

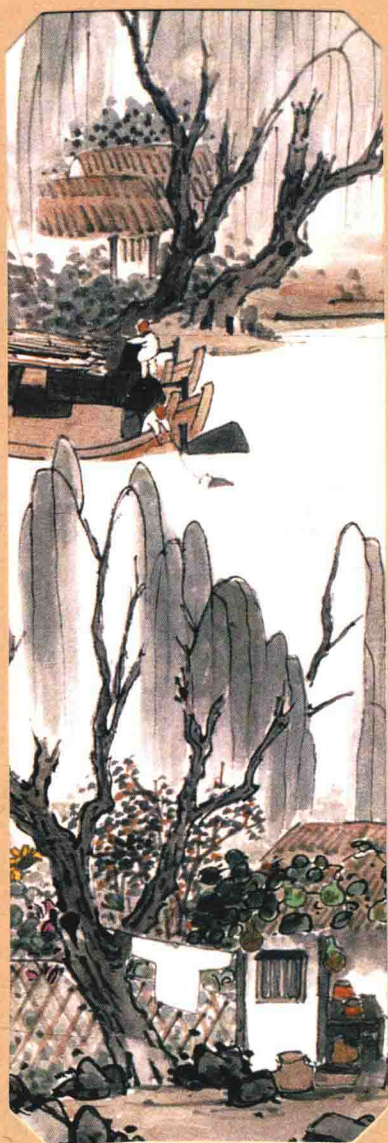
陳師曾全集——精選二



山水卷 ● 诗意·写生

CHENSHIZENGQUANJINGXUAN
SHANSHUQUAN (1) SHIYI · XIESHENG

江西美术出版社一编



陳師曾

全集 (精选)

山水卷(一) 诗意·写生

CHENSHIZENGQUANJINGXUAN
SHANSHUIJUAN(1) SHIYI·XIESHENG

江西美术出版社·编

图书在版编目(CIP)数据

《陈师曾全集》精选丛书. 山水卷. 一, 诗意·写生/ 江西美术出版社编. — 南昌: 江西美术出版社, 2017.10
ISBN 978-7-5480-5703-1

I. ①陈… II. ①江… III. ①山水画—作品集—中国—现代 IV. ①J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第250686号

出品人: 汤 华

责任编辑: 黄润祥

责任印制: 张维波 谭 勋

书籍设计: 郭 阳 林思同 先锋设计

陈师曾全集 (精选)
CHENSHIZENGQUANJI (JINGXUAN)

山水卷 (一) 诗意·写生

江西美术出版社编

出 版: 江西美术出版社

社 址: 南昌市子安路66号

邮 编: 330025

电 话: 0791-86566329

发 行: 全国新华书店

印 刷: 深圳华新彩印制版有限公司

版 次: 2017年10月第1版

印 次: 2017年10月第1次印刷

开 本: 889×1194 1/16

印 张: 7.25

ISBN 978-7-5480-5703-1

定 价: 48.00元

本书由江西美术出版社出版。未经出版者书面许可, 不得以任何方式抄袭、复制或节录本书的任何部分。

本书法律顾问: 江西豫章律师事务所 晏辉律师

版权所有, 侵权必究

民国著名学者叶恭绰在为好友陈师曾遗诗作序时曰：君以文人之画，而发为画家之诗。“文人之画”与“画家之诗”恒相系属，此可为知者之言。而在陈师曾《文人画之价值》一文中，也反复论及诗词文运与绘画之关系，并将其视为文人画历史演变中的重要特征。这一特征同样在他的山水画作品中得到淋漓尽致的展现。

“陈家兄弟文章伯，佳句流传江海间”（胡朝梁赞）。相较于父亲陈三立的诗文大名而言，陈师曾并不以此专长，其曾白谦云：生平所能，画为上，刻印次之，诗词又次之，盖称心而出之也。但正由于出之性情，不为唐宋所囿，反而在清末民初诗坛占有一席之地，诗评家普遍认为：其诗风冲和萧淡，清刚劲上；情真语挚，思深味隽；诗笔疏朗，悼亡诸作尤工。由于前两妻先后早逝，师曾每有感念，必怆然于怀，作悼亡之诗数十首，感情深挚，缠绵悱恻。

景语含情，皆由生活与造化中感受而来，这可谓陈师曾诗画互相映发、别具清新隽逸气质的根本。此卷所集多是其诗画与写生小品，几乎每画必题，或长篇阐发，或短句吟咏；俱能感怀时事，触景生情，得画外之思，含弦外之音，蕴无穷之味。如《姜白石词意图册》十二开（1917年，中央美术学院美术馆藏，本卷P002—015），所选姜白石词句皆有情、有景、有声、有色，且暗含动态意象，如何以画面呈现，确是难事。“淮南皓月冷千山，冥冥归去无人管”（姜白石词意图册页之九）一画以数座青峰掩映于月下烟云间，凸显其“青冷”，一帆烟波，浓云惨雾，孤寂中却含豪壮之气；“一簑烟雨”（姜白石词意图册之三）以米家点墨层层积叠，虽是烟雨，却也明豁；此册可谓化诗句为画作之精品，每幅不同，却能达诗

意、拓新境，在冲淡融和中发出一种抑郁精悍之气。加之师友周大烈、姚华诗词唱和，确是充溢着思接千载、视通万里的典型文人绘画特质。除借前人诗意别造新境外，陈师曾还多自作题画诗，有些读来虽是行云流水、明白晓畅，但其意涵却发人幽思，如“平林策策秋为此，那有长空送雁来”（见本卷 P24《山水册页》之一）；有些又是诗中有画境，极为重视空间、颜色和景物，如“秋意烘成浅绛山，不容下笔即荆关”、“游云湿空山，苍翠若可画”（《山水诗画册页》书画对题十六开，无纪年，中国美术馆藏，见本卷 P044—074）等等。但无论是暗含清冷绝俗乃至孤愁绵绵的幽然之情，还是抒写生机勃勃、田园自适的生活气息，陈师曾皆是达到诗画本一律，天工与清新的浑然，甚至无诗无题，也成妙境。正如其所说“文人画有何奇哉？不过发挥其性灵与感想而已……则画也谓之文亦可，谓之画亦可”，其诗意绘画便是这一画学思想最好的注脚。

陈师曾又是怎样面对生活与造化的呢？在他的山水画中，正有这样一类颇为引人关注的新风，俞剑华先生将其称为“庭院写生”，其实题材范围并不限于庭院，主要特点除有所思、有所感的诗意之外，在绘画语言上则带有较为强烈的写生性和现场感。这类作品除《鱼乐亭》（本卷 P077）、《瀛台》（本卷 P078）、《听秋图》（本卷 P084）、《怀园归憩图》（本卷 P087）以及《园林小景册页》（六开，无纪年，中国美术馆藏，见本卷 P026—031）等以庭院、园林为主要描绘对象的作品外，尚有《碧霞元君祠图》（1915 年，北京市文物公司藏，见本卷 P083）追想登泰山观览之景，《山水四轴》（无纪年，天津人民美术出版社藏，见本卷 P092—095）以相对写实的方法描绘“山原行旅”、“溪流浣衣”、“江乡秋获”、“村醪泥醉”等乡村场景，以及 1920 年与友人徐森玉登妙峰山归后记写的《山水人物扇面》（1920 年，北京荣宝斋藏，见本卷 P100—101），另外还有想象成图的《浅间余焰》（本卷 P001）。此类作品初观之下，极不同于传统山水画的程式化描绘，取景新颖，场景单纯

而集中，尺幅以册页形制的方形居多，即使是立轴，也未采取传统山水画山重水复的多视角组合。若稍作概括，有以下特点：一、所有取景都以实景为基础，虽未见得是从现场写生得来，但无论是记写、想象，还是临写图片，实景入画使画面具有了直面现场的新鲜感；二、画面几乎都或多或少地采取了西法中的焦点透视，构图相对单纯、集中，主体景象也更为突出；三、有的近景作品适当而微妙地处理了明暗和光线，在设色上也根据实景所见考虑到中间色调的丰富变化和适度的冷暖对比，且不类传统的青绿或浅绛法，而是更接近水彩画法，有的作品甚至直接采用了水彩颜色，形成透明、轻薄的色层叠加效果；四、稍微复杂的景象会以铅笔或炭条先行勾写，确定位置，完成后并不擦去。

陈师曾这一类具有“写生”性质的山水作品，一方面复启传统的“师造化”方式，使山水题材得以更新，打破了晚清以来山水图式的陈陈相因；另一方面将自日本习得的西法写生巧妙融入，而又并不失中国画笔墨书写的情韵和整体意境的表达，正如其所言：“研究之法，宜以本国之画为主体，舍我之短，采人之长，其法大略如此。例如我国山水画，光线远近，多不若西人之讲求。此处宜采西法以补救之……”。从《秋日清晖》（本卷 P089）等作品可以看出其对于特定季节、时间条件下画面空气、氛围的精妙把握，但又并未落入西法的“真确精似”。在《国画要诀》（陈师曾遗稿，熊念祖主编，台湾文心出版社 1979 年印行）一书中，陈师曾以一种更为科学研究的态度提出中国画学习的“要旨”、“方法”、“程序”，在“学习的要旨”一节中首重“正确观察”，强调在“随时随地注意物体的种种姿态”的同时，“还要研究绘画上的远近法”。这类带有“写生”性质的作品正是其参酌西法、化合融入的有益尝试，甚至可以毫不夸张地说，陈师曾的这一尝试是 20 世纪以来中国画迈入写生大潮的最先声。

“诗意”与“写生”，在陈师曾的笔下自然地融合，这可谓是其对于传统文人绘画在山水画方面所作出的崭新拓展。

（邓锋：中国美术馆副研究馆员、中央美术学院博士、《陈师曾全集》主编之一）

目 录

contents

山水册页之一 / 001

浅间余焰 / 山水册页之二 / 001

姜白石词意图册页之一 / 002

姜白石词意图册页之二 / 003

姜白石词意图册页之三 / 004

姜白石词意图册页之四 / 005

姜白石词意图册页之五 / 006

姜白石词意图册页之六 / 007

姜白石词意图册页之七 / 008

姜白石词意图册页之八 / 009

姜白石词意图册页之九 / 010

姜白石词意图册页之十 / 011

姜白石词意图册页之十一 / 012

姜白石词意图册页之十二 / 013

姜白石词意图册页之十三 / 014

姜白石词意图册页之十四 / 015

轻舟垂钓 / 山水册页之一 / 016

梧桐 / 山水册页之二 / 017

山中青松 / 山水册页之三 / 018

深柳读书堂 / 山水册页之四 / 019

杨诚斋诗意图册页之一 / 020

杨诚斋诗意图册页之二 / 021

山水册页之一 / 022

山水册页之二 / 023

山水册页之一 / 024

山水册页之二 / 025

园林小景册页之一 / 026

园林小景册页之二 / 027

园林小景册页之三 / 028

园林小景册页之四 / 029

园林小景册页之五 / 030

园林小景册页之六 / 031

山水册页之一 / 032

山水册页之二 / 033

山水册页之三 / 034

山水册页之四 / 035

烟寺晚钟 / 山水册页之一 / 036

地僻无钟鼓 / 山水册页之二 / 037

寒江独泛 / 山水册页之三 / 038

沙际片帆 / 山水册页之四 / 039

山水册页之一 / 040

山水册页之二 / 041

山水册页之三 / 042

山水册页之四 / 043

山水诗画册页之一（书画对开） / 044

山水诗画册页之二（书画对开） / 046

山水诗画册页之三（书画对开） / 048

山水诗画册页之四（书画对开） / 050

山水诗画册页之五（书画对开） / 052

山水诗画册页之六（书画对开） / 054

山水诗画册页之七（书画对开） / 056

山水诗画册页之八（书画对开） / 058

山水诗画册页之九（书画对开） / 060

山水诗画册页之十（书画对开） / 062

山水诗画册页之十一（书画对开） / 064

山水诗画册页之十二（书画对开） / 066

山水诗画册页之十三（书画对开） / 068

山水诗画册页之十四（书画对开） / 070

山水诗画册页之十五（书画对开） / 072

山水诗画册页之十六（书画对开） / 074

怀园归憩图 / 076

鱼乐亭 / 077

藏台 / 078

山水图册之一 / 079

山水图册之二 / 080

山水图册之三 / 081

山水图册之四 / 082

碧霞元君祠图 / 083

听秋图 / 084

山径归樵 / 085

平斋出险图 / 086

怀园归憩图 / 087

写摩诘诗意 / 088

秋日清晖 / 089

养寿 / 090

木石图 / 091

山水四轴之一 溪流浣衣 / 092

山水四轴之二 山原行旅 / 093

山水四轴之三 江乡秋获 / 094

山水四轴之四 村醪泥醉 / 095

山水四屏之一 双帆出峡山如黛 / 096

山水四屏之二 人在高楼松声飏飏 / 097

山水四屏之三 红树青山好泛船 / 098

山水四屏之四 一亭隐山腰 / 099

山水人物扇面之一 / 100

山水人物扇面之二 / 101

山水扇面 / 102

山水扇面 / 103

山水扇面 / 104

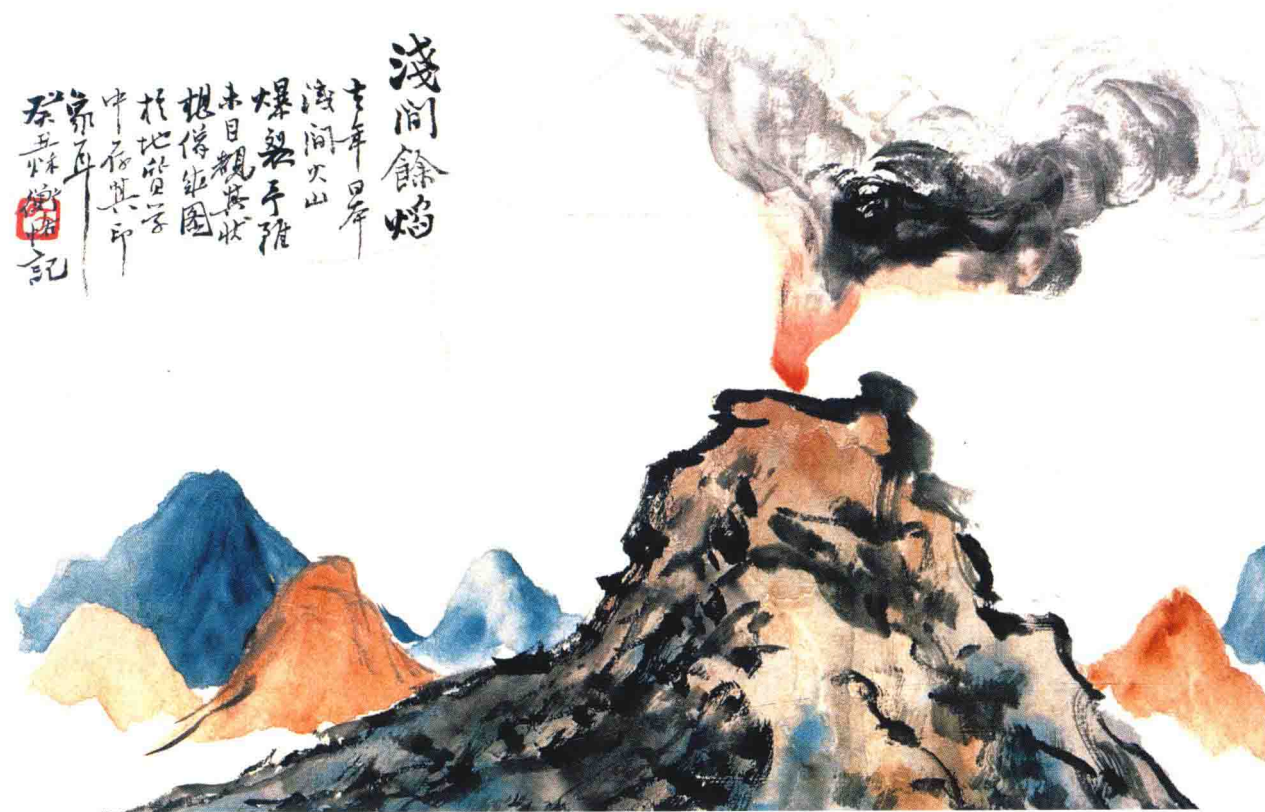
山水扇面 / 105



山水册页之一

纸本 墨笔 20cm×30cm

一九一三年 北京市文物公司藏



■ 浅间余焰 / 山水册页之二

師曾寫白石詞意

丁巳歲暮湯沐題



師曾寫白石詞意

三

師曾遺墨

伯恆仁兄屬

孝胥



姜白石词意图册页之一

纸本 墨笔（设色） 11.5cm×17cm

一九一七年 中央美术学院藏



一危江南羊姜之只
欲歸移舟愁日暮
風起不能去

舊曆癸亥十二月

伯恒老兄題

月夜矣 月七日



坐看夕陽紅波入簾波江上行舟不肯
停無計留人住底事問春程又聽清咽而
那管高樓夢醒時只恐黃昏好
丁巳年子初月夜春晚詞對 姚華



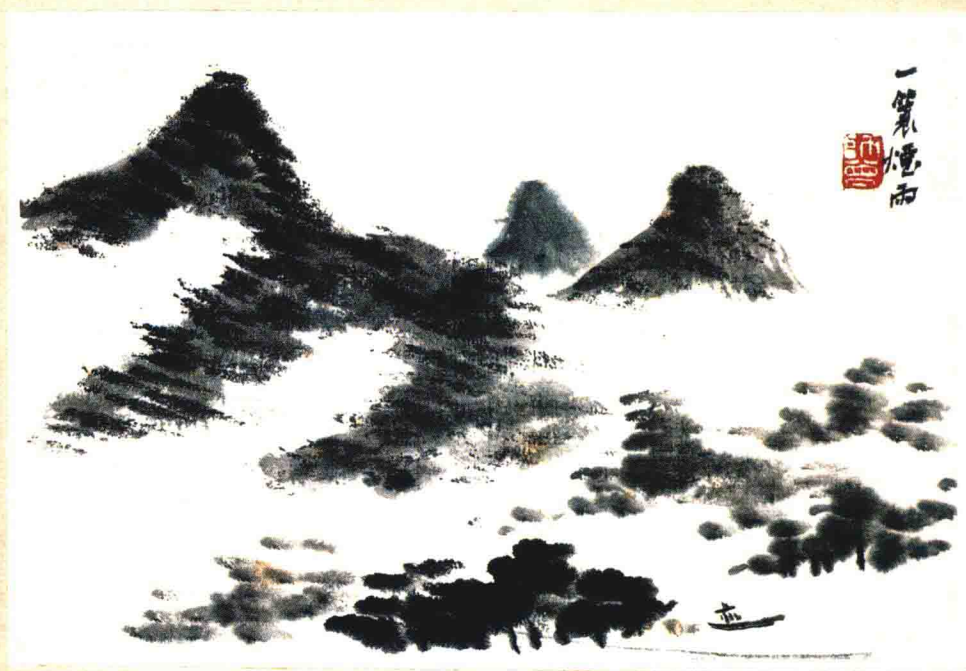
滿汀芳艸
不成歸日
暮更移
舟向甚處



筆寫姜詞層層畫來
 處處憐南北宋此地
 亂心絲 大恩



理出雨窗寒客山無數人在常春江上住客
 星呼已錄未了酒懷冷錯權入滄波深處
 春水滿江天上五八低風更斜
 酒全門和以齋韻范文



一簣煙雨

並

水木一溪在幽人期
不來生看楊柳草
日：變萬象

月九日於京寓



板橋南岸記是經年安樂上雨新紅
一樹瑞氣秋光小住 若來冷落得陽生
疏水色山光日復變須檢點萬物一掃
陳莊 清平樂和韻在香園詩家文



極日出後任此亂
山多誰在亂山
裏頻年發浩歌

亂筆亂山而

在今日成者

題此印耳



嫌夢短問途長不堪量更道
山多隨路轉歷歷雲裏初
放殘陽馬蹄破父老各盡路盡
直疑無去處有羊腸
秋倚闌 和全右遺書韻 姜白石



只見晚山無數



祇有風兼水何人住
此樓秋來多夜夢
蕉葉共生愁

癸亥長乙日大旦



樓中閣樓水中天人家在空如船予夢夢
前以又留以夢邊柳邊此間佳趣閑寂恬
碧滿瀟瀟更延年詩意乃誰傳彷彿沙鷗
背眠 太常引 和東浦韻 癸亥




蕉葉牌
紗荷花池
館別有留
人露

若木日
 以夕陽
 舊多年
 朱紅瓦
 佔盡此
 阿 旦



青曉去盡斜陽道斜陽更戀
 斜陽好若問去時情迢迢不可名
 平林看不盡啼鳥時堪聽誰
 与辨西東客痕煙盡中
 菩薩蠻 和後山詞韵 姜夔



算空青古木
 斜暉



寒雨夜連江中柳搖煙如織浪打孤舟難
繫更秋來風力幾多心事漫揮蓬窗守一
燈碧梧得朝光小窗語語洲邊蕩
好事近 和蒲江詞韵 炎天



山中打船翁
炎天



孤艇一山寒看山泊淺灘打蓬
風雨正外聽江烟定 炎天

