

现代中国画论集

中国当代美术理论家文丛

郎绍君 著

中国当代美术理论家文丛

现代中国画

论集

郎绍君 著

广西美术出版社

中国当代美术理论家文丛

现代中国画论集

著 作 者：郎绍君

责任编辑：刘 新

装帧设计：苏 旅

出 版：广西美术出版社

发 行：广西美术出版社

印 刷：广西教育考试印刷厂

开 本：850×1168 1/32 16印张 插页3 366千字

出版日期：1995年12月第1版 1999年1月第2次印刷

印 数：1501—4500

书 号：ISBN7—80625—065—4/J·50

定 价：28 元

小 序

这本文集,都是谈中国画(及中国画研究)的。文章较为关注近百年历史经验、代表性画家、水墨画特质和当代诸种倾向。对画家的评论,大都结合相关的问题;涉及作品时,多重视内涵与形式的关联。

中国画是一种文化性、技巧性很强的艺术,对它的研究与批评,需要多方面的修养,我深感加强这种修养的必要。

近 10 年我写的评论文字较多,对所学美术史专业而言,可谓“不务正业”。不过,此书和另一本文集《重建中国精英艺术》,大致可以画上一个句号了——今后将把有限的精力集中于美术史方面。

这本书的出版,得到了广西美术出版社的大力支持,在此谨表诚挚的谢意。

郎绍君 1994 年 3 月 7 日

目 录

小 序

上编 画家研究

齐白石	1
经验的世界	10
他画过哪些题材	10
经历、回忆	14
体验、情感、认识	18
精审与积累	20
启示和意义	24
表现生命	31
生命特征	31
生命情趣	35
生命境界	38
形式与风格	43
分述	44
总述	55
林风眠的一生	64
石匠的后人	64

负笈法兰西	65
北京艺专校长	66
杭州艺专校长	67
寂寞的探索	68
上海 27 年	69
太古城幽居	71
慰藉人生的苦难——林风眠艺术的内涵	73
沉郁的浪漫	74
呼唤人道	78
诗意的孤寂	84
吟咏与呐喊	93
创造新的艺术结构——林风眠对形式语言的探索	99
一个世纪性的难题	99
平面世界的秩序	106
彩色的诗	115
心灵的造型表现	123
李可染的山水画——《李可染山水精品集》序	133
自然美的再发现	134
不脱离生动的感受性	139
三个阶段	144
风格与格调	151
李可染山水 50 图编年追踪	156
1920~1953	156
1954~1959	161
1960~1989	169
李可染的山水写生	179

李可染写生的方法与特色	181
李可染的写生与素描	185
李可染写生中的笔墨	186
心欲静,忧未歌——《周思聪画集》序	191
未完的悲歌	191
彝族女子系列	194
1985 年画人体	197
渴望自然	199
芙蓉塘外有轻雷——读周思聪近作	203
访刘国松的对话	213
生命是沉重的帆船——《石虎画集》序	228
顽童与好汉	228
都市景观	229
游子思故乡	230
似真似幻的梦	231
符号、色彩、风格	233
寻找失去的荒野——《罗平安画集》序	237
长安画派后来人	237
开掘荒地	238
一心造景	240
用自己的声音诉说	241
西部绘画,正在实现的梦	243
笔墨与西北山水画——兼谈崔振宽的山水新作	245
以深婉之笔写心——张德育的水墨插图艺术	251
天地悠悠——读洪惠镇的山水画	257
走出两难之境——贾浩义的水墨革新	261

捕捉偶然的一瞥——《杜滋龄写生作品选》序	265
迷人的江南风情——《胡永凯画集》序	272
怀古思乡寂寥心——常进的绘画世界	280
广取博收,攻其一点	280
从太湖到昌谷	282
情性、心理、画境	283
一山唯白晓	284
幽婉风格寂寥心	286
恍如春梦无觅处	288
变革视觉方式的探索——《陈向迅画集》序	290
湖畔的逍遥——《陈平画集》序	298
潮岸拾珍的人	298
费洼山庄	300
填词度曲	303
金石书法家	305
感受生命——《王彦萍画集》序	309
城市梦魇——李孝萱的水墨	315
魂系草原——《海日汗画集》序	319

下编 问题研究

中国画的借鉴	327
两条借鉴之路	327
借鉴西画的历史经验	338
分离与回归:中国画的趋势与可能	350
情境	350

边界的弹性	353
分离诸型	355
回归诸型	360
两种价值观的对立与渗透	364
地域风格丛谈	367
西部绘画之梦	367
推向极致	374
山水画的北方风格	379
新时期的中国画研究(1978~1989)	383
小引	383
对传统绘画的总估价与总分析	384
对近代中国画发展的历史总结	390
现状诸方面的研究	394
水墨画的精神和语言——在“批评家提名展”学术会议 上的中心发言	404
水墨画:反省与展望(之一)	421
中国有多少水墨画家	421
画院、画展、画册	422
硬通俗、软通俗	423
“雅俗共赏”的历史经验	424
现代水墨画的“道”	425
主流艺术换位的后遗症	428
现代的忧与乐	429
都市文化中的水墨	431
画品与格调	434
多元选择中的困惑	436

地域特色	440
期待大画家出现	442
水墨画:反省与展望(之二)	444
水墨画与中国画	444
“走向世界”的误区	446
反传统、守传统和现代化	449
再谈现代水墨画的“道”	452
水墨语言:要素、语境和极限	454
谈现代书法	461
从“如也”到“见道”	461
文字与书法的重合	462
边界内的书法能否现代	463
跨出边界以后	465
“后现代”原则	467
风格的期待	469
“四王”在 20 世纪	471
“四王”传派及其演变	471
前半世纪对“四王”的评估	477
后半世纪对“四王”的评估	490

上编

画家研究

齐 白 石

齐白石(1863~1957),中国现当代画家、篆刻家。原名纯芝,后名璜,字渭清,又字兰亭,号濒生,别号白石山人、寄园、寄萍、寄萍堂主人、老萍、萍翁、寄幻仙奴、阿芝、木居士、老木一、三百石印富翁、杏子坞老民、借山吟馆主者、借山翁、星塘老屋后人、湘上老农等。

生平 1863年1月1日(癸亥年十一月二十二日)生于湖南省湘潭县杏子坞星斗塘。父贲政公,母周氏,均务农。齐白石八岁随外祖父周雨若读书,一年后因家贫而辍学,在家牧牛砍柴。喜画,常以习字描红纸画人物、花卉及动物。15岁后,相继拜同乡齐仙佑、周之美为师学木匠,始做粗木活,后为细木工,善雕花,名闻乡里。21岁时得《芥子园画传》,在松油灯下勾影描摹,初悟画理画法,并在雕花活计之余,为主顾画神像功对,如玉皇、老君、财神、火神、灶君、龙王等。1888年,拜湘潭纸扎匠出身的画家萧传鑫为师,学画像。后又经萧介绍认识另一画像师文少可,并得其指教。翌年,拜湘潭名士胡自倬、陈作埏为师,跟胡自倬学画工笔花鸟草虫,跟陈作埏学诗文。他从此以画像、画中堂以及女眷用的帐檐、袖套、鞋样等维持生活,不再做木匠而成为专门画匠。1890年~1901年间,齐白石以卖画为生,并刻苦攻读唐诗、《孟子》及明清小说如《聊斋志异》等。他曾在70岁时写过一首《往事示儿辈》诗:“村书无角宿缘迟,廿七年华始有师,灯

盞无油何害事，自烧松火读唐诗。”这一时期他除画像外，兼画山水人物、花鸟草虫，尤其以仕女为多，人称“齐美人”。1894年，齐白石与同乡王仲言、罗真吾、罗醒吾、陈伏根、谭子荃、胡立三等七人组织了龙山诗社，因年龄最长被推为会长，时常相聚作诗，人称“龙山七子”。他的诗不以用典和声律见长，而以抒写性情、歌吟自然取胜。与此同时，他跟胡自倬等学书法，以何绍基一体为主，兼写钟鼎篆隶。约1896年始学篆刻，从丁龙泓、黄小松两家刀法入手。他与黎松安是最早的印友，常住黎家客房磨石捉刀切磋印术。1899年，经张仲飏介绍拜湘潭著名诗人王湘绮为师。1900年，他用卖画得来的钱典住星斗塘附近的梅公祠，新盖一间书房，取名借山吟馆，只此一年中，他在借山吟馆作诗就有几百首。这正是两个世纪的交接时期，齐白石的诗画篆刻渐渐成名，逐步由一名雕花木匠、民间画师成为一名具有士大夫文人修养的艺术家。

1902年，齐白石结束了过去只图“奉养老亲，抚育妻子”、“不作远游之想”的日子，开始“五出五归”的远游生活。10月，应同乡夏午诒之约到西安，一路画山水，其中《洞庭看日图》、《灞桥风雪图》收入《借山吟馆图卷》。在西安三个月，又与夏午诒同赴北京，途中游历了华阴、弘农涧。在西安识著名诗人、陕西臬台樊樊山，樊愿意将齐白石推荐给慈禧太后充当内廷供奉，夏午诒愿为他捐个县丞，都被他谢绝了。1903年春夏之交，齐白石经天津、上海、汉口返家。翌年春至秋，与王湘绮、张仲飏同游南昌、九江、庐山。1905年7月，广西提学使汪颂年约他游桂林，翌年春赴广州、钦州，住同乡郭葆生邸，将郭葆生收藏的徐渭、朱耷、金农等人的真迹都

临摹一遍，是年秋返家。1907年应郭葆生之约再赴钦州，教郭夫人画并为郭代笔。先后游肇庆、端溪、东兴，作《绿天过客图》（收入《借山图卷》），当年底回湘潭。1908年，诗友罗醒吾邀他到广州，仍以卖画刻印为生。罗醒吾为同盟会革命者，齐白石曾为他传递秘密文件。当年秋返家，冬末再赴广州、钦州，至翌年夏经香港、上海、苏州、南京返家。八年的远游，使齐白石极大地开阔了眼界，丰富了自己的视觉世界和内心世界，看到了不少传统名画，结识了许多名士和艺术家。他渐由工笔转向大写意，书法亦由写何绍基转而临《爨龙颜碑》；刻印亦由学丁龙泓、黄小松转仿赵之谦了。如他在自述中所总结的，远游成为他“改变作风的一个大枢纽”。

1910年，齐白石把游历得来的山水画稿重画一遍，编成《借山图卷》，共计52幅，同年又创作了《石门二十四景册》。直至1917年，他一直住在家里，想安心过日子、卖画。但连年兵乱，齐白石便应樊樊山之约到了北京，以卖画为生，此后与陈师曾、凌文渊、王梦白、陈半丁、姚茫父、林纾、林风眠、贺履之、胡佩衡等北京画家相交，其中尤与陈师曾相厚。当时齐白石的画近于朱耷冷逸的一路，不被北京人欢迎，陈师曾劝他自出新意，于是齐白石开始“衰年变法”。1922年，陈师曾赴日本，携齐白石作品展览出售，此乃首次将齐白石介绍到国外。1927年，北平艺专校长林风眠请齐白石任中国画教师。翌年，《借山吟馆诗草》印行。1933年，《白石诗草》印成，书中选的俱是《借山吟馆诗草》所不曾选入的诗作。至此年，已三次拓印谱，至1934年将所藏三百石印刻完。1936年游四川重庆、内江、成都、青城、峨眉，并与神交多年而未曾见面的陈石遗、金松岑等相见。定居北京后的齐白石，以画

花卉草虫著称,较少作山水,但凡作则反复措意,不落前人窠臼。1932年因答谢诸名家为《白石诗草》题词,连续画了《莲池书院图》、《江山万里楼图》、《明灯夜雨楼图》、《辽东吟馆谈诗图》等,俱为经意之作。

1937年“七七”事变后,齐白石辞去一切教职,闭门家居。翌年,画《超览楼裋集图》。1939年,为拒绝日伪大小头目纠缠索画,在大门上贴一纸条:“白石老人心病复作,停止见客”,“画不卖与官家,窃恐不祥”,“绝止减画价,绝止吃饭馆,绝止照相”,“与外人翻译者,恕不酬谢”。1944年,停止卖画,并以“寿高不死羞为贼,不丑长安作饿饕”的诗句,表示宁可挨饿也不取媚于恶人丑类。这一年他写了不少抒泄亡国之愤的诗,如《题胡冷庵(胡佩衡)山水卷》:“对君斯册感当年,撞破金瓯国可怜,灯下再三挥泪看,中华无此整山川”;《题群鼠图》:“群鼠群鼠,何多如许!何闹如许!既啖我果,又剥我黍。烛炷灯残天欲曙,严冬已换五更鼓。”1945年3月,书《自挽联》:“有天下画名,何若忠臣孝子;无人间恶相,不怕马面牛头。”1946年,到南京、上海举办齐白石画展。1951年,参加抗美援朝义卖画展,画和平鸽,并题“愿世界人都如此鸟”。翌年,被聘为中央美术学院名誉教授,作《百花与和平鸽》,向亚洲及太平洋区域和平会议献礼。是年被选为中国文联主席团委员。1953年1月1日齐白石90诞辰,文化部授予他“人民艺术家”荣誉奖状;同年,徐悲鸿逝世,齐白石继徐悲鸿被选为中国美术家协会主席。为老舍作《蛙声十里出山泉》。1953年,被推选为北京中国画研究会主席。翌年,在北京举办齐白石绘画展,并当选为第一届全国人民代表大会代表。1955年,获前德意志民主共和国艺术科学院

通讯院士荣誉状。与陈半丁、于非闇等 14 位画家集体创作巨幅《和平颂》，献给在芬兰赫尔辛基召开的世界和平大会。1956 年，荣获世界和平理事会颁发的 1955 年度国际和平奖金，周恩来、郭沫若、茅盾参加了授奖仪式。1957 年，任北京中国画院（现北京画院）名誉院长，同年 9 月 16 日逝世于北京。

艺术成就与著述 齐白石的艺术生涯可分为五个阶段：（1）27 岁前，为民间雕花艺匠，接受民间美术和民间审美观念熏陶的阶段；（2）27 岁～40 岁，在从事民间画像、民间工艺的同时，全面学习文人绘画，提高诗、书、画、印诸方面修养的阶段；（3）40 岁～50 岁左右，以文人艺术家身份出游各地，广泛观察、观摩名山大川、名人名作与结交各界人士的阶段，画风由工笔逐渐转向写意；（4）55 岁～65 岁，定居北京，接受陈师曾指劝，苦心“衰年变法”的阶段；（5）65 岁～94 岁，是其绘画创作的高峰期，艺术臻于化境。

齐白石艺术的渊源，一是继承明清以来富于革新精神的画家徐渭、朱耷、石涛、金农、黄慎、吴昌硕的传统，博采众家而融为一体。二是从浙派到赵之谦再上追秦汉碑版的刻印传统，融会篆、隶、八分和魏碑，而自成洗练奇崛、排奁纵横的作风。三是民间工艺和民间绘画刚健清新风格的滋育。他将文人传统与民间传统、文人修养与农民气质自然而然地结合起来，雅俗兼得，从而成为现当代艺术史上的奇迹。

齐白石的绘画以花鸟草虫为大宗，并兼工、写两种作风，且都造诣高深。他的写意人物画与山水画虽不及花鸟草虫多，但在艺术上的成就却毫不逊色甚至更为突出。简括、传神、充满人情味和幽默感，是他的写意人物画的特色；他