

朱纪瞻，号起哉，又号二瞻老人，斋名梅花草堂、醉斯居等。系我国著名的寿星画家，画坛的一代宗师。曾任中国美术家协会、中国书法家协会、上海美术家协会常务理事、西泠印社顾问等职。朱纪瞻自幼习画，曾两度赴日本学习油画与考察美术教育。朱纪瞻曾受聘为上海市文史馆馆员。后又被评为上海中国画院画师。著有《朱纪瞻画集》、《醉斯居画谈》、《朱纪瞻画选》等。作品被海内外多家博物馆、美术馆收藏。

朱纪瞻

中国书画名家画语图解

陈洙龙 编著

中国人民大学出版社

中国书画名家画语图解

陈洙龙
编著

朱屺瞻

B1288434

中国人民大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

朱屺瞻/陈洙龙编著.

北京:中国人民大学出版社,2003

(朗朗书房·中国书画名家画语图解)

ISBN 7-300-05011-5/J·60

I. 朱…

II. 陈…

III. 朱屺瞻(1892~1996)—中国画—艺术评论

IV. J212.05

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 087445 号

 朗朗书房

中国书画名家画语图解

朱屺瞻

陈洙龙 编著

策 划:呼延华 李 娟

责任编辑:蒋津阳

封面设计:守望者艺术设计工作室

版式设计:孙思如

郝 旭 + 李关栋

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

邮政编码 100080

电 话 010-62511242(总编室)

010-62511239(出版部)

010-62515351(邮购部)

010-62514148(门市部)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttnet.com>(人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 北京恒智彩印有限公司

开 本 965 × 1270 毫米 1/32

版 次 2003 年 12 月第 1 版

印 张 10.875

印 次 2003 年 12 月第 1 次印刷

字 数 262 000

定 价 39.80 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换

做事要顾人，艺术要从己。

画家作画之际，有他心目中的一个“美”的认识，“美”的形象。他要忠实于自己的这个“美”的认识和追求。此中容不得半点“虚伪”。

禅家有言：“初看山，山即是山；后看山，山并非山；如今看山，山仍是山。”作一张画往往也有这三阶段。就物之形而肖其形，这是初段；超其形而求其意，这是第二段；最后以意还形，从本质观其现象，形与意本来是统一的。不过，此际“含意之形”却与初段不同，是否定之否定。中国画追求，一向在第三阶段，要还其形，但是含意于形，所谓不似之似，谓之神似。

——朱屺瞻

关于本书

本书介绍了一颗百年不落的画坛巨星——朱屺瞻，以朱屺瞻先生的话解读朱屺瞻先生的画，同时，也以朱屺瞻先生的画为其画语录作注解，让我们明确、生动、深刻地了解朱屺瞻先生的艺术思想。

关于画家

朱屺瞻（1892~1996），号起哉，又号二瞻老人，斋名梅花草堂、癖斯居等，江苏太仓人，系我国著名的寿星画家，画坛的一代宗师。曾任中国美术家协会、中国书法家协会、上海美术家协会常务理事、西泠印社顾问等职。朱屺瞻自幼习画，曾两度赴日本学习油画与考察美术教育。朱屺瞻曾受聘为上海市文史馆馆员，后又被聘为上海中国画院画师。朱屺瞻是我国著名国画大师，画风老辣，自成一派。著有《朱屺瞻画集》、《癖斯居画谈》、《朱屺瞻画选》等，作品被海内外多家博物馆、美术馆收藏。

关于编者

陈洙龙，原名陈珠龙，1944年生，浙江温州人。自幼喜欢中国山水画，初中毕业后即入浙江美术学院，接受正规、严格的专业教育。深悟师古人、师造化之至理，有目的地向古人探究，同时注重画史、画论的钻研。现为浙江省美学学会理事、浙江省美术家协会会员。已出版《陈洙龙画集》、《陈洙龙作品选集》、《怎样画山水》、《山水画技法要点问答》等。

序 言

朱屺瞻先生是中国画坛一颗百年不落的巨星，走完了整整一个世纪又五年的人生历程后离我们而去。他一生沉浸于艺术事业，以其孜孜不倦、不断创新的严谨、科学的创作态度和谦虚为怀、高风亮节的高尚品质给祖国的文化宝库和后人留下了一笔巨大的精神财富。正如俞剑华先生所评：“温文尔雅，发而为画乃雄壮豪放如此。”

屺老平生惟知画画，却不大为文，他惟一所写的一篇文章，就是《艺术与修养》。文中说：“……欲创立新意，独立作画风格，须从烈火中锻出，薄冰上履过，由我作风，感化人群，方为一代艺师、一时祭酒，更非修养不可。若纸醉金迷，行尸走肉，日趋贪污，不顾气节之堕落，人格之低秽，虽精于艺术，然恐不能受后世所推重耳！……”屺老之所言、所行，足见其平生重德、重节、重操、重行、重人格之一斑。也由于屺老的德行高尚，使其虽多病、多难，却成为一百又五岁的寿星大画家。

他的成功，是他的高尚品德，是他师造化、重写生，写出了生活的“生与活”，是他吸取西法，融会音乐、戏剧等姊妹艺术，是他深通哲理所致。他的新画风、新面貌使他至80岁

后的几次画展，掀起了一场又一场的朱屺瞻“旋风”，震动了中外画界。

屺老的一切，特别是他的人生修养、道德品格，极值得吾辈深思。笔者在写完此书后，又反思了自己的过去，进而陷入了深深的思索之中：往后的人生之路应该怎么走，画笔应该怎么拿，画应该怎么画？

陈洙龙

1999年8月

中国书画名家画语图解

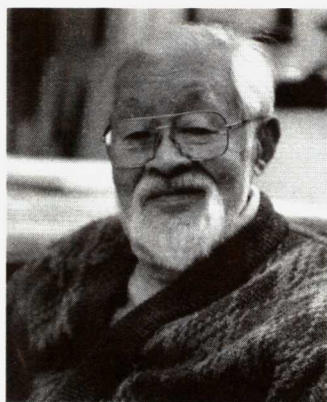
丛书主持：呼延华

《中国书画名家画语图解·顾恺之》	李祥林	著
《中国书画名家画语图解·龚贤》	陈洙龙
陈旭	编著
《中国书画名家画语图解·石涛》	杨成寅	编著
《中国书画名家画语图解·八大山人》	石 泠	编著
《中国书画名家画语图解·沈宗騫》	朱晓红	编著
《中国书画名家画语图解·芥子园画传》	陈洙龙	编著
《中国书画名家画语图解·吴昌硕》	边平恕	编著
《中国书画名家画语图解·齐白石》	李祥林	编著
《中国书画名家画语图解·黄宾虹》	杨樱林	编著
《中国书画名家画语图解·朱屺瞻》	陈洙龙	编著
《中国书画名家画语图解·潘天寿》	杨成寅
林文霞	编著
《中国书画名家画语图解·张大千》	陈洙龙	编著
《中国书画名家画语图解·李可染》	边平恕	编著

目 录 Contents

序 言	1
第一章 探究论	1
第二章 形意论	31
第三章 笔墨论	53
第四章 施色论	85
第五章 野辣论	111
第六章 章法论	137
第七章 品评论	167
第八章 造化论	191
第九章 通感论	221
第十章 中西论	251
朱屺瞻病难史	282
朱屺瞻年表	285
朱屺瞻先生传略	311
参考书目	329
图版目录	331

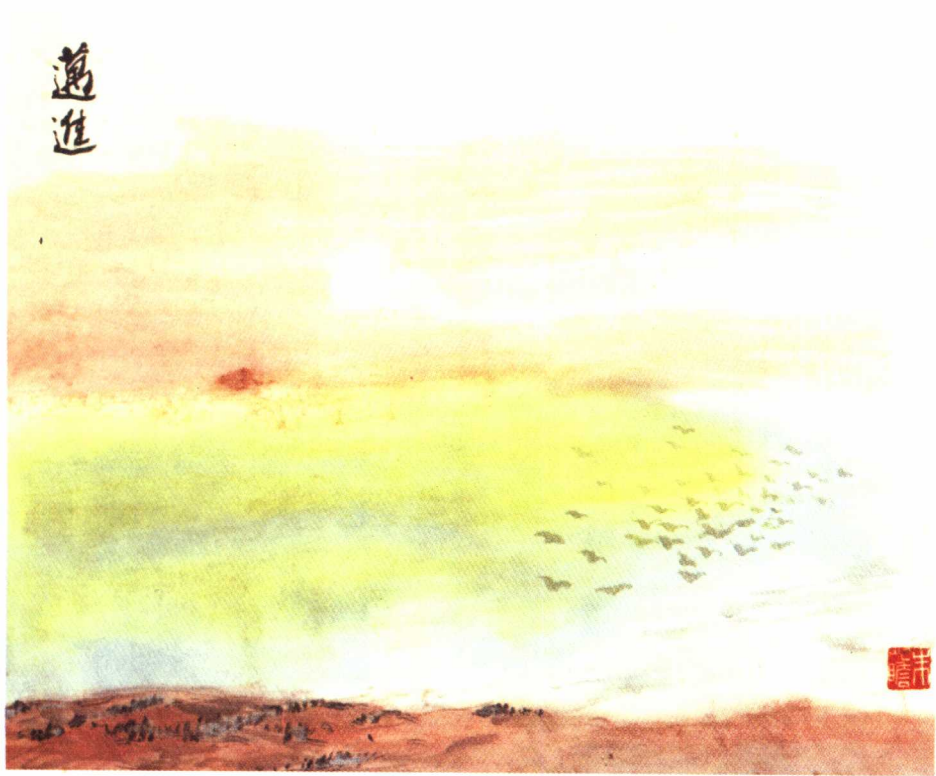

第一章 探究论

[画语录]

做事要顾人，艺术要从己。

……欲创立新意，独立作画风格，须从烈火中锻出，薄冰上履过，由我作风，感化人群，方为一代艺师。一时祭酒，更非修养不可。

《浮想小写·迈进图》

若干年来，我多少抱有一个心愿：努力跟着时代变，努力引导我的画向着一个方向推进。那就是：风格要浑厚一点，色调要强烈一点，笔意要拙朴一点。

作画时，容不得一点杂念。名利心固然要不得。古人笔法、世俗偏见都是“乱我心”的尘垢。

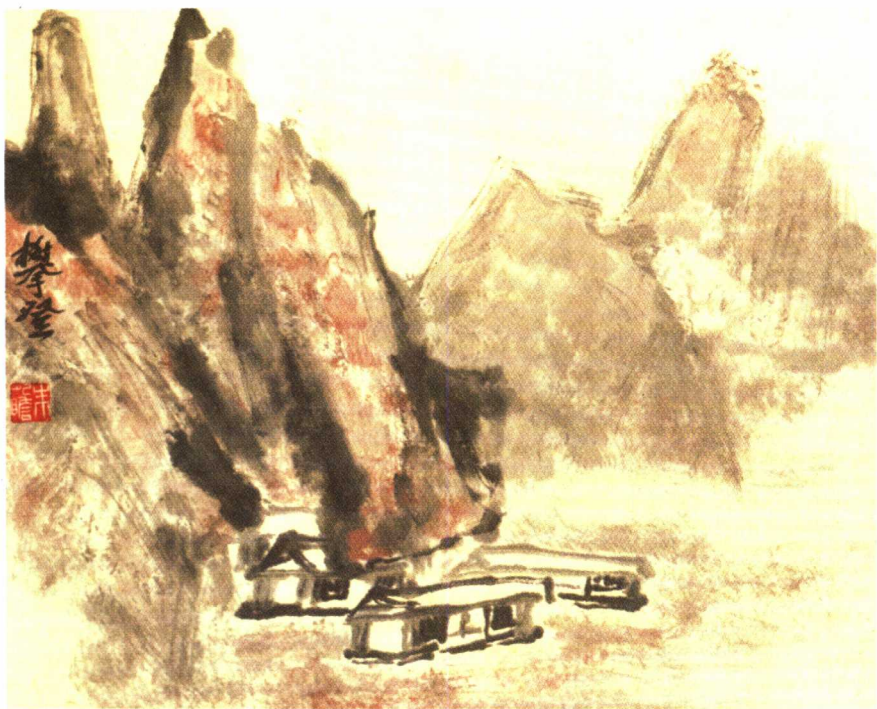
画花卉忌“板”，画鱼鸟忌呆。须画得“生动”。“动”是契机。能“动”方才能“生”。生者，生机天趣也。

老友张大壮作牡丹，其香欲泛；作西瓜、番茄，其汁欲流；作鱼欲游；作虾欲跳；得“动”字三昧。

画须有独立性，要有自己的风格。风格不是凭空来的，是从生活基础和绘画实践中发展形成的。

《晴山余雨姿》

作画是个庄严学问，须恭敬将事，惟诚惟惕！

生活与环境的变化，审美情趣也会不断改变。我在北京饭店看到新建筑光线充足，室内摆着新式的家具，墙上挂着贝壳画，颇有不和谐之感，这使我悟到，建筑风格的改变，作为室内布置画的画风，也必须有所改变，才能与新建筑协调。

3

从前所谓“暗房亮灶”，在空阔的老式厅堂中挂上长条巨幛、画上清淡疏朗的山水或花鸟，在柔和的光影里，是很有情致的。然而，新建筑既改变了原有的结构样式，又产生了新的光影与空间效果，画面应有强烈的对比效果，才能在充足的光线中“站得住”。

……博学之、审问之、慎思之、明辨之、笃行之，更曰：“熟

读精思，虚心时习。”此先贤指后人于迷途之中，以故修养不独研究艺术者所应有，凡处世治学，均须严明穷理，以圣贤之典训，为吾人之修养焉。

元、明各时代都有自己的时代风格、时代特点。我们也应画出反映时代精神的作品，创出一种时代风格，不能泥古。

读到前贤“厚生以养民”之句，甚觉艺术亦如为政，作用须是“厚生”，有助于丰富人生，增加一点人的生意生趣。

作画要善变，不要千篇一律。我内心总有此希求。章法有变，用色有变，然而观笔意，仍可于百变中看出自己的面目。笔意是主要特征。

孙过庭论草书云：“违而不犯。”谓迹违而理不犯也。

我谓作画可“野而不狂”。野不违自然之理，狂则入做作之魔了。

偶读杨诚斋句：“学诗须透脱，信手自孤高。”这透脱是指胸襟通达超豁，不缚于世俗成见，不执著，不粘滞。希望从生活体验中，对事物认真探索，以求通晓；孤高犹言一无依傍，自有树立。周汝昌注引《扞虱新语》：“读书须知出入法。始当求所以入，终当求所以出。见得亲切，此是入书法。用得透脱，此是出书法。”学画也正如此。不亲切则入无由。不透脱，则自缚框框，如何得出。不入，谈不到出。不出，又何用于入？

中国画过去偏好春秋风景，雪景受到注意，但都是雾后神情。风涛雪浪的警骇动态，国画里颇难见到，我颇想一画而未

《浮想小写·清洗图》

能。我喜画夏景，爱其郁郁葱葱，有厚意。粗笔湿墨扫去，淋漓酣畅，别有一番滋味。

天地造物往往有不全之美。待人而全，却又须不见人为的痕迹。一切要来得自然，然后才能自在。天工人代而又若不曾代然者，这是中国传统艺论对艺术家的基本要求。

古人“真心诚意”之说，于此还是用得上的，主要在“诚”字。把全副精神百分之百地集中在创作之中，这就是“诚”。

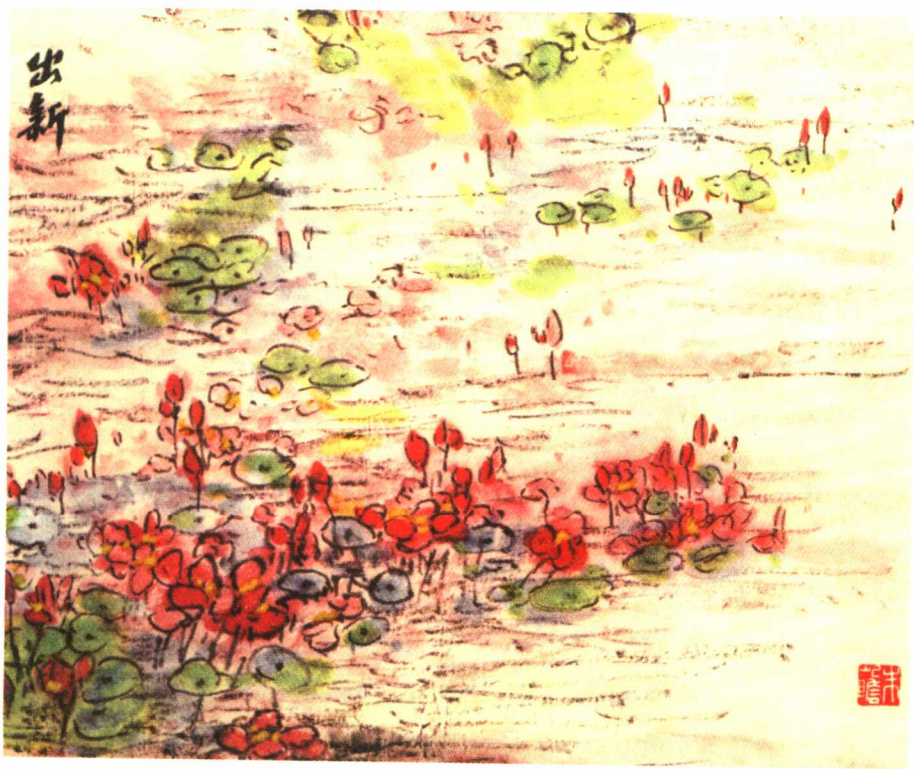
凡是一门学问、一种学科，都有它内在的规律。画亦有道，即规律之谓，从技巧、理论以至心身修养，在在都有庄严规律。这里面，容不得半点狂妄与“虚无”。

画家作画之际，有他心目中的一个“美”的认识、“美”的形象。他要忠实于自己的这个“美”的认识和追求。此中容不得半点“虚伪”。

美的认识水平，可有上下之分。掺了一点“虚伪”便完全无美可言。

画出一山一水、一景一物，究竟停留在个人情趣平面，还是能进入历史的范畴，而更趋入宇宙范畴？要写出生化天机的“微妙”，我确曾向往。要表达无穷时空的“微茫”，我不曾想到。我最近作《浮想小写》十二图，可看作为我对两种“宇宙感”的尝试。

审美观念之不同，盖审美出于学习，学习出于修养。

《浮想小写·出新图》

中国书画名家画语图解·朱屺瞻

我作画，喜“厚”字。觉得厚近仁，仁近生。

多年来，总以“独”、“力”、“简”三字自求。

齐白石教我“画须独立”。

唐文治教我“画须有力”。

“独立”即忠于自己的面目，不依门户，不盲目拜倒于某家某派座前。

“力”即力量，它不仅指笔力，更是指作者内蕴的“心力”，作者的思想深度。

“简”是简练、简洁。这是我自求遵循的一种创作标准。

拙朴最难，拙近天真，朴近自然。能拙朴，则浑厚不流为夸侈，强烈不流为滞腻。

〔画风画论评释〕

探道究理深求索

老、简、奇、野、平、辣、艳，这七个字可说是朱屺瞻先生的绘画特色，这七个字包含了意、境、笔、墨、色、貌、格七个方面的内容。在一个画家的画中能用好其中一字，已属不易，而屺老的画能包罗如此全面的绘画之道，实为画中得道之“仙”而入于“化”境矣。

屺老于画能修道至此，乃因其自幼就有一双“好奇的目光”和一张“喜问的小嘴”，这种自幼就有的探根究底的精神大概就是他的“天赋之才”吧！这种探根究底的求索精神就一直伴随着他直至仙去。

他在幼时受塾师童颂虞老先生的影响，爱上了画画之道，又受童老师的影响也喜欢昆曲和音乐，但他却不是为爱看戏而看戏，不是为爱听音乐而听音乐，而是想怎么吸收昆曲的长处