

當代中國畫

華君武 主編 吳作人 撰序 張安治 撰文

已未仲夏畫于北京頤和園之藻鑑堂北曉

北京·新世界出版社

當代中國畫

主編 華 君 武

出版 新 世 界 出 版 社

北京百萬莊路24號

印刷 上 海 美 術 印 刷 廠

上海番禺路888號

裝訂 上 海 裝 訂 廠

上海虹橋路554號

發行 中 國 國 際 書 店

北京399信箱

1984年第一版

編號：(中)8223—120 84C—586

目次

序 吳作人・8

中國畫概論 張安治・12

彩色畫頁・27

畫家小傳與作品評介・135

彩色圖版

1. 鳥柏八哥(1950) 齊白石
2. 支硎山(1948) 黃賓虹
3. 馬(1940) 徐悲鴻
4. 梅(1963) 何香凝
5. 藏原牧犛(1963) 吳作人
6. 小憩(1954) 潘天壽
7. 唐人詩意圖(1956) 傅抱石
8. 雨中泛舟(1973) 李可染
9. 仕女(1965) 林風眠
10. 荷花舞(1979) 葉淺予
11. 蒼松飛瀑(1979) 關山月
12. 黃山天海(1977) 劉海粟
13. 北戴河(1979) 錢松喦
14. 竹雀(1978) 李苦禪
15. 太白沉思(1978) 蔣兆和
16. 何需襯綠葉,且看舞龍蛇(1962) 石魯
17. 玉蘭赤鸚(1957) 于非闇
18. 驚雷(1962) 郭味蕓
19. 櫻花小鳥(1958) 陳之佛
20. 紅玉蘭(1976) 黃永玉
21. 塔吉克民間舞蹈(1980) 黃胄
22. 絲瓜小鳥(1978) 唐雲
23. 山水(1979) 黎雄才
24. 山茶(1959) 來楚生
25. 嬾雲夕照(1959) 賀天健
26. 葫蘆(1979) 朱屺瞻
27. 野豬林(1980) 關良
28. 衝風鬥雪見精神(1977) 王个簃
29. 葡萄母雞(1959) 江寒汀
30. 屈原(1979) 劉凌滄

31. 山水(1974) 謝之光
 32. 芙蓉(1972) 謝稚柳
 33. 廬山五老峯(1958) 吳湖帆
 34. 花卉(1978) 陳秋草
 35. 湘江北去(1978) 亞明
 36. 紅荷(1965) 俞致貞
 37. 橘頌(1979) 程十髮
 38. 陝北金秋(1976) 方濟衆
 39. 黃山晴雲(1979) 宋文治
 40. 黃洋界(1977) 魏紫熙
 41. 陝北女孩(1980) 劉文西
 42. 朱頂紅(1979) 蕭淑芳
 43. 山深水急(1978) 陸儼少
 44. 孔雀(1980) 袁曉岑
 45. 白石老人(1963) 李斛
 46. 長青(1978) 白雪石
 47. 秋荷(1980) 高冠華
 48. 放牧小景(1979) 方增先
 49. 松(1978) 董壽平
 50. 仕女(1979) 王叔暉
 51. 竹林青蛙(1981) 陳佩秋
 52. 虎(1974) 劉繼卣
 53. 翠竹戴勝(1961) 田世光
 54. 湘靈圖(1978) 華三川
 55. 激流勇進(1980) 何海霞
 56. 白鷹(1978) 孫其峯
 57. 竹雀(1979) 康師堯
 58. 文姬辨琴圖(1979) 黃均
 59. 鮮(1979) 張大壯
 60. 葫蘆(1979) 許麟盧

61. 鼓浪嶼(1979) 吳冠中
 62. 鍾山雄姿(1980) 張文俊
 63. 天台山色(1979) 伍霖生
 64. 紫藤燕子(1978) 張辛稼
 65. 靈運臨風圖(1979) 范曾
 66. 松鷹(1981) 溥佐
 67. 公鷄(1976) 陳大羽
 68. 家家都在畫屏中(1978) 秦嶺雲
 69. 荷花(1980) 鄭乃珣
 70. 密葉疏枝鶴頂丹(1978) 崔子範
 71. 山鬼(1978) 潘絜茲
 72. 瀾滄江畔(1978) 宋吟可
 73. 雄姿逸氣(1958) 王鑄九
 74. 葡萄松鼠(1978) 于希寧
 75. 山居圖(1971) 陳子莊
 76. 花卉草蟲(1945) 王雪濤
 77. 朝露(1980) 周思聰
 78. 露濃(1980) 李山
 79. 李白詩意(1979) 孫克剛
 80. 花卉(1980) 郭怡琮
 81. 太行之春(1979) 黃潤華
 82. 古柏(1979) 王子武
 83. 喜雨(1978) 林墉
 84. 惜春(1979) 劉旦宅
 85. 國色天香(1980) 王慶昇
 86. 棲霞金秋(1980) 秦劍銘
 87. 秋(1979) 王維寶
 88. 暮歸圖(1978) 姚有多
 89. 五月枇杷(1979) 賴深如
 90. 迎春(1980) 王迎春

當代中國畫

當代中國畫

華君武 主編
吳作人 撰序
張安治 撰文

新世界出版社 北京

當代中國畫

新世界出版社 北京

書名題字	吳作人
作品評介	潘絮茲
責任編輯	韓 樂
裝幀設計	李玉鴻

中華人民共和國 印刷

中國近代史

費

目次

序	吳作人	• 8
中國畫概論	張安治	• 12
彩色畫頁		• 27
畫家小傳與作品評介		• 135

彩色圖版

1. 鳥柏八哥(1950) 齊白石
2. 支硎山(1948) 黃賓虹
3. 馬(1940) 徐悲鴻
4. 梅(1963) 何香凝
5. 藏原牧犖(1963) 吳作人
6. 小憩(1954) 潘天壽
7. 唐人詩意圖(1956) 傅抱石
8. 雨中泛舟(1973) 李可染
9. 仕女(1965) 林風眠
10. 荷花舞(1979) 葉淺予
11. 蒼松飛瀑(1979) 關山月
12. 黃山天海(1977) 劉海粟
13. 北戴河(1979) 錢松嶠
14. 竹雀(1978) 李苦禪
15. 太白沉思(1978) 蔣兆和
16. 何需襯綠葉,且看舞龍蛇(1962) 石魯
17. 玉蘭赤鸚(1957) 于非闇
18. 驚雷(1962) 郭味蕓
19. 櫻花小鳥(1958) 陳之佛
20. 紅玉蘭(1976) 黃永玉
21. 塔吉克民間舞蹈(1980) 黃胄
22. 絲瓜小鳥(1978) 唐雲
23. 山水(1979) 黎雄才
24. 山茶(1959) 來楚生
25. 嬾雲夕照(1959) 賀天健
26. 葫蘆(1979) 朱屺瞻
27. 野豬林(1980) 關良
28. 衝風鬥雪見精神(1977) 王个簃
29. 葡萄母雞(1959) 江寒汀
30. 屈原(1979) 劉凌滄

31. 山水(1974) 謝之光
 32. 芙蓉(1972) 謝稚柳
 33. 廬山五老峯(1958) 吳湖帆
 34. 花卉(1978) 陳秋草
 35. 湘江北去(1978) 亞明
 36. 紅荷(1965) 俞致貞
 37. 橘頌(1979) 程十髮
 38. 陝北金秋(1976) 方濟衆
 39. 黃山晴雲(1979) 宋文治
 40. 黃洋界(1977) 魏紫熙
 41. 陝北女孩(1980) 劉文西
 42. 朱頂紅(1979) 蕭淑芳
 43. 山深水急(1978) 陸儼少
 44. 孔雀(1980) 袁曉岑
 45. 白石老人(1963) 李斛
 46. 長青(1978) 白雪石
 47. 秋荷(1980) 高冠華
 48. 放牧小景(1979) 方增先
 49. 松(1978) 董壽平
 50. 仕女(1979) 王叔暉
 51. 竹林青蛙(1981) 陳佩秋
 52. 虎(1974) 劉繼卣
 53. 翠竹戴勝(1961) 田世光
 54. 湘靈圖(1978) 華三川
 55. 激流勇進(1980) 何海霞
 56. 白鷹(1978) 孫其峯
 57. 竹雀(1979) 康師堯
 58. 文姬辨琴圖(1979) 黃均
 59. 鮮(1979) 張大壯
 60. 葫蘆(1979) 許麟盧

61. 鼓浪嶼(1979) 吳冠中
 62. 鍾山雄姿(1980) 張文俊
 63. 天台山色(1979) 伍霖生
 64. 紫藤燕子(1978) 張辛稼
 65. 靈運臨風圖(1979) 范曾
 66. 松鷹(1981) 溥佐
 67. 公鷄(1976) 陳大羽
 68. 家家都在畫屏中(1978) 秦嶺雲
 69. 荷花(1980) 鄭乃珣
 70. 密葉疏枝鶴頂丹(1978) 崔子範
 71. 山鬼(1978) 潘絜茲
 72. 瀾滄江畔(1978) 宋吟可
 73. 雄姿逸氣(1958) 王鑄九
 74. 葡萄松鼠(1978) 于希寧
 75. 山居圖(1971) 陳子莊
 76. 花卉草蟲(1945) 王雪濤
 77. 朝露(1980) 周思聰
 78. 露濃(1980) 李山
 79. 李白詩意(1979) 孫克剛
 80. 花卉(1980) 郭怡琮
 81. 太行之春(1979) 黃潤華
 82. 古柏(1979) 王子武
 83. 喜雨(1978) 林墉
 84. 惜春(1979) 劉旦宅
 85. 國色天香(1980) 王慶昇
 86. 棲霞金秋(1980) 秦劍銘
 87. 秋(1979) 王維寶
 88. 暮歸圖(1978) 姚有多
 89. 五月枇杷(1979) 賴深如
 90. 迎春(1980) 王迎春

序

吳作人

一個民族的文化，猶如一條奔騰不息的長河，雖然是曲折的，然而卻總是波浪翻滾地前進着。具有悠久的民族傳統的中國畫藝術，流經了漫長的歲月，在中國現代史上，特別是在中華人民共和國成立以來的年代裏，以更加嶄新的風姿，呈現於世界藝術之林。

一個時代的社會生活是一個時代的藝術的源泉。新的社會生活是新的中國畫藝術的豐田沃土。現代中國畫家們循着“師造化”的優秀傳統，深入到人民的生活之中，體驗於名山大川之間，研繪於萬木百卉之叢，創作了無計的新畫。這裏選印的90幅作品，僅僅是這藝海之一粟，但從這些畫中，哪怕是一山、一水、一草、一木，哪怕是一個古老的題材中，你都可以感受到新的時代的脈搏，呼吸到新鮮的芳香的空氣，得到新的健康的審美情趣。

藝術源於生活，但又不是被動地照抄生活。它是經過了畫家加工、提煉了的生活。它經過了畫家的“主觀”對客觀世界的再創造，而有“奪天工”之譽。而如何方能奪得天工，也看作者如何地“外師造化，中得心源”。中國畫主“立意”，“貴乎思”，重“氣韻”，講究“意在筆先”，說明畫家之“心”，之“意”，之“思”，之“氣”，常常成爲是否能“奪天工”的關鍵因素。劉勰的《文心雕龍·神思》中所謂“意授於思，言授於意”，“登山則情滿於山，觀海則意溢於海”，都說明立意、情思在藝術加工過程中的作用，

都說明藝術勞動是一種充滿着感情的創造性勞動。通過這些畫，你可以聽到隱於畫後的畫家們的心曲，感到溢於畫外的畫家的激情，也可以體味到畫家們在藝術勞動中的甘苦。

一個畫家和他的作品是否心明、思遠、意深、情切，全賴於他的修養。這不僅對中國畫家們提出了更高的要求，也促成了中國畫獨特的藝術面貌。中國畫善於吸收姊妹藝術之長，經過長期的藝術實踐，特別是文人畫興起以來，它幾乎成了詩書畫印的綜合藝術。當代的中國畫家繼續保持了這一傳統的藝術特點，冶詩書畫印於一爐，遣才華涵養於筆端，把他們全部的修養融匯在他們所創造的藝術境界中，統一在一不可缺的形式格局上。尤其是老一輩藝術家，大都有全面的深厚的藝術功底，他們不僅是詩人、畫家、篆刻家，甚至對於畫史、畫論都有精研巨著。而較年青的一代，大多注重造型藝術本身的鍛煉，雖不及老一輩的藝術家有那樣精深的造詣，廣博的修養，那樣醇厚的書法味和金石味，但仍然可以看出他們在傳統文化的薰陶下對於畫外的詩意、餘韻的追求，他們對於形式美的新的探索。

在全面的藝術修養中，最基本的是與意境和造型相適應的筆墨技巧。由於中國獨特的筆墨紙色，和中國畫家們對它們的嫺熟的運用，形成了中國畫獨特的筆墨，這也是中國畫別具一格的重要因素。爲了學習的方便，古人總結了若干的描法、皴法、點

法、章法，這作為經驗總結，對於後學可能起一種範例作用，但它卻如同桎梏一般束縛過不少人的手脚。明清之際，更有一批畫家食古人殘羹，以仿某家為標榜，以似某家為能事，以流代源，捨本求末，使藝術漸漸地走進了死胡同。這種因襲模仿古人的影響到本世紀的上半葉越來越不受羣眾歡迎了。相對而出的真正有創見的藝術家，他們認為法自生活中來，不同的歷史和社會的背景，不同的生活現實的面貌，應當出現不同的筆墨。當代的中國國畫家的筆墨、色彩和章法，既有着民族的傳統，又隨着內容的變化，時代的演進而有了新的創造，使新中國的藝術，不僅在內容上而且在形式上不斷地得以推陳出新。

傳統的中國畫，在題材上大致有人物、山水、花鳥之分；在形式技法上又有寫意、工筆、半工半寫之別；由於描寫的對象不同，師承關係不同，地域不同等原因，也形成了眾多的流派；而藝術家主觀的條件不同，又出現了各自不同的風格，從而使中國繪畫史呈現着絢爛多姿的局面。新中國成立後，特別是“百花齊放，百家爭鳴”的方針得到順利貫徹的時候，各種題材、形式、風格、流派的藝術都得到了較為長足的發展。畫家們在為人民服務的大方向下，自由地選擇熟悉的題材，運用自己獨特的藝術語言，創造“有我”的藝術境界，不僅豐富了中國藝壇，也滿足了人民不同的審美要求。每一個繪畫愛好者都會在這些有限的畫幅

裏，不僅可以看到當代中國畫的共性，也會發現彼此之間各自的獨創性。

中國畫，像任何一個民族的藝術的發展那樣，從來不是孤立的。在歷史上，它就隨着絲綢之路和海路的開闢，和兄弟民族、友好國家的藝術不斷地進行着交流。在現代史上，它也曾集中地受到西方藝術的沖擊，一部分畫家曾經過專門的西方藝術的訓練，並開始把外國藝術的科學成分融入到傳統的中國藝術中來。在新中國成長起來的中青年畫家，大都在藝術院校裏系統地學習過素描和彩畫，因為不像老一輩藝術家那樣有堅實的傳統的功底，在他們解決中西藝術矛盾的過程中，頗費周折。這種種不同的情況，即便是在這本畫冊裏，也可以從作者對意境的追求，對造型的處理，對章法的安排，在筆墨的運用上，看出他們受外國藝術影響的深淺和他們各自對西洋藝術吸收、消化的程度。但無論他們走的路子如何不同，悠久的傳統藝術的本色並不因這交流而抵銷，而恰恰使這傳統藝術之本，藉着來自各方的助力而日益豐富和發展起來。中國畫家們懂得，越是有民族性的藝術，才越有世界性，正因為美是人類文化的共同的理想。它的存在，從來不因藝術個性的存在而消失。我引用兩句魯迅先生的詩“願乞畫家新意匠，只研朱墨作春山”作為本文的結束。

1982年5月

中國畫概論

張 安 治

洛神賦圖（局部、宋摹本）
顧愷之（345—406）

爲了更多、更好地了解當代的中國畫，概括介紹其歷史根源和藝術特色應該是必要的。從公元前四千年左右彩陶上的動物形和人形的裝飾紋樣開始，六千年來隨着時代、社會的演進，中國畫也不斷地發展。在最早的階段，它明顯和工藝美術關係密切，除陶器外，我們可以從商、周時代（約公元前16世紀—前5世紀）的青銅器、玉雕和漆器裝飾上找到許多例證。根據考古發掘的資料和文獻記載，在商、周時代已有壁畫和肖像畫，從出土的實物如戰國時代的帛畫（約公元前4世紀）、長沙出土的西漢帛畫（公元前2世紀）和漢代的墓室壁畫來看，它們大多帶有濃重的裝飾意味，主要以線造形，十分重視筆法的表現能力並已形成各種不同風格。這些作品以人物故事、肖像、神話等題材爲其主要內容，或具有政治、教育意義，或與人民的生活、理想有深切的聯繫。所以可以說從周代到漢代的繪畫主要是“人物畫”，作者全都是專業的畫工（或工奴）。

從公元1世紀印度佛教傳入中國以後，隨着石窟的開鑿和廟宇的建造，佛教壁畫逐漸興起，在第4世紀到第10世紀（即從東晉到五代）間，宗教題材的繪畫在數量上佔有很大的比重；而許多繪畫大師，幾乎都是宗教畫和壁畫的能手。如顧愷之（345—406年）不僅畫了一些有關政教內容的畫卷，他在東晉首都建康（今南京）的瓦棺寺所畫的佛教壁畫《維摩詰像》，在當時和後世都受到熱烈的讚賞和重視。他的作品惜早已不存，現存較重要的摹本有《女史箴圖》、《洛神賦圖》等。活躍在第5世紀的陸探微和第6世紀前期的張僧繇，他們在宗教壁畫的創作中，發揮了剛勁的筆法和簡潔而能表現立體感的不同技法風格。到唐代初期傑出的畫家閻立本（？—673年），他的繪畫題材較

韓熙載夜宴圖（局部）
顧閔中（約910—980）

臨章偃牧放圖（局部）
李公麟（1049—1106）

多側重於為宮廷服務的人物故事畫和肖像畫。活躍於8世紀前半葉的大師吳道子，他的一生曾作宗教壁畫三百堵以上，並發揮了極為豪放的風格，使線的表現能力更多變化、更為豐富。他們的可靠遺蹟雖傳世極少，但我們從同時代的石窟壁畫、近年出土的唐墓壁畫和一些較早的摹本中，還是可以領略到當時繪畫所表現的華麗而和諧的格調與高度完美的藝術成就。到了五代，後唐的人物畫大師顧閔中（約910—980年），其代表作有《韓熙載夜宴圖》，對人物性格的刻畫和結構安排等，都極為成功。

宋代的人物畫題材內容擴大，歷史故事畫和風俗畫大為流行。技法也更為精練，產生了如李公麟¹（1049—1106年）那樣的“白描”大師和張擇端²（活躍於12世紀初期）、李唐³（約1050—1130年）等精於風俗畫和歷史故事畫的傑出宮廷畫家。南宋的梁楷⁴（活躍在13世紀初期）則創造了極為概括簡潔的筆法，卻能生動地表現人物的性格風度。以後元代的趙孟頫⁵（1254—1322年）、顏輝⁶（13世紀），明代的吳偉⁷（1459—1508年）、唐寅⁸（1470—1523年）、仇英⁹（活躍在16世紀前葉）、陳洪綬¹⁰（1598—1652年）和清代的黃慎¹¹（1687—1766年）、閔貞¹²（1730—1788年以後）、任熊¹³（1820—1857年）、任頤¹⁴（1840—1896年）等，他們或長於精麗典雅的“工筆重彩”形式，或長於“寫意水墨”，或二者兼長。他們的線描或蒼勁，或古樸，或挺秀，風格多樣。對於人物畫以線造形的技巧，緊密結合表現內容的需要又有所前進，有所創造。

在第4世紀顧愷之的時代，山水畫已經成為獨立的藝術體裁。到隋、唐時代（公元第6世紀至第10世紀），發展成“青綠山水”和“水