

The background of the cover is a traditional Chinese landscape painting in ink and wash. It depicts a steep, rocky mountain slope with a winding path or stream. The foreground is filled with dense, dark foliage and trees, rendered with expressive brushstrokes. In the background, misty mountains rise against a pale, hazy sky. The overall style is characteristic of classical Chinese ink painting, emphasizing naturalistic detail and atmospheric perspective.

施明德畫集

中国美术学院出版社

施明德画集

中

不学院出版社

责任编辑 章腊梅
执行编辑 施晨光
装帧设计 王小鸽
责任校对 徐海涛
责任出版 葛炜光

图书在版编目（C I P）数据

施明德画集 / 施明德著. —杭州：中国美术学院出版社，2010. 4
ISBN 978-7-81083-942-6

I. ①施… II. ①施… III. ①山水画—作品集—中国—现代②花鸟画—作品集—中国—现代 IV. ①J222. 7

中国版本图书馆CIP数据核字（2010）第054082号

施明德画集
施明德 著

出品人 傅新生

出版发行 中国美术学院出版社

<http://www.caapress.com>

地址 中国·杭州南山路二一八号

邮政编码 三二〇〇〇一

经 销 全国新华书店

制 版 杭州海洋电脑制版印刷有限公司

印 刷 浙江新华数码印务有限公司

版 次 二〇一〇年四月第一版

印 次 二〇一〇年四月第一次印刷

开 本 787mm×1092mm 1/8

印 张 二十三点二五

字 数 三十千

图 数 一百五十二幅

印 数 一千五百册

ISBN 978-7-81083-942-6

定 价 二百八十元

序 肖峰

在我国艺坛，有不少这样的前辈。他们勤奋一生默默耕耘，奋斗在美术教育岗位上，像老黄牛一样『吃进去的是草，挤出来的是奶』，为中华艺苑培养出了一代又一代的新秀。我所认识的施明德先生就是这样一位画家。他像朱恒、柳村、寿崇德等前辈艺术家一样，在中等教育岗位上，奋斗了一辈子，桃李满天下，学子海内外，深得人们敬仰。今天，明德先生已九十六高龄，才正式出版他的首部画集，我抱着崇敬的心情，乐以为序。

施明德、字峻辉，一九一五年出生于浙江东阳林甘村，书香门第，曾祖父及祖父皆为清朝秀才，少时入私塾随祖父习四书五经，十七岁入浙江省立七中，一九三五年修完初中考入该校师范部。在此，相遇弘一法师门生、艺术启蒙老师金玉湘先生和一代花鸟大师张书旂在南京中央大学任教时的高足陈松平先生。一九三八年毕业后，明德先生在乡村小学任教，一九四四年考入国立英士大学艺术专修科，师从陈士文诸先生，后因艺术专修科并入国立艺专而转学于英士大学政治系，获文学学士学位。大学毕业后，他长期担任中学教职，晚年任教于浙江师范大学，曾为金华侍王府纪念馆临摹复制该馆全套壁画。

明德先生在绘画上一直坚持法传统，师造化，写胸中丘壑。他认为：『画之大者，非谓尺幅之大，而应指画之内美。』绘画应讲究画外功夫。画内功夫是每个画者皆应具备的，所指为立意、章法、笔墨技巧，设色等；画外之功是指画家的学问、修养、艺术见解等，恰恰是后者赋予画作以内蕴与意境，使得画作气韵生动，读之有画外之音。好的绘画，首先是悦目的，亦是悦情、悦趣的。所以，山水画既要写出山川的自然之美，又要表现画者心中对大自然的挚爱，应该有南朝王微在《叙画》中所表达的『望秋云，神飞扬，临春风，思浩荡』那么一种激情。唯有真情实感的作品方能打动观者，方能引起人们心中的共鸣。这是明德先生平时对学生灌输的美学理念，也是他一生追求的艺术准则。在繁忙的教学之余，他坚持艺术实践，擅画山水，兼攻花鸟，笔耕不止。

明德先生曾在农村中学任教数十年，留下数以千计的写生。这些作品寄托着他对于祖国的热爱、故乡的眷恋、自然的情怀。此次收集在画集中的不少作品，正是他这份情感的真实反映，正如他在《禹山高》题款中所言：『他乡景物同美好，难比故乡情更深。』在先生笔下，家乡的一山一水皆充满画家的款款深情，如图《狮峰过雨》，雨后青山颇有『夏木初晴绿霭深』的情趣，山脚小溪流水潺潺，归乡客正在山道上前行。画中的山胜过真实的故乡山水，那一份浓浓的乡情令人陶醉。又如图《山村雨霁》，落款中记：『天久旱不雨，忽雷雨沾足喜而作此。』巍峨高山下的山村经雨洗而净，景色之美体现了作者那种触情于景的愉悦。《山村小学》看似稚拙，但寄托了数十年来他每天与孩子们朝夕相处的师生情谊，我们仿佛能听到他每天往返于学校的足音。爱亲人，爱自己生于斯长于斯的家乡山水，绘自然之景，写山水之美，蕴藏在其中的是画家对人与自然的真情。这种富有感情的笔墨，可以使观者产生赏心悦目的感受。

我国古代山水画理论浩如烟海，从南朝宗炳的『澄怀味象』、『畅神』说，到荆浩隐居太行的写真和完整的笔墨理论，北宋是山水画高峰，

注重的是丘壑经营，其代表是郭熙在《林泉高致》中提出的『可行、可望、可游、可居』要求，中心是物象与现实，把关注自然提到首位。至明末，董其昌以文人画角度提出『读万卷书，行万里路』、『丘壑内营』的学说，笔墨韵致成首要要求。至清初，石涛从哲学高度提出突破洪漾的『一画』说和『我之为我自有我在』，提倡『自家须眉』张扬个性的主张，追求的是心象、写意和『书卷气』。他认为，『以境之奇怪论，则画不如山水。以笔墨之精妙论，则山水决不如画』，把笔墨提到绝对高度。文人山水画在清初的确取得崇高成就，渐江、八大、石涛、龚贤、新安派等名家辈出，但文人画在其后一段时间远离自然，终至在清末走向僵化。直到二十世纪初，经过诸如黄宾虹、傅抱石等一批兼有传统学养又有现代意识的画家的努力，终使山水画重新回归大自然，并达到了很高的境界。

明德先生在晚年敢于突破，墨染江南，寄情故里，其可贵处在于他熟悉并热爱自然。他笔下的山川河流、树木房舍，无不是他烂熟于心的故乡风物，如他《山村雨霁》不是如实描摹，而是经过提炼、加工的意象，全凭胸中意象振笔直遂，并以他长期写生速写和深入观察为基础的，才达到如此丰富而生动的效果。自古以来，中国人画山水虽称做『卧游』之用，但刻画山川景观不过是『畅神』娱目，而非做地图之用。中国人高明之处在于寻求山川与人的交融互换，把山川人格化，把自己融入自然，『陶然忘我』，『物我两忘』。这是一种崇高的精神境界。所以石涛说：『山川使予代山川而言也，山川脱胎于予也，予脱胎于山川也』，『山川与予神遇而迹化也』。

在明德先生山水画作中，如《括苍行旅》、《北山秋色》、《灵溪》诸图，让我们得见其传统笔墨描绘的真山真水。不过，这恐怕是训练有素的那一代人皆能达到的，难能可贵的是要留住不同时代的特色。我们不妨仔细阅读其中一幅写生小品：《婺江春暖》，尺幅不大，画面疏而不繁，一条小径沿溪而设，路旁数株桃树，红花初绽，绿叶正萌，正可谓『小桃无赖已撩人』。右侧婺江，仅以一抹空白表示。江岸几笔淡墨轻扫，使一江水的清澈跃然纸上，一叶扁舟及随意点缀的几个农人是上世纪中叶浙江农村之写照，画面的纯净、静谧仿佛把我们带回到未受工业化污染前一片天籟的江南水乡。当我们处于无法再亲身感受此景的今天，我们唯庆幸画家至少在笔墨中为我们留下了昔日自然的美好。类似的作品诸如《秋山林木》、《清明时节》，无不皆有类似情境。

明德先生晚年的大泼墨、大写意水墨画，充分体现了他的艺术成熟。先生从艺近八十年，综观其大量的山水画作，不同时期风格有异，早期作品法古人的成分多一些，中期作品更多的是师造化。而晚年变法，胸中丘壑终成笔下风云，这是明德先生个人创作数量的高峰，并逐渐形成了其颇具特色的个人风格，如《云水烟岚》、《松月夜窗虚》、《青山白云图》。这些作品已经少有对某处某地真山真水的再现与表现，画面浓淡干湿相辅相成，已少有人为痕迹，看似逸笔草草，用笔用墨极为洗练，山岚水气、云生云起皆浑然天成，简单的画幅却能让观者反复揣摩，其寓意及内蕴则可谓深远。中国传统绘画历来讲究画外功夫，传统中国画与传统文化是须臾不可分离的。中国传统文化讲究天人合一，而传统绘画早在魏晋时期已提出了以形写神的理念，画家通过观察大自然后须经过自己内心的提炼才去表现自然。在这个过程中要『畅神』，这样的绘画无疑是精神世界与自然之物的相通。如果把笔墨技巧、布局、设色等视为潜在的绘画基本功，则画家对传统文化的妥贴领悟，其艺术见解、其人生思考所赋予作品的内蕴无疑属于画外功夫。『诗画同源』，诗要有韵味，画亦要有画外之音。

明德先生自小受传统文化熏染，历数十年教书育人，经世事风云，对于世界自有其领悟，而深厚的学养促使其画风的自然转变。到达这一层

次，画面所反映的是画家的学问及画家心目中的自然世界。笔墨无须多，肆意纵横，皆为山水，即所谓的『俯拾皆成文章』。近代艺评家陈师曾曾说：『何谓文人画，即画中带有文人之性质，含有文人之趣味，不在画中考察艺术上之工夫，必须于画外看出许多文人之感想。』换言之，就是要求具有意在言外的诗意。在历史上，泛指为文人画。『早在两晋南北朝而至唐代就有了，到了宋代，如北宋文同、苏轼、米芾以至杨无咎诸家的画，无论写竹画梅，或是图绘山水烟云，已被呼之为『文人画』。所以，『文人画兴起于宋代』便是根据这个历史现象而言的。

及至元代，文人画才真正兴盛，绘画与书法、绘画与文学关系更为紧密。其特点体现在：一、以有『士气』为上品；二、以『超然物外』为处世之道；三、以万壑在胸为画源；四、以『书画本来同』为要旨；五、以所作『合幽寂人之心』为快事，这就是文人画的实质。以上几个方面，前两者为文人画创作的根本思想，也是文人画的宗旨；三是文人画之所以能立足的最要紧处，因为绘画需要以生活为源泉；四是文人画所采取的一种手段，也是文人画形成独特风格的重要条件；五是文人画所选择的对象。正是因为这样，文人画不但兴起，还成为影响今后中国艺坛的重要的绘画。宋、元以后，美学思想有发展，并具有形式唯美特征的写意文人画逐渐成熟起来，出现了元四家、徐渭，清初四僧、扬州八家这些大师，创造了文人画艺术的一个个高峰，它们如群星灿烂，交相辉映，成为我国传统绘画的一朵奇葩。明德先生晚年的作品正是汲取了我国文人画精粹的结果。

明德先生终身致力于山水画，花鸟画虽是偶尔为之，然而或许是人至化境，一通皆通，亦不可等闲视之。且举二幅为例：画一《月影波光》，全图皆由淡墨挥就，寥寥数笔点出水边柳枝，画面上方是倒映于水中的圆月，下方是一条呈畅游之态的鲶鱼。庄子有云：『子非我，安知我不知鱼之乐也。』在这个画面中，我们至少可以领略鱼在水中的自由自在，这种自由之态所欲表达的无疑是画家内心的追求。人生亦求自由，所谓文入画的意趣尽在尺幅之中。画二《富贵偏宜浅淡装》，南宋大画家李唐曾有诗云：『雪里烟村雨里滩，看之容易作之难。早知不入时人眼，多买胭脂画牡丹。』上诗可见，即便在宋代，牡丹也容易被一般画家画俗。现实生活中的牡丹色泽艳丽，是人间的贵妇人，而在明德先生的此幅作品中，牡丹依石而立，虽着色，却如铅华洗尽、清新悦目的处子。很显然，修养到了，大俗亦能成大雅。

明德先生在美术教育中，积累了大量美术教材。这是艺术教育的一笔财富，限于篇幅在此难以详述，应以另文加以整理介绍。为美术教育奉献一生的明德先生不顾生涯坎坷和岁月蹉跎，淡泊名利，寂寞求道，虔诚敬业，默默耕耘，本来他的画集早应问世，（早在戊子年（一九四八年）潘天寿先生观其绘画就为之题写了《峻辉双溪写生集》，癸卯年（一九六三年）陆俨少先生又为之题写了《施峻辉山水写生集》），直到今天才得以出版，可称之为『迟放的艺坛花朵』，但毕竟出版了，可喜可贺！我们祝贺施老健康长寿！艺术常青！

二〇一〇年三月五日于西湖翠竹轩

方峰

个人简介

山水画家施明德，字峻辉，浙江东阳人，一九一五年生，早年就读于国立英士大学艺术专修科及政治系，此后长期从事美术教育工作及中国画创作。

明德先生生长于山区，自小爱山水而画山水，青年及中年时期既研习传统又执著于真山真水的写生，不避酷暑严寒历遍浙东、浙南。

潘天寿、诸乐三、陆俨少等诸位先生赞许其画并为之题签。上世纪八十年代后，明德先生游历武夷、黄山、峨嵋、青城、九寨沟、漓江、三峡等名山大川，画风渐变，所作山水多用重墨粗笔，作品浑厚华滋，渐具沉雄气势。二〇〇二年后画风再变，不再拘泥于对真山真水的再现，草草逸笔，在经意与不经意之间，写出了山川草木之真性情，着重体现的是画家心中的自然，画面雅淡清新，自成一格。

明德先生是一位文化素质较高的艺术家，他对艺术的追求无止境，至今虽九十六高龄仍每日笔耕不辍，创作颇丰。

目 录

序 肖 峰	I	依山傍水人家	26	册页	50	灵溪(上)	72
潘天寿题签	1	春江花柳	27	册页	51	金色太阳(下)	72
秋山林木	2	山村雨霁	28	门前树	52	远浦归帆	74
北山云雪	4	松岗云瀑	30	莘畝水库	53	云林诗意	75
林亭图	5	小园赋	31	清溪夕照	54	山川出云为天下雨	76
意在荒寒	6	故乡山色(三)	32	清明时节	56	青山白云	77
双溪帆影	8	桃溪春水	33	山溪秋晚	58	雨意	78
北山秋色	10	风云壮丽江山多娇	34	东干渠道	59	烟靄空濛	79
径暖草如织	12	好山好水好人家	38	大忙季节	60	李白诗意	80
黄庭坚诗意	13	故乡山色(四)	39	翠壁桃花	61	烟溪叠嶂	81
云水烟岚	14	青山淡相对绿水四时新	40	东干渠道(上)	62	松月夜窗虚	82
假日公园	16	瑞雪兆丰年	41	山河溪水库(下)	62	溪山微雨	83
云水淡如何青山情意多	18	云壑飞泉	42	夏山欲雨	64	雪意	84
富春山色	19	岩谷幽居	43	五泄飞瀑	65	云林诗意	85
初晴一半隔云看	20	仿吴镇山水	44	长松老屋	66	早春	86
风雨同舟	21	庆元道中	45	春云晓靄	67	春雨濛扉	88
故乡山色(一)	22	婺江春暖	46	暮春林壑	68	春雨濛扉	89
轻烟引素	23	陆俨少题签	48	溪桥风雨	69	峨眉山洗象池	90
故乡山色(二)	24	秋林亭子	49	三峡	70	暮春林壑	91

仙华山图	92
游山图	94
山路曲折流水潺潺	96
云水苍茫	97
桥阁听秋	98
北山秋树	99
武夷山永乐禅寺	100
秋水之清	101
溪山深秀	102
春柳	104
黄山西海	105
风雨归舟	106
秋亭古树	107
归云意自闲	108
夜山风雨	109
大暑归云	110
武夷山三花峰	112
巫峡晴峰	113
云栖翠竹	114

雪溪渔钓	115
冯骥才题字	116
春山晓望	117
狮峰过雨	118
仿董其昌山水	120
杏花疏影里吹笛到天明	121
云山过雨	122
石涛诗意	123
云壑飞流	124
春山暖翠	125
括苍行旅	126
深秋红叶胜三春	128
山中人未老户外水长流	129
溪山高隐	130
渌天清阴	131
古寺钟声	132
云门双峰	133
乡村小学	134
野屋寒水	136

大忙季节	137
隐隐流泉雾里山	138
林谷幽居	139
水墨清华	140
云白山青	141
雪溪	142
杏林春雨	144
云山浩瀚	145
巴山夜雨	146
以浓写淡	147
富贵偏宜浅淡装	148
月影波光	149
秋荷白鹭	150
腊梅八哥	152
古淡天真	153
枇杷凤仙	154
紫藤	155
墨荷	156
杏花春雨江南	157

春来百舍鸣	158
紫藤乳鸭	159
牡丹	160
异香浸画色清露滴衣裳	162
瓶中杜鹃	163
田园风味	164
秋柳八哥	165
紫薇花	166
牵牛花	167
大好春光	168
春水鱼儿上	169
故乡之花	170

峻輝隼谿寫生集

壬子夏

潘天壽

秋山林木
辛丑凉秋九月
爰輝寫于禮浦

北山雪雲

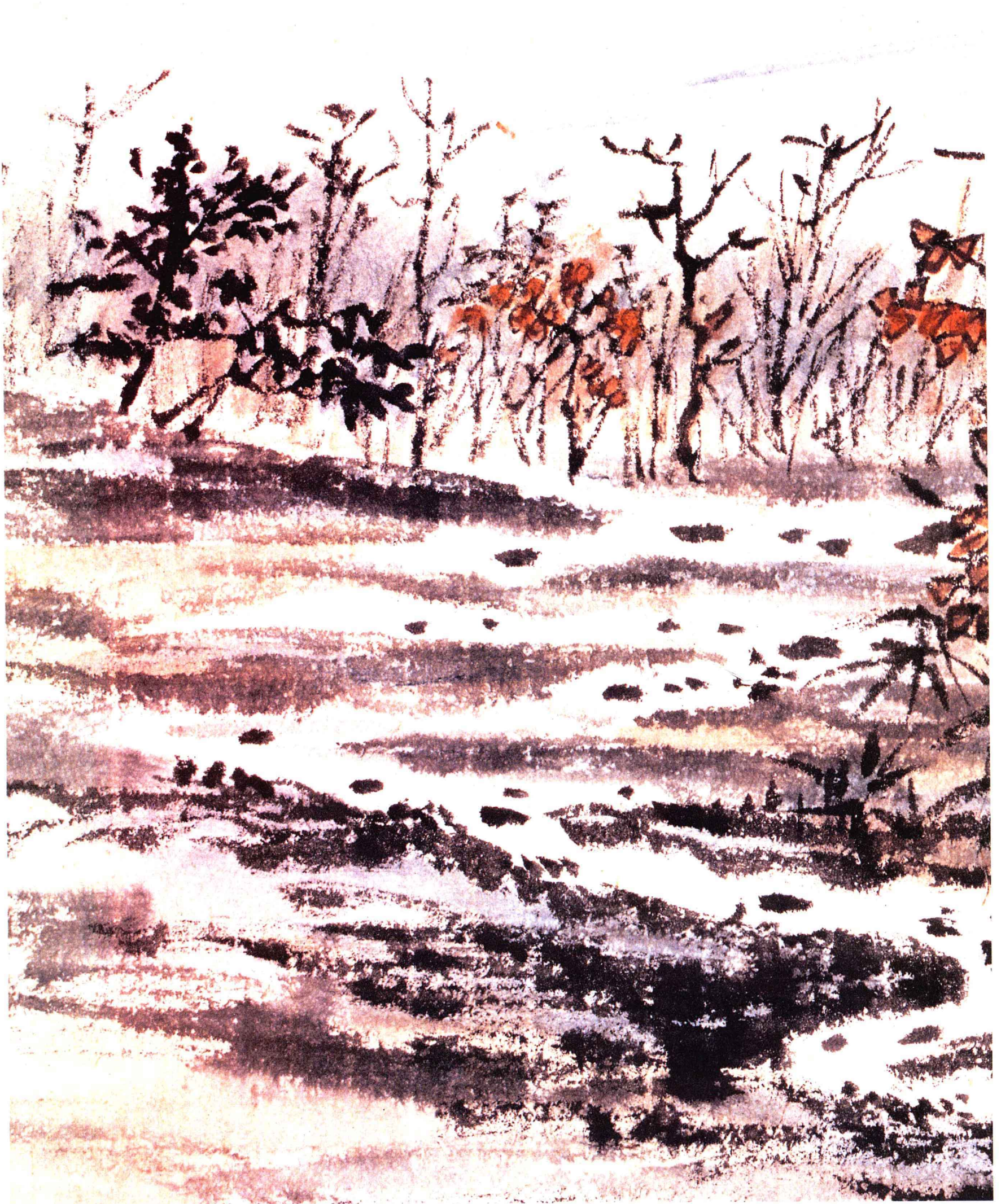
丁亥暮春
秋雨
新霽
遠望
北山
積雪
如雲
永興
寫此
春之
誤
嶮
輝

意
在
荒
寒
庚子十月
二十七日入
城
望溪浦
所見
寒林
圖

雙溪帆影
暮春
廿年
明德寫

