

赵蕴玉

四川美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

赵蕴玉书画艺术创作百年回顾文献 / 赵蕴玉著. -- 成都 : 四川美术出版社,

2015.9

ISBN 978-7-5410-6456-2

I . ①赵… II . ①赵… III . ①中国画 - 作品集 - 中国 - 现代

IV . ①J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 218448 号

赵蕴玉书画艺术创作百年回顾文献

RETROSPECT OF ZHAO YUNYU

A COLLECTION OF CALLIGRAPHY, PAINTING WORKS AND
CRITICAL LITERATURE

出 品 人: 马晓峰

责任编辑: 聂坚源

校 对: 顾嘉蓉

出版发行: 四川美术出版社

四川省成都市三洞桥路 12 号 邮编: 610031

总 策 划: 赵 弥

创意总监: 段凯风

设 计: 成都中嘉文化传播有限责任公司

印 刷: 成都中嘉设计印务有限责任公司

成品尺寸: 280mm × 280mm

字 数: 50 千字

印 张: 16.5

版 次: 2015 年 9 月 第 1 版

印 次: 2015 年 9 月 第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5410-6456-2

定 价: 328 元

目 录

01

序言

于纤毫中见精神	
马识途	08
毕生心血著丹青	
钱来忠	10
遥寄师友	
叶毓中	15
赵蕴玉艺术年表	17

02

绘画

脱俗为雅创高格，	
借古开新成一家	
吴永强	25
绘画	31

03

书法

抱真唯守墨	
魏学峰	131
书法作品	133

04

扇面

维系传统命脉而不坠

沈以正 153

扇面作品 155

05

写生

新旧之间：

20 世纪传统派

中国画家的视觉生成机制

屈波 173

写生作品 179

06

岁月

生活照 185

蕴玉“论画”点滴 194

墨香之余
赵弥 196

书画艺术创作
百年回顾文献

赵
蕴
玉

赵蕴玉，原名文蔚，后改赵石，字蕴玉。公历一九一六年二月一日，农历乙卯腊月二十八日，出生于四川阆中县一小官吏家庭。姐妹兄弟共计七人，他在家中排第二。幼年读过私塾、县高等小学，未毕业进入初中，其间因酷爱绘画，初中仅一年就辍学，回家专修绘画。十余年在家潜修绘画及书法临贴，兼修诗词及历史。

谨以此书纪念蕴玉先生百年诞辰

目 录

01

序言

于纤毫中见精神 马识途	08
毕生心血著丹青 钱来忠	10
遥寄师友 叶毓中	15
赵蕴玉艺术年表	17

02

绘画

脱俗为雅创高格， 借古开新成一家 吴永强	25
绘画	31

03

书法

抱真唯守墨 魏学峰	131
书法作品	133

04

扇面

维系传统命脉而不坠	
沈以正	153
扇面作品	155

05

写生

新旧之间：	
20 世纪传统派	
中国画家的视觉生成机制	
屈波	173
写生作品	179

06

岁月

生活照	185
蕴玉“论画”点滴	194
墨香之余	
赵弥	196

于纤毫中见精神

文 / 马识途

赵蕴玉先生将出新画集，嘱予为序，惊惧之情，莫可名状。先生乃海内外知名画家，口碑载道，早有定评。

先生画友如林，谙熟先生画意卓有真知者甚众，何竟嘱序于我？我非画家，于画意所知甚浅，不敢班门弄斧，妄加评说，贻笑大方。然则固辞不准，并传言：不求有见识，但得知音稀耳。闻之感激，于是欣然命笔。

先生出身于阆中文化名城，自幼习画，勤奋自励，继承国画技法而自出新意，功力深厚，造诣精湛。后师承大千，亦有长进。工笔、写意、重彩、白描无不精熟，人物、花鸟、山水均多佳构。尤工仕女，其构图简练者，寥寥数笔，妙趣横生，清妍雅丽，卓然成家，有多幅力作为海内外所收藏。先生複工于诗词，长于书法，且能鼓琴、击剑。尤于书法谙习各体、均称上乘。曾为博物馆补作馆藏名人书画，惟妙惟肖，竟可乱真。先生诚蜀中艺坛之多面手也。此皆先生秉性淡泊，潜心艺术，不稍旁骛，数十年契而不舍，始有此等造诣，岂偶然哉。

慨观今之画界、蜚声艺林者不少，但亦有功夫不到，造诣不深，其作品与款式缺乏书卷气息，不耐久读。即使得一时名利，亦如过眼烟云，不足取也。

蕴玉先生于绘画，则刻意求工，孜孜不倦，创立个人风格。观其广泛涉猎而能众善皆陈，不以诡异求轰动，不以怪诞博声明，务实专精，笔不压熟，故其作品，工笔则色彩艳丽而沉静，行笔稳健而灵活，写意则墨韵淋漓，而浓淡合度，行笔如流水泻出而转折得势，即或随意点染，亦归雅正，令人观后有回味无穷之感，文士之作也。

我与蕴玉先生相知较晚，往来不多，君子交也。每于聚会中，晤谈颇洽，于评世、论文、品艺中，具见先生为人放达、秉性自然，爱惜羽毛，不尚浮华。惟蛰伏画室，孜孜画艺，于纤毫中求真求乐。夫画品者，人品也。先生融入品、画品、书品、诗品为一品，乃有此生高品艺术，流传于世。文艺界有“掘自己一口深井”之说，先生其艺林中掘深井者乎。

行文至此，情犹未了，意犹未尽，因急就赋七律一首，以博赵老一笑。

人如其画画如人，描尽纤毫信有神。
俊逸潇洒登艺苑，冰清玉洁脱凡尘。
蜀宫演乐飞奇彩，仕女簪花忒有情。
更有法书称雅秀，云烟满纸见天真。
（蜀宫乐伎图、簪花仕女图均为先生名作故云）

毕生心血著丹青

赵蕴玉先生艺术概说

文 / 钱来忠

一

巴蜀之地因地处中国南北方、东西部的交汇区域，所以自古以来就易于吸收各种文化影响。中原文化的南移和佛教文化的东渐，巴蜀都是重要的吸纳之地。加之巴蜀处于盆地之中，本土的民族文化滋养深厚，一旦与外来文化接触，渐相融合，遂蔚为西南文化之大观。

蒙养既深，必然代有才人。史有司马相如、杨雄、李白、苏门三学士等巨匠，近有郭沫若、巴金、张大千诸泰斗。至于政治家、军事家、科学家，在艺术之外，又另有光辉。

张大千，这位被徐悲鸿先生誉为中国五百年来第一人的大画家，堪称艺术界的全才。而大千先生的一位继承者，在蜀中被誉为画儒的名家赵蕴玉先生是继大千之后的又一位全才型艺术家。蕴玉先生以画名业：工笔、写意、重彩、兼工带写、浅绛、水墨、白描无不得心应手；人物、山水、花鸟鱼虫、飞禽走兽、书法行、草、隶、篆无一不精；连环画、风俗画、佛道画无一不能；继而戏剧、琴剑，继而诗词、考证、鉴画，

亦无一不善。先生人品清高，不入流俗，赞之弥多，而谤者独寡。作为一个全才型的艺术家，能有此殊荣，确实难得。

四川省作家协会主席、著名作家马识途先生曾作诗感赞赵蕴玉先生，诗云：“人如其画画如人，描尽纤毫信有神。俊逸潇洒登艺苑，冰清玉洁脱凡尘。蜀宫演乐飞奇彩，仕女簪花忒有情。更有法书称雅秀，云烟满纸现天真。”于此可知赵先生的人品艺品。

二

1916年2月，蕴玉先生出生于文化名城四川阆中。自唐以来，阆中即被文人学士誉为“阆苑”。所谓“阆苑”即是传说中的仙人所居之地，亦可与“人间仙境”同义。阆中，形同一个太极图，三面被嘉陵江环绕。在远古时代，此地江水浩浩荡荡，被称为大泽之国，曾经做过巴国首都。更有民间传说阆中为伏羲、女娲之母的出生地，伏羲曾三临阆中。杜甫曾流连阆中，写了很多赞美此地的诗篇。他把阆中描绘为“三面江光抱城廓”、“处处轩窗对锦屏”的风水宝地。阆中自

古出了不少文化名人，中国太初历的创始人落下闳即是其中突出的一位。三国名将张飞亦镇守并殉职于此。赵蕴玉先生生长于斯，从小就得到这种史脉和文脉带来的滋养。他六岁时就爱上了绘画，猫、狗、鸡、鸭、花草、树木都成他最早的描摹对象。他八岁读私塾学会了使用毛笔，于是便开始用毛笔作画。最先自然是画在书本的空隙处，渐渐地就独立成幅。所以，赵蕴玉先生把自己从艺的启始时间定在这个时候。

不久，蕴玉先生上了中学，尚未毕业，便辍学从画习书。不读中学了，蕴玉先生反而倍加勤奋。他给自己列了每天画、写、读的课时表，自我砥砺，绝不懈怠。不几年，他通临了二王字帖和古代诸多书法名家法书，精研了不少诗词及《文心雕龙》《诗品》《桐阴论画》《书谱》等若干文艺理论典籍。那一阵，他曾经为人作了一大幅墨竹图，时贤十分重视，就此送他一首诗：“偶写新篁妙逼真，繁枝大叶见精神。嘉陵江上三百里，绝世天资第一人。”时贤的奖掖，对少年赵蕴玉的鼓励是很大的，以至于他到八十岁时忆及此诗还说这些鼓励的话“鞭策了我，使我不甘落后，而得到的是稍有成就”。

赵蕴玉先生二十四五岁时便一边教中学，一边开画展，有了一定知名度。26岁时入四川省会成都，经人介绍，拜了张大千先生为师。拜师那天，赵蕴玉打开自己的画作请老师指点时，张大千旋即眉目舒展，甚为赞许这个从灵山秀水的阆中走出来的青年才俊。此后，蕴玉先生学习和感悟到了大千先生的许多风骨灵韵和艺术心迹。

赵蕴玉先生学习张大千，受大千艺术的影响，是世所公认的。上世纪五六十年代，我在四川美术学院读书，不时看到赵先

生发表、展览的东西，有的几乎令我怀疑那就是张大千手迹。后来，我在省文化厅做领导工作，接触蕴玉先生的机会多了些。读他作品多了，才发现他虽然师承张大千，表面上有许多相似于大千先生之处——如他的仕女画《薛涛制笺》、花鸟画《白头红叶》即是，但从更大范围看他的作品，则更多的是师大千之心，走自己的路。薛涛研究专家张蓬舟先生曾有张大千送他的《薛涛制笺图》，当赵蕴玉的《薛涛制笺》问世以后，蓬舟先生将两图作了比较研究，最后他说：“我只能说‘师不必贤于弟子’。”由此可见，赵蕴玉和张大千的同一命题创作，虽有师承之迹，但更多的是各自的匠心，且赵画当有过人之处。我在这里更要强调的是赵蕴玉先生在继承基础上的发展创造。大千先生的仕女画，自赵孟頫、唐寅之后，称得上是精妙儒雅的上乘品格，但大千先生艺术的最高境界还不是仕女而是山水，尤其是晚年的泼彩山水。然而，仕女画在赵蕴玉手里，无论从内容题材到表现手法都明显地变化和发展了。如赵先生的《蜀中乐伎图》，纯然是他在省博物馆工作期间，研究五代历史，尤其是在研究王建墓石刻的基础上，结合他自身广博的音乐知识和绘画特长而作的一帧名作。画中各种乐器的放置及演奏手法，大到编组，小到乐伎的口形、指法，都堪称精到无误。据说，为了弄清五代时期的燕乐、雅乐、民乐，赵先生花了近十年时间查典籍、寻实物、访专家，从历史故事到民族文化交流；从音乐、服饰到各种乐器的形制、功能及演奏手法等等都做了仔细的研究。最后，当这幅作品问世时，观者无不感佩赵先生治学之严谨和技艺之精湛。赵先生的工笔画《川剧秋江》描绘道姑陈妙常追赶生员潘必正的故事，把工笔技巧发挥得炉火纯青。那纤朗的铁线描，使艸公和陈姑的人物造型呈现出精确而传神至极的瞬间；只有八分饱和的色彩渲染，使画面清丽

雅致，不温不火；画面空无一景，既表现了江面的空阔，又体现了川剧“不置环境”的特点，如是干净利落的处理，大大提升了作品的清纯度。赵先生的册页创作《闺中赏心乐事》十帧，幅幅精美。造型设计除有大千先生意趣外，还看得出受徐燕孙先生的影响。而从内容设置上看，则主要是源自赵先生当过中学历史教师的深厚史学修养。《抽思》，女主人公体态娴雅，凝神不媚，更觉其美。《赏灯》，在“赏”的人群之外，着意刻画了一个正待插点蜡烛的女孩，平添了画面的许多生意。《鉴书》，把握品鉴书法这种专注的神态，用丫环高举画叉，使鉴书人自上而下产生视觉动感，这与书法的“气韵贯通”相一致，再配上托腮凝想女的形象和一群女侍簇观，使肃静中充满了生气。《演乐》，又是一幅以音乐为题材的作品，与《蜀中乐伎图》是姊妹篇。我惊异于赵先生在三十多厘米的小画幅中，刻画、设色竟如此富丽而精妙。《听琴》，是组画中的第三幅以音乐为题材的作品，尺幅之间，刻画了十个性格、身份、年龄、动作各异的女子，突显出画家过人的功力。而《写生》不失为一幅很有生活情趣的压轴画。在芙蓉盛开的季节，六个女孩子面对芙蓉花写生，神情动作轻松自如。虽然六个人布局在画幅中路的一条线上，由于组合参差、聚散有致，所以没有单调板滞的感觉。我用这许多笔墨介绍了赵蕴玉先生十幅组画中的六幅，有一点是必须说明的，这十幅画中，几乎全是群像，这与大千先生的人数较少的仕女画很不相同。而且，在赵先生的仕女画中，非常讲究人物性格的塑造和生活气息的处理，这在古典仕女画创作中是难能可贵的。当我们欣赏这些仕女画的时候，很容易联想到王叔晖老师的《孔雀东南飞》。如果说《孔雀东南飞》是我国经典的连环图和工笔人物画的话，那么，赵蕴玉先生鲜为人知的《闺中赏心乐事》组画，以及《踏春图》、

《扑蝶图》等群像仕女画，亦应该算是我国很优秀的工笔人物作品，不同于摆设式的矫情的仕女画，是古代妇女生活美的升华，是女性优雅生活的再现。

与上述仕女画不尽相同的还有一类，即是以特定的史实或生活为题材的仕女画。诸如对着铜镜化妆的《簪花图》，来自于写生的《倦睡图》《手倦抛书图》，来自于特定史实的《红叶题诗》《黄娥寄书》《琵琶行》等。简约古逸，主题突出，属于典型的古典仕女画。但是，赵先生的《魔女眩惑图》虽然也可称为仕女画一类，却完全不同于上述两类，而是以宗教为题材，用敦煌画式的工笔重彩形式参以现代工笔人物技法来表现的。画面上，三魔女形态姣好，各演其技。佛虽坐台，严慈俱足。在色彩关系上，佛着大红袈衣居于主体地位，明显地使赤裸的魔女形象相对次要。把一个充满烟火斗争味题材处理的干净明快而富于美感，不能不令人佩服赵蕴玉先生的一双妙手。

三

赵先生的仕女画成就斐然，而他的其他人物画同样有着很高的艺术水平。他的白描《饮中八仙》如果连缀起来，其旨趣韵致可直追古代杜堇、丁观鹏等《古贤诗意图》《乞巧图》。惜乎宣传不多，几成遗珠之憾。他的现代人物画《村童牧归》，几可与古人李迪的《风雨牧归》比肩。其画面古雅隽永，既显出古人的技法有充满现代造型的美感。

此外，赵蕴玉先生的花鸟画应该说是人物画之外又一取得很高成就的国画艺术门类。他与赵映同合作的工笔花鸟《花鸟

四季屏》《荷塘鸳鸯》《秋菊小鸟》《梅花山禽》以及他纪念结婚四十年馈赠夫人的12幅花鸟《粉梅山禽》《玉阶小鸟》《秋菊双禽》《丹茶白梅》等，格调古雅，色彩清丽，直追陈之佛、于非闇等花鸟大家。在花鸟一门中赵先生的走兽亦是画得十分好的，如《乌骓马》《长臂猿》《熊猫》《双兔》《狐狸》《松猴》以及《虎》等都堪称佳构。

先生的山水画留存不多，但他的《黄山松韵》秀雅可人，颇得担当笔意。尤其是他的青绿山水，在蜀中可称翘楚。他早年的作品中即有《桃花仙源》《停琴观泉图》，师出董源、张大千。中年以后自出机杼，于青绿和金碧山水均创出了很高的水平。他的《峨眉图》《华山一角》《秋山平远》等，构图古雅，色彩艳丽，继大千先生之后，开了当代四川青绿山水画的先河。

与绘画紧密相连的莫过于书法。赵蕴玉先生除直法二王和赵子昂之外，还精研了《曹全碑》《书谱》、瘦金书和邓完白书法。“文革”十年，他更以惊人的毅力，将汉代至清代的一百多位书法名家的三百多卷字帖临写了一遍。古人论书云：“气势生乎流便，精魄出于锋芒。”赵先生的隶书劲健浑厚，结体舒展，其用笔用墨以厚重浓丽见长，绝无弱笔。他的行书得子昂真意，于隐秀中见风骨，法度中出新意，整体上气韵弥漫，是清以来的馆阁体难以望其项背的。赵先生写行书时，意态自得，舒卷自如，沉稳磊落，蕴藉华滋。海内外喜爱先生书法者多不胜数，而国中名山胜迹镌刻先生法书的匾额、楹联、碑铭亦是多多。

赵蕴玉先生不惟是书画名家。知之者亦公认他的诗、词、联俱佳，是操琴舞剑的高手和书画鉴赏行家。

赵先生作画，常常自提诗句，不少是顺手拈来，却能脍炙人口。比如他的自作在《簪花图》上写道：“曾与木兰伍，十年在战场。归来人未老，揽镜理红妆。”又如，他题咏自作《高泉出云图》：“劈空直下三千丈，穿破白云几万重。会向人间滋畎亩，终归沧海护蛟龙。”气势磅礴，意境高远。据说有一次四川和江苏画家汇聚一堂，其间有江苏画家题句盛赞江南人才辈出。轮到四川画家出句了，赵老想到四川又何尝不是人杰地灵呢。于是略加思索，即口占一联：“文采风流，八家中苏门三父子；武功煊赫，十元帅里川籍四英雄。”此联一出，赢得满堂喝彩。

在四川省博物馆工作期间，赵蕴玉先生经常参加馆藏古代书画的鉴评及修复工作。由于他广泛临写历代书画，所以鉴别力非常敏锐，修补的古字画几可乱真。1975年，在日本举办中国书画展之前，四川省博物馆将送出馆藏宝书中邓石如八堂屏隶书参展，可惜当时八堂隶书缺了一堂，馆里请赵先生补缺。补书制作出来以后，放在原件里，国内外许多书家和鉴定家都没看出来。后来徐邦达先生和启功先生用放大镜反复看，才看出其中的奥秘。事过之后，赵蕴玉先生作了一首五言诗《补邓完白书并序》记其事。

我和赵蕴玉先生接触不很多，但他给我的印象是一位颇有涵养和静气的长者。他形象清癯慈蔼，说话不愠不火，娓娓道