

李少文 主編

中國當代人物畫小品集

史樹青題

翁侃以
言談
石中巖
以恭聽

仲者少文

史樹青
畫

山西人民出版社

李少文、主编

中國當代人物畫小品集

史樹青題

齐白石小画人物（史树青提供）

山西人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国当代人物画小品集 / 李少文主编. —太原: 山西人民出版社, 2005.10

ISBN 7-203-05418-7

I. 中... II. 李... III. 中国画: 人物画—作品集—中国—现代 IV. J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 113959 号

中国当代人物画小品集

主 编: 李少文

责任编辑: 张福林

出 版 者: 山西人民出版社

地 址: 太原市建设南路 15 号

邮 编: 030012

电 话: 0351-4922220 (发行中心)

0351-4922208 (综合办)

E-mail: Fxzx@sxskcb.com (发行中心)

Web@sxskcb.com (信息室)

Renmhb@sxskcb.com (综合办)

网 址: www.sxskcb.com

经 销 者: 山西人民出版社

承 印 者: 北京雅昌彩色印刷有限公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 15.75

印 数: 1-3000 册

版 次: 2005 年 10 月第 1 版

印 次: 2005 年 10 月第 1 次印刷

定 价: 80.00 元

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换

作者群像

觉来落笔不经意 神妙独到秋毫颠 ——漫话小品

李少文

芙蓉片落自成船，
吹泊高荷伞柄边。
泊了又飘飘又泊，
看他走偏水中天。

这是宋朝诗人杨万里的一首七言小诗，写的是初秋时节他在荷池之畔乘凉所见小景，小小的一片荷瓣儿，在诗人笔下变得天真无邪、活泼可爱，随着清风的吹拂，自由自在地飘游嬉戏在高高的荷伞之下，活画出荷瓣儿眼中的空明世界。不由得使人联想起曹植《洛神赋》中“忽焉纵体，以遨以嬉。左倚采旄，右荫桂旗。攘皓腕于水滨兮，采端瀨之玄芝”的宓妃的婉妙之姿，虽只短短四句，可谓诗中清新隽永的小品了。古代在论绝句时，有绝者，截也一说，截律诗中四句而成，那么截的自然至简而至精者了，要在平帖精当，切至清新，理不晦、情真切而语不滞，故能语愈简而理愈精、情愈切。

“小品”一词最早载于佛经，东晋天竺高僧鸠摩罗什在翻译《摩诃般若波罗蜜经》时，有详略两种译本，其详者二十七卷称大品般若，略者十卷称小品般若。魏僧睿著大小品《法华维摩思益自在王禅经》，后又有大小品法华经等。故小品之小者，节也，节者，损也，损其繁冗，方便阅读，所以小之一字，“方便”是也，佛家八万四千法门皆曰方便，使众生都有门可入，既方便，故不隔，所以不隔，是因平易，平易便具平常心，使人如沐春风，怡然可亲。

古代文化领域以大、小称谓者不少，历代教学及科举，亦将经典著述按其篇幅长短分为大、中、小三类，如唐代以《礼记》、《左传》为大经，《诗经》、《周礼》、《仪礼》为中经，以《易经》、《尚书》等为小经。宋代又在《大经》中加入《诗经》、《周礼》，小经则加入《孟子》、《庄子》和《列子》。以上所列，不外为了说明这些称谓的大小，全依篇幅，与轻重高低无涉。

文学领域大约在明朝也出现了小品称谓，如朱国祯《涌幢小品》陈继儒

《晚香堂小品》黄奂《元龙小品》，此种文体以平易简淡、尚理质实为特征，且多性灵之作，一派率性天真，大概与禅学和阳明心学的熏染不无关系吧。故小品之小，真也，返朴归真，复归童心也。

普遍以“小品画”作称，恐是现代的事了。建国后，历数十年，画界都以代表主流的主题性创作为正宗，而非主流非主题性的绘画则归之于小品，其间高低重轻，判然有别，小品自归下乘。其实，以小品为臧否之词者，昔已有之，大学士纪晓岚在四库提要中每用小品二字作褒贬。作为明人小品滥觞之作的宋清臣的《几上语》，评语是“其谓《易》可通修炼之旨，亦魏伯阳等之绪余，无足采录也”。对谢肇淞所撰《文海披沙》，评语是“大抵词意轻儇，不出当时小品之习”。在《十六名家小品》评述中亦说道：“大抵轻佻狷薄，不出当时之习”。时过境迁，小品画也居然独标一格，成为绘画家族的一个重要品类了，自然，称谓毕竟只是符号而已，循名责实才是正经，于画既称小品，大概也便要具上述诸种“小”的长处了。

每当我们把玩宋人的小品，上述诸种感觉便油然而生，马远的一幅《寒江独钓》，只江心一舴艋、一渔翁、一钓竿，别无余物，一片清空宁寂，不觉间将我们带进柳宗元“千山鸟飞绝，万径人踪灭。孤舟蓑笠翁，独钓寒江雪”的诗境。这种以虚写实的手段，虽尺幅小品，却是“虚”虚的大手笔，正如普荷和尚所说的“老纳笔尖无墨水，要从白处想鸿濛”了。

与之相映成趣的是八大《晚安册》中的鳊鱼图，全幅只一条天真嬉戏的小鱼，余皆空白，左上角细笔题小诗曰：“左右此何水，名之曰曲阿。更求渊注处，料得晚霞多。”右下角压“禊堂”印一方。悠哉悠哉，鱼儿之乐跃跃然纸上，睹之，使我们想起了庄子与惠子关于鱼儿之乐的一段精采对话，庄子曰：“倏鱼出游从容，是鱼之乐也。”惠子曰：“子非鱼，安知鱼之乐？”庄子曰：“子非我，安知我不知鱼之乐？”惠子曰：“我非子，固不知子矣；子固非鱼也，子之不知鱼之乐全矣。”庄子曰：“请循其本。”子曰：“汝安知鱼乐”云者，既已知吾知之而问我，我知之濠上也。”作为画家的八大，便会对斯二人讲，图外的我既是鱼，图中的鱼即是我，我不知鱼之乐，夫复谁知！画家心血来潮，拈毫戏墨之时，便与鱼儿相戏矣，人与鱼儿无隔也，方是时，人即是鱼，鱼即是人，大有梦蝶之意趣，尔时，人乎？鱼乎？两相忘矣，只有这时，心手相凑，才能绘出令鱼儿生乐的鱼乐图来。此图与马远的《寒江独钓》有异曲同工之妙，也是“空”空的大手笔。在构图上八大

胆地突破了常规，下了一着险棋，将鱼儿放置在画面中心，这是构图上最忌讳的位置。因为此点既是视觉中心，又是数学中心，四平八稳，难于求变。故画家们将画面四角与中心点视为险位，这对棋手而言无疑是一着死棋，而八大却能于死中求活，只轻拈一子，便转危为安。那棋子就是左上角的题字和右下角的图章，题字与图章皆以纵取势，与横向而游的鱼儿形成对比，同时三者互相勾联，构成全画的结构线和旋律，从而造成了高低、纵横、轻重、疏密变化有致的绘画视觉效果。而其中最精采的一笔要属鱼儿的黑眸了，那是全画的点睛之笔，正是这向上翻着的眸子将横游的鱼儿和纵向的题字联络在一起，使整个画面活跃起来，它是全幅的“画眼”！金圣叹在评《水浒》时，对险与妙的关系作了如下的论述：“夫天下险能生妙，非天下妙能生险也；险故妙，险绝即妙绝；不险不能妙，不险决不能妙也。”此数语正可作八大游鱼图以险造妙的注脚。

另一幅冬心先生的《莲湖泊船图》，左下方卧笔点出一片荷荫，翠盖翻卷有风致，篷舟半支隐约于绿荷间，施墨设色清雅简淡，右侧作一长跋曰：“‘红藕花中泊伎船’，唐白太傅为杭州刺史，西湖游宴之诗也。予本杭人，客居邗上，时逢六月，辄想家乡绿波菡萏之盛，因作此图，图中虽无所见，而衣香鬓影仿佛在眉睫间，如闻管弦之音不绝于耳也。”跋尾压白文名印一方。画面意境清新，情景交融，团团绿荷与舟上朱栏及印章相映照，渲染出一幅夏日明丽的荷塘小景。画中荷与船又同文字融如水乳，随使诗意画境映入眼帘，不禁令人三叹。此幅妙在一藏字，而此藏又非真藏，藏于意而非藏于迹，紧要处是那几笔朱栏，将读画人意绪引入画船之中，遂使读画人依稀间仿佛亲睹衣香鬓影、亲聆管弦之音了。全画寥寥数笔，本不在迹而在意也，意足不求颜色似，以意求迹，以意达情，其间透出了冬心先生创作中以意为画和意造其妙的精神。

以上略举数帧，便足能窥见小品画的精妙了，历来小品，每多率意，重性情，尚天真，一片童心，满幅天趣。正如东坡翁所谓：“觉来落笔不经意，神妙独到秋毫颠。”不经意非无意，而是率意，宋董道谓李伯时作画皆是天得，“常以笔墨为游戏，不立寸度，放情荡意，遇物则画，初不计其妍蚩得失。至其成功，则无毫发恨。”称其是进技于道，天机自张。这正是艺术家心境相融，人物具化，陶然忘机的游戏状态，古今中外凡创造真艺术者，无不具这种状态，否则艺不能真，就不能感人。而这种状态不是时时处处都能

招之即来，可遇不可求，其来去有如天马行空，稍纵即逝，一旦逝去，便难再觅踪影，结果就要“费尽心机做不成”了。故画家画画前，须得养性，“或睹云泉，或观花鸟，或散步清吟，或焚香啜茗，”待到胸中有得，技痒兴发，遂解衣盘薄，任情挥洒，纵抹横涂，或泼或染、或线或点，妙合自然；或山或水、或花或鸟，怡情畅神。方其时也，彼为何，我为何，全然相忘，若庄生之梦蝶，乐在其中，此乃真画师也。

目今，画坛济济，国手如云，画家们除宏篇巨制外，辄以小品自娱，且每多佳构。中国画小品题材丰富，风格各异；材料则囊括古今，技法则融贯中西；或长于笔墨，或精于布局，每位画家都各极所长，且都有着浓厚的时代气息和鲜明的个性。

在艺术上、在中国画小品上标新立异似乎是这个时代最兴时的潮流，区别就是价值，其实区别并不难，不过是样式的翻新，这正如人的着装，可古可今，可洋可土，但人并未曾因易装而变古变今，变洋变土，正如禅家的偈语所讲：“乐儿本是一形躯，乍作官人乍作奴。名目服章虽改变，始终奴主了无殊。”只要自家持本性，外相变换又何妨，总无伤大雅。怕的是将自家丢了，古代有这样一则笑话，一个差官解押犯罪的和尚往流放地，途中在旅店过夜，更阑，和尚趁差官熟睡际，将差官的头发剃光，并互换衣裳，连夜逃之夭夭，翌晨，差官醒来，不见了和尚，大惊，遍搜旅店，竟渺无踪影。无奈间一摸头，竟是个光头，惊呼道：咦！和尚在此，我却丢了！自然差官人并未丢，只是丢掉了自性。丢掉了自性的艺术家也便丢掉了艺术，因为艺术贵真，而真无新旧，他可赋予艺术以永远的生命力！只要真，就万古常新。天不容作伪，艺术也不容作伪。小品画其可贵处亦即在率意为之，不雕饰、不作伪，故可爱。

中国画小品在自然率真中散发着独有的文化气息，那就是浓郁的书卷气。前面举出的三幅小品皆有一种高雅超逸之韵统露于笔墨间，此即书的气味。所谓读书破万卷，下笔如有神者是作文、亦是绘画，倘能神会于此，画道必有大进，这也正是中国画小品的传统。谈到书卷气，人们往往便想到了文字，其实，书卷气与题诗作跋毫无关系，书卷气既以气称之，便不着于形迹，用古人的话讲就是“书之气味也。”何谓气味？就好比一个人自远处向你走来，虽未交一语，而其人静、躁、雅、俗、文、野判然而知，凭着什么？气味、气息。人长期生活在某种环境中，并受其熏陶，在自家身上便自然携

带了该环境所致的气息，这种气息无声无息，随光阴之荏苒，浸淫日深，只是自家不觉，及与人交，对方便很容易地嗅出其气味。古人讲读万卷书，行万里路。读书是在用眼睛走路，是谓养气；行路是在用脚读书，是谓修性。书是文字又不尽是文字，只读懂文字之书是酸儒，读懂人和世界这部书才是真儒。这读书过程就是熏陶过程，或染于苍，或染于黄，久之便产生了或静或躁、或雅或俗、或文或野的气味，读不同的“书”，也便产生不同的书之气味。不知不觉于舒毫点染间，这种气味便浸透到笔墨中去，于是画作便也携带了作画者的或静或躁、或雅或俗、或文或野的特殊气味，也就是书的气味，待读画者展卷时，那种气味、气息便会扑面而来，于是静躁、雅俗、文野自判，容不得作伪，也不可能作伪，这也便是“画如其人”了。

书卷气既非古人独有，亦非古人专利，古人有古人的书卷气味，今人有今人的书卷气味，国人有国人的书卷气味，洋人有洋人的书卷气味，不同时间和空间便有不同时间和空间的书卷气味，要在别静燥，辨雅俗，判文野。因为不论何时何地都不会将燥、俗、野视为可贵，虽然因时因地判别的标准、取向会有差异，但世人之共识则是不可变的。所以说书卷气不在题诗作跋与否，话又说回来，既要作诗跋，便须与画相互生发，相映成趣，如八大和金农两幅画中的题诗，皆有点睛之妙，将人带入诗画两融的美妙艺术境界。为诗跋而诗跋，往往会使人意味索然，以至弄巧成拙，对画来说不是点石成金，而是点金成铁了。记得上大学时，一次与同学一起去北海的画舫斋看画展，看到一幅标为《杜甫诗意》的花鸟画，上面画了两只黄鹂在柳荫间呼朋唤侣，后面又画了一行白鹭飞向天际，右上方题诗曰：“两个黄鹂鸣翠柳，一行白鹭上青天。”见后不禁掩口胡卢，真不知杜诗圣站在这幅画前作何表情！正如吴冠中先生所说的，画中既有诗意，就不必再题诗，否则将不是画龙点睛，而是狗尾续貂了。

其实，前面说的许多话，细细想来，颇有点好笑，谈了一通小品，小品之经、小品之文、小品之画，果如此乎？即如中国画，果真要分大、中、小品？答曰：品自有高下，画则无大小，而将小与品合而称之于画，着实有“趣”。这种分别心对艺术家言本不该有，艺术惟尚真而已矣，余皆不计也，语言因真而设，形式为真而施，真即艺术，真即一切，无真就无艺术。明季都穆言：“但写真情与实境，任他埋没与流传。”能如此，方是真艺术、真艺术家。

乙酉盛暑于锲梦斋

图 版 目 录

(按姓氏笔划排序)

于文江	1	——	6	陈 佳	121	——	126
马振声	7	——	12	陈钰铭	127	——	132
方贤道	13	——	18	李 洋	133	——	138
王玉玺	19	——	24	李乃宙	139	——	144
王彦平	25	——	30	李少文	145	——	150
王树忠	31	——	36	李孝萱	151	——	156
王辅民	37	——	42	张江舟	157	——	162
王颖生	43	——	48	张福林	163	——	168
毕建勋	49	——	54	张鸿飞	169	——	174
庄道静	55	——	60	范 杨	175	——	180
朱 凡	61	——	66	赵绍虎	181	——	186
朱理存	67	——	72	胡 勃	187	——	192
刘大为	73	——	78	秦嗣德	193	——	198
刘也涵	79	——	84	唐勇力	199	——	204
刘艺青	85	——	90	袁 武	205	——	210
刘庆和	91	——	96	黄少华	211	——	216
刘进安	97	——	102	崔俊恒	217	——	222
刘金贵	103	——	108	寇月朋	223	——	228
吴涛毅	109	——	114	雷子人	229	——	234
陆 燕	115	——	120	戴顺智	235	——	240

于文江 1963 年生于山东牟平。1984 年毕业于山东师范大学艺术系，1988 年深造于中央美术学院国画系。现为中国美术家协会会员，中国当代工笔画学会理事，文化部中国画研究院专职画家，人物画研究室主任，国家一级美术师。

旧梦系列——红雨点点 68cm × 68cm

旧梦系列——白夜 68cm × 68cm

出水荷风带露香 68cm × 68cm

旧梦系列——夏凉图 68cm × 68cm

旧梦系列——小园香径独徘徊 68cm × 68cm

旧梦系列——秋吟 68cm × 68cm

马振声 1964年毕业于中央美术学院中国画系本科,1966年毕业于中央美术学院中国画系研究生班。1973年到四川省美术家协会从事美术创作,1994年受聘为北京语言文化大学艺术系兼职教授。

戈壁行舟 69cm × 69cm

