

西泠石伽題畫詩詞集

周退密拜題

X - I - N G S H - J - A T - H U A S H - C - J

许志浩 郑恩德 主编

上海辞书出版社

许志浩 郑恩德 主编

西泠石伽題畫詩詞集

周退密拜題時年九十六

图书在版编目 (CIP) 数据

西泠石伽题画诗词集/许志浩，郑恩德主编. —上海：
上海辞书出版社，2008.12

ISBN 978-7-5326-2588-8

I . 西… II . ①许… ②郑… III . 诗词—作品集—中
国 IV . I22

中国版本图书馆CIP数据核字 (2008) 第166453号

西泠石伽题画诗词集

上海世纪出版股份有限公司
上 海 辞 书 出 版 社 出 版、发 行
(上海陕西北路457号 邮政编码 200040)

电 话：021-62472088

www.ewen.cc www.cishu.com.cn

上 海 求 知 印 刷 厂 印 刷

开本 889×1194 1/32 印张 9 字数 300,000

2008年12月第1版 2008年12月第1次印刷

ISBN 978-7-5326-2588-8/I · 94

定 价：68.00 元

如发生印刷、装订质量问题，读者可向工厂调换

联系电 话：021-68915808

新馆员入馆，有一隆重的颁发市长聘书的仪式，但石伽先生未到场。隔天，我携带聘书探望。他家离我的住处很近，抬脚十分钟就到。石伽的“足不出户，人不下楼”在书画界喻为怪事，这自然不可避免的成为我们的话题。先生的回答其实很简单：我已八十出头，“来日不多，实在没有时间‘浪费’在没有必要的活动里；一个艺术家的全部精力要放在艺术创造上，名利乃身外之物，不要在追求上瞎折腾，浪费生命。”先生的见解我很赞同，先生的作为我很佩服，但能够摒弃名利的诱惑，把一切社会上的不论是合理的还是不合理的、是领导方面的还是民间的邀请通通拒之门外，谈何容易。我拿过一张先生废弃的宣纸，随手写上四个字——“都市高士”。他拿过去把“高士”两字涂掉，改为“艺人”二字。我们相视一笑。

石伽先生诗词功底深厚，早年师从俞陛云太史(俞平伯之父)，深造于杭州俞楼，年青时石伽曾绘《俞楼请业图》拜师就学。以后近八十年绘画生涯中，每画必题诗。现在，恩德张罗出版《西泠石伽题画诗词集》，嘱我作序。恩德把尽可能搜集到的石伽先生题画诗词并附有手迹原稿，给我过目，这些诗词多数来自他的藏画中，有的是石伽墨迹、手迹，读来令人感叹。诗言志，画传形，好画题好诗，双璧合一，让人耐读耐看。恩德又为发扬艺术做了件很有意义的工作。我相信这本《西泠石伽题画诗词集》，一定会受到艺术界朋友的欢迎。

王国忠

2007年9月

序二

在上海文史研究馆书画馆员中，有不少诗书画印兼擅者。申石伽是代表性的一位。他与老一辈书画家有大体相同的人生轨迹，又有着不同寻常之处：

他家学渊源，4岁启蒙即诵读《四书》，学习诗词。11岁习篆隶、刻印、绘画，箕裘相继，自成章法。17岁时加入“中国美术会”，并在当年与叶浅予共同组织中国美术会第一届杭州画展，参展同道中有刘海粟、潘天寿、张善孖、张大千等，而当时申石伽年龄最小。20岁时参与组织“西泠书画社”，当时社员有一百多位，唐云、胡亚光、王端等艺坛名家都是社员。

1926年21岁时由郎静山、叶浅予创办的中国美术刊行社为其出版《申石伽山水扇画册》。他的画受到画艺界重视。1940年，著名老中医叶熙春以自己收藏的十幅申石伽的山水精品出版《石伽十万图山水画册》，被艺苑奉为传统山水画的圭臬。

“西泠石伽”声名大振。同年他的巨幅力作《万竿烟雨》在上海展览，轰动一时，从而赢得画坛“竹王”称号。至上世纪90年代初，他的一批竹画在台湾展出，被当地艺术界誉为不可多得的“国家级”精品。

申石伽不仅是蜚声海内外的国画家，而且是桃李满天下的教育家。早在上世纪20年代，他就开始了教书育人的生涯。解放后继续执教，“甘为教学终吾生”，并且希望“青出于蓝而胜于蓝”。他积多年教学经验编绘的《山水画基础技法》一书，重版七次，印数达三十万册。80岁时又积平生画竹的体验，编绘了《墨竹析览》一书，收录自己的墨竹代表作三十一幅，继承和发展传统技法，影响遍及海内外。1987年，他将举办画展义卖所得设立“申石伽奖学金”，激励学生努力学习。

书画创作，实际上也有一个“道”与“器”的问题。形而上者谓之“道”，道是指导思想、意识形态，即哲学、文学、美学、信仰等层面的东西；形而下者谓之“器”，器指形象，是器物的、物化的东西。二者有上下之分，却无轻重之别。东晋顾恺之总结人物画形神关系的经验，主张“以形写神”，即以写形为手段，达到写神的目的。唐宋以后，随着文人画的兴起，评判标准更注重“神似”，注重“气韵生动”。说明中国画发展到更注重理念、个性的阶段，强调“取法乎上”、“中得心源”。这里的“神似”、“气韵”等可以看作“形上”，它与所谓“形下”即写实、形似是密切联系在一起的。申石伽

的画之所以受到读者喜爱、藏家青睐，与其既具绘画的扎实功力，又具有较高深的传统文化底蕴分不开。石伽从小熟读经书、研习诗词，还学过佛学。作为画家对诗意图的领悟，或作为诗人对画作的评判，都能“得大自在”。既以形写意，又以意写形，达到形神兼备、物我交融。这是一般画工或一般文人难以企及的境界。

这种作画境界同时也是作人的境界。“文革”中申石伽遭诬陷而受到迫害，几十年编写的书稿毁于一旦。但在逆境中石伽先生表现出如同他笔下书画的松竹般的高风亮节。“密室刑场命若丝，横眉难怨弄潮儿。多情泼我还魂水，今日依然画竹枝。”这是他在一次被刑讯后写下的诗。“文革”后当一些书画家们热衷于以书画致富时，他却不受物欲诱惑，淡泊自高，写下了“何必换黄金，争得人憔悴”的诗句。他的许多题山水画诗词，风神淡荡，高迈脱俗。他题写诗词的书法，与他的诗画内容一样疏朗清奇、秀逸雅致，俨然出于一位大隐于市的山中高士手笔，自有一种激浊扬清、返朴归真的力量。诗魂画品，人格魅力，统一于石伽身上的这种品格，是老一辈书画家书生本质的文化体现。

在此，我还要特别提到本书的搜集整理者郑恩德先生，他是石伽老人的朋友，以尊重、理解和服务得到信任。他收藏石伽书画诗词作品最多，这本题画诗词集的出版说明了这一点。恩德先生推崇具有优秀传统文化功底的画家，宣扬他们的人品和作品。说明他懂得艺术品收藏的文化意义和价值。好比京剧四大名旦背后的四大编剧，佛教高僧背后的众多居士，一些书画家也需要收藏家和热心人士为之组织、沟通和推介。这对形成健全的书画市场有帮助。只是正确处理

“义”与“利”的关系问题，历来对每个参与者都是考验。有的书画馆员曾向我反映得到郑先生的帮助，感激之情溢于言表。看来他是以热情、诚恳的服务精神感动了书画家们。对于书画收藏家，如果能树立正确的义利观，取之有道，服务社会，无疑是弘扬优秀传统文化的一支不可或缺的力量。我们在对书画诗词作者表达敬意的同时，也要对为他们工作的人士表示肯定和赞赏。

吴孟庆

2008年3月

看画读诗忆石伽

题画诗贵有画外意。如只写画中景物，那又何必题诗？有画外意，可补画中所无，这在画外又添一景。

石伽先生喜在画上题诗，他的诗，不矜持，不造作，不生涩，也不浅薄流滑，是诗人的诗，又是画家的诗。画家能诗在当代并不多见，能画能书又能诗，而诗书画都臻上乘者更为罕见。他的题画诗可贵处尤在富有画外意。

他题画有的是感时，如祖国被强敌侵略时他的题画诗抒写了祖国沦亡之痛；有的是述志，如“文革”时写被批判的心情，改革开放后写心情舒展，都以补天手段补写了画外的境界，更丰富了画的内涵；还有探讨画理，勘破世态，宣泄个人心情，倾泄美好的憧憬与理想等等。

各种不同内容的题画诗，从画境出发，引伸发挥，浮想联翩，诗意、诗心、诗骨、诗胆，即兴触发，各有特色，汇为诗画相配、诗画结合的一大景观。

我与石伽先生有一段文字姻缘：他为我的朋友作四幅山水，朋友要我每幅题一首诗；他出版《西泠石伽竹谱》一书，由他的学生转嘱我作序；后来我的夫人苏醒拜他为师学画，我也开始与先生有往来，故先生亲赠我夫妇的山水、梅、竹大小画幅不少。

我与先生的公子二伽兄尤为熟悉，常应南京、苏州、扬州、南通、如皋、海宁、杭州、桐庐等地文化单位之邀，前往作数日勾留，吟诗作画作书，深相契许。与先生之第三代申小龙兄也有倾益谈艺之欢。

郑恩德兄是石伽先生生前好友，他对石伽先生画与题画诗，每能详道其原委，如石伽先生曾题“已穷笔墨趣，更臻山川美。何必换黄金，争得人憔悴”一诗，

我茫然不知写此诗的背景，承恩德兄见告：当时书法家陈祖范写信给石伽先生，说香港某企业家请陈、申两家合作书画，将予重酬，石伽先生以此诗作答，后此事作罢。知此背景，益钦佩先生之淡泊名利，也深喜恩德兄之洞悉此诗之原委，也使读者得知此诗是因事而发，非泛泛之作可比。

今恩德兄编辑此书，既不同于诗人诗集，也不同于画家画册，而是诗画并列，看画读诗，诗意益彰；读诗看画，画境益远。此书问世，信是恩德兄为文化界所作一大功德也。

田邀写于红雨轩
戊子四月

顾问：周退密、钱定一、田 邀

策划：吴孟庆、陈鹏举

名誉主编：申小龙

主编：许志浩、郑恩德

编委：汤兆基、郑于方、徐建恒、薛 军、马月龙

责任编辑：李 宾

封面设计：汪 溪

版面设计：陈 菲

摄影：许志成

封面题签：周退密

肖像绘画：徐纯中

封底篆刻：顾振乐

扉页篆刻：汤兆基

申石伽肖像(油画)

徐纯中 画

序 一

郑恩德先生是沪上一位著名书画收藏家和鉴赏家，他所藏老一辈画家申石伽先生的画，数量之多，质量之高，在上海乃至全国都是首屈一指无出其右的。石伽先生生前与年龄小于自己三十五岁的恩德结下忘年交，称他为老弟，肇始于一幅画。石伽1939年曾创作过一幅《山居图》，时年33岁，那时他精力充沛、下笔有神，故此视为佳品，十分喜爱。孰料世事多变，画也不知流落何方。然而恩德居然从旧字画摊头发现了这幅画，并花重金买下。翌年恩德将此画转送给老人。老人喜出望外，不胜惊喜，盖画已历经沧桑五十多年，如今完璧归赵，来之非易。老人略加沉思，立即磨墨下笔，在画上写下如下一段文字：“此五十八年前所写山水，时故乡沦陷，独客沪上，以鬻画为生涯，屈指半世纪前事矣。流水韶光催人白发，展图不胜感慨系之。丙子四月，西泠石伽时年九十一。”从此，申、郑二人结为知己，老人之画大多由恩德以重金买下，老人也常以笔墨还礼，并以最常用、最喜欢的八方昔时常用印章为赠。此时在石伽先生的允许下，恩德以个人之力编辑出版了印刷和装帧堪称上乘的、由启功先生题签的《西泠石伽书画集》，可见其与石伽老人友谊之深。石伽不幸于2001年6月30日仙逝。恩德为缅怀并发扬石伽先生的艺术成就，当年9月初在上海举办“西泠石伽作品展”；2002年3月6日石伽96华诞生日，在申石伽出身地杭州西湖边浙江省博物馆，再次举办“西泠石伽书画展”，轰动浙江艺坛。

我与石伽先生相识很晚。1986年我任馆长一职于上海文史研究馆，翌年，石伽先生被市政府聘为馆员。

A traditional Chinese landscape painting in green and brown ink on light background. It depicts a rugged mountain range with a prominent waterfall cascading down a cliff face. A winding river flows through the valley below, eventually leading to a small pavilion nestled among trees. The foreground shows rocky terrain and some sparse vegetation.

绝

句

目 录

序一.....	王国忠
序二.....	吴孟庆
看画读诗忆石伽.....	田 遂
绝句.....	001
律诗.....	129
古风.....	139
词.....	187
散句.....	207
年表.....	265
后记.....	275

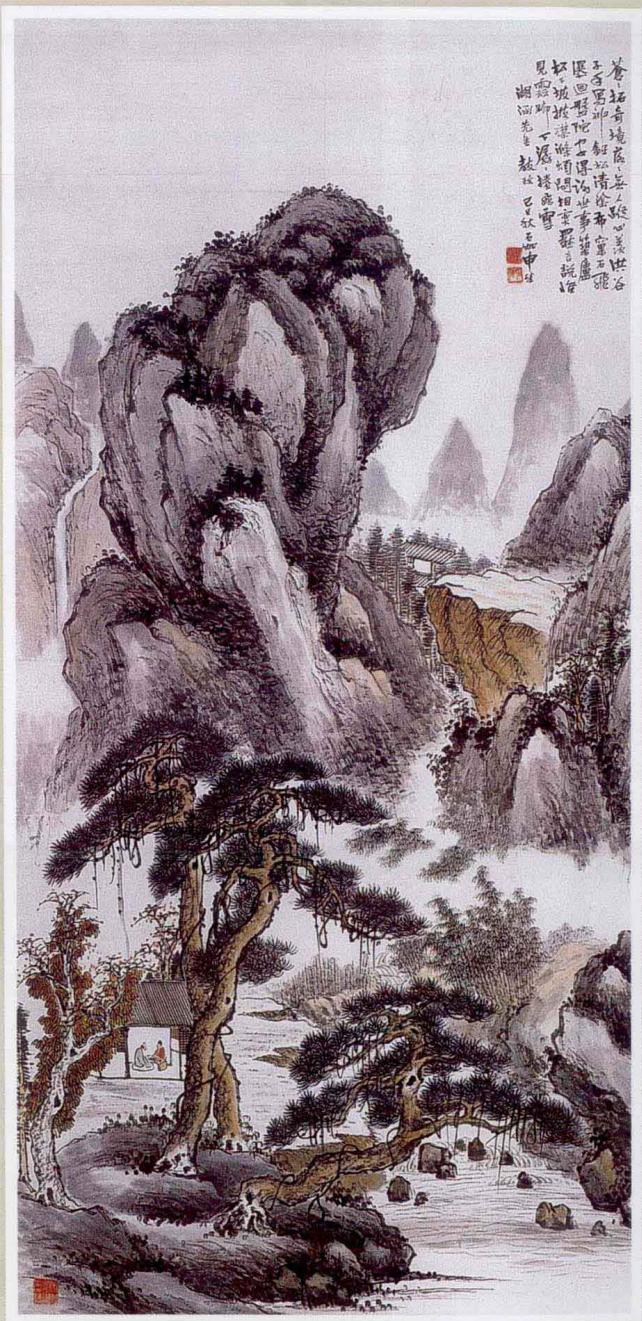
苍苍拓奇境，
落落无人踪。
心羡洪谷子，
手写神钲松。

清阴布窠石，
飞瀑回盘陀。
安得谢世事，
筑庐松下坡。

披襟涤烦闷，
相奕罢言说。
惟见云脚下，
潺潺卷飞雪。

己巳(1929)秋

*注：湖涵即刘安溥(1891—1974)，字和盏，号湖涵，浙江湖州南浔人。早年在上海从事房地产业务，成就卓然。嗜喜收藏金石书画，曾在杭州西湖边筑“小方壶别墅”，专门陈放各类艺术品。

绝

句

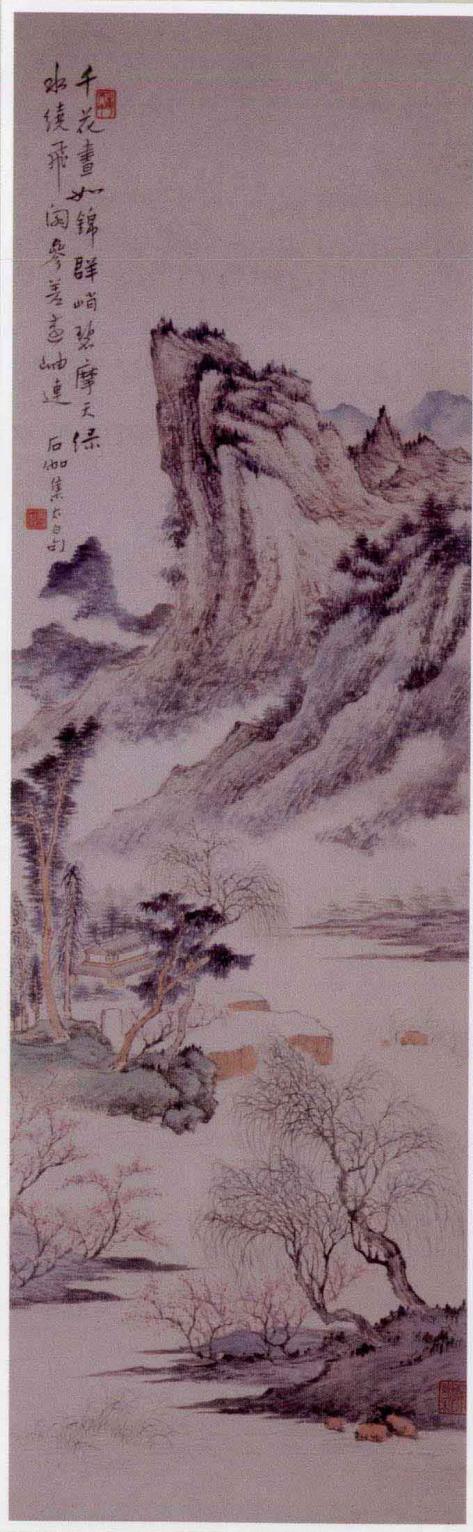
清风来砌户，春色长莓苔。
筑室西峰下，山花昨夜开。

甲戌(1934)五月

西泠石伽題畫詩詞集

千花画如锦，
群峭碧摩天。
绿水绕飞阁，
参差远岫连。

绝

句

万竿烟雨图

溪上来风雨，萧然落新警。
以空无一尘，万竹扫清影。

此境似淡泊，此色若妩媚。
莫因风雨狂，失却凌云气。

癸未(1943)十月

