

郭宝厚 著

东寿平

DONGSHOUPING
YISHURENSHENG

艺术人生

山西出版传媒集团
三晋出版社

郭宝厚 著

艺术人生

艺术人生

山西出版传媒集团
三晋出版社

图书在版编目(CIP)数据

董寿平艺术人生 / 郭宝厚著. —太原: 三晋出版社, 2013.6

ISBN 978-7-5457-0742-7

I. ①董… II. ①郭… III. ①董寿平(1904~1997)—生平事迹 ②董寿平(1904~1997)—书画艺术—艺术评论
IV. ①K825.72 ②J212.052%
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 100759 号

董寿平艺术人生

著 者: 郭宝厚

责任编辑: 薛勇强

出 版 者: 山西出版传媒集团·三晋出版社 (原山西古籍出版社)

地 址: 太原市建设南路 21 号

邮 编: 030012

电 话: 0351-4922268 (发行中心)

0351-4956036 (综合办)

0351-4922203 (印制部)

E-mail : sj@sxpmg.com

网 址: <http://sjs.sxpmg.com>

经 销 者: 新华书店

承 印 者: 山西臣功印刷包装有限公司

开 本: 787mm × 960mm 1/16

印 张: 8.5

字 数: 80 千字

印 数: 1-3000 册

版 次: 2013 年 6 月 第 1 版

印 次: 2013 年 6 月 第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5457-0742-7

定 价: 36.00 元

版权所有 翻印必究

董寿平(1904—1997),原名揆,字谐柏。山西洪洞人,全国政协委员,当代书画艺术大师,美术理论家,鉴赏家。曾任山西省政协常委,全国政协书画室副主任,北京中国画研究会名誉会长,中国人民对外友好协会理事,中日友好协会理事,北京市人民对外友好协会副会长,北京荣宝斋顾问。出版有《董寿平谈艺录》、《书画大师董寿平》、《书画巨匠:董寿平、村上三岛书画集》、《中国近现代名家画集·董寿平》、《董寿平书画集》、《董寿平画谱》等。是我国书画艺术界的一代宗师。

序 言

董寿平先生秉持深厚国学传统，浸润于中国书画艺术七十余年。穷根源，究法度，探理趣，创新风，独于众人皆崇向西学之时，坚持研究中国书画之精神。以明贤为基础，上溯宋元，阐幽钩玄，极尽其妙。故而董老书画中一派雍容大雅气象，有古贤人淡泊宁静之德。唯其挥毫落墨之时，心存万象，物我交融，神出趣外，韵自天成。画外之功，长生之力，合而成一家者。道因一而成万，万法归而化一，董老虽归道山，然而薪火相续，今日愈见其高迈。有董老艺术在，乃民族之幸，国家之幸。宝厚先生醉心于董老艺术，多年来收集整理相关资料，苦心孤诣，而成鸿篇，其间数易其稿，精诚锐志令人感佩，故为之序。

吴悦石于快意斋灯下

二〇一三年三月六日

目 录

家庭启蒙	001
潜心汲古	007
巴蜀励志	013
“三友”新姿	023
行草独步	037
黄山巨擘	052
谈画论艺	063
董氏美学	089
画外董老	116
后 记	126

家庭启蒙

董寿平能成为艺术大师，在中国画的继承与创新上独树一帜，而且能融古今中外艺术理论于胸而成一己之新论，成为有理论、有思想、有实践、更有成就的艺术大家，首先得益于家庭的启蒙教育。其高祖董霁堂是清代中叶书法名家；祖父董文焕是清咸丰翰林，以诗书驰誉京都，为清代著名诗人、书法家、音韵学家；其父董维藩亦善书画，尤以收藏文物图书著称。他的母亲陈云楼秉承了曾任清朝翰林的父亲陈履亨的天赋，聪颖好学。在那个女子无才便是德的年代，陈云楼却从小喜爱读书识字，通晓历史，能诗善文。父母常在茶余饭后谈诗论画，年幼的董寿平总在一边认真听着，他幼小的心田脑海中，渐渐装满了历代名人名家名句、《世说新语》中的小故事等。母亲每天都要看书、写字、作诗，写字临的是苏体和米体。董寿平上学前，父亲就请私塾老师教他学会了《三字经》、《百家姓》、《千字文》、“四书五经”等传统的国学基础教

董寿平先生与夫人刘延年

材，私塾老师教得严，加以董寿平天资聪慧又认真刻苦，十一二岁时，“四书五经”全部学完，开始学习《尔雅》、《战国策》、《史记》、《汉书》、《后汉书》和《三国志》。有一句话记述了当时董寿平的私塾生涯：“没有星期天，只有阴晴天。腊月二十三，先生放了假，学生出了监。”每年的春节前后，才能放学几天。这种死读书的笨功夫，虽然占去了董寿平的自由，却让他拥有了扎实的国学“童子功”，使其受用一生。董寿平在十六岁上小学以前，除《易经》外，其他经典已背得烂熟，至八九十岁尚能背诵，尤其是《左传》，到老都能够背诵一些主要段落。

据董寿平先生回忆，洪洞董氏家族具有深厚的士大夫家庭文化氛围，院子里每一间房屋的门上都长年挂着各种各样的楹联、对板。平时挂的对板是黑的，上写绿字或金字。过春节时挂红对板，写黑字。屋子里平时挂的是卷轴画和对联，并且经常更新。董寿平先生年轻时所居住的房门常挂的门板联语，是明代名人杨继盛的名言：“每思于物有济，必求此心所安。”这也是董氏家族的家训。这种家庭文化氛围，对董寿平产生着潜移默化的影响。

董寿平先生的父母还经常给他讲述先辈们的文墨逸事，以激发他对书画的兴趣。外祖父陈履亨与戊戌六君子中杨深秀交往甚密，曾做过河南陈州知府，精通书画。舅舅陈凤标年轻时当过知县，晚年以文字为生，字临苏、米体，当年山西省临汾市最大的钟楼上悬挂的大字牌匾“紫气腾临”四字即为其所写。

董寿平幼年时，在国学方面，长辈们对他皆有教益，其中，叔祖母冯婉琳起着很大的作用。他与冯不但经常相见，而且“晨昏定省”。冯也特别喜欢文静秀气、聪明听话的董寿平。冯婉琳(1848—1915)，字佩芸，号雁门女史，山西代州（今山西代县）人，清道光年间著名诗人冯可三第三女。冯婉琳一八六三年嫁给洪洞董文灿为妻。当时山西洪洞董氏三兄弟董麟、董文焕、董文灿以诗文书法、金石收藏以及与朝鲜使臣交往而闻名于京师，被誉为“三珠之目”、“三凤之目”。婉琳与文灿爱好相投，恩爱有加，同心唱和，相益见长。文灿每得金石刀币，婉琳即亲自拓印；退朝归舍，婉琳又亲自薰香泡茶，分笈

董寿平先生在教导孙男董良达作画

对诗。“时光飞逝，竟不问是何尘骚扰”。婉琳又拜洪洞王轩为师，习作诗文，诗艺大进。一九八五年十月二日，董寿平先生在《致陈巨锁函》中谈道：“先叔祖母诗，民国年间，曾刊入山西丛书（即《山右丛书初编》——著者），省图书馆即有印本，极易查阅。先叔祖母冯婉琳，于冯鲁川为本家，为汉学家王轩弟子。”

董寿平先生在《自述》中讲道：“在十三岁前虽然没有时间学画，但在这一时间为后来学画也打下了一些基础。一方面是我父亲和宗叔都能画，我常从旁看他们如何用笔用墨，得到了初步的方法。另一方面，是家里存的碑帖字画比较多，经常有些讲究字画的人远道来我家鉴赏这些东西，我常从旁听客人们谈论真假好坏。由于这些熏陶，引起了我学习鉴别古今书画的兴趣。我从十三岁在外上学，到二十三岁大学毕业。这一期间，每年假期回家，把家里所有的碑帖字画翻阅一遍，再浏览一些历代著名的书籍，参证比较。再回忆幼年时在家里听到的那些鉴赏家们的谈论，对我国绘画和书法的传统艺术，得到了一个初步的概念。”

董寿平先生后来成为书画兼精的艺术大师。他的书画用笔清秀古拙、刚柔相济，用墨华滋厚润、变幻无穷，章法得体多变，设色清淳鲜活，画境闲逸雅静。这样的艺术成就与魅力很大程度上得益于他深厚的国学功底与幼时的美学启蒙。

董寿平先生九十岁生日时与夫人刘延年,孙男良达,孙女良端、良成在钓鱼台国宾馆合影

潜 心 汲 古

董寿平先生二十岁以后正式开始动笔作画，因慕清初著名画家恽寿平的人品画品，第一次学的就是恽寿平的没骨牡丹，而且为了表示立志学画，献身中国画事业，也为了表明自己成为职业画家的追求目标，这一年他把寿平作为自己的名字，并且开始留须，人称他“留须立志，改名拜师”。

董寿平先生在二十世纪七十年代的《自述》中讲道：“我没有投过老师，只好自己摸索，走的弯路比较多，便也得到不少的反面经验。这些失败的经验，又为后来的学习提供了必要的材料，丰富了一些绘画上的知识，同时也就不得不更进一步地研究试验。经过多次反复试验，在技法上稍有了一些把握，在不同的条件下，用不同的手法来适应。我个人总结几十年的绘画过程，唯一的办法，就是不断地总结经验。”“我开始数年，都是临摹古人的画法。学习临摹的方法，不必完成整幅，而是把一种事物多种表现的方法都临摹。”

寒食年、欲惜春去
不容惜今年又苦雨两月
秋萧瑟卧闻海棠
花泥污燕支雪周
中偷负去夜半真
有力何能病少年
病起頭已白

何至年時付

董壽平年時年十三

董寿平先生临苏东坡《寒食帖》

董寿平先生在学习古代绘画上也与多数人一样，用的是“看、记、临”三法，但他用在这三法上的功夫却是多数人没有做到的。

董老年幼时就在家里翻阅了家藏的百十箱古代字画。在他十几岁时，有客人拿来一幅古画请外祖父鉴定真伪，当时外祖父家里也藏有一幅同样的画，但客人拿来的画在各个方面都与其藏画形神兼似，甚至在视觉上还出其藏画之右，外祖父研判多日不敢定论。某日，外祖父无意中问了董寿平一句：“你看这两幅哪个好。”不料却得到一句“看上去好的是假的”。外祖父茅塞顿开，问董寿平：“此话怎讲？”董寿平答：“我看这幅画的颜料色泽与咱家藏画的颜色不对。”没有多年的看画经历，没有看过一定数量的古画，十几岁的董寿平是不会有这句

话的。这说明在他年轻时看过的古代字画数量已相当可观了。

清宫内的字画，在乾隆年代收藏最为宏富。在鸦片战争中英法联军火烧圆明园时丢失了一部分，多数画到清末还在内府。董寿平先生在两个时期比较完整地临学和鉴赏了这些艺术宝藏。

第一个时期，是上世纪二三十年代坚持不懈地参观故宫书画展，遍赏如今藏于台湾故宫博物院的历代名字画。一九二五年初故宫开放时，他开始“泡故宫”，每星期坐黄包车去故宫看三个下午。故宫的展品是半年换一回，每回数百张。他看画的要求就是要把每一张画刻印在脑子里。看这一时期某人的笔法是什么，看其特色，一枝一叶，一招一式。晚上回来以后就照学一点。把这个人的笔法全学会了，再学第二、第三、第四个人的。他看画不分南宗北宗，好的就临学，可取的就取之。

故宫开放后，博物院还挑选精品于一九三〇年前后出版了两种书画集。一种是《故宫周刊》，用铜版纸印的带文字的；一种是《故宫书画集》，用宣纸珂罗版印，出了四十多集。这两种书画集董寿平都买全了。他把《故宫书画集》按时代重新装订，分装五册，还把其中最具有代表性的、最好的选出来，加以托裱，装订成一寸厚的精选本，一直随身携带，经常研读。那时，董寿平先生老母亲还健在，还有妻子，他不可能一个人常在北京看画，为此，于一九二八年毅然决然地举家赴京学画。

北京琉璃厂的历代古字画，令他留恋不已，眼界大开。他有时几乎整日泡在古画中。他废寝忘食，家人也只能跟上他废寝不食。他有他的办法，就是一边学画卖画，一边鉴定收藏字

画，以字画养字画，也解决了一家人的生计问题。

收藏界有“花钱买眼力”之说，但董寿平是花“功夫”练出的好眼力。由于他从小见得多，到故宫去得多，书读得多，所以一入手就处于有利地位。贞古斋等许多古董店，每得到好的东西，先送他看。董寿平这一期间的生活是较安定的，就是看画，收藏，读书，画画，卖画。

董寿平对自己的作品很苛刻，一笔不满意就立即撕掉，决不轻易往外拿。当时他的墨梅已经有一定的品位，拿出去完全可以出手，但他坚持不把自己不满意的作品往外拿。正因为如此，董寿平第一次卖画便获得成功，而且在京城画坛引起了不小的反响。

其时北平名家的绘画最贵为一平方尺二三十块银元。吴昌硕的六七块一平方尺，齐白石的两块一平方尺。董寿平是第一次卖画，一个梅花扇面就卖了十二块钱。这幅画的成功卖出，更坚定了他以画为职业的信心和决心，也标志着他已跻身于北平画坛。一九三二年他开始在琉璃厂挂笔单，以卖画为生。最高价位的一幅梅花卖了四十元，买主是一个外国教授。

董寿平先生鉴赏历代名画精华的第二个时期，是他在荣宝斋工作时期。他在这期间，不仅遍览了众多珍本名画，而且由他组织做了两件对传承祖国书画瑰宝艺术非常有意义的大事。

一件是他发起并组织对故宫字画的临摹、复制工作。董寿平先生早年研究、欣赏故宫字画时，就有个想法：应该给这批珍贵遗产留个“化身”，既能供人欣赏学习，又可防止意外。因此，他到荣宝斋工作后，就组织画家开始了对故宫珍贵字画

的临摹。在我国历史上，一千四百多年前隋文帝时作过一次有组织的临摹，所临画称隋朝官本，流传后世，以后再没有组织过。清末民初开始做珂罗版，但在逼真程度上仍不及理想的临摹本。为搞好这次工程浩大又难度极高的工作，董寿平先生下了很大的工夫。首先，经过反复做工作，开始了对东北博物馆古画珍品的临摹。主要的有，金振子摹制了唐代周昉的《簪花仕女图》，冯忠莲摹制了宋代赵佶摹唐代张萱的《虢国夫人游春图》，王宇光摹制了宋人的《狮子骢》，陈林斋摹制了宋代马和之的《唐风图》等。

接着，董寿平先生又在故宫博物院吴仲超先生的支持下，组织人员开始了对故宫古画珍品的摹制。先后摹制了五代顾闳中的《韩熙载夜宴图》、元代赵孟頫的《秋郊饮马图》、唐代韩滉的《文苑图》、宋代王诜的《渔村小雪图》以及十幅宋人册页。最费工夫的是摹制宋代张择端的《清明上河图》。因此图假品太多，董寿平先生翻阅了大量的古籍，进行了仔细的考证。此图从一九六〇年开始摹制，直到一九八〇年才完成。荣宝斋先后共摹制了故宫博物院和东北博物馆及民间的古代绘画精品近百件。后来，这些高水平摹制品全部由故宫博物院作为副本保存，并代替原作展出。董寿平先生的这段经历，在当今书画家中是不多有的。可以说，在研究中国历代字画方面，董寿平已成为当时国内的权威了，同时也为他以后的创作奠定了坚实的基础。

上世纪三十年代，鲁迅和郑振铎帮助荣宝斋恢复木版水印笺谱。新中国成立后，董寿平先生在党和政府的支持下，组织