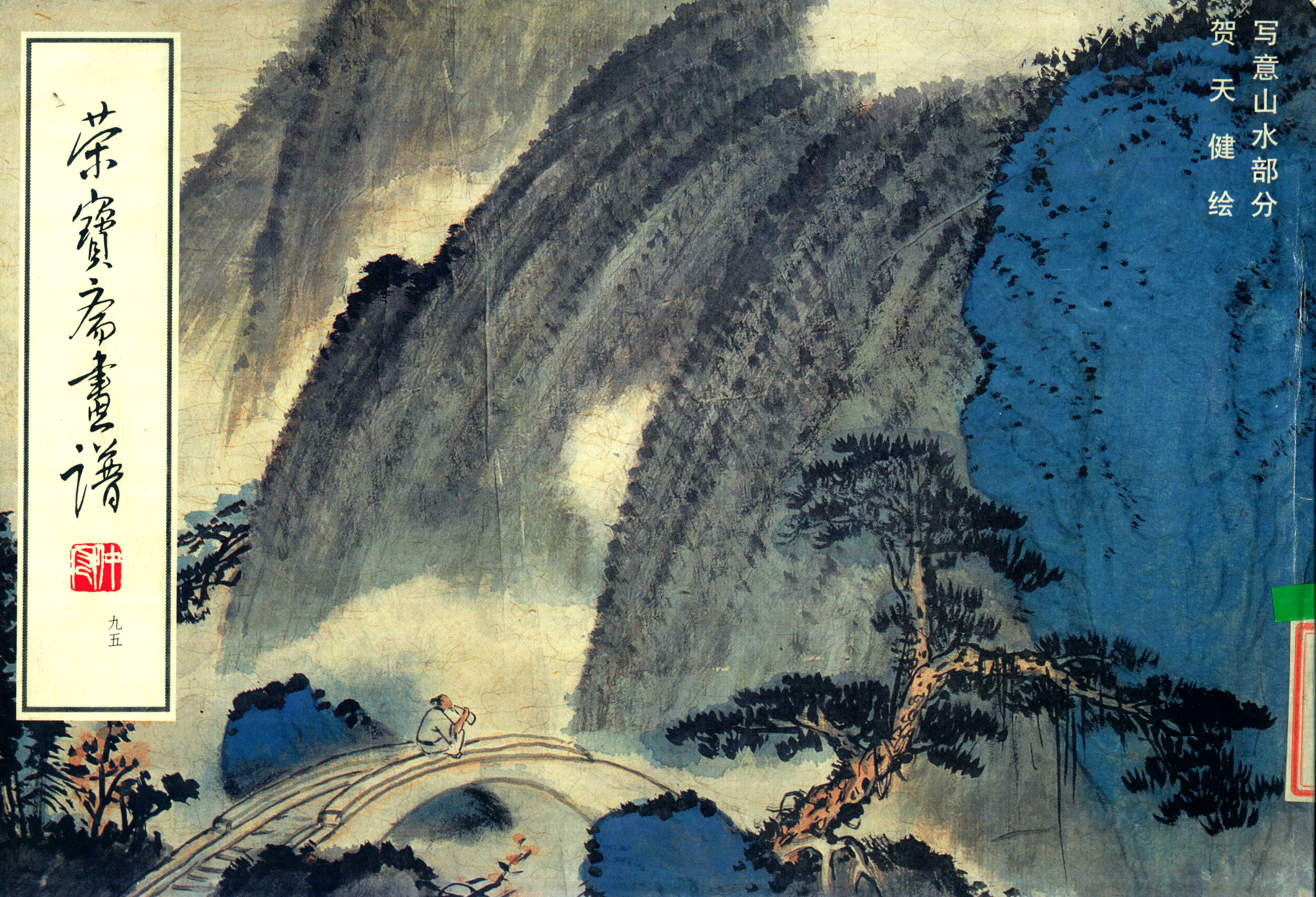

写意山水部分
贺天健 绘

荣宝斋书画谱

九五

J221.8/2195=2

蔡寶富畫譜

写 意 山 水 部 分
贺 天 健 绘

常州技术师范学院图书馆
藏书章

20063355

图书在版编目(CIP)数据

荣宝斋画谱:现代编(95):山水/贺天健绘;荣宝斋出版社编.—2版.—北京:荣宝斋出版社,1990(1997.7重印)
ISBN 7-5003-0248-7

I. 荣… II. ①贺… ②荣… III. 中国画:山水画-作品集-中国-现代 IV. J212

中国版本图书馆CIP数据核字(97)第12438号

荣宝斋画谱(95)写意山水部分

作者:贺天健
编辑出版发行:荣宝斋出版社 邮政编码:100052
地址:北京宣武区琉璃厂西街19号
制版:北京百花彩印有限公司
印刷:北京胶印二厂
经销:新华书店总店北京发行所

开本:787×1092毫米 1/8 印张:6
版次:1997年7月第3版 印次:1997年7月第3次印刷
印数:10001—13000 定价:14.80元

榮寶齋畫譜題詞

畫譜的刊行，我們拍掌歡迎。
近代作畫的不讀芥子園畫譜
是例外，好傢伙作詩詞的不讀唐
詩三百首和白香詞譜是例外
一樣。古人說：不以規矩不能成
方圓。這話講出了個真理。就
是我們擔任何學問要老實，
先搞基本訓練，討便宜走捷徑
是不能成為大器。的。榮寶齋
畫譜保留了中國歷代畫家的傳
統，又照顧到各時代的流派，且
着重具有生活氣息，而製本價
者，又係現代名手，所以肯定說他
的水平大大超過舊譜。以上
值得歡迎，值得介紹，祝譜
學新生，祝畫學大發展！

陳毅

一九六二年一月

贺天健 (一八九〇—

一九七七)当代中国著名画家，别号纫香居士，江苏省无锡市人。早年曾深入地研究中国画的技法及理论，后进一步深入生活，搜妙创真，形成了自己独特的风格。代表作品有《河清可俟图》、《江东图》、《鼋头渚间壖泥图》等。他生前曾任上海中国画院院长。

序 言

邵洛羊

清末民初，中国画在上海地区形成了「海派」（亦称「海上画派」）。上谱的约有二十人左右，拔其尤者四人：任伯年、吴昌硕、虚谷和蒲作英。花鸟画科的成就最突出，其次是人物画科，而山水画科始终是项弱门。二十世纪三十年代间出了贺天健，才使「海派」山水画有所突破，开拓出新法门。

贺天健（一八九〇—一九七七），祖籍江苏丹阳蒋墅，后迁无锡，到贺天健已经是第七代了。原名骏，字炳南，十七岁时改署天健，老称健叟。早年自谓「百尺楼头一丈夫」，还常把乾乾、达屋并用，一度使用过纫香吟榭、纫香居士等名，四十余岁后额其画室为「开天天楼」。

贺天健的曾祖是无锡秀才，父蓉初，好书画，母精武术，祖母教氏工诗，贺家虽不裕，却是书香门第。天健孔武有力，文武双全，他特爱诗，中年已双鬓见白，说：「我的头发是做诗做白的」。

贺天健山水画，从清初王翬、吴历入手，起步路正，在「骨法用笔」上，循规蹈矩，刁斗森严，扎扎实实下过苦功夫。嗣溯至元人黄公望、王蒙、吴镇，南宋李唐、夏珪，旁涉浙派戴进、吴伟诸家法；为了拓放笔路又涉猎五代石恪、南宋梁楷、牧溪，清代髡残、清湘，遂综集大成，成为多方位、多功能的专业画家。

贺天健，在山水画中称得起熟娴十八般武器。

他又是位坚持「师造化」的画人，登巉岩，凌绝顶，下江海，入云壑，探幽深……，深得山川美。他三十岁前后就深入山山水水，足迹遍江南的惠泉山、支硎山、上方山、天池山、剑门、墨厘山、钟山，不断徜徉于太湖流域一带，曾雇木船，从燕子矶到八卦洲，细细领略真山活水。五十岁间远游浙江的括苍、天台、雁荡、桐庐，福建的仙霞岭、大悲岭；上黄山，登泰岱……。解放后，去过不少水库、林场、工地、厂房、农田。他一生耕耘砚田，脑不停思，手不停挥，目不停观，足不停驰，师古人，师造化，都认真得像个小孩，艺术活动上从来没有熄过火。

贺氏山水画的卓越成就，还得益于他的画外学养。他早年失父母，祖母抚养，少年家贫，无力进高等学堂，便发奋自学，通读《辞源》两遍，还泛阅宋、元、明诸家文章诗词，诗文嗜陈后山，词喜周清真、柳耆卿、姜白石。四十岁后，给自己规定每天作七律诗两首，才高、思敏、志笃、学苦，十分惊人。随他学画的学生修业毕，临行赠言，往往是「苦不易得，得之便乐」。

他也擅长书法，方峻雄强，笔势如铁括条屈，深得北魏《张猛龙碑》和《龙门二十品》神骨，题在自己画上十分相称。擘窠大字尤见开张。

贺天健在三十年代就明确阐释：五代、两宋山水画，师造化而继传统，是为山水画正脉。说范宽的画，笔笔是整笔，起讫分明，始终贯彻一个「写」字，既合自然规律，亦符艺术规律。说元、明诸大家悉从五代、两宋机枢中生发出来，他说：「师法五

代、两宋山水画的法度与精神，为今日创作之途径”。对于中国画创新，他对我反复说过多次，归纳起来是“源不可忘、流不可断、继承有绪、发展有律、出新有据”。数十年前这番话，迄今掷地有声。

贺氏四十岁前的画，尚力度、尚巧思，好竞雄、好显示，追求奇诡、放诞、险谲，多方面力争出自己的艺术面目。认为一幅佳作，不仅要有“意境”，更须要有“化境”，要达到“神而化之”。他的画，显现了亢奋、雄沉、幽倩、郁抑、纵放、简淡等多种格调，他试图从各个角度尽力探索、开掘，喊出自己的心愿：“贺天健风格！”

贺氏五十九岁时，全国解放，诞生了新中国，他的生活环境大有变化，产生了强烈的翻身感。在旧社会，处境坎坷，他常画“高隐图”、“幽壑谈道图”、“独树老夫家”等题材。一九六〇年七月，他在北京参加第三届全国文代会，兴奋地写了“京华吟”，其中有“一枝秃笔走天下，百折千磨真可嗟。国有河山灿如锦，鬓从图画白成花，蹉跎七十今非老，检点寻常何足夸。六亿人民都解放，恩荣岂独我心嘉。”早一年，北京举办了《贺天健个人画展》，后来送到丹麦展出，被誉为“水墨画大师”。

在新的环境下，贺天健的山水画创作，出现了重大变化，到他八十七岁（一九七七年）逝世，共二十八年，终于形成了他的晚年风格。

六十年代初，他提出自己以后的创作，要“仰俯天地之大”。不“局促于南北宗”，必须“甄陶天机，融化物我”。立论何等气魄！也可说是“六十变法”了。

这时期的贺天健山水画，境界阔大，气势刚猛，笔性雄奇恣肆，爽辣豪迈，用墨苍浑酣畅，淋漓鲜活，层层敷施，清光一片。也长于设色，尤擅重彩，画大青绿，用多层次、多杂色、重染复布，来描绘祖国河山的岚容川色，力求画出天籁真趣。他说：“山山水水在烟霭明灭中、云雾荡漾中，要画得出岚彩浮动，才算画活了山水。”六十年代曾为锦江饭店作巨幅青绿山水，他采用失传已久的“以掌拊色”之古法，不用胶水，画面上轮番敷用石青石绿矿质颜料，敷上拊去，再上再拊，地板上洒满了青青绿绿，上色十分吃力，画竣后，色泽沉着明丽，仿佛含口脂而吐掷画面。当时不少著名画家围堵观看，啧啧叹为观止。贺氏的“笼青法”和“螺青法”，独步春申，堪称“贺天健样”。

贺天健的晚年作品，个性突出、风格鲜明、情感浓炽、有强烈的时代感，成为当代山水画领域中与众不同的“透网鳞”，给现代“海派”山水画开拓出广阔的途径。

贺氏秉性率直豪爽，有显著的艺术家长气质。画学观点上重“品”，认为历代画家的作品，可分五类：庙堂气、书卷气、山林气、市井气和江湖气。说后两类乃属庸格，切不可染习。

对待创作，贺氏严肃认真，一笔不苟。记得一九五九年为北京人大大会堂创制《河清可俟图》巨幅时，我一直在他身边做辅助工作，他对待一石、一水、一草、一木，无不反复斟酌，做到“九朽一定”。他边作边议论，说作画：（一）不可过实，过实乏灵巧之趣；（二）不可过虚，过虚出俭涩之状；（三）不可过奇，过奇显犷悍之气；（四）不可过平，过平有庸懒之概。都是从创作实践中得来的宝贵体悟。

在山水画教学中，贺老特别强调要重视皴斫，通常叫「皴法」。他说，山水中虽有没骨法，但绝大部分山水画是重皴笔的，丢了山水画中的皴笔，等于否定了「骨法用笔」。有人想舍弃山水画中的皴法，去乞借西画技法中的「光」的明暗处理法来解决画面上的立体感和质感，这就丢掉了中国画中的「笔墨」，根本谈不上中国画的富于民族形式的艺术美了。但画中要具有高超的笔墨技法是不容易的，功夫不到家，运笔布墨就会出现呆、板、滞、结、弱、飘、痴、懈等毛病。画中能避免掉这些毛病，才会出现姿致和韵致，出现山水画中的艺术美——英俊、雄壮、宏阔、潇洒、柔和、妩媚等等的好体貌。他说：「姿致是静的，韵致是动的，相辅相成，矛盾统一，产生节奏感，就具有艺术上的感染力了。」

我一直主张「中国画应该姓中」，「中国画之美就美在笔墨」。我十分钦佩贺天健先生的「笔墨观」，是后学者进入山水画之门的津梁。

对于如何学习山水画，贺老还提出：中国山水画遗产十分丰富，主张按照朝代，择有生机、有发展的流派，顺序地介绍唐、五代、宋、元、明、清各代山水画大师的山石画法和树法。他给学生上课，每次当场作山石的勾、勒、皴、擦、点、染的技法示范稿一张，要徒弟照样临摹三张以上，下次上课带去。他边画边讲，讲述某一大师风格技法上的来龙去脉，反复阐明画理、画法。说画无定法，不可死套样式，「良工善得丹青理」。说元画和宋画不同，画理也是发展的。学习古人，不在乎形似，而在乎神合，要「从死里活出来，从板里动出来」。贺老说，打基本功无非两条：一是师造化，二是师古人。师造化是源，师古人是流。说临摹顺序大体可分：对稿面临，掩本背临，隔时默临三种。尔后，可在意思上「遗其格而取其意」，在神情上「遗其质而取其神」。

贺天健在授徒教学上有丰富经验。他的学生邱陶峰、苗重安整理了老师遗留下来的画稿二〇一件，加上画法说明，定名为《贺天健课徒画稿》，一九八年由上海人民美术出版社出版。是一本上好的山水画课徒本。

末了，我再介绍一下，贺天健老画师对自己山水画创作的五项要求，对后学者也有裨益。他规定：

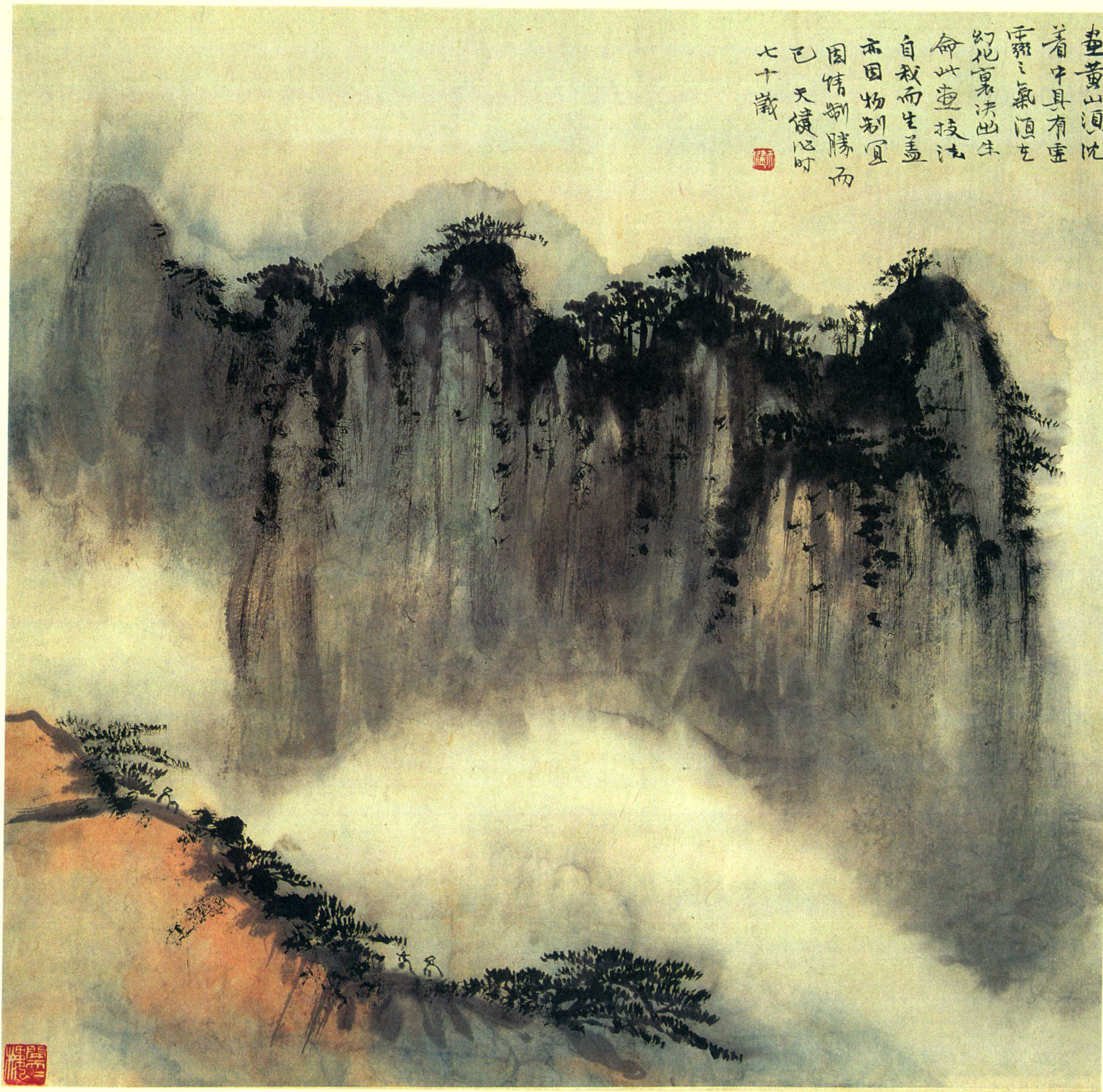
- (一)画山水画要有时代精神，山水画中即使不画人物、树石也要顾及时代气氛。
- (二)画须耐看，远观气势，近赏笔墨，能吸引人进入画面。
- (三)构图和技巧，做到疏密合一、工写合一。
- (四)自然界光和色，变幻莫测，要善于捕追、取舍，色要敷用得潮润、滋厚、嫣艳，给人有洁净感。
- (五)好画能雅俗共赏。人人看得懂，人人画不出。

目 录

一	黄山烟云	二四	长春桥秋色
二	西湖	二五	七里泇口望芦茨埠 太湖帆阵图
三	听松图 山高水长	二六	山区新风貌图 文殊台上望云海
四	此中另有一乾坤 晓风残月	二七	九皇山梅山水库图 蔡岭夏岚图
五	太湖芦塘	二八	石径萦纡九龙脊
六	京口北固江流图 江南晨晓	二九	桐庐 桐江
七	春江水暖鸭先知	三〇	西海门正面 李白赠汪伦诗图
八	七里泇帆影	三一	李白赠汪伦诗图 (局部)
九	晓烟图 黛娥环列富春江	三二	莲花峰
一〇	冬运图	三三	黄山宾馆翠岚间情怀犹寄画图中
一一	冲破千山雪 梅山水库	三四	滚滚东流图 焦山所见
一二	黄山玉屏峰	三五	富春江上 兰江景色
一三	佛子岭途中 焦山口图	三六	凌顶观山图 三门峡
一四	飞瀑图 细雨僧归	三七	凌顶观山图 (局部)
一五	黄大痴师法富春山图	三八	会友图 野航恰受两三人
一六	拂水崖 风烟淡处沧洲远	三九	野航恰受两三人 (局部)
	吴娃解唱采菱歌	四〇	秋林枫叶转多思 李白放行图
一七	南京燕子矶晨集		
一八	满湖歌女尽新妆 破天荒奇迹图		
一九	甯泥图 任重致远图		
二〇	会心图 归渔图		
二一	中山公园水嬉图 大有年		
二二	采石矶太白楼		
二三	南京燕子矶西三台洞大崖石		

黄山烟云

畫黃山須沈
著中其有虛
空之氣涵在
幻化裏決出
命此畫技法
自裁而生蓋
亦因物制宜
因情制勝而
已天懷心時
七十歲

听松图

山高水长

山高水长 公曆一九六零年九月
二十八日江東賀天健製於上海中國畫院

一九六零年春
賀天健書

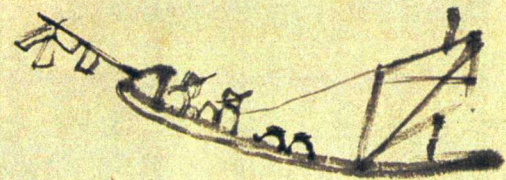

此中另有一乾坤

晚風殘月

太湖芦塘

吾鄉太湖西灣三芦塘
己亥冬賀天健寫

京口北固江流图

京口北固江流图
 晴川江流多
 吟詩題上
 陽頭得此
 橫秋遠已
 公卿元正
 日江東賀
 七十有一

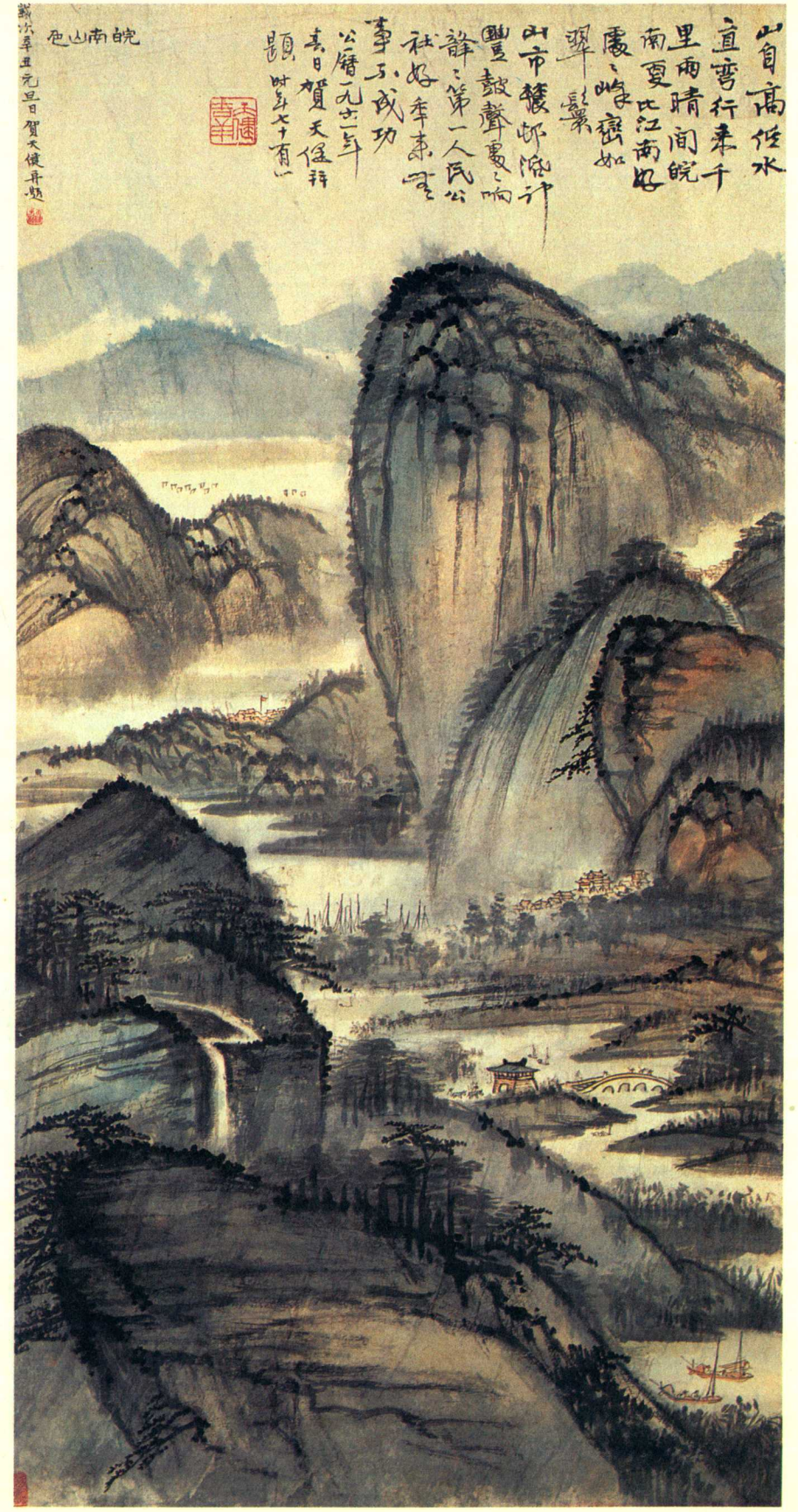

京口北固江流图

山自高低水
 直弯行来千
 里雨晴间晚
 南夏比江南
 康、峻密如
 翠、影繁
 山市猿声啼
 豐鼓聲震之响
 許之第一人民公
 社好年未空
 事不成功
 公曆元正年
 其日賀天健拜
 題時年七十有一

皖南山色

江南晨晓

春江水暖鸭先知

春江水暖鸭先知 辛丑林天健

