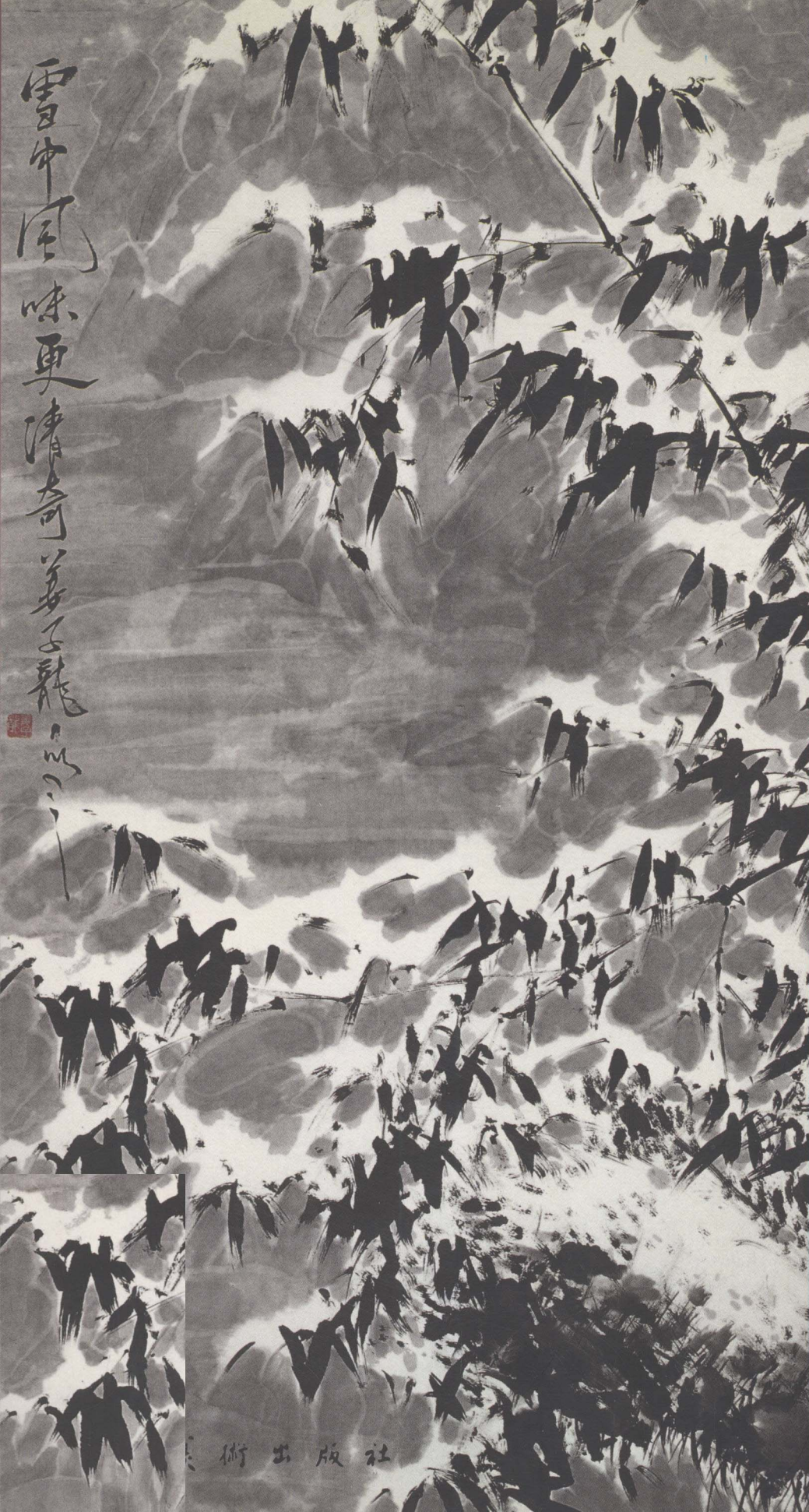

姜子龙墨竹画集

雪中風味更清奇
姜子龍

姜子龙墨竹画集

胡絜青老人题

图书在版编目 (CIP) 数据

姜子龙墨竹画集 / 姜子龙绘. - 北京: 人民美术出版社, 2005.4

ISBN 7-102-03322-2

I. 姜… II. 姜… III. 竹亚科 - 水墨画: 作品集
- 中国 - 现代 IV. J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 038253 号

姜子龙墨竹画集

出版发行: 人民美术出版社

(北京北总布胡同 32 号 100735)

责任编辑: 刘继明 赵小来

版式设计: 赵小来

责任印制: 丁宝秀 赵丹

制版印刷: 人民美术印刷厂

经 销 者: 新华书店总店北京发行所

2005 年 5 月第 1 版第 1 次印刷

开本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/16 印张: 4

印数: 1-2000

ISBN 7-102-03322-2

定价: 42.00 元

作者像

圆持法师(左) 一诚会长(中) 姜子龙(右)

姜子龙(左) 却西活佛(中) 沈丽华(右)

兰竹刍议（代序）

刘 龙 庭

画友姜子龙是我的山东同乡，原籍鲁南台儿庄大运河畔之贺窑村，与著名诗人贺敬之先生同里。子龙儒雅敦厚，笃信佛学，居京二十余年，潜心绘事，专画兰竹。凡风、晴、雨、雪，单枝丛林，新篁老竿，兰石共生，竹之形态性状，多能涉及。所作兰竹作品已不可计数，深受观者嘉许，藏家青睐。今选取平日作品百余幅，编辑出版兰竹画集，邀余为序，遂略述拙见以为弁言云耳。

“未曾出土先有节，待到凌云尚虚心。”这是前人咏竹的一副对联。“有节”、“虚心”本是竹子的自然属性，但若与做人的气节与“虚怀若谷”的品质联系在一起，它便具有了丰富而深刻的社会文化的含义了。同样的道理，清人程樊《咏怀》诗“兰为王者香，芬馥清风里，从来岩穴姿，不竞繁华美。”看似描写的是兰花，细品则是暗寓着旧时代隐逸文人“不追逐繁华富贵的清高思想。由此不难理解，梅兰竹菊四种题材，千百年来被文人画家（也有受文人画影响的民间专业画家）反复挥写、反复表现，成为文人画标志性的“四君子”题材了。至于将兰竹比喻为“君子”，画家们很可能是从诗人的作品中找到的根据。例如杜牧有“本是馨草比君子，绕栏今更为何人。”刘禹锡则有“露涤铅粉节，风摇青玉枝，依依似君子，无地不相宜”的诗句。这说明在唐代的诗人中，把兰竹比作君子，已经是很流行了的。

画竹的历史，甚至可以追溯到唐代以前的南北朝时期，至今甘肃敦煌254窟的壁画中，还保留着竹子的形象。但有名有姓的画家，应从唐代的萧悦开始。白居易《画竹歌》中写道：“植物之中竹难写，古今虽画无似者。萧郎下笔独逼真，丹青以来唯一人……。”张彦远《历代名画记》卷十中记载的唐代画竹的画家也仅有萧悦一人，说他“工竹，一色，有雅趣。”宋代黄庭坚《山谷题跋》中则有“吴道子画竹，不加丹青，已极形似”的论述。可惜他们画竹的作品没有流传下来，大概“一色”、“不加丹青”就是单色的墨竹了吧。但从“无似者”、“独逼真”、“已极形似”的评论语句来看，唐人画竹的文化内涵及艺术标准，尚处在初级的阶段。

到了宋代，文人画逐渐形成可与院体画相颉颃的重要画派，文同、苏轼是这一画派的领军人物。苏轼关于“论画以形似，见与儿童邻”，“诗画本一律，天工与清新”的诗句，代表了这一画派的艺术主张。从此，画竹的艺术追求，也从重形似的阶段上升了一个新的台阶。唐、五代以后，画竹的名家逐渐增多，其中的文同（字与可）尤其受到苏轼的推崇。从他撰写的《文与可画筼筻谷偃竹记》的文章中，可窥见他们之间的深厚友谊，以及互相诗文酬唱、交流创作经验的一些情况。苏轼主张“画竹必先得成竹于胸中”。这句话对后世影响很大，“胸有成竹”的成语至今仍在广泛应用。文同则主张数尺之竹而有万尺之势，“拟将一段鹅溪绢，扫取寒梢万尺长”，就是他的著名诗句。同时，在中国美术史上，文同的《墨竹》作品（藏广东省博物馆）是最早流传的真迹，故十分珍贵。约与宋代同时的金代画家，也受文苏一派画风的影响，例如王庭筠的枯木竹石作品，就是一例。

兰草题材的作品，据载发端于宋末元初之时，较有代表性的画家是赵子固（号彝斋）与郑所南（字思肖）。他们都属于“遗民”画家，对蒙元贵族的统治十分不满，通过自己的诗文书画作品，表现出某种反抗的情绪。据说郑所南常画露根的兰花，暗寓“无土”，意思是说我们的国土都没了，所以兰花的根也露出来了。这都是前人笔记中的一些记载。我们在今天当然应该以中华民族共同创造中国历史的观点，用新的高瞻远瞩、居高临下的眼光，重新审视历史问题，包括从宋到元这段改朝换代的历史。整个元代仅有不到百年（1272—1368）的历史，但却是中国文人画空前发展、山水花鸟画格调提升的一段时期。元初大画家赵孟頫、管道升、高克恭等均有画竹作品，元代四大家黄公望、王

蒙、吴镇、倪雲林除了山水畫各有建樹之外，其中吳鎮、倪雲林均同時擅墨竹。尤其倪雲林的畫竹理論，更在蘇東坡的基礎上，又向前推進了一步。他在題畫中寫道：“予為子中畫竹，聊寫胸中逸氣耳。他人視作為麻為苧，予亦不能強辯為竹，真沒奈覽者何。”（大意如此）從流傳下來的倪氏畫竹作品來看，風格獨特，瘦硬勁利，仍具相當的形似。但從藝術主張來看，他已經把墨竹的創作，上升為抒發主觀思想感情意緒的手段，徹底擺脫了自然物象的羈絆。另外，將書法的技巧融入畫法之中，在元代也明確地提了出來。趙孟頫題《疏林秀石圖》云：“石如飛白木如籀，寫竹應須八法通，若也有人能會此，方知書畫本來同。”其他如柯九思等，對書法技巧在畫竹的應用方面，還有一些更具體的論述。如“寫竹竿用篆法，枝用草書法，寫葉用八分法或用魯公撇筆法”等等。事實證明，練習書法對於畫好蘭竹是行之有效的，在蘭竹題材的創作方面，書法與繪畫的結合最為緊密也最為重要。在元代專門以畫竹名世的畫家還有李衍、李士行、顧安等。其中李衍（字仲賓）對畫竹所下的功夫尤深，他把多年畫竹的經驗以及到江南各省考察竹子的心得，編寫了一本《竹譜詳錄》。他在出使越南（古稱交趾）時還深入竹鄉調查，受到趙孟頫的熱烈稱贊。謂“二百年來以畫竹稱者，皆未必能用意精深如仲賓也。”（見《松雪齋文集》卷五）

明代畫竹名家有王綬、夏昶、馮起震等，畫蘭則以文徵明最為著名，瀟灑飄逸，格調高雅，時稱“文蘭”。其他如徐渭、陳道復等在描寫百草千花的同时，也兼擅畫竹。徐渭的雪中之竹，受到清代畫竹名家鄭板橋的稱贊：“徐文長先生畫雪竹，純以瘦筆、破筆、燥筆、斷筆為之，絕不類竹；然後以淡墨水勾染而出，枝間葉上罔非雪積，竹之全体在隱躍間矣。”（見《鄭板橋集》）在清代畫竹的畫家就更多了，除了板橋外石濤與“揚州八怪”中的金農、李鱓、李方膺等，也各有成就。值得一提的是，由於蘭竹題材的廣泛流行，學習畫竹的人日益增多，畫譜一類的書籍也廣泛印行。明代高松編寫的《高松竹譜》，清初王概（字安節）等人編寫的《芥子園畫傳》（二集）對畫竹的入門和普及，都起到了重要的作用。自明清至近代，凡花鳥畫名家，無不兼擅蘭竹。因為它不但是一種單獨的繪畫題材，而且也是畫好寫意花鳥畫的基本功。另外，蘭竹還可與其他花木搭配，使畫面內容更加豐富，意境也越加深遠。如梅竹稱做“雙清”，松、竹、梅稱做“歲寒三友”，其他如牡丹、芍藥、月季、芭蕉、菊花等如覺畫面單調或分量不足，都可以襯以蘭竹石頭等，可使畫面生機盎然，筆墨富於變化。

畫界有句行話，叫做“半世蘭，一世竹”。意思是說，畫好這兩種題材，既要有筆墨功夫，又要有文化修養，甚至要下一輩子的功夫。常言道：“藝無止境”。畫蘭竹尤其如此。在外行人看來，古人反復畫一兩種題材，未免單調重復，但內行人却不這樣認為。因為他們在每幅蘭竹作品中，都有新的體會、新的追求。我的老師于希寧先生把這稱作“升華創作”，這實在是發現了一條中國花鳥畫的創作規律。例如齊白石的蝦，黃胄的毛驢，李苦禪的鷹，潘天壽的荷花等，都是在長年反復揮寫中達到了爐火純青的境界的。

當前美術界正處於改革開放的大好時期，國際間的文化交流日益頻繁。在向西方先進科技文化學習的熱潮中，部分青年畫家尤其崇拜形形色色的現代派藝術，作了大膽地突破與嘗試。應該說，這也算改革開放出現的好現象。但我認為，在向西方學習的時候，尤其要珍視我們本民族繪畫的優秀傳統，特別是中國畫的傳統。因為只有中國畫的獨特形式，才可以與西方藝術相映輝照，使我們國家的繪畫藝術自立於世界藝術之林。20世紀80年代末，李可染先生引用蘇東坡詞中“東方既白”四個字，期盼着21世紀中國畫的振興。現在21世紀到了，大師已經西去，我們這一代人應該不辜負前輩期望，在振興和發展本民族繪畫的伟大事業中，奮力拼搏，作出应有的贡献。

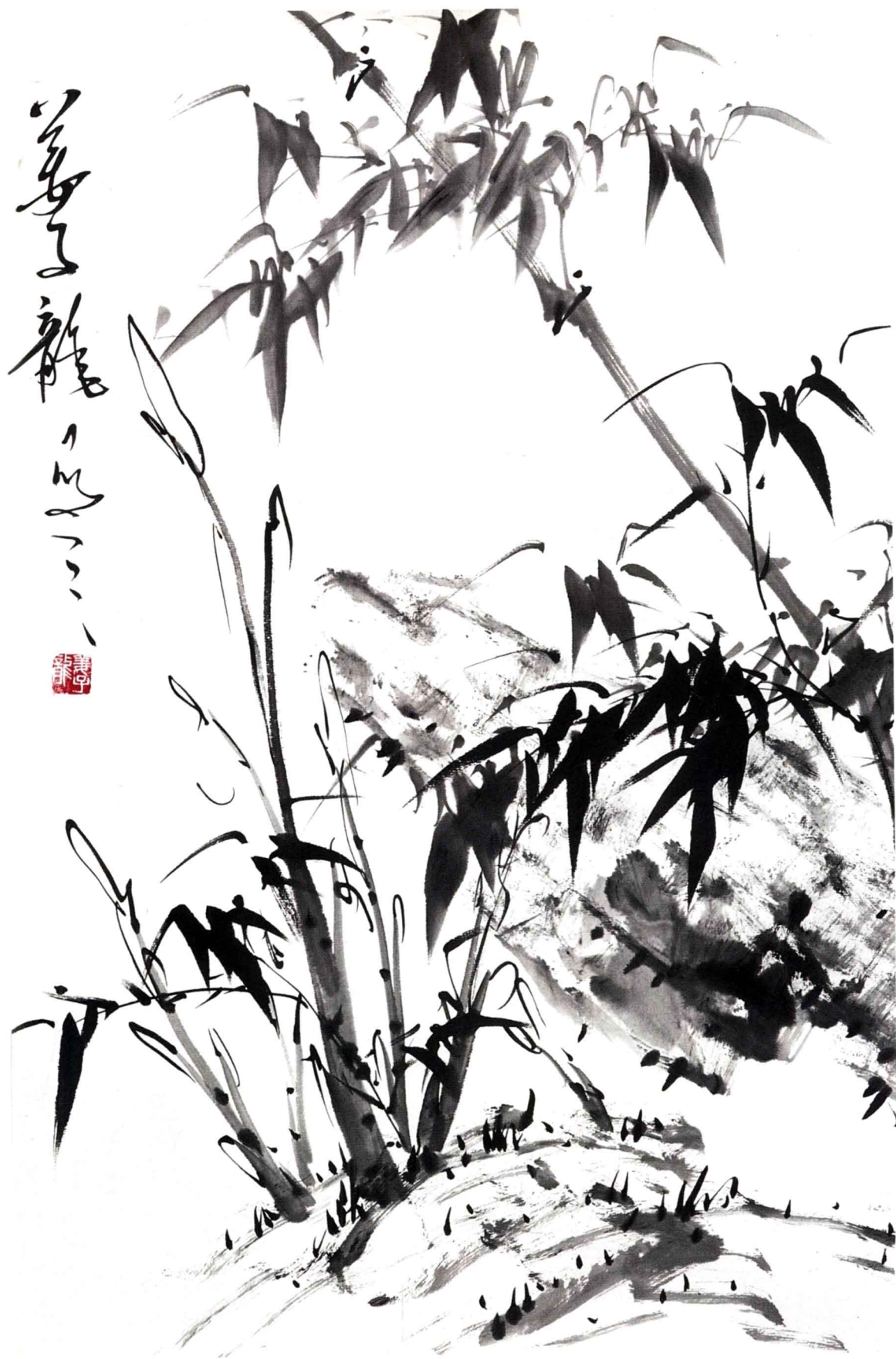
我們民族繪畫傳統博大精深。說起來花鳥畫僅僅是其中一個分支而已，蘭竹又僅僅是花鳥畫眾多題材之一。但事業要從細微處做起。所謂“百尺之台，起于壘土；含抱之木，生于毫末。”子龍甫屆不惑之年，畫蘭竹已頗有成績，當然還要繼續努力，百尺竿頭，更進一步。在這裡，祝願我的這位畫家同鄉取得更多的成績，更大的成就！

甲申初冬于北京建國門內晴窗

洪園清趣
夏月
龍子
癸未

洪園清趣

竹石小品

墨竹

枝葉
 自成一
 嫩排
 枯一
 向上
 裁信手
 掃
 來非看
 意是晴
 是雨佳
 晴
 甲申春月
 善作

竹石

子如玉

出居思伴侶
 將有此君宜
 蕭瑟既同我
 清空亦可師
 吟時聲應
 移步愛影追
 隨不伴人同
 志大涼意便
 移甲申孟春月
 善子龍溪原居上

墨竹

置身已在烟霞外
 莫问人
 间道路难
 与数枝清瘦竹
 秋風江上作漁翁
 甲申七月
 吳昌碩

墨竹

被尔欺来被尔

压

春雷

霹

雳我自

发浑

身胆气

冲九

霄小尔

不逾一牛

毛甲中春

善原心

写意竹石

玉树临风