

中国历代画家佳作品鉴
范达明 主编 韧 石 盛 青 编著 浙江摄影出版社

朱屺瞻

中国历代画家
佳作品鉴
朱屺瞻

范达明 主编 韧 石 盛 青 编著

责任编辑 薛蔚
文字编辑 金慕颜
装帧设计 薛蔚
责任校对 朱晓波
责任印制 朱圣学

本书中的所有作品均由上海朱屺瞻艺术馆提供

图书在版编目 (C I P) 数据

中国历代画家佳作品鉴. 朱屺瞻 / 范达明主编; 韧石, 盛青编著. -- 杭州: 浙江摄影出版社, 2017.3
ISBN 978-7-5514-1750-1

I. ①中… II. ①范… ②韧… ③盛… III. ①中国画—作品集—中国—现代 IV. ①J221

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 056217 号

 中国 历代画家 佳作品鉴 朱屺瞻
范达明 主编 韧石 盛青 编著

全国百佳图书出版单位
浙江摄影出版社出版发行

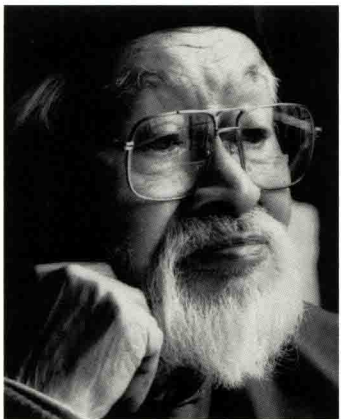
地 址: 杭州市体育场路347号
邮 编: 310006
电 话: 0571-85170300-61005
网 址: www.photo.zjcb.com

制 版: 浙江新华图文制作有限公司
印 刷: 浙江影天印业有限公司
开 本: 889mm × 1194mm 1/12
印 张: 5

2017年3月第1版 2017年3月第1次印刷

ISBN: 978-7-5514-1750-1

定 价: 48.00元

朱屺瞻（1892—1996）

朱屺瞻，生于1892年5月27日，祖籍江苏太仓浏河镇，后定居上海。幼年受塾师影响，九岁开始摹写兰竹和山水。1908年，入邮传部上海实业学校（即今上海交通大学前身）就读，得表叔——著名学者唐文治先生指点，后立志从艺。1912年瞒着家人入上海图画美术院学习绘画，翌年受聘任教。1917年只身东渡日本留学。回国后潜心钻研中外美术，积极参加诸多中西美术团体的画会活动，踊跃参加美术展览，成为当时有影响的画家。抗战期间，屺瞻先生保持了高度的民族气节，拒不参加一切敌伪组织的活动，筹资守护国宝。1932年“一·二八”事变后，他以巨大的爱国热忱，在战争甫歇之际，不顾肺疾，冒着彻骨严寒奔走于各地战场作油画写生。当年7月举办“朱屺瞻淞沪战迹油画展”，讴歌正义，激励民众，参观者摩肩接踵。这是他艺术生涯中的第一个个展，亦是国内第一个专题油画展，意义深远。1936年与徐悲鸿、汪亚尘等发起组织“默社画会”。1937年多幅国画油画入选全国美展。1939年在沪举办“五人联合油画展”。1946年上海美术会成立，当选为监事。1947年被推选为“中国画会”候补理事。

朱屺瞻先生是中国近代美术教育的先驱者之一。他自奉节俭，却将大量的家产投入了艺术教

育事业。20世纪初即受聘执教于上海图画美术院，还当选为江苏省教育研究会干事。1928年与同人兴办“艺苑绘画研究所”。30年代受聘为新华艺术专科学校教授与校董，出资创建“新华艺专绘画研究所”，兼任研究所主任与导师。这个研究所作为一所处于实验阶段的研究生院，体现了屺瞻先生的教学理念与治学方法。后来他还专门赴日考察日本的美术教育。抗战期间在家乡太仓创办“乡村改进社”，并为家乡贫困学子提供大学贷金和中学生助学金。孤岛时期，为抵制日伪对教学事业的控制，新华艺专教职员集体离职，他才离开教育岗位。20世纪80年代，荣誉性地受聘担任华东师范大学美术系兼职教授、交通大学美术教研室顾问等职。

新中国成立后，屺老当选为上海首届文代会代表。1956年被聘为上海市文史馆馆员和上海中国画院画师，同年加入农工民主党。其时，他不顾年高路遥，深入工矿农村与名山大川，画了一批现实题材的作品。1962年举办了“朱屺瞻画展”，并在上海、南京、西安巡展。

屺老早年倾心于青藤、八大和石涛。在接触西方绘画后，对后期印象派画家塞尚、凡·高和野兽派画家马蒂斯尤为醉心。他历来主张“笔墨当随时代”，在八十五岁高龄以世人罕见的胆魄

成功进行耄年变法，开创艺术新生面。其融汇中西、色彩绚丽、淋漓酣畅的崭新风格，凝聚着深厚的民族传统与鲜明的时代精神，令人耳目一新。1981年他先后在上海、南京、成都、北京举办了九十岁个人画展，在美术界引起巨大轰动。同时，完成了反映个人学术思想和审美理念的论著《癖斯居画谭》。年届百岁，荣获上海市首届文学艺术杰出贡献奖，同年加入中国共产党。在此前后，以强劲的爆发力和五年一次的速率，相继推出了九十五岁、百岁、百又五岁画展，每次都以全新的作品面世，创造了美术史上的奇迹。

屺老的艺术成就越到晚年越臻辉煌。1983年，应美国旧金山市政府之邀，为旧金山国际机场创作巨幅《葡萄图》。九十五岁高龄时再度越重洋访美，应邀在纽约、休斯敦等地讲学。百又五岁时，英国大英博物馆与美国旧金山亚洲美术博物馆分别举办了屺瞻先生的个人画展，为促进中外文化交流、弘扬祖国优秀艺术传统做出了积极贡献。

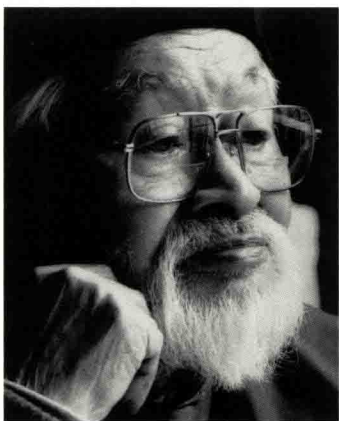
“画图要从己，做事要顾人”是他的人生格言。他躬身践行“画到老、学到老”的理念，于艺术无怨无悔、孜孜以求，对人谦虚仁爱，一片赤诚，赢得画坛“德艺双馨”的赞誉。

1996年4月20日，屺瞻先生在上海华东医院与世长辞，安葬于青浦归园。

目 录

总序	3
朱屺瞻艺术解析	5

锄梅望实	13	钟馗读书图	29	双色牡丹图	45
葫芦图	14	藤花图	30	行舟绿水前	46
水仙图	15	春雨海棠图	31	溪山信美	47
秋菊红柿图	16	江上渔舟	32	嘉瓠高悬	48
风梢雨箨	17	秋菊	33	红梅	49
山村秋色	18	柳林烟雨	34	引得牵牛上短篱	50
宇宙	19	园蔬图	35	秋日晴光图	51
理想	20	鸡冠花	36	四君子图	52
开拓	21	松排山面千重翠	37	菖蒲性孤洁	53
突破	22	解暑图	38	山雨	54
曲折	23	轻寒正是可人天	39	水边幽影	55
再生	24	初日照丹枫	40	秋兴图	56
出新	25	仙寿图	41	廓外斜阳	57
雨后斜阳	26	荔枝北瓜	42		
嘉瓠吾所爱	27	松鼠葡萄图	43		
秋荷图	28	葡萄图轴	44		

朱屺瞻（1892—1996）

朱屺瞻，生于1892年5月27日，祖籍江苏太仓浏河镇，后定居上海。幼年受塾师影响，九岁开始摹写兰竹和山水。1908年，入邮传部上海实业学校（即今上海交通大学前身）就读，得表叔——著名学者唐文治先生指点，后立志从艺。1912年瞒着家人入上海图画美术院学习绘画，翌年受聘任教。1917年只身东渡日本留学。回国后潜心钻研中外美术，积极参加诸多中西美术团体的画会活动，踊跃参加美术展览，成为当时有影响的画家。抗战期间，屺瞻先生保持了高度的民族气节，拒不参加一切敌伪组织的活动，筹资守护国宝。1932年“一·二八”事变后，他以巨大的爱国热忱，在战争甫歇之际，不顾肺疾，冒着彻骨严寒奔走于各地战场作油画写生。当年7月举办“朱屺瞻淞沪战迹油画展”，讴歌正义，激励民众，参观者摩肩接踵。这是他艺术生涯中的第一个个展，亦是国内第一个专题油画展，意义深远。1936年与徐悲鸿、汪亚尘等发起组织“默社画会”。1937年多幅国画油画入选全国美展。1939年在沪举办“五人联合油画展”。1946年上海美术会成立，当选为监事。1947年被推选为“中国画会”候补理事。

朱屺瞻先生是中国近代美术教育的先驱者之一。他自奉节俭，却将大量的家产投入了艺术教

育事业。20世纪初即受聘执教于上海图画美术院，还当选为江苏省教育研究会干事。1928年与同人兴办“艺苑绘画研究所”。30年代受聘为新华艺术专科学校教授与校董，出资创建“新华艺专绘画研究所”，兼任研究所主任与导师。这个研究所作为一所处于实验阶段的研究生院，体现了屺瞻先生的教学理念与治学方法。后来他还专门赴日考察日本的美术教育。抗战期间在家乡太仓创办“乡村改进社”，并为家乡贫困学子提供大学贷金和中学生助学金。孤岛时期，为抵制日伪对教学事业的控制，新华艺专教职员集体离职，他才离开教育岗位。20世纪80年代，荣誉性地受聘担任华东师范大学美术系兼职教授、交通大学美术教研室顾问等职。

新中国成立后，屺老当选为上海首届文代会代表。1956年被聘为上海市文史馆馆员和上海中国画院画师，同年加入农工民主党。其时，他不顾年高路遥，深入工矿农村与名山大川，画了一批现实题材的作品。1962年举办了“朱屺瞻画展”，并在上海、南京、西安巡展。

屺老早年倾心于青藤、八大和石涛。在接触西方绘画后，对后期印象派画家塞尚、凡·高和野兽派画家马蒂斯尤为醉心。他历来主张“笔墨当随时代”，在八十五岁高龄以世人罕见的胆魄

成功进行耄年变法，开创艺术新生面。其融汇中西、色彩绚丽、淋漓酣畅的崭新风格，凝聚着深厚的民族传统与鲜明的时代精神，令人耳目一新。1981年他先后在上海、南京、成都、北京举办了九十岁个人画展，在美术界引起巨大轰动。同时，完成了反映个人学术思想和审美理念的论著《癖斯居画谭》。年届百岁，荣获上海市首届文学艺术杰出贡献奖，同年加入中国共产党。在此前后，以强劲的爆发力和五年一次的速率，相继推出了九十五岁、百岁、百又五岁画展，每次都以全新的作品面世，创造了美术史上的奇迹。

屺老的艺术成就越到晚年越臻辉煌。1983年，应美国旧金山市政府之邀，为旧金山国际机场创作巨幅《葡萄图》。九十五岁高龄时再度越重洋访美，应邀在纽约、休斯敦等地讲学。百又五岁时，英国大英博物馆与美国旧金山亚洲艺术博物馆分别举办了屺瞻先生的个人画展，为促进中外文化交流、弘扬祖国优秀艺术传统做出了积极贡献。

“画图要从己，做事要顾人”是他的人生格言。他躬身践行“画到老、学到老”的理念，于艺术无怨无悔、孜孜以求，对人谦虚仁爱，一片赤诚，赢得画坛“德艺双馨”的赞誉。

1996年4月20日，屺瞻先生在上海华东医院与世长辞，安葬于青浦归园。

目 录

总序	3
朱屺瞻艺术解析	5

锄梅望实	13	钟馗读书图	29	双色牡丹图	45
葫芦图	14	藤花图	30	行舟绿水前	46
水仙图	15	春雨海棠图	31	溪山信美	47
秋菊红柿图	16	江上渔舟	32	嘉瓠高悬	48
风梢雨箨	17	秋菊	33	红梅	49
山村秋色	18	柳林烟雨	34	引得牵牛上短篱	50
宇宙	19	园蔬图	35	秋日晴光图	51
理想	20	鸡冠花	36	四君子图	52
开拓	21	松排山面千重翠	37	菖蒲性孤洁	53
突破	22	解暑图	38	山雨	54
曲折	23	轻寒正是可人天	39	水边幽影	55
再生	24	初日照丹枫	40	秋兴图	56
出新	25	仙寿图	41	廓外斜阳	57
雨后斜阳	26	荔枝北瓜	42		
嘉瓠吾所爱	27	松鼠葡萄图	43		
秋荷图	28	葡萄图轴	44		

总序

范达明

中国画渊源于华夏古老的农业文明，它以独特的笔墨形式、诗书画印“四全”的承载方式，成为中华民族智慧的集中体现，在世界艺术之林展现出东方绘画的魅力与风采。这或许就是它绵延千年而不衰，在当下仍以其勃发的生命力获得极大发展并影响世界的根本原因。

中国画与传统西洋绘画同样具备“外师造化”的艺术本原，然而它在其具象造型的外在形态里，强调“以形写神”的观照态度，注重“以象取意”的表达方式；中国画家将画面视觉图像背后的寓意或隐喻意义，即“意象”之象征意义（所谓“能指”背后的“所指”意义），视为艺术旨趣和“中得心源”之所在，甚至以此作为中国画的审美规范与内在诉求，从而凸显出它与西洋绘画殊为有别的品格特色。从古代的画工画、院体画到近古的文人画，包括工笔的画面形态与写意（或笔意）的画面形态，以及两者兼容的画面形态，中国画在其不同历史时期、不同类别或画法上尽管千变万化，而上述的审美规范与内在诉求却基本不变，其独具的品格特色亦依旧存在。

时至今日，中国画不仅被视为一种民族绘画的技艺，更被视为中国传统文化的一门重要学问。与此同时，历代中国画名家的作品，不再像以往那样仅为艺术机构所研究、收藏与展览，更在艺术市场流通中为越来越多的民间藏家及画廊所青睐。各类媒体已然把它们相关的种种情况与信息列为文化宣传的热点。而有关历代名家佳作的知识，同样也不独为美术专家与专门机构所关注，更成为普通人文化常识范围的求知需求。推介中国画名家作品的各类图书，不仅有固定的读者群，更有日益增多的喜好者与

收藏者，它们成为出版界图书发行的热门品种，艺术书店畅销热销的上佳读物。这其中，又有“中国历代画家佳作品鉴”丛书应运而生——这是经由诸方面的通力协作，由浙江摄影出版社策划与出版的。

相比同类书籍，“中国历代画家佳作品鉴”丛书的特色，在于它突出了“品鉴”的要义。品鉴，即品评、鉴赏，它以画迹即绘画作品本身为观照品评对象。你若想认识、了解中国画，学习其技艺，探求其学问，就应从具体作品的品鉴开端。

黄宾虹有言：“有形影常人可见，取之较易；造化天地，有神有韵，此中内美，常人不可见。”（1948年，与王伯敏书）在这里，宾翁把中国画佳作有神有韵有内美却为“常人不可见”的矛盾情况提了出来。而“品鉴”作为由行内专家以审美理性面对画作所做的描述、品评与解读，显然是化解这个矛盾的有效途径。

“中国历代画家佳作品鉴”丛书所确立的目标，正是把佳作品鉴视为其要务与题中之义。丛书在遴选刊印历代绘画名家佳作的同时，特邀艺术理论专家撰写相关文字，包括名家生平、名家艺术成就与风格特色综论，以及佳作品鉴。后者是对特定名家所有被遴选佳作所做的一画一评文字解读，力求如实、贴切而有审美专业水准。

我们相信，打开书页，一并呈现于你眼前的解读文字与佳作画图，能够满足你对于某位名家之所以取得如此艺术成就的真切认识：知其然，更知其所以然。丛书因此也一定不失为美术学子和普通读者步入中国画艺术殿堂的良师益友。

2015年12月23日于杭州

朱屺瞻艺术解析

朱屺瞻先生擅绘大写意山水与花卉蔬果，人们以浑厚、拙朴、清新、老辣、色彩绚丽、气势雄健来概括他的艺术风格。柯灵先生在为屺老百岁画展所撰序言中有过精彩而贴切的描述：“屺翁的一支笔，神会造化，力敌千军，意境深远曼妙，色彩明艳瑰玮，如此典雅，又如此新鲜，拟古而又不泥古，鉴洋而不见洋，深厚的民族传统和洋溢的时代风格，融合升华，给这汹汹的时代，带来了清新的独创精神……笔底春秋，豪迈中显拙朴，苍劲中见出天真，绚烂中含蕴宁静，正是人格与素养对纸面的渗透”，并称他是蔼然仁者，有一副炽热的心肠与淡泊的胸襟。

艺术风格的形成离不开审美理念。关于审美追求，朱屺瞻在其论著《癖斯居画谭》中有过宏约的论述：“我谈气、力、势。追求厚、朴、拙。”这句话是他的审美核心。“气、力、势”与“厚、朴、拙”涵盖着深广的审美内蕴，其艺术风格的总体特征也以此为圭臬。

首先是旺盛蓬勃的画面元气。屺老把表现宇宙万物的生机生趣作为自己创作的最高准则。他认为：“要写出生机，这是中国‘生生之道’的宇宙观的要求。”他进而论述画家本人的元气与活力：“孟子云，我善养吾浩然之气，是气也塞乎天地之间。画家平日修养此心胸，旷阔与天地同其大，运起笔来，便自然无碍，写出景来，也

就意趣盎然了。”并说：“驱笔之际，有我的一贯之‘气’在。”“笔贵有力，力贵有势。”势由气生，因势利导，无气无势，亦就无动，无动亦就没有生命。所以他在此所说的“气、力、势”并非抽象的概念，而是深深根植于中国人心中的宇宙意识的反映。屺老的作品无不以充实的生命和情感，传达出宇宙生机的赞歌。

其次是厚、朴、拙的审美趣味。他说：“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。”“拙朴最难，拙近天真，朴近自然。”“我作画，喜‘厚’字。觉得厚近仁，仁近生。”屺老笔下的山水风光或花卉蔬果，喜追求一种“野趣”，这“野”字里面包含着不假修饰的美、生机活力的美。他画的金鱼，童稚天真，憨态可掬。竹子在他的笔下，粗服乱头，老笔纷披。承载蔬果的器皿，古朴而粗简。他的作品不仅歌颂了浑厚、质朴的美，也蕴蓄着他率真纯朴的人格美。

三是平淡天真的格韵。纵观屺老的作品，不难发现他始终追求一种平淡的趣味。“平淡未必无奇，作平淡而止于平淡，平淡之外无物也。平淡之外须有物，所谓弦外之音，则平淡却自不平淡。”他善于从平凡的景象中发现诗一般的魅力。虽然画风粗犷、浓郁、强烈，但其审美情韵却是

平淡、天真与恬静的。他的山水少作层峦叠嶂、奇峰险壑，峰峦往往厚重圆浑，呈现一种可居可游、让人流连的寻常风景。著名画家、美术评论家郁风曾评价道：“那种老辣而天真的笔墨，那简单而平凡的山水风景或花果静物，都有丰富的美的内涵，好像活生生地要与你说话。那层层变幻着的迷人色彩，使你远看了还要近看，近看了还要远看，终也看不出究竟。是石涛吗？是齐白石吗？是凡·高吗？显然是而又显然的不是，那只能是朱屺瞻。”

总体而言，屺瞻先生的绘画表现手法，大致有以下几个基本特点。

一、构图简洁，造型概括，用笔简练

“数笔写意者，贵不在其简，贵在简之外，写出无限的宇宙物情，人间事态。此种简乃最难。为简而写简，不足立于画道之林。”（《癖斯居画谭》）屺老作画，无论是章法、笔墨，还是造型，总是力避繁缛，“简”是为了遗貌而取神，是为了增强“力”，使主体更突出，神采更鲜明，用屺老的话说，“这是我自求遵循的一种创作标准”。他笔下的牵牛花，正是简到不能再简了，花作圈，叶不勾，以近乎抽象的笔调写出，却又幻出无尽的变化，使观者在简洁鲜明中，更深刻地领受长夏蔓丛中蓬勃向上的生命力。参看1988年所作《引得牵牛上短篱》，花朵造型大抵只勾一个圈，或

圆或扁，聚散疏密，高低错落，配以待放的花苞在篱笆上亭亭玉立。设色大胆，以矿物颜料石青敷色，明丽沉着，花蕊仅作一黄点。要做到简练而不单调，有装饰性而不呆板，离不开作者书法的功底，两组墨色不同的篱笆运笔苍劲凌厉，花朵简约而充满张力，勾叶灵活多变，天真烂漫，耐人寻味。

1994年的《水边幽影》作于先生百又三岁，全图章法极简，笔墨极简，境界清远，意味隽永，已臻有法若无法之境。此画上半部全部留白，仅左侧留作题款，这并不是为了出奇，而是空间结构的需要。屺瞻先生笔下的花卉，大多置于大自然的背景中展开，常与山水交融，如果缺少了这个“大”空间，就会变得局促而小气。集中在画面下方，仅一花一石，已是神完气足，运笔设色臻至自由之境，结构穿插，前后呼应，信手拈来，不露形迹。左上落款处的二方印与右下的二方压角章，在画面构成上都有举足轻重的作用。

二、纵横老辣的笔墨

“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，仍可于百变之中看出自己的面目，笔意是主要特征。”（《癖斯居画谭》）屺老的作品虽然在色彩上开创了新生面，但依然是地道的中国画。黄苗子先生评价朱屺瞻的笔墨是“铁干银钩老笔翻，力能

秋菊红柿图

从简意能繁”，能使人产生苍莽强健的感觉。他的渴笔山水和《墨荷》《兰竹》等作品都如是。但他的纵横老辣却不是一味的强悍生辣和“霸气”，而是能通过笔墨色彩布局和构思，将画面统一在一种诗的境界中。

屺老的画之所以笔力雄健，是因为他的书法功力深厚。他初学颜楷而后广泛涉猎魏碑，将魏碑的奇趣注入笔下，使笔法苍劲雄健、凝重沉着而又藏巧于拙，淳朴古雅，笔底山水花卉，线条纵横、圆静奇逸，达到游刃有余的微妙境界，使得画面增添了魅力。后又学米字和颜字，对杨凝式的字更是摩挲不置，觉其字体厚朴而气韵生动。他的书法功底在绘画笔法中得到了充分发扬。他的运笔变化繁多：写兰草曲折奔腾有“激楚回风”之概，画竹老笔纷披不假修饰，墨荷大片破墨泼

解暑图

洒沉酣，写松枝苍劲老辣，画石粗犷厚实。他笔下的水更是奇妙无穷，流畅婉转，奔腾急湍，浩渺辽阔，极尽变化。

藤本作物最能反映作者的笔墨功底，如他的《嘉瓠高悬图》，作于1985年，是创新变法盛期的精品之一。葫芦乃杞老喜爱且常见于其笔端的题材之一，全图精、气、神充盈弥漫，“书写”性尤为显著。葫芦老干焦墨横出，右上一大块墨色看似败笔，实在均衡画面重心上有着举足轻重的作用。大叶聚散疏密，用色用笔极具变化。枝

松排山面千重翠

蔓穿插多枯笔，或欲断还连，或屈曲翻腾，疾笔中有节制，虚写中有力，一气运行中不见零乱。葫芦施以赭、黄色，正侧倚斜中有变化，轮廓的焦墨勾画运笔圆中见方，有生辣味。特别是画面中下方两组篱笆的处理尤为成功，相似而不见刻板，没骨大写中仍不失苍劲、厚重。地面倾斜，小草湿笔疾写，虽在前景而不抢主体。右下的压角章起着承载的作用。

另一幅《葡萄图轴》作于1975年，作者已届84岁高龄，为先生晚年变法的全盛时期。全图

神完气足，精力弥满，设色典雅，生机郁勃。作者写葡萄藤蔓以中锋为主，八面出锋，横涂竖抹，笔挟风雷，一气呵成，将书法的节奏、韵律与力度之美，发挥得淋漓尽致，而正侧倚斜穿插的几个支架，苍劲老辣。全图设色以蓝调为主，墨叶作衬，色调沉静而单纯。作者画晶莹透明的葡萄，大胆选用了缺少透明感的矿物质颜料石青，这种打破常规的做法是对用色“体要严重，气要轻清”（《癖斯居画谭》）的一种探索与创意。作者在石青色将干未干之际，生动而有节奏地以墨线勾

红梅

老幹橫生色如鐵
壬戌莫冬歲于上海
梅花州堂朱屺瞻

出葡萄颗粒，疏密聚散错落有致，使葡萄从色阶相近的背景中凸显出来，并在石青色中缀以少量石绿以微调色平面。支架下浅色苔点行笔稳健，看似漫不经心，实则对画面组合联结起着不可小觑的作用。因构图饱满，作者仅在画面右上角题了穷款，而左下二方白文印则起了“调节重心与提神醒目”以及丰富画面色调的作用。

创作于1993年的《菖蒲性孤洁》作菖蒲数盆，大小方圆、高低深浅围在一起，菖蒲清一色植于“其貌不扬”的瓦盆陶罐，器皿不作繁琐的描绘，以实当虚。而菖蒲的笔法极尽变化之能事，或以散锋轻扫，或以笔疾驰，幼小的嫩芽在翻腾变化中表现出蓬勃的生机，朦胧、含蓄、收放有度，是真真切切的写意之作。菖蒲乃中国文人士大夫之所爱，常作案头清供，因其孤洁与不受污秽而受到称颂，更因其幽静不张和淡泊而使屺瞻先生对其情有独钟，不但多次为其写照，还喜亲自种植修剪供诸窗前。

三、强烈而微妙的色调

屺老画作的色彩往往给人留下强烈的印象。他施色用强烈对比法应该是60年代开始的，尤其是耄年变法后，他在色彩方面的突破和成就更令人惊叹。传统中国画因受中国画颜料本身的局限一贯注重固有色运用，而山水中的金碧、青绿设色则强调了色彩的装饰性。大千世界纷繁多姿的面貌要求艺术家必须冲破固有用色的格局，才

能获得更充分更完美的表现。屺翁以深厚的传统国画功底，辅以丰富的油画色彩方面的修养，运用新的色彩观念和新型颜料，驾轻就熟地将丙烯颜料与水彩色、国画色同时使用，达到了出神入化的境界，可谓是当代中国画用色最大胆的画家。大片明丽的色彩泼于纸上，与拙朴浑厚的笔墨交融，墨彩纷呈，画面神韵与笔力兼备，既具有整体性，又富有色调感，特别是他的泼色山水，令人耳目一新。

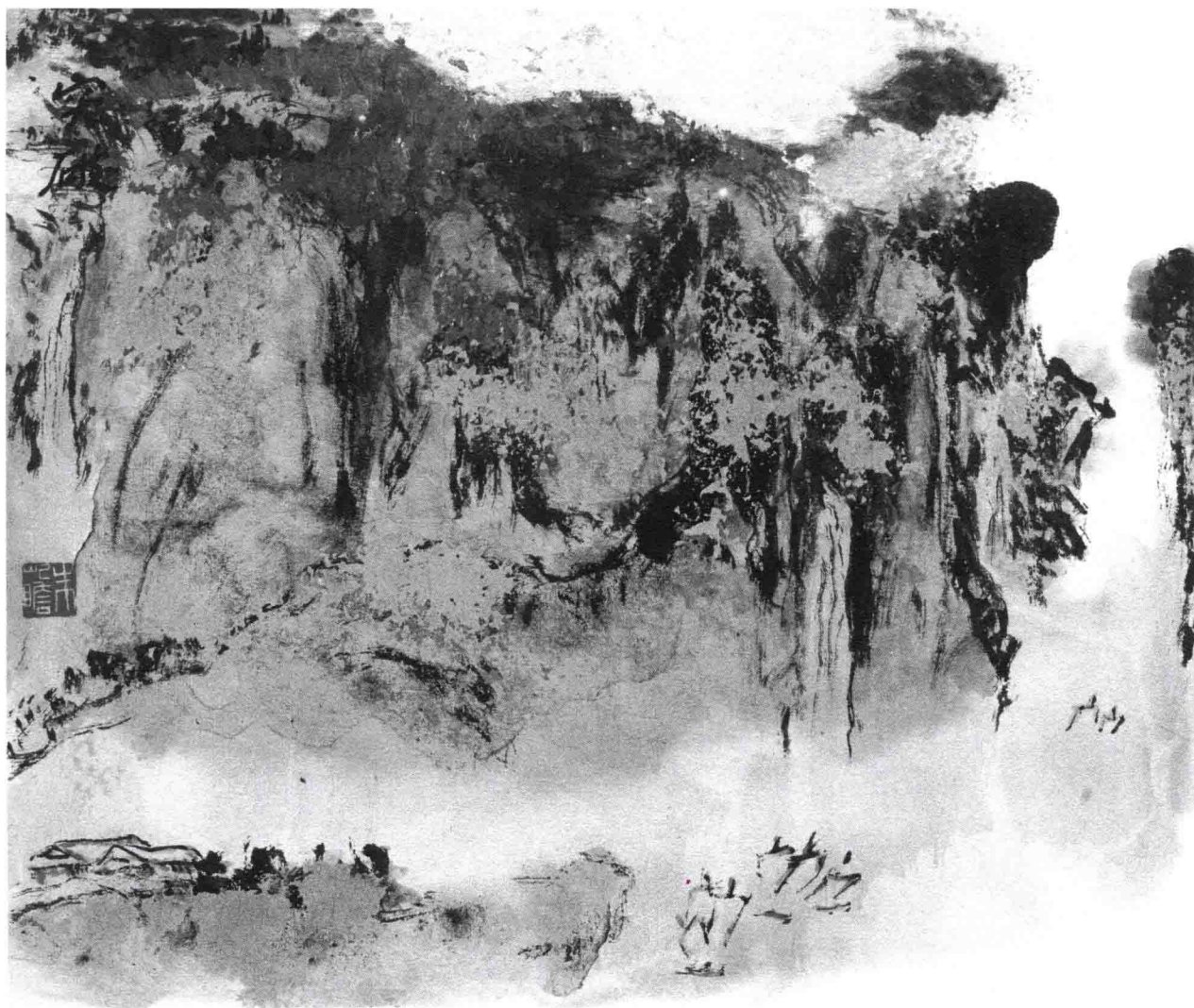
他的《雨后斜阳》是极具代表性的泼彩山水之一，画界评它“初看色彩夺人，力在揭示内在的美，粗看细看都有看头”。朱屺瞻不仅突破中国画传统用色的局限性，又因得益于对油画的长期潜心钻研，他无拘无碍地把画面上的颜色厚积起来，使朦胧的烟树、雨后水汽氤氲的远山和远山外露出一抹斜阳，以及在夕照辉映下的变幻山色，都表现得淋漓尽致、自然天成，同时又具有强烈的真实感。他创作泼色山水的过程分为两阶段，首先是把握总的色调和体势，把色彩泼向纸上，让这些色彩自由渗化积淀，形成抽象的斑点与色块，这一阶段看似随心所欲，实则包含着作者的创作意象。继而审视画面产生新的联想，再作进一步描绘。作者要有深厚的功底和“随机应变”的能力，也要有艺术家的想象力与创造力，才能最终完成一幅有意境的作品。

如馆藏作品《溪山信美图》，为屺瞻先生的泼彩山水，作于其耄年变法的盛期。全图墨彩交融，淋漓酣畅，画的虽是江南山村的寻常景色，在画笔下却呈现了不一般的美。此作构图饱满，秋色斑斓，生机盎然，远处的山头浅墨为骨，交叠着花青与石黄色，融合中有上下层次，矿物颜料与植物颜料体现了不同的质感；中景村舍白屋在深墨树丛与浓重的花青色衬托中立体醒目；前景中赭色山石，深浅斑驳中层次井然，焦墨轮廓线雄健多变，水纹的淡墨与浓墨枯笔疾笔横扫中见力度之美，然不抢画面；画底部淡淡几笔花青，天光水色的呼应中，可见出作者的色彩修养。

先生不依循常规去对待物象，同时也不愿杜撰出并不存在的物象。他说：“前人画兰竹，有以山水为背景的，但画水仙，则较少有之，且一般都将水仙画在盆中，或布置在画面下方。我爱画野外田中的水仙，叶大而长，葱茏矫健，亦画出风中折断之姿，不求齐整。前人多画‘家培’，我画的是‘野生’。喜它近自然，有三分不驯之气。”（《癖斯居画谭》）他画《秋菊》，田野里一丛野菊傲然绽放，空旷寂寥，生机无限。尽管老枝因风而倚伏，仍见新芽与花蕾昂首向天，有一股抗争的力量。屺老较少作折枝花卉，大抵是因为喜欢将画作置于大自然的背景之中，追求一种“野趣”。此图可以说是“花卉”与“山水”的完美结合，没有深厚的功力难以为之，

双色牡丹图

突破

前景大笔挥扫的地面以黄绿色与青绿色的不同层次拉开了空间距离，而右后方以疾笔横扫三两笔写出远处的地面，用色虽淡却力敌千军，又增一层空间深度。前景地面野草，前湿后枯，浑然与空间同样拉开了前后景深，全图简练而隽永，右上方的长题由深而浅，由湿而枯，与左下方画面的干湿浓淡、轻重虚实联结成一个充满节奏感的整体。

《鸡冠花》这件大幅花卉作于变法盛期，是其花卉中的代表作之一。全图章法简单，一块石、一丛花，然一股雄浑郁勃之气迎面而来，夺人心魄。右后一方巨石，充满张力，厚重苍莽，衬托主体；前景花卉用泼彩之法，花冠浓墨重彩，以朱、玫、浅红不同色相的红色，加上不同的笔触变化，花朵明丽端庄，艳而不俗；近花冠处上端枝叶呈赭黄色，枯笔勾筋；下端一组绿叶，作者有意减弱了自然的色彩对比度，而增添了光影浮动的“印象”用色，稠密的长叶墨彩交融，湿润华滋，叶叶交叠组合，长短前后井然有序，红黄蓝绿色彩丰富而含蓄不张。全图在虚实浓淡、繁简疏密间，反映了作者老到的掌控能力与深厚的色彩素养。

论及杞老的代表作不得不提他的哲理画，那本于1976年动笔而于1977年完成的册页《浮想小写》，它代表了朱杞瞻对生命、宇

宙的观感，它是作者与复旦大学教授林同济先生晤谈后受启发而作。林同济看到这本册页后惊喜万分，认为这是一部对宇宙对人生的默思摘要，是国画史上一套极难得的哲理画，也是一项创举，因此为之作序并按图逐一赋诗相配。

《浮想小写》册页共十二图，画面简洁，构思完整，立意深远，富于哲理，尺幅虽小，却有万里之势。一为《宇宙》：画面寥廓，云水滔滔，仅在左下一小角作一朱砂山峰，空冥中点缀飞鸟二三，令人感慨生命与宇宙，有浩然万古之思。二为《理想》：画上星空灿烂，万点森然，波涛拍岸，时空微茫，千载悠悠，惟思长存。三为《开拓》：一片绿色的原野上，点缀着几个拓荒者，荒原漠漠，伊人挥锄，劈开混沌，天地更新。四为《攀登》：画上几座山峰壁立，山下草房几舍，喻比那不畏险途而又甘居寂寞的人才能攀越顶峰。五为《突破》：画上高峰重叠，下方几点风帆，大有“山重水复疑无路”之感，然在右侧一线洞开，留出“千帆狎浪出瞿塘”的光明前景。六为《曲折》：画面上一叶扁舟，飘摇于苍茫云水之中，沧桑变幻，月如弯勾，尘世无常，似不可知的命运在等待之中。七为《斗争》：在枯黄的大地上，几株黄花昂然挺立，绿叶葱葱，生机勃勃，这几株具有“拒霜魄力”的菊花隐喻了斗士的坚贞与顽强，以及必胜的希望。八为《变革》：西风肃杀，而霜林红遍，可知逆境蕴变。九为《清洗》：画的是簑上捕蟹

的情景，披甲横行的螃蟹历来是霸道不法者的代称，横行者被擒的下场，正是正义战胜邪恶的写照。十为《再生》：冰天雪地里，露出几点绿芽，正是这几点细小的绿芽，预示着明日绿遍芳洲的生机。十一为《迈进》：漠漠原野，伸向无垠，一群飞鸟勇敢地向着遥远的目标飞翔。十二为《出新》：这是全篇的最后一章，画上一池荷花如万朵云霞，鲜艳无比，洋溢着一派欢乐的情调。全册如一首交响乐的十二个乐章，起伏跌宕，每一幅都有特定的色调和意境，包涵着深邃的哲理，体现了作者高尚的人格和博大的胸襟。

著名作家冰心也为《浮想小写》题跋云：“……先生给我的印象是恂恂慈蔼的长者，而《浮想小写》更是雅健雄深，意出画外，非有阔大的胸襟，精湛的艺术，不能作此。”

此外，更有屺老在九十岁以后所作的“梅”“兰”“竹”“菊”四帧各长二丈四尺的巨卷，其技法之完备，笔墨之精妙，气势之磅礴，堪称力作。限于本书篇幅，不作详介。前人作花卉手卷，多画折枝花卉，以其俯仰伸屈之势，疏密呼应，连成整体。屺老却将通常的手卷放在大自然的真实背景中展开，使花卉与山水在画卷中有机地结合在一起，以其“山水”与“花卉”两方面的全面功力，使宏大宇宙的生机活力得到完美而充分的体现。

朱屺瞻还强调“画贵独立”。中国画虽历来

讲究传承体系，但屺翁却没有特定的师承，他主张忠于自己的面目，形成自己的风格。他说“要知所选择而学之”。“我主张不专学一家，不专事临摹。我主张努力多看细看，看时一笔一笔在胸中临摹。可叫作心摹法。”（《癖斯居画谭》）这种“心摹”之法重其神意而不拘于形式，师古不泥古，因为少了一些门户之见，反而可以博采众长。

同时，屺翁曾表示他学西画是为我所用，是“洋为中用”，而非“洋为中融”。他的艺术创作历程是中国绘画发展的一个辐射面，他把传统和改良两派的创作动机和技法兼收并蓄，吸收了现代西方绘画的多门派精神和元素来丰富他的创作内蕴。他笔下的题材十分广泛，他的画不但有浓重的民族色彩，又充满了时代感和新意，给人以鼓舞。他实践了自己“画到老，学到老”的誓言，将自己的生命和艺术的生命融为一体。

曾有学者评述，画家对艺术抱有三种态度：一种是职业态度，把绘画作为谋生手段；一种是事业态度，渴望功成名就，传诸不朽；还有一种是把绘画当作信仰，奉献自己的身心，不求报偿，也不计较成败得失。无疑，屺老属于最后的一种。他孜孜不倦地以自己的动人之笔，把人世间“至情至美”长留天地。

