

述往

啓功評傳

趙仁珪 著

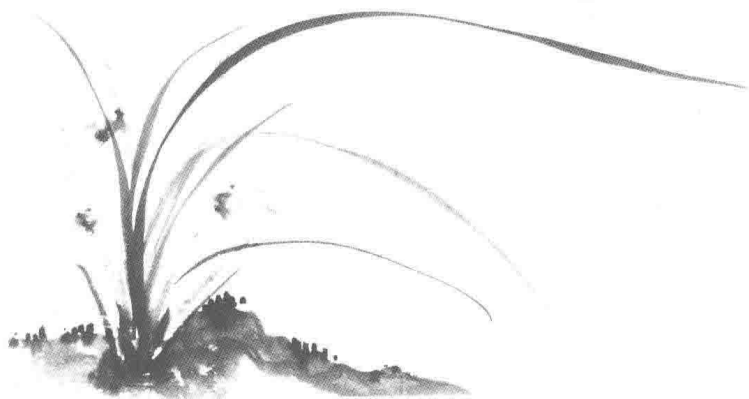
啓功

北京出版集團公司
北京出版社

啓功評傳

趙仁珪 著

中央文史研究館資助出版

北京出版集團公司
北京出版社

图书在版编目(CIP)数据

启功评传 / 赵仁珪著. — 北京 : 北京出版社,
2017. 7

ISBN 978-7-200-12827-7

I. ①启… II. ①赵… III. ①启功(1912-2005) —
评传 IV. ①K825.72

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第022861号

启功评传

QIGONG PINGZHUAN

赵仁珪 著

*

北 京 出 版 集 团 公 司
北 京 出 版 社 出版

(北京北三环中路6号)

邮政编码: 100120

网 址 : www.bph.com.cn

北 京 出 版 集 团 公 司 总 发 行

新 华 书 店 经 销

北 京 华 联 印 刷 有 限 公 司 印 刷

*

787毫米×1092毫米 16开本 30印张 412千字

2017年7月第1版 2017年10月第2次印刷

ISBN 978-7-200-12827-7

定价: 98.00元

如有印装质量问题, 由本社负责调换

质量监督电话: 010-58572393

启功

目 录

导言	001
----	-----

第一章 三部曲启功

第一节 早岁已识世事艰	010
一、幼时孤露	010
二、求学投师	018
三、三进辅仁	031
第二节 中年益觉行路难	048
一、“反右”风波	048
二、遭遇“文革”	056
三、“书局”校史	069
第三节 晚来逢春天下知	087
一、重回讲堂	087
二、服务社会	091

第二章 坚净翁启功

第一节 坚与净	112
第二节 仁与爱	126
第三节 才与智	138
第四节 谐与达	145

第三章 书画家启功

第一节 绘画创作	161
一、绘画生涯及代表作品	161
二、风格定位与总体成就	168
第二节 书法创作	175
一、转益多师与自成一家	176
二、基本特点及作品赏析	185
三、总体风格与诗意借喻	202
第三节 书法理论	212
一、理论建构的基本点	213
二、书法技艺的辩证法	217
三、破除迷信的自觉性	227
四、书法文化的价值观	231
五、《论书绝句》的创新体	233
第四节 历史地位	238

第四章 鉴定家启功

第一节 渊源与生涯	245
第二节 论文与成就	252
一、书画鉴定论文的代表作	252
二、书画鉴定文章的总成就	259
第三节 实例与经验	267
一、鉴定实例举隅	267
二、鉴定经验总结	280

第五章 诗词家启功

第一节 “三分人事七分天”：天赋与学力	287
一、启先生背诗	288
二、启先生论诗	291
三、启先生作诗	295
四、启先生解诗	299
第二节 “生面果然开一代”：探索与创新	302
一、谐谑风趣，自成一家	303
二、语言创新，自如表达	312
第三节 “为有源头活水来”：继往与传承	319
一、雅语数典，对仗工巧	320
二、格调神韵，意在言外	328
第四节 “独向毫端抉性情”：境界与情智	334
一、融合与互补	334
二、性情与智慧	336
第五节 “诗笔常因画笔开”：题画与艺论	346
一、诗画关系的精见	347
二、传神达意的体认	351
三、独到深刻的品评	358

第六章 学问家启功

第一节 几部代表性单行论著	368
一、《古代字体论稿》	368
二、《诗文声律论稿》	373
三、《汉语现象论丛》	384

第二节 《说八股》、论《红楼》、子弟书	391
一、《说八股》	391
二、论《红楼》	396
三、子弟书	402
第三节 《启功讲学录》内容概述	404
一、论历代诗歌	405
二、论古籍整理	411
三、论学术思想	415
第四节 艺术学术的融通互化	418
一、艺术的学术化	419
二、学术的艺术化	424

第七章 教育家启功

第一节 夫子循循然善诱人	
——启先生教学风范点滴	434
一、师道的传承	434
二、生动的教法	437
三、因材施教	448
四、通识的培养	453
第二节 师范事业之光大者	
——几件影响深远的大事	456
一、教师节和“励耘奖学助学基金”	456
二、校训	462
主要参考书目	470
后记	473

导言

江山代有才人出，各领风骚数百年。

在中国数千年灿烂文化史中，随着时世变迁、人事代谢，总有若干卓尔不群者脱颖而出，组成历史天空中万众瞩目的璀璨星座。就现当代而言，启功先生无疑是其中尤为耀眼的一颗星。启功（1912—2005），字元白，又作元伯，满族，属正蓝旗，生于北京；是中国当代著名的书法家、画家、书画文物鉴定家、诗人、学者，也是资深的教育家和著名的社会活动家；曾任北京师范大学教授，中国人民政治协商会议全国委员会常务委员，中央文史研究馆馆长，九三学社顾问，国家鉴定委员会主任委员，中国书法家协会主席、名誉主席，中国佛教协会顾问，故宫博物院顾问，国家博物馆顾问，西泠印社社长等。北京师范大学出版社出版有《启功全集》（二十卷）。

放眼历史长河，像启功先生这样的文化领军人物并不多见。毫不夸张地说，启功先生是一位“不世出”或曰“间数世”之翘楚。前人评价赵孟頫，曾使用“上下五百年，纵横一万里”这样的词句，而启功先生的价值与影响，同样不限于当代以及中国本土，值得人们深入探讨。

作为文化大师，启先生在文化领域的独特创造与全面贡献令后来者仰之弥高。一般来说，一个人如能在文化领域中专精某一项，即足以成为名

家。启先生则不仅在文学艺术创作上取得了超越同伦、直追前贤的成就，而且在学术研究上也涉足众多学科，并在每一学科中都取得重量级的创获，达到顶级水平。尤为难得的是，启先生不但横跨学术与艺术两大领域，而且以其过人的智慧将艺术学术化与学术艺术化有机地结合在一起，正所谓“八面受敌，触类旁通；左右逢源，博涉无碍”，此方足为大家。

就艺术领域而言，众所周知，启先生是蜚声海内外的书画家。启先生从小立志成为画家，青少年时于绘画用力甚勤，得众多名家之亲传。启先生的绘画恪守传统，接续了水墨画的正脉，延续了文人画的精神，笔触精微，一丝不苟。在此基础上，启先生对色彩的使用、画面的布局也有很多创新。令人痛惜的是，“反右”运动中，启先生在北京画院被划为“右派”，令他黯然封笔，直到“文革”后期才偶拾零纸，小泼丹青。世人心目中启先生的书名要远盖过其画名，与此关系甚大。20世纪70年代后，启先生书名日盛，直至如日中天，这主要得益于他在多方吸纳传统书法的成就上能自辟蹊径，独创“启体”之一格。“启体”深具文人的才情气质以及书卷的文化内涵，清新雅正，刚柔相济。总之，无论是书法还是绘画，启先生都坚守了它们应具有的美学原则：雅俗共赏，赏心悦目。这在浮躁气充斥书坛、画界，出现大量标新立异、粗服乱头、东倒西歪、以怪为美，甚至以丑为美的当今，尤具“拨乱反正”的文化价值和文化意义，并将对中国书法史产生深远的影响。除书画创作之外，启先生还是一位卓越的书法理论家，论述的广度与深度都超越前代众多学者，许多创见，都已被奉为不刊之论。

启先生尝自称平生用力最勤者是书画鉴定，他将书画艺术与学术研究相结合，在书画领域将艺术学术化、学术艺术化，因此取得了一般鉴定家难以企及的成就。这一成就的取得有几个原因。一是经眼广。他自幼即饱览故宫书画馆的藏品，后一直从事与书画鉴定相关的工作，“文革”后又先后任文物鉴定委员会委员、主任委员，一生经眼的古书画当以十万计；而启先生天资聪颖，凡一经眼，即过目不忘。二是以书画艺术家的身份进行书画鉴

定。先生对古代著名书画家的风格、构图、着色以至笔墨特征皆了如指掌，不像有的人或只会创作却不懂理论，或懂些理论却不会创作。三是兼以学者的身份搞鉴定，即不仅能靠眼力，还能靠学力，从墨迹之外发现很多一般鉴定家发现不了的问题。这是将艺术学术化最典型的体现，也是他能居于当代鉴定大师前列的主要原因。

启先生的诗名与画名一样，常被书名所掩，但他绝对是当今古典诗词创作的巨擘。正如启先生的好友钟敬文先生所评：“诗思清深诗语隽，文衡史鉴尽菁华。先生自富千秋业，世论徒将墨法夸。”（《致元白》）从题材上看，启先生最擅长的是题画论书诗，以生病或其他坎坷经历为题且充满自我嘲讽的感怀诗，咏史怀古诗，论诗论词诗，亲友之间的投赠诗，以及充满现实关怀的抒情诗。高度的文学修养，深厚的学问功底，深刻的史识，敏锐的社会洞察力，聪颖的智慧与哲思，都在这些诗词中得到充分的展现。而他最重要的贡献则是能在当代诗词创作的大背景下，走出自己独具一格的、既能继承传统又能有所突破的创作之路。

在充分肯定启先生的书画艺术、诗词创作的文化价值时，更应强调的是启先生还是一位全能型的学者。他兼擅古典文学、文献学、考据学、史学、小学（包括文字、训诂、音韵诸学）、红学、敦煌学、佛学、民俗学，以至对小说、占卜等三教九流之学皆有广泛的涉猎，是一位名副其实的“大杂家”，他也欣然以此自许。他的古典文学、文献学、考据学的成就主要集中在中华书局四卷本的《启功丛稿》、北京师范大学出版社的《启功讲学录》及北京三联书店的《论书绝句》一百首中。他的史学成就主要体现在中华书局校点的《二十四史》中的《清史稿》（与人合作）一书。他的小学成就主要体现在文物出版社的《古代字体论稿》、中华书局的《诗文声律论稿》、商务印书馆的《汉语现象论丛》等专著中。他的红学成就主要体现在《红楼梦》注释及几篇《红楼梦》的论文中。他的敦煌学成就则主要体现在他与几位学者合作编著的《敦煌变文集》中。

在中国传统价值观念里，通过创作、著述等成一家之言的“立言”虽然足以不朽，但远非最高境界。“太上立德”。启先生之所以成为文化大师，是因为他在学术、艺术上达到极高造诣；而他之所以成为近乎人人乐道、愿意亲近的文化大师，则是因为他具有近乎完美的道德品格，极富感召力和亲和力。热爱他的人们甚至发出这样的赞叹：“人无完人，启老例外。”

因为时代及出身缘故，启先生一生历经诸多动荡起伏，但他以其过人的学识和智慧，早早将人生的荣辱穷达看透，既不汲汲于富贵，亦不戚戚于贫贱，而是以旷达的胸怀泰然处之，甚至以其特有的诙谐幽默对此加以调侃，在风趣中令人深思而起敬。启先生淡泊名利，自奉极薄，但待人极厚。对亲人，他侍母至孝，敬妻如宾，那些纪念母亲、妻子的诗词不知感动了多少人之为之堕泪；对师长，他敬爱有加，以继承发扬他们的学术和艺术为己任；对学生，他润物无声，以恩师的“励耘”精神教育他们，倾心栽培；对一天到晚轮番轰炸般的来访者，他以礼相待，立迎亲送；对他服务过的司机、厨师、修理工等，他从不高高在上，而是极力善待，亲近有加。

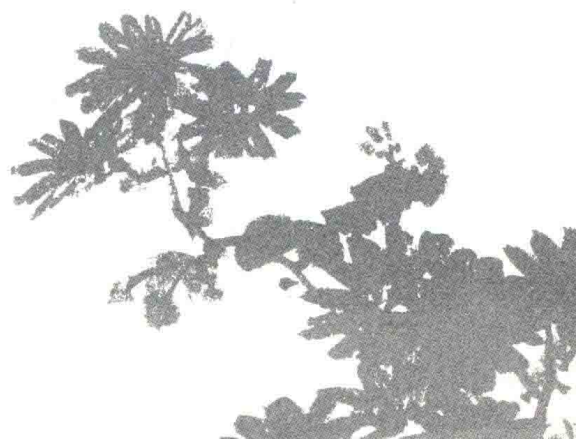
对社会，对国家，启先生同样怀有一颗赤诚之心。即使在仅为一介布衣之时，启先生也心系国家前途，及至后来身为多届全国政协常委、书协主席、中央文史研究馆馆长之时，他更是积极为发展文化教育事业建言献策，并多次到中国香港、日本、韩国、新加坡、美国、英国访问，考察，进行学术交流，堪称中国文化的形象大使。而为了帮助贫困学子，他不顾年迈体弱，赶创一百多幅书画作品到香港地区义卖，将全部所得捐给学校，并且坚持不以自己的名字，而是以恩师陈老校长的书屋“励耘”来命名这笔基金。凡此种种，足见启先生对社会、国家尽心尽力的担当。

综观启先生一生，他虽出身皇族，有着与生俱来的贵族气质，但又生于衰败之家，自幼过着平民生活，本身的经历即有传奇的色彩和鲜明的历史印记。作为一位世纪老人、皇族子孙，他既经历过辛亥革命后的历史剧变，

也亲历过连绵的战乱，更长期生活在新中国成立后的和平年代。而不论什么时期，他始终以弘扬中国传统文化为己任，一生和文化结下不解之缘。他既具有以家学为主的旧学功底和传统文化的深厚底蕴，又接受过新式教育，并在这一环境中终身从事教学和研究工作。其知识结构、文化积淀，可谓兼收新旧，统摄今古，是20世纪老学者的典型代表，而他又以杰出的成就成为这批学者中的佼佼者。因此，启先生既有时代的普遍性，又有时代的特殊性，是20世纪文化现象中很有意义的个例。也正因为这样，为启先生做评传，不但可以系统地总结他的一生，也能反映一个时代的文化走向，触及一个时代的文化脉搏，是一件很有意义的工作，影响所及，绝不仅限于当代，且必将泽被后世。

第一章

三部曲启功

评书画 论诗文 一代宗师 承于古 创于今 永垂鸿业标青史
从辅仁 到师大 两朝元老 学为师 行为范 不息青衿仰令仪

身为皇族子孙 长于孤裔家庭 受业大师门下 执教名牌学府
先生之生平行状 可谓荣哉曲哉 犹如传奇哉 痛哉一夕归河汉
手执书坛牛耳 名列画林巨擘 口吟华采诗篇 手挥宏肆文章
先生于学艺研修 可谓博矣精矣 不可复进矣 伟矣千秋树楷模

——代北京师范大学及校文学院所拟挽启功先生联