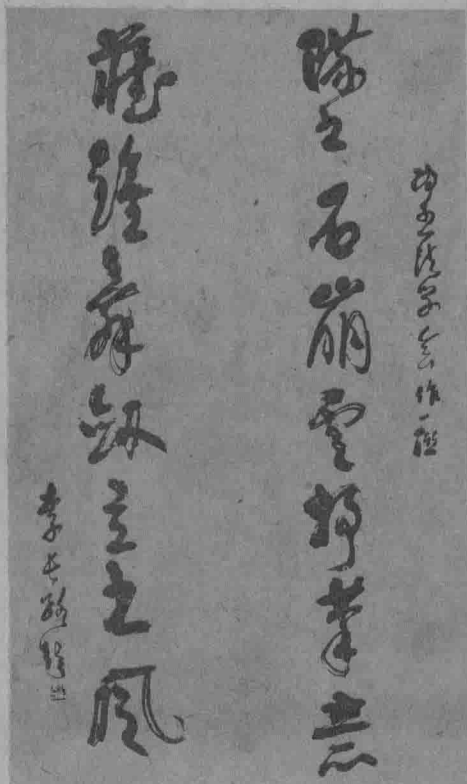
荷花

刘宁一作

坠石崩云抒笔意 藏锋舞剑立书风

李长路作

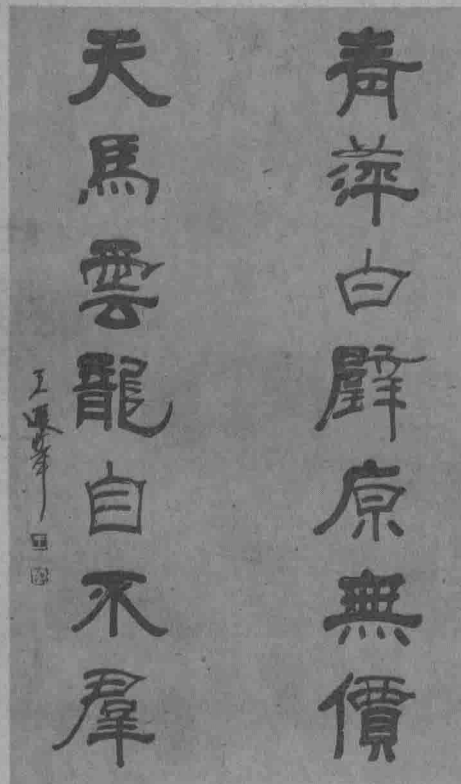
松梅颂

何康理作

青萍白壁原无价 天马云龙自不群

王遐举作

《新疆行》序言

· 王思茂 ·

美哉，《新疆行》！

一九八四年秋，全国政协委员、人民美术出版社总编辑、驰名中外的我国人民画家——邵宇同志，随全国政协副主席吕正操同志率领的全国政协参观视察团来新疆。二十余天，他们长途跋涉天山南北的伊犁河谷，喀什噶尔古城，克拉玛依油田，石河子垦区，吐鲁番火洲等地，给新疆各族人民带来了党中央、国务院、全国政协和全国各族人民的亲切关怀、慰问和鼓舞。

邵宇同志对新疆的各族人民和山山水水一直怀有深厚的感情。还是在前几年，他第一次来新疆，就为新疆作出了美妙的画卷，引入向往新疆。现在他年事已高，还第二次来新疆，在紧张的活动，经常早起晚睡，或在乘车途中，或在宾馆下榻，或在视察现场，在草原，在田间，在工厂，在农村，

在维吾尔族农民的土炕上，在哈萨克牧民的毡房里，以一个艺术家敏锐的观察力，和高超的美术才能，挥动画笔，为我们描绘了包括近二百幅反映新疆秀丽风貌、民族团结和大好形势的动人画册。每一幅画，都倾注了艺术家对新疆的热爱。天山的雄姿，四化建设的新貌，各族人民亲密无间的和谐愉快生活，都跃然纸上，给人以身临其境的感觉。这一画册，对那些没有机会到新疆观光的人们具有很大的感染力。在党中央、国务院作出把新疆建设成为我国二十一世纪社会主义现代化建设最重要的基地之一的战略决策的今天，它对宣传新疆，使更多的人了解新疆，热爱新疆，愿意为参加新疆建设而奋斗，无疑是一个有益的贡献。画家这种为新疆各族人民社会主义建设事业服务的精神，在艺术上善于探索和精益求精的态度，是十分感人的。

香妃墓

吐鲁番宾馆

今年十月一日是新疆维吾尔自治区成立三十周年，全疆各族干部和人民正满怀豪情，同心同德，奋发努力，锐意改革，大力建设，决心以优异的成绩迎接这个盛大的节日。邵宇同志把他的《新疆行》画册作为一份厚礼奉献给新疆各族人民，表达了他对新疆的热爱，为我们的三十年大庆增添了光彩，我们为此而高兴，并表示衷心地感谢。祝邵宇同志老当益壮，奋力拼搏，为人民绘出更美的图画，作出更大更好的贡献。

瞭望塔

柯尔克孜民族歌唱家在纵情弹唱

柯尔克孜民族歌唱家在纵情弹唱

〔附记〕《新疆行》12开 定价16元
人民美术出版社出版

一九八五年三月

可爱的新疆

我爱新疆，新疆好地方：天山的天池，石河子的白杨，吐鲁番的葡萄，广漠下的矿藏，草原处处马、牛、羊。

我爱新疆，新疆好地方：高昌、交河的古城，苏公塔的盛装：麻合木提喀什噶尔的“圣典”，香妃的墓葬，“丝绸之路”的驼铃，千佛窟的佛像，古墓群的壁画写盛唐。

我爱新疆，新疆好地方，各族人民的团结，聪明才智的力量，创业者的精神，开拓者的壮志，还有英雄的战士守边防。建设富强昌盛的新中国！开发人杰地灵的西边疆！

一九八四年九月于新疆乌鲁木齐

邵宇

可爱的新疆

我爱新疆，新疆好地方：天山的天池，石河子的白杨，吐鲁番的葡萄，广漠下的矿藏，草原处处马、牛、羊。

我爱新疆，新疆好地方：高昌、交河的古城，苏公塔的盛装：麻合木提喀什噶尔的“圣典”，香妃的墓葬，“丝绸之路”的驼铃，千佛窟的佛像，古墓群的壁画写盛唐。

我爱新疆，新疆好地方，各族人民的团结，聪明才智的力量，创业者的精神，开拓者的壮志，还有英雄的战士守边防。建设富强昌盛的新中国！开发人杰地灵的西边疆！

一九八四年九月于新疆乌鲁木齐
邵宇

《张伯驹潘素书画集》序

宋振庭

艺术的生命力在于独创的个性，在于自辟蹊径，走出自己的道路。

摆在读者面前的这本画册，在今日的中国画坛，是很有特色的。这里边的画大多是金碧或青绿山水画，和大家目前常见的山水画很不相同。就以同是这一类的画来说，它又和明清时代的小青绿，和纤弱仿古的苏州片不同。打开画册，一种高古典雅的古典气息迎面而来，让读者不由地会想到，这是否是一部古画，至少是五代或两宋时期的古人所作。但是，

人们却会发现，这作者竟是现代人，是中国当今画坛的潘素先生的山水画。难怪国内和国际友人说，女画家潘素先生的画是“唐画”。

知道潘先生画的美术界人士，和热心于美术事业、中国美术史研究的人士，都非常关怀潘先生的画集的出版，其中的一个主要的原因就在这里，按照通常的习惯印象，好象中国的山水画已经有了一个大致常见的面貌，而潘素先生作品所呈现的格调，似乎是大家所不熟悉的。其实，这种格调倒是为我们中国古人所常见，只是到了后期，进至清中叶以后，才少见甚至绝迹了，画史上讲的唐人画法北宗山水，大小李将军——李思训、李昭道的画法，由于种种原因，在中国已成为不被人知的古法了。潘素先

衡岳祝融峰

潘素作

江山无尽

潘素作

生的画，正是这一画系的不绝如缕的传承，才保持了它自己的独特面貌。

这里，我无法确定把画分南北宗之说到底有无根据：北宋为何衰落，南宗之刘、李、马、夏和北宗的传承关系，明人戴进、唐寅、仇英和浙派蓝田叔等人的努力重兴北宗的贡献，以及近代北宗的金碧和大青绿山水画为什么始终

未能普及开来。对于中国美术史上的这样一个大问题，不是我这样一个业余的美术爱好者的学力、才力所能说明白的。但是，作为这本画册的序言，我只是把潘先生画的这种特点和所谓北宗画派的师承关系提出来，以使我们更加看重这种画的特殊意义，便已经完成了我写这个序言的一半任务。

我要说的另一半是关于观其画而知其人的问题。也就是，这样一本脱尽俗态、透出古朴气息的中国画的作者究竟是怎样一个现代的中国女画家。要说清这件事，就得和一位可敬的爱国人士张伯驹先生，也即潘素先生的丈夫一生的事迹联系起来。现代的青年，已经看过关于宋代女词人李清照的戏剧和电影，知道了有关她们身世的一些情形，那么，我可以这样说，张潘二先生的行状，和上述这位大词人的家庭生活是很有许多相似之处的。比如，在同是词人、收藏家、爱国者，遭到了同样颠沛流离的经历，夫妇的伉俪情深和人格等等方面就是如此。当然，任何历史的比拟，只能是相对的，不可能是绝

樱桃芭蕉 张伯驹刘海粟合作

松岭栖云 潘素作

对的，我们这一比拟也同样如此。诚然，从词的成就说，张伯驹难于抗衡易安居士，虽然《丛碧词》的爱好者对他有“南唐二主后一人”的评价，但是总是朋友间的私见和所爱；然而从对美术珍品收藏的贡献，使自己祖国的珍品回归到人民的怀抱这点上说，张潘二先生的贡献是高出当年李赵二君的。何况，李赵的结局是元朝，而张潘二先生的祖国是五星红旗下的社会主义的新中国。

当这本画集能出版的时候，我心里除了怀念伯驹老以外，我更怀念陈毅、张茜同志，我只想说一句话：“陈老总！我总算做完了你交给我办的一件事——为实现你的好朋友张潘二先生的夙愿，为出版这个画集，做了一点点我该做的事。”

〔附记〕《张伯驹潘素书画集》8开 定价：43.50元

人民美术出版社出版

张伯驹潘素合影

张伯驹潘素简介

张伯驹，字丛碧，河南项城人，1898年生。7岁入私塾，后就读于天津新学书院，19岁入中央陆军混合模范团骑科学习，毕业后曾任提调参议等职。后因不满于军阀混战，遂弃职入金融界，任盐业银行常务董事兼总稽核。30岁开始攻诗，又大力收藏文物字画，避免为外人劫掠。中国现存最古的绘画及法书——隋朝展子虔的《游春图》、晋代陆机的《平复帖》，以及李白的《上阳台帖》、杜牧的《赠张好好诗》、范仲淹的《道服赞》、黄庭坚的《诸上座帖》、赵孟頫的《章草千字文》等手书珍品，均为其所藏。此外，又从杨小楼、梅兰芳等剧坛名家研究京剧艺术十几年。能演文武老生戏40余出；且通音律，又擅绘梅、兰、竹、菊，书法亦自具一格：上规魏晋，布局行笔，袅娜多姿，饶有画意。

其一生中，所著颇丰，以《续洪宪纪事诗补注》、《红氍毹诗注》影响较大。

对联

张伯驹书

解放前，曾任华北文法学院教授，故宫博物院专门委员，北平市美术分会理事长、河北省政府顾问。解放后，历任燕京大学中国艺术史导师、北京市政协委员、北京古琴研究会理事、北京棋艺研究社理事兼总干事、北京书法研究社副主席、北京中国画研究会理事、北京京剧艺术研究社副主任理事。1956年，因将上述诸件字画珍品捐献给国家，而获得中央文化部之褒扬状。

1957年蒙受康生迫害，被戴上“右派”帽子。后经陈毅同志保护与推荐，到吉林省博物馆任副馆长。“文革”中再遭劫难，被驱至农村。打倒“四人帮”后，重获解放被任为中央文史研究馆馆员、北京戏曲研究所研究员、北京中国画研究会名誉会长、中国书法家协会名誉理事。1982年辞世，终年84岁。

潘素，字慧素，女，江苏省苏州市人，1915年生。幼年即喜爱书画，初从朱德盦先生学绘花卉，后专攻国画山水。曾遍临古代画迹，尤悉心钻研隋唐两宋工笔重彩画法，承继了细密严谨、金碧辉映的一派。加之又重师造化，尝与丈君张伯驹踏遍名山大川，对景写生。故能推陈出新，秀气逼人。其作品在国内外均享有盛誉。

解放后，曾任中国画研究会理事，北京市西城区政协委员。1961年随张伯驹先生同赴吉林，在吉林省艺术专科学校美术系任讲师。“文革”中和张伯驹先生一起遭到放逐。1979年得以昭雪平反，被委任为吉林省艺术学院美术系教授，北京工笔彩画会顾问、北京中国画研究会理事、民革北京市委员会妇女委员会委员、第六届全国政协委员。

清逸俊秀 光泽照人

——《梁溪书画集》读后

· 曾进顺 ·

无锡古称梁溪，位于烟波浩瀚的太湖之滨，山青水碧，风景秀丽，确有它得天独厚的地理环境，因此既是繁荣的工业城市，又是游览胜地。无锡人杰地灵，人文荟萃，历史上出现过不少著名的书画家，被后人称为“画圣”的东晋大画家顾恺之，元四家之一的倪雲林，明代著名画家王孟端、何澄、王问；近代画家吴观岱、胡汀鹭、贺天健等等，都是无锡人，他们在我国书画界都有深远的影响。无锡市书画院成立以后，在继承、发扬传统和繁荣书画创作，出作品、出人材和收集研究无锡历代名家的手迹等方面，都取得了不小的成绩。

上海人民美术出版社编辑出版的《梁溪书画集》是一本汇集无锡古今画家优秀作品的综合性画集，内容以中国画为多数，并有书法、篆刻、油画、水彩、版画等共计75幅，分为两个部分：一是无锡古代和近代画家的作品；一是无锡市书画院书画家的作品。

打开画册，首先映入眼帘的是顾恺之（传）的《洛神赋图卷》（部分），接着是倪云林的《竹石乔柯图》，还有王孟端的《墨竹图轴》、何澄的《归庄图卷》（部分）和王问的《山水轴》，都是稀世名作，无锡博物馆和无锡市文物商店等单位又为《梁溪书画集》提供了珍贵的藏品，如清代著名无锡画家邹一桂的《五君子图轴》，集我国传统题材的松、柏、梅、兰、竹于一幅画中，上部苍劲的松

柏枝干耸天，绿叶丰满，下部梅兰竹石参差相衬，布局饱满。此画辗转收藏，画面题款和印章累累。还有清代画家秦仪的《蓉湖图卷》和秦炳文的《山水手卷》，都是表现无锡水乡的长卷精品。

另外，近代画家吴观岱的《山水卧游图》，丁宝书的《英雄得爵图》，胡汀鹭的《双燕图》，王云轩的《四海升平图》、徐悲鸿的《三马图》、诸健秋的《秋山图》，张正宇的《熊猫》等等都是无锡博物馆等单位的珍贵藏品，它们以各自的艺术语言，给观赏者以无限的回味。

现居南京、北京的无锡人老画家钱松壘、周怀民和远在大洋彼岸的美籍水彩画家程及，他们关心梓里，都分别被聘任为无锡书画院的名誉院长和名誉顾问，老画家们热情地为画集提供了作品。无锡书画院书画家的作品也各具特色，他们多年来兢兢业业，深入工厂、农村和名山大川作实地写生，描绘了无锡的山水和人物，如运河景色、太湖烟雨、锡山远眺等等，这些乡土气息很浓的题材，在国画、油画、版画、水彩画中都有反映，无论人物、山水、花卉虫鱼，都具有生活气息，给人以美的启迪。

画集前后有钱松壘等人撰写的文章，对无锡古今画家的生平和作品加以分析、介绍。

【附记】《梁溪书画集》12开 估价12元 上海人民美术出版社编辑出版

上：鸡蛋和虾（油画）沙白作

右：鱼乐（国画）吴荣康作

油画肖像艺术之花

——《全山石油画肖像选》

·谭永泰·

全山石同志是一位早为广大读者熟悉的中年油画家。他创作的革命历史题材的油画，给人们留下了深刻的印象；他所描绘的充满诗情画意的优美的风景画，使人陶醉；他刻画的人物肖像，令人赞叹

不已。为了满足读者对油画技法学习的需要，山东美术出版社编辑出版了这本《全山石油画肖像选》画集。画册中收集的作品包括在苏联学习时的作业和为创作革命历史画的素材，以及在新疆的写生。

它集中反映了全山石油画技巧的特点，对初学油画的读者来说，是一部很好的参考资料。

全山石油画肖像的特点之一，就是很注重对各种人物性格的刻画。他尽力去揭示人物精神世界的美，特别是通过对眼神的精心刻画，使所表现的人物具有自己的特征，从而使这些人物肖像具有典型性。

全山石油画肖像的另一个特点是，形、神、色的有机结合。由于画家的素描功夫深，所以他塑造的人物形象，既生动又严谨。同时，他的色彩感觉好，掌握了一手熟练的油画技巧，因此，他能用色彩直接造型。通俗地说，就是用色彩去画素描。譬如，我们在《塔吉克姑娘》（局部）中，便可以看出这种形、神、色三者完美结合的艺术特点来。

全山石还善于根据不同的人物，采用相应的艺术手法去描绘。比如：在画法上，有大刀阔斧的《井冈山上的民兵队长》，也有精雕细刻的《老艺人》，有倾向于抒情的《藏族女孩》，也有偏重于装饰的《手艺人》。

技巧纯熟，讲究作画章法，注意笔触变化，也是全山石油画肖像的特点。一般来讲，他画画的速度较快，落笔准确，放得开，收得拢，一气呵成。他的这种技巧有很强的概括力和表现力。画面给人们留下的感觉，生动而新鲜。

《全山石油画肖像选》的出版，是画家在探索油画肖像艺术创作过程中的一个记录和收获。全山石同志为了创作具有中国作风的油画作品。他在探索着，实践着。我们预祝他在艺术创作道路上取得更大的成就。

塔吉克姑娘（局部）

老大娘

〔附记〕《全山石油画肖像选》12开 定价8.40元

山东美术出版社出版

【编者的话】

亲爱的读者们：到本期为止，我们在四年时间里已出版了二十期。编辑部以较少的人力，承担了十七家美术出版社的嘱托，为宣传美术出版物努力，在读者与出版者、发行者之间做了一点桥梁性的工作。广大读者对我们的鼓励，是我们做好工作的最大的动力。但是，与此同时，我们也需要积极的批评。我们从来信中摘出一篇，信中所提出的问题，正是我们今后要改进的。我们恳切希望大家同本刊一起，改进本刊的文风。希望广大读者积极惠寄稿件。我们要进一步做到开门办刊物，欢迎生动活泼、短小精悍、言之有物的短篇评论，欢迎提供有关美术出版的信息，充实本刊内容。

挚友的鞭策

《美术之友》编委会的同志们：

我是贵刊的好朋友，一个业余的美术爱好者。从贵刊，我得以了解美术出版方面的许多情况，读到不少好书好画。您们作为美术爱好者与美术工作者、出版者、发行者之间的桥梁，起了很好的作用。

但是我对贵刊感到不满足。我希望贵刊更多地起到传播信息的作用，而迅速、准确，是当代信息传递的重要特征。读者希望确切了解，在当前及今后的一段时间里，美术界要出版些什么书、什么画，内容特点如何，著者、绘者的情况如何，编辑工作有些什么特色，装帧设计的特点是什么，印刷质量与同类出版物有些什么区别，诸如此类，可以从许多不同的角度向读者介绍，而不必局限于一个模式，用几乎一个腔调说话。

使我不解的是，贵刊的文章几乎对当前出版物只说好评，没有贬词。谈到老画家，总要封为“大师”、“巨匠”，而新秀，则加上“奇葩”、“天才”的

桂冠。中国画，一律“水墨淋漓”，油画，则都是“色的交响乐”。至于“满目琳琅”，“蔚为大观”，“爱不释手”，“美的享受”等等赞词，比比皆是。这就使我想，我们的作者难道只有这么点语词？我们难道不能对出版物作点具体的分析，包括指出其成就与不足的两个方面？我想，回答应是肯定的。

从信息论的角度看，“信息反馈”是一个重要的环节。而“反馈”，则应当包括来自读者、作者、出版者、发行者各个方面的意见，包括对出版物的优点与缺点、成绩与不足的实事求是的评价。注意到这一点，不但无损于出版物的传播，而且还能够加强对读者的指导作用，也能起到推动出版者改进工作的作用。

第七个五年计划伊始，希望贵刊不断进步！

您的挚友程云

1986年1月

征稿启事

本刊为全国十七家美术出版社联合主办的以评论美术图书为主的普及性美术期刊，欢迎下列各类稿件：

- 一、美术图书评论：评介近期国内出版的优秀美术出版物。
- 二、美术出版信息：国内外美术书刊的出版消息、新书预告。
- 三、美术界动态：报道当前国内外美术思潮，学术讨论以及美术界的重要活动。
- 四、创作谈：美术家谈个人的创作经验、心得体会，供美术爱好者和青年美术工作者学习、借鉴。
- 五、作品赏析：评介古今中外名作及当代优秀作品。

文稿须誊写清晰，附图请寄4—6寸黑白照片。因编辑部人手有限，一般来稿不退，一经发表即付稿酬。

简略中见精神 工细中见蕴藉

——读《苏六朋中国画选集》

· 茹 ·

岭南美术出版社最近出版了清朝嘉道年间广东杰出画家苏六朋的画集，收入他的代表作33帧。全集以8开彩印本出版，是该社出版的《岭南名画家画丛》的内容之一。

苏六朋是广东顺德县南水村人，青年时就读于广东罗浮山，从师于罗浮画禅德莹和尚，后又随师同来广州，毕生从事绘画事业，终身没有离开广东。他成长在清代末期，一生经历了鸦片战争和太平天

国起义的两次战乱。他对社会不满，对劳动人民怀着深厚的感情。所以终身布衣，致力于平民生活的描绘，始终保持平民画师的本色。他虽然结识一般上层文人雅士和官宦富豪，却没有故弄笔墨玄虚之习，永远忠实于广东地方特色，着力反映珠江三角洲水乡的生活气息，所以在作品中，工笔写意都能发挥尽致，简略中见精神、工细中见蕴藉。

他从事艺术创作的手法很丰富。画了相当数量

的丈二宣纸的巨幅大作，人物表现得气势雄伟、形态生动，富于生活色彩，而大幅山水用笔则源于元人笔法，青绿设色、水墨浅绛，莫不挥洒自如，各具神趣。花鸟巨幅却又格调清新，渲染自然，意态生动，足见体会敏深。他在斗方、册页画上刻画的人物、肖像，则精巧细致，寸马分人，一一无差，神趣妙绝，他还善作指

上、三仙图 右：东山报捷图

画，以指运墨代笔，指到机随，别有奇趣。在技法上，他除尽受业师德璜和尚技艺外，还以历代名家所长丰富自己；写意方面受清代中叶扬州大家黄慎风格影响较深；在传统技法上，他吸取宋、元、明大画家的创作经验和卓越成就，取精用宏，融会今古。画集中的《群盲博古》，是他讥讽当时社会那些附庸风雅的富绅、官宦流窜于古玩市场，以赝品、劣货充真迹、珍品的盲人评古笑谈：例如《东山报捷图》画的是晋朝谢安策划淝水之战的故事，画家巧妙地借下棋表现谢安泰然自若、胸有成竹地等候远方侄儿谢玄的捷报，使这一场以弱胜强的历史上有名战役为主题的画，达到了寓动于静的良好效果。这幅画章法严谨，浓淡相映，远近照应，令观者如置身画中，为报捷而神往，是他传世的精美杰作。

《山行涉水图》则是他运笔用墨和着色都有独到功力之作。人物涉水形象的描绘有唐画的神态，雨后的景致甚浓；山洪暴涨，山间夹道为水所白，石壁

上的杂树水珠欲滴而笼罩树梢的雨后烟云，正好表现雨点刚停，云脚正收。用墨浓淡分明而又相通一气，特别是淡湿墨拢着浓墨的运用，墨随笔痕，色依墨态，浅绛设色而光彩湿润，给人融和滋润之感。

《挑刺图》是画家借挑刺表现盲目举步而自受痛苦人物和意趣，都是劳动人民生活中常见的，让妻子挑刺的丈夫，忍痛难耐的紧张神态，确是入木三分，妻子的聚精会神显得那么认真亲切，孩子那害怕、天真、关注的神情，都打破了古代绘画中人物形象的类型化，可见画家体现生活的深度和创造才能。

《苏武牧羊》是画家经常挥笔的画题，但每一幅都有它的特点，他准确地概括了人物的神韵，须眉已白，面容苍老，但久经风霜的坚强意志溢于眉睫，真切动人。画集收入更多的是画家从芸芸众生中选取很多令人同情、不嫌俚俗的劳动人民生活形象，

如《山市图》、《风雨归舟》、《停琴听阮》、《吹笛图》、《赶驴图》、《放牛曲》、《耍杂技》、

《观画图》、《下围棋》等等。他把南方乡民的形象和动态，画得生动，富有生活气息，与以往御用画家深居上层所绘的耕织图性质和气氛截然不同，他没有因循守旧，因而画面奇趣横生，各具生态。编印这本具有广东特色的富有浓厚广东人民的思想感情和乡土气息的《苏六明画集》，对于今天繁荣我们的中国画创作，无疑是起着重要的借鉴作用的。

〔附记〕《苏六明中国画选集》×开精印

定价8元 岭南美术出版社出版

挑刺图

花卉

创新的史迹

——读《扬州八怪画集》感言

· 丁 涛 ·

清代康熙、雍正、乾隆年间，活跃在扬州的一批书画家，史称“扬州八怪”。据《瓯钵罗室书画过目考》载，“八怪”指金农、黄慎、郑燮、李鱓、李方膺、汪士慎、高翔、罗聘8人。但此后又有不同的说法，增加了华岳、高凤翰、边寿民、闵贞、李勉、陈撰、杨法等画家，以至入“八怪”籍者，先后达15人之多。显然，“八”字在此已非定数的概念，成了类型化的代号。

“八怪”画家中的大多数，生活际遇坎坷。他们身处表面繁荣的康乾盛世，却怀才不遇，失意于仕途经济。其中有先官而后为民者，如郑燮、李鱓、李方膺等；有无力谋求功名而终身布衣者，如黄慎、高翔、汪士慎、罗聘等。学问渊博的金农，虽曾被荐举博学鸿词科，而却未被选中，以致抱憾不已。命运之神将他们牵系在一起，铸就了他们的特殊性格，并驱使他们先后步入了当时商业发达、文化蒸腾的扬州市，以鬻画为生。

他们的艺术追求，与画坛正宗的摹古时尚相背离，画风奔放，个性鲜明，也因此被目之为“怪”。汪鋈就曾在《扬州画苑录》中挖苦地说道：“……所

惜同时并举，画出偏师。怪以八名，画非一体。似苏（秦）张（仪）之掉阖，缅徐（熙）黄（鉴）之遗规，率汰三笔五笔，覆觞嫌悔：胡诌五言七言，打油自喜。非无异趣，适赴歧途，示崭新于一时，只盛行于百里。”然而，即令是在这样的攻击性言词中，也饱涵着保守者流露出来的肯定因素——“非无异趣”、“示崭新于一时”。因为“八怪”的作品，在当时画坛上毕竟展示了新机，受到越来越多的人的赏识：张庚评李鱓的花鸟画为“纵横驰骋，不拘绳墨，而多得天趣”（《国朝画征录》），赞郑燮的兰竹“多不乱，少不疏，脱尽时习，秀劲绝伦”（《国朝画征录》），袁枚说李方膺“尤长于梅，作大幅丈许，蟠塞天娇，于古法未有”（《小仓山房文集》）。邵松年识黄慎作品为“用笔奇峭，取境古逸，虽非正宗，自写一种幽僻之趣”（《古缘萃录》），等等。不难看出，最初纯出“贬”义的“八怪”，经过社会检验，已经大大显示了生命力而向“褒”义转化了。这种所谓“怪”的作品，其实正意味着创新和突破，是冲破成法、古法羁绊的艺苑奇葩。

对于传统的绘画艺术，“扬州八怪”彪炳史册的具体贡献在于，主要地继承、借鉴了陈淳、徐渭、朱耷、石涛等画家的水墨写意传统，而又不守恒蹊，投身造化，去发现并攫取独特的绘画艺术语言。他们往往从对客观对象的强烈感受出发，以“我”的情致为主宰，大胆剪裁，充分驾驭破笔泼墨技巧，使诗书画印杂陈交辉，惟意是取，惟情是求。将中国文人画的优良传统，推向了一个新的发展阶段。

然而，整体为“扬州八怪”，个体为各别的画家，他们从表现题材到艺术处理，又有着不同的选择和着力点。唯其如此，才使“八怪”的作品避免了“千人一面”，给人们

芦雁图

边寿民作

以丰富而多样性的审美享受。郑燮曾当过清廉的县官，他的思想与政见，在其作品中多所流露。脍炙人口的画竹题句“衙内卧听萧萧竹，疑是民间疾苦声，些小吾曹州县吏，一枝一叶总关情”。便动人地记录着作者的心声。他重视在自然中汲取创作素材，申明“凡吾画竹，无所师承，多得于纸窗、粉壁、日光、月影中耳”。在师法前人时，则采取了“师其意不在迹象间”的积极态度。他那“眼中之竹”，“胸中之竹”到“手中之竹”的可贵实践，使他在用笔墨表达对象时，达到了高度的概括、提炼而神采焕然的境地；李方膺善写松、竹、梅、兰，他极力主张向生活学习进而自立门户，题诗云：“铁干铜皮碧玉枝，庭前老树是吾师，画家门户终须立，不学无章与补之”。他的画风纵横跌宕，富有迷人的形式感；金农博学多才，工诗词，精鉴古，好收藏。据说他50岁才开始从事绘画创作。作品不计形似，格调高古、朴拙，意境深邃，别有一番天趣；李的画笔致洒落、奔放豪爽，郑燮评述云：“规矩方圆，尺度颜色，深浅离合，丝毫不乱，藏在其中，而外之挥洒洒落”；汪士慎放笔在竹、梅间，他笔下的梅花，清淡秀逸，与李方膺的“铁干铜皮”，恰成鲜明的对比，金农誉其为“俨然灞桥风雪”；黄慎主要工画人物，以草书笔法入画，用笔粗犷，变化多端；高翔以作山水为先，其次才画梅花，偶亦作人物、佛像，他的山水画取法弘仁和石涛，用笔简练秀雅，大幅则失之松散；罗聘取师金农，人物、山水、花卉都有很高的造诣，秦祖永把他的画评为“神品”，他认为罗聘的艺术“笔情古逸，思致渊雅，深得冬心翁神髓，墨梅兰竹，均极超妙，古趣盎然；人物佛像，尤奇而不诡于正，真高流逸墨，非寻常画史所能窥其涯涘者也”，又以画鬼见长，有针砭时弊之妙；华岳的作品源于写生，构图别致，画格松秀明丽；高凤翰擅画山水、花卉，不拘成法，晚年以左手作书画，愈见苍劲；边寿民以画芦雁出色，苍浑奇逸，神在个中；闵贞擅写花鸟、山水、人物，笔墨沉雄；陈撰的作品萧疏闲逸，花卉曼妙多姿。

综上所述，“八怪”的作品，事实上是因入而异、千差万别的，显示了共性中的个性特征。从大的方面看，他们的共性、他们的“怪”，又是与特定的社会历史条件紧密联系着的。在生活道路上，他们的理想与现实发生了难以调和的矛盾，胸怀积郁，不吐不快，酿成了他们或缘丹青，借诗文，嘻笑怒骂皆成画面的艺术活动。也正是在这一点上，使他们的思想感情与底层群众缩短了距离。他们与过去

遁隐山林的文人画家不同，脚步还落在尘俗中，虽然为了卖画与富豪商贾甚有瓜葛，但又毕竟作为芸芸众生内的一员而存在。这就使得他们的艺术，有可能把过去文人画那种过分清高和脱离生活的状况，引向关心现实、注重生活的轨道。他们的创作，虽未见表现重大的、政治色彩浓郁的主题，但在那些社会背景似乎被淡化了的画面上，却蕴含着深沉的时代感、历史感，表现着当时现实世界中所流传起伏着的某种情绪，吹响了艺术创新的号角。这对此后直至近现代的绘画发展，发生了不可低估的影响。当然作为一时的流派，他们也有着明显的历史局限性和情感：有些作品，则过分强调了笔墨，竟至出现了一味追求墨戏效果的形式主义倾向。

近年来，“扬州八怪”的艺术，愈益受到人们的重视和关注。研究队伍逐渐扩大，组织日见健全，围绕“八怪”的史料、思想、生活、美学见解、艺术风格等很多方面，研究的深度和广度，有着不少新的开拓。它的意义不只表现在对一个绘画流派深入探讨的收获上，而是发展民族文化、建设社会主义精神文明所不可忽视的工作之一。

江苏美术出版社最近编辑的《扬州八怪画集》（12开本），正是在这样一种可喜的学术氛围中与读者见面了。它是继上海人美《艺苑掇英·清代扬州画派专册》（第8期）、天津人美的《扬州八怪》画册，以及文物出版社的《扬州八怪》专集之后，又一专题性的画册。作品征集面较广，从南京博物院、上海博物馆、扬州、苏州、南通、无锡、镇江市博物馆、南京、无锡市文物商店、上海朵云轩、南京艺术学院、江苏省国画院等单位，以及部分私人藏品中，优选出146幅，精印而成。内容包括山水人物、梅兰竹菊、鸟虫鱼蟹等各个方面，“八怪”的书画风采，由此跃然而出。捧读这传统绘画的创新篇章，令人沉醉，发人思考。画册前有当代著名历史学家卞孝萱先生撰写的序言，有助于我们深入理解“扬州八怪”的思想和艺术。鉴于对“扬州八怪”的画家说法不一，编者为了呈现“八怪”的全貌，将15位画家的代表作品全部列入。因此，这本画册从界定作品到编排、印刷，在同类画册中是别具特色的。它的出版，将会受到广大美术爱好者的欢迎。对于专业美术创作人员以及有关的理论研究者，也是一本不可多得的优秀资料。

〔附记〕《扬州八怪画集》 12开 定价精装20元 平装15元

江苏美术出版社出版