

艺
术
文
丛

衡格

朽者不朽
——陈师曾和他的时代

人
民
美
术
出
版
社

中国书画函授大学肇庆分校建校二十周年纪念册

行不行 15

——中国书画函授大学肇庆分校建校二十周年纪念册

衡格

中国书画函授大学肇庆分校建校二十周年纪念册

艺
术
文
丛

何以传世

朽者不朽

——陈师曾和他的时代

衡恪

人民美術出版社

北 京

图书在版编目 (CIP) 数据

朽者不朽: 陈师曾和他的时代 / 朱万章等著. —
北京: 人民美术出版社, 2017.12
(何以传世艺术文丛)
ISBN 978-7-102-07835-9

I. ①朽… II. ①朱… III. ①陈师曾 (1876-1923)
—中国画—绘画研究 IV. ①J212.05

中国版本图书馆CIP数据核字 (2017) 第271258号

何以传世艺术文丛

朽者不朽——陈师曾和他的时代

XIǔZHĚ BÙXIǔ
CHÉN SHĪZĒNG HÉ TĀDE SHÍDÀI

编辑出版 人民美术出版社
(北京北总布胡同32号 邮编: 100735)
<http://www.renmei.com.cn>
发行部: (010) 67517601 (010) 67517602
邮购部: (010) 67517797

责任编辑 王青云 章丹露

装帧设计 徐洁

责任校对 冉博

责任印制 池岳

制版 朝花制版中心

印刷 北京文昌阁彩色印刷有限责任公司

经销 全国新华书店

版次 2017年12月 第1版 第1次印刷

开本 889mm×1194mm 1/32

印张 11.5

印数 0001—5000册

ISBN 978-7-102-07835-9

定价 78.00元

如有印装质量问题影响阅读, 请与我社联系调换。

版权所有 翻印必究

陈师曾

判断艺术家的三个标准（代序）

周 伟

古人把中国画分成四个层次：能品、妙品、神品和逸品，这四个层级逐渐递升，由精湛的技法开始，进而不断增加其文化和精神层面的内容含量。至逸品时，吴冠中先生认为：“逸品中的‘逸’，放逸也……强调个性，强调自我情感的抒发。”逸品是画家的真情流露，体现了其文化素养和人格品位，这正吻合了艺术诞生的科学规律。欣赏艺术作品，同样需要用心去体味、品鉴。南朝宗炳提出了“澄怀味象”之法，即体会一件书画作品首先要荡胸澄怀，摒弃私心杂念，再以自己的文化积淀去与画家、作品进行心灵沟通，升华意境。

艺术品实质上是一种精神产品，它综合表现了艺术家的人格特点、表现手法、文化品位和精神追求。可以说，作品就是艺术家的一面镜子，一部好的作品照出的是一位优秀艺术家的形象，透过作品来判断艺术家的优秀程度，大致有三个方面的标准。

为人是判断艺术家的首要标准。画品即人品，反之亦然，人品亦画品。古人称“立德、立功、立言”为“三不朽”，体现了很高的为人境界，为历代文人所推崇，以此作为终生的追求。近代以来，“独立之精神，自由之思想”又成为知识分子的座右铭。新中国成立以来，文艺的“二为”方向和双百方针日益深入人心，成为艺术家的行为准则。自古以来，德艺双馨的艺术家为世人称道，而为人有问题的却常被艺术史摒弃。北宋著名的“苏黄米蔡”四大家中的“蔡”原本是蔡京，正是因为其是奸相，为世人所不

齿，才换成了艺术成就同样出色的蔡襄。可见，为人是一连串零前面的壹，没有壹，全归零。

为学是判断艺术家的文化标准，亦是指艺术家的文化学养。艺术家是“养”成的，指的就是艺术家的底蕴。学养是艺术家的底色，技法仅是其表达方式，学养不仅是画布，还是笔墨、留白与动静。其中最典型的便是文人画。陈师曾说，文人画“即画中带有文人之性质，含有文人之趣味，不在画中考究艺术上之工夫，必须于画外看出许多文人之感想。”这也就是通常所说的“笔墨传情”吧。学养不够，写字作画充其量是个“熟练工”。艺术家是用文化养成的，而不仅是技法练成的。

为艺是判断艺术家的技术标准。艺术有自身的发展规律，书法、国画、西画都有其习练之道，只要立志、努力并遵循艺术学习的规律，技艺就会逐步娴熟，甚至精通，体现在线条、明暗、布局、浓淡等诸多方面。这些是一位优秀艺术家必不可少的基本功，是成为艺术家的基础条件。

一位拥有精湛技艺的人，可以成为一位优秀的艺人；具备了深厚学养，可以成为一位文人书画家；如果再具有崇高的人格魅力，那一定可以成为一位传世艺术家。为人、为学、为艺三者相互影响，相互作用，相互依托。就像一坛老酒需要综合条件长时间酿造而成一样，传世艺术家同样是这样酿成的。

（作者系《中国艺术》杂志评论员）

目 录

朱万章 陈师曾与 20 世纪北京画坛 1

- 一、参与组织美术社团 3
- 二、陈师曾与鲁迅的美术因缘 16
- 三、齐白石“衰年变法”的引路人 18
- 四、陈师曾与姚华同为北京画坛领袖 30
- 五、结语 34

刘曦林 陈师曾的文人画观 35

- 一、关于文人画的概念 47
- 二、关于文人画的艺术特点 51
- 三、文人画的历史 64
- 四、文人画的要素 68

邓 锋 “文人画”与“民俗图志”

——陈师曾《北京风俗图》漫说 73

周 蓉 越只青山 吴唯芳草

——陈师曾山水作品研究 93

一、陈师曾山水画渊源 95

二、陈师曾山水画的重要贡献 115

于 洋 启辩与内观

——中国画现代变革语境中的陈师曾 135

一、重读文人画的价值 137

二、文人画的主体性内趋转向 144

三、进化论视野中的传统立足点 149

张 涛 两字槐堂如写上 无群鉴赏买相争

——齐白石、陈师曾关系新考 161

一、合作画 164

二、师曾回信了 172

三、变法的故事 181

四、拯救乡下老农 186

五、《借山图》册疑云 196

六、社会流动的案例选：案例 27 217

七、最恶劣者 221

邓 锋 “显隐”与“进退”

——齐、陈的地缘文化背景与艺术关系再探 227

一、一显一隐之间 229

二、湖湘文化圈的“气脉相通” 240

三、“进退”中的趋同求异 254

邓 锋 探寻“不朽”之路

——陈师曾研究综述及反思 273

一、陈师曾遗存文献的搜求与挖掘 276

二、陈师曾研究的阶段、类型与成果 283

三、遗留问题与定位的反思 296

龚产兴 陈师曾年表 319

陈师曾与 20 世纪北京画坛

朱万章

陈师曾一直以来是我关注的学术话题，主要基于以下两个原因：一是因为陈师曾在 20 世纪中国美术史上的突出地位，并提出了文人画价值的理论；另一原因是我曾就读于中山大学历史系，该系有一个非常有名的教授叫陈寅恪，是陈师曾的弟弟，有这样一层因缘关系，所以对陈师曾的艺术、理论、绘画成就、交游都有浓厚的兴趣。

我的研究起源于 2003 年应邀撰写的《陈师曾》。在这本书里，我勾勒了陈师曾的艺术历程。大家都知道陈师曾是一个并不高寿的画家，他只活了 48 岁。这个年龄现在来说还算是青壮年。但在 48 年的短短时间内，他在中国美术史上留下了浓墨重彩的一笔。

我在这书里面详细介绍了他的生平事迹，包括他在齐白石艺术道路上的指导作用，还有他在 20 世纪美术理论方面的建树。今天我想通过简短的几个事例，包括他和鲁迅，参与美术社团、和姚茫父（姚华）之间的交游勾勒出他的时代及文化背景，由此来解析陈师曾在 20 世纪中国美术史上突出的地位。

陈师曾在北京与友人合影，
前排右起：刘希涛、姚华、
陈汉第、陈敬第、姚鋈；
后排右起：孙伯恒、汤定
之、邵章、周大烈、林宰平、
陈师曾

一、参与组织美术社团

陈师曾参与的重要艺术活动是组织和参加美术社团。这些美术社团主要有四个：“宣南画社”“西山画会”“北京大学画法研究会”“中国画学研究会”。其中后面两个是在中国美术史上具有举足轻

重地位的，前面两个带有私人雅集性质。我们分别来看看这四个画会的情况。

（一）宣南画社

首先看一下“宣南画社”。这是陈师曾与汤定之、余绍宋在1914年组织成立的，也就是陈师曾进入京城的第二年，在北京成立。严格讲来，“宣南画社”不是正规的绘画团体，其社员、组织结构比较分散。他们经常吟诗挥毫，切磋绘事，没有固定的组织和负责人，应该说是中国早期美术社团的雏形。1915年，陈师曾作的《北京风俗图》就是在“宣南画社”期间完成的。《北京风俗图》和普通风俗图不一样，里面带有强烈的政治色彩，有很多政治寓意，比如《墙有耳》，描绘在北洋军阀政府时期民众受到监听和监视，不得自由的社会现实。这既是一个风俗图，又可理解成是带有政治寓意的漫画，既描绘了当时北京老百姓普通的生活场景，又是对当时政治现实的有力批判。所以他在美术史上的地位是显而易见的。这套作品有很多名家

陈师曾

《梅竹图》

纵一〇九厘米

横四十四点五厘米

中国美术馆藏

