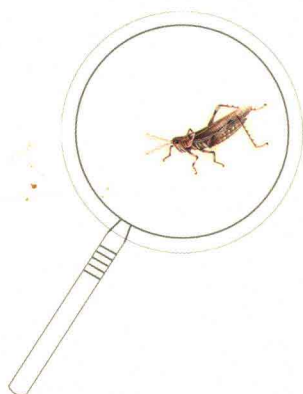

近現代中國畫賞鑒與收藏

◎杜鋒／著

江西美術出版社

近现代中国画赏鉴与收藏

◎杜 锋／著
江西美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

近现代中国画赏鉴与收藏 / 杜锋著. ——南昌: 江西美术出版社, 2013.5

ISBN 978-7-5480-2028-8

I. ①近… II. ①杜… III. ①中国画-鉴赏-近现代②中国画-收藏-近现代 IV. ①J212.052②G894

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第048723号

本书由江西美术出版社出版, 未经出版者书面许可, 不得以任何方式抄袭、复制或节录本书的任何部分

版权所有, 侵权必究

本书法律顾问: 江西豫章律师事务所 晏辉律师

策 划 人: 陈 政

责任编辑: 王洪波 窦明月

书籍设计: 梅家强 陈 启

近现代中国画赏鉴与收藏

JINXIANDAIZHONGGUOHUASHANGJIANYUSHOUCAANG

著 者: 杜 锋

出 版: 江西美术出版社

社 址: 南昌市子安路66号

邮 编: 330025

电 话: 0791-86565819

网 址: www.jxfinearts.com

发 行: 全国新华书店

印 刷: 利丰雅高印刷(深圳)有限公司

版 次: 2013年5月第1版第1次印刷

开 本: 720×1000 1/16

印 张: 16

ISBN 978-7-5480-2028-8

定 价: 68.00元

赣版权登字-06-2013-093

目录

概述／五

第一章 如何欣赏近现代中国画／一一

一、近现代中国画的欣赏、品评原则／一四

二、欣赏近现代中国画的思维方式／三〇

第二章 怎样鉴定近现代中国画／三三

一、近现代中国画的鉴定／三五

二、近现代中国画中的真伪是非／三六

三、近现代中国画的真伪与优劣／三八

四、近现代中国画的鉴定方法／四〇

五、近现代中国画的鉴定要素／四二

六、近现代中国画的作伪手段／四八

七、鉴定近现代中国画是完全可以学会的／五一

第三章 怎样收藏近现代中国画／五五

第四章 品鉴二十世纪中国画艺术大师／六九

一、金石大写意花鸟画开派艺术大师吴昌硕／七一

二、天趣型全能艺术大师齐白石／九一

三、功力型山水画艺术大师黄宾虹／一一八

四、中西融合型写实艺术大师徐悲鸿／一三五

五、构建型花鸟画艺术大师潘天寿／一五三

六、寻古派艺术大师张大千／一六九

七、调合中西的表现型艺术大师林风眠／一八五

八、豪放型山水画艺术大师傅抱石／二〇〇

九、苦学型现代山水画艺术大师李可染／二二三

十、叛逆型现代绘画艺术大师吴冠中／二三一

后记／二五〇

主要参考文献／二五三

近现代中国画赏鉴与收藏

◎杜 锋／著
江西美术出版社

目录

概述／五

第一章 如何欣赏近现代中国画／一一

一、近现代中国画的欣赏、品评原则／一四

二、欣赏近现代中国画的思维方式／三〇

第二章 怎样鉴定近现代中国画／三三

一、近现代中国画的鉴定／三五

二、近现代中国画中的真伪是非／三六

三、近现代中国画的真伪与优劣／三八

四、近现代中国画的鉴定方法／四〇

五、近现代中国画的鉴定要素／四二

六、近现代中国画的作伪手段／四八

七、鉴定近现代中国画是完全可以学会的／五一

第三章 怎样收藏近现代中国画／五五

第四章 品鉴二十世纪中国画艺术大师／六九

一、金石大写意花鸟画开派艺术大师吴昌硕／七一

二、天趣型全能艺术大师齐白石／九一

三、功力型山水画艺术大师黄宾虹／一一八

四、中西融合型写实艺术大师徐悲鸿／一三五

五、构建型花鸟画艺术大师潘天寿／一五三

六、寻古派艺术大师张大千／一六九

七、调合中西的表现型艺术大师林风眠／一八五

八、豪放型山水画艺术大师傅抱石／二〇〇

九、苦学型现代山水画艺术大师李可染／二二三

十、叛逆型现代绘画艺术大师吴冠中／二三一

后记／二五〇

主要参考文献／二五三

古代没有中国画这个名称，绘画被统称为画或丹青。近现代为了区别西方输入的油画及其他画种，才有了中国画（也被简称为“国画”）这一名称。中国画除工笔重彩外，都是以墨为主，以色彩为辅，以水作为调和剂，以毛笔为主要工具在纸或绢上作画，具有独特的艺术形式与表现技巧，也是汉民族传统的绘画方式，代表了中华民族特有的审美趋向。国画植根于中华民族千年的传统文化之中，历经了萌芽、发展、成熟、创新和再发展各阶段，有着丰富、灿烂、辉煌的历史，形成了融汇民族文化素养、思维方式、审美意识和哲学理念等一套完整的艺术体系，与西方油画形成了并峙的两座艺术高峰。

传统中国画也称古典中国画，发源于魏晋时代（220—589），鼎盛于两宋（960—1279）皇家画院所倡导的对物象细致入微地观察与精妙地写实，完备于元代（1271—1368）以书法的笔法人画的写意文人画，以后写意逐渐取代写实，文人画成为中国画传统的主流，明末董其昌（1555—1636）提出“南北宗”理论后，文人画甚至成为唯一的楷模。宋元绘画造就了古代中国画的灿烂辉煌，以后的明清两代（1368—1911），虽然出现了陈洪绶（1598—1652）、八大山人（约1626—1705）、石涛（1630—1724）等少数具有创新精神的大家，但总的趋势是临

摹、抄袭、重复与停滞，在绘画内容、表现形式与技法上，基本是总结和模仿古人，甚至发展到要笔笔有出处、笔笔似古人，使绘画这种源于生活感受、表达情感的造型艺术，僵化到了脱离生活、闭门造车、类似临摹法帖的“画奴”地步。社会形态决定了社会文化与艺术，长期闭关自守的小农经济、以儒家思想为基础的意识形态，严酷的皇权专制，屏蔽了视野，禁锢了思想。生产方式、思想意识和文化环境的长期固定不变，使艺术审美取向过于单一、不思创新，造成了宋元以后中国画的惰性与停滞。中国画的高度程式化，陈陈相因，缺乏真情实感，内容与形式缺乏创新，失去了应对现实挑战的能力。到了晚清，国画也和国运一样，衰败至极。

鸦片战争以来，在西方现代工业文明的强势进攻下，造就了古代农耕文明的中国已经落伍，不得不以失败和屈辱进入到20世纪。在羡慕妒忌恨等多种复杂的文化情绪中，以科技、经济作为衡量文化价值的西方文化，逐渐在中国产生了巨大而深远的影响。以1911年清王朝的覆灭、民国的建立为标志，中国历史由古代进入到了近现代。1911年以后的中国画属于近现代中国画，至今仅有百年的历史。20世纪前半叶，中国积贫积弱，战乱不断。列强的入侵、瓜分与蹂躏，腐败无能的满清王朝的垮台，模仿西方政体的民国的建立，倡导西方科学与民主精神的“五四”新文化运动，都对中国传统的社会体制、思想、文化进行了批判甚至否定。然而这些革命并不彻底，也没有给中国带来富强与繁荣，有着千年历史的旧观念、旧势力依然根深蒂固，新老军阀为了各自利益的混战，加重了社会的动荡和人民的苦难，日本帝国主义的入侵，更使中华民族到了亡国灭种的边缘！1949年建立了新中国，历史也进入到20世纪后半叶，虽然从此结束了多年战乱，国家得到了真正的统一，但其后的闭关锁国、接连不断的政治运动，特别是十年“文革”内乱，又给整个民族带来了深重的灾难，延缓了中国的发展。直到20世纪80年代初，确立了改革开放、以经济建设为中心的基本国策后，人民的生活水平才逐年提高，中国才迎来了百年以来的盛世。

纵观中国绘画史，不难发现流芳百世的伟大艺术家、艺术作品，往往不是产生于歌舞升平的繁华盛世，却大多诞生于动荡和人性被压抑、艺术不被重视的乱世。历史上元灭南宋后统一中国，汉人首遭亡国之痛，沦为下等人，文人被列为“下九流”，在苦闷与压抑下，产生了以赵孟頫（1254—1322）和“元四家”黄公望（1269—1354）、吴镇（1280—1354）、倪瓒（1301—1374）、王蒙（1308—1385）为代表的文人画大师，他们寄情于自然山水与艺术，以书入

画，遗貌取神，以简逸为尚，追求古意和书卷气，强调抒发主观感情，形成了鲜明的文人写意画时代风格，并对后世的主流中国画产生了巨大影响。满清灭明，汉人经历了第二次亡国之痛，产生了以“四僧”[石涛、八大山人、髡残（1612-1692）、弘仁（1610-1664）]、龚贤（1618-1689）等为代表的个性张扬、具有反抗与创新精神的中国画大师。

20世纪是中国社会大动荡、大转折的时代，社会由千年不变的传统农耕文明逐渐向现代工业文明转化，变革的激烈程度远远超过了农耕文明时期的改朝换代。西学东进，西方文化、科技、思想、艺术、生产、生活方式的传入，是现代中国不可抗拒的潮流历史。要不要接受西方艺术，怎样接受西方艺术，怎样既保持传统艺术的面貌又反映时代精神，成了近现代中国画家思考得最多的问题。这个时代的中国画家不但面临头绪万千的“古今”问题，还要面临亘古未遇的“中西”问题；不但要解决纯艺术问题，还要在动荡、激变的社会环境中，面对生活中的各种艰难困苦，不断奋斗以求得生存与发展。20世纪的大多数中国画家生活的物质条件并不优裕，除张大千（1899-1983）、溥心畲（1896-1963）等少数几位画家一生衣食无忧外，多数画家都饱尝过生活的艰辛、世态的炎凉、动荡中的颠沛流离，甚至是政治运动的迫害，然而“艰难险阻，玉汝于成”，一个国家、民族到了生死存亡的关头，那个时代的精英们的精神和能力就会发挥到极致。在20世纪这个绝大多数时间都处于动荡的乱世，中国画坛却大家辈出，使近现代中国画最为丰富多彩、最具有艺术创新精神。而在国泰民安、经济大发展、生活条件充裕的当代，为何很难再出现艺术史上有巨大影响力的大师级画家？新中国成立后培养出的画家为何不如民国时期培养的画家？吴昌硕（1844-1927）、齐白石（1864-1957）、张大千都是以卖画为生的职业画家，他们的作品绝大多数也是商品画，为什么他们能成为一代宗师？而现代商品经济下却难以出现大师？这些问题值得我们深思。

19世纪末至20世纪50年代以前，上海、北京、广州成为中国政治、文化、商业最为发达的3个中心城市，吸引了大批文艺家在这里谋生，中国画家也主要云集在这3个地区，形成了以上海为中心的江浙画家群、以北京为中心的北方画家群和以广州为中心的南方画家群。新中国成立后，除了这三大城市外，南京、西安、杭州等地由于画院和美院的建立，也集中了一批有造诣的画家。“五四”新文化运动以后，随着西方美术的大量引入和反封建斗争的深入，改革中国画成为新的时代潮流。新文化运动主将蔡元培（1868-1940）、陈独秀（1879-1942）、

近现代中国美术史与收藏 八

胡适（1891-1962）、鲁迅（1881-1936）等都按照各自的观点倡导美术革命。以留学日本、欧美的高剑父（1879-1951）、高奇峰（1889-1933）、刘海粟（1896-1994）、徐悲鸿（1895-1953）、林风眠（1900-1991）等人为代表，倡导将西方美术的写实及近代西方美术的创作理念与传统中国画相融合，走出了一条改革、创新中国画的新路子，使传统中国画焕发了新的生机。

近现代中国画坛，画家数以万计，但真正有突出成就、反映时代精神的大家只是极少数。以吴昌硕、齐白石、黄宾虹（1865-1955）、潘天寿（1898-1971）、傅抱石（1904-1965）、钱松喦（1899-1985）、李苦禅（1899-1983）等为代表的传统金石写意派大家，以徐悲鸿、林风眠、刘海粟、蒋兆和（1904-1986）、李可染（1907-1989）、吴作人（1908-1997）、吴冠中（1910-2010）等为代表的中西融和派大家，以石鲁（1919-1982）、赵望云（1906-1977）、何海霞（1908-1998）等为代表、倡导“一手伸向传统，一手伸向生活”的长安画派大家，以金城（1878-1926）、张大千、溥心畲、吴湖帆（1894-1968）、陈少梅（1909-1954）、陆俨少（1909-1993）、谢稚柳（1910-1997）等为代表的寻古派大家，以黄胄（1925-1997）、周思聪（1939-1996）等为代表的现代抒情人物画派大家，还有以高剑父、高奇峰、何香凝（1878-1972）、黎雄才（1910-2001）等为代表的“中日融合”型岭南派大家，等等，众多流派与大家，使近现代中国画坛呈现出百花齐放、精彩纷呈的格局，构成了中国绘画史中一道亮丽辉煌的风景线。

近现代中国画的总体成就远远超过了明清，甚至不亚于古典中国画鼎盛时期的宋元，特别是在人物画上的贡献更为突出。笔墨当随时代变，中国社会由农耕文明转向工业文明的现代化进程，使人们的生活方式、思想意识、文化环境等都发生了巨变，对艺术审美的取向也随之发生了转变。数百年未变的以表现文人清高、孤寂、避世为主流的古典中国画，在思想、内容、形式、技法等方面都已无法满足近现代的审美需求，创新与变革也就势不可挡了。百年来的近现代中国画，不管是那种流派，不管是承认还是不承认，除极个别画家外（如溥心畲、陈少梅等），多数画家都自觉或不自觉，有意或无意，或多或少，受到了西方绘画艺术的影响与启发，都与西学东进所造成的社会大变革密不可分。中西融合是近现代中国画变革的重要方向之一，由此打破了传统文人画一统天下的单一格局，百年中国画坛可用来借鉴的资源大大增加，画家的视野变得开阔，价值取向趋于多元，艺术面貌丰富多彩，使中国画形成了一个良好的发展氛围。事实证明，中

国画传统并没有因中西融合而消亡，却由此获得了活力与新生。

20世纪80年代以来，研究近现代中国画的学者不少，李小山先生的《中国现代绘画史》、郎绍君先生的《论中国现代美术》等著作，以不同的视角对20世纪中国画进行了研究、总结与品评；陈传席先生在2005年著的《画坛点将录》中，对近现代中国画名家的点评，有些一语中的，非常精彩，有些则失之于片面；近年来由郎绍君先生主编、河北教育出版社出版的《中国名画家全集——近现代部分》系列丛书，分专辑对百年中国画坛上的名家做了研究和品评，理论与学术水平也比较高。这些书籍对认识、理解、欣赏近现代中国画有很大帮助和启迪，也为进一步鉴定、收藏近现代中国画奠定了基础。

近20年来，随着中国艺术品市场的逐渐繁荣，有关近现代书画鉴定的书籍、文章层出不穷。少数鉴定经验丰富、有真才实学、治学严谨的专家学者，其鉴定书画的文章、著作对收藏爱好者有着重要的指导和启发作用；也有一些鉴定功力不够、认识肤浅的专业工作者加入了著书立说的行列，他们发表的有关书画鉴定的文章、出版的书籍，往往带有很大的片面性，常常把公认的博物馆、美术馆收藏的名家作品定为真迹（这些公认的真迹并不需要他们鉴定），而把出现在市场上的一些风格不太典型或画得不太好的名家真迹轻易定为赝品。其实还是他们心中没底，对画家的笔法规律认识不足、研究不透，于是就草木皆兵，宁可错杀一千绝不放过一个。不懂装懂，把真迹说成赝品，这也是鉴定界的恶习之一。这些书籍、文章，会对书画收藏的入门者产生误导。其实，馆藏的名家作品也不一定全是真迹，有时也混有赝品，须静下心来下苦功夫深入研究，例如：在北京画院收藏的齐白石亲属在20世纪50年代捐献的齐白石作品中，有一批无款印的工笔草虫稿，其中仅有少数为齐白石亲笔，多数应为王雪涛和齐子如所画，但这些作品却在没有深入学术研究、充分鉴定的情况下，近几年来被当作“白石工虫真迹”反复出版展出。

随着近30年来的改革开放，中国的综合国力越来越强，富裕起来的人群逐年攀升，对于物质以外的精神奢侈品的需求也越来越旺盛，乱世黄金盛世收藏，越来越多的富裕人群将资金投入到中国画的收藏。但是，由于中国艺术品市场的不成熟与不规范，外加有经济实力的买画者大多是在其他行业获得的财富积累，自身的艺术修养不高、鉴定水平不够，对中国画鉴赏是外行，有的甚至把中国画当作金融衍生物来炒作，而不是作为艺术品来欣赏、收藏。有文化修养、艺术鉴赏力的收藏家就更少。在中国画的收藏中，被虚假的商业炒作忽悠、吃亏上当之事

屡屡发生。其中，少数是想低价捡漏，但眼力不行，买到了赝品；更多是由于审美水平不高，花高价买到的虽不是赝品，却是价格远高于实际价值的应酬之作。

本书作为一本近现代中国画欣赏、鉴定与收藏的指导性书籍，就是要教会中国画的爱好者、收藏家怎样欣赏、鉴定和收藏近现代中国画。既要分辨出中国画的好与坏，更要鉴别出真伪，还要区分出精品与一般的应酬之作，进一步明确近现代中国画大家作品的艺术价值，指导藏家收藏到物超所值的精品。本书重点选择了不同流派、代表近现代突出成就的10位中国画大师，肯定了他们所取得的不可磨灭的成就、确认其历史地位，同时也指出他们的不足与遗憾，在此基础上，列举出哪些是现代大家的精品、哪些是一般应酬之作、哪些是赝品，帮助读者如何理解国画大家的好画，好画好在哪里，如何分辨大师的精品与不成熟之作、一般应酬之作，如何鉴别出赝品，如何选择收藏近现代中国画大家的作品。以提高广大读者的审美意识与鉴赏水平，指导读者在近现代中国画交易市场中，不但要练就一双火眼金睛，识得真伪；更应做到慧眼识珠，发现物超所值的好画；防止盲目跟风炒作，高价收购低于实际价值的一般作品，甚至是血本无归的赝品。

第一章

如何欣赏近现代中国画

