

花鸟草虫部分

赵少昂 绘

荣宝斋书画谱

十五

J 222/2-15

蒙 宝 斋 书 谱

花 鸟 草 虫 部 分

赵 少 昂 绘

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，好像作詩詞的不讀唐
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。這話講出了一个真理，就
是我們擔任任何學問要老實，
先搞基本訓練，討便宜走捷徑
是不能成為大器的。榮寶齋
畫譜保留了中国歷代畫家的傳
統，又照顧到各時代的流派，且
着重具有生活氣息，而製成作

者又係現代名手，可以肯定他的
的水平大大超過舊譜以上，
值得歡迎。值得介紹。祝譜
學新生，祝書學大發展！

陳毅

一九六二年一月

序言

李行百

在近代画坛里，倡导写实，善于汲取外来技法的『岭南派』以清新华丽的姿彩，突破了固有的因循旧习，为中国绘画开拓了广阔的领域。赵少昂先生承其师业，锐意变革，求精，成为这一画派之佼佼者。

少昂先生名垣，字未仪，一九〇三年出生于广州市（原藉广东番禺沙园里），在贫困环境中成长。他九岁丧父，仅靠母亲为佣工维生。幼年在私塾上学时即酷喜绘画，并潜心摹习古今名迹。一九二〇年，他十六岁时专诚学艺于高奇峰先生所创立之『美学馆』，在名师教诲下，艺与年俱进。同时，又受高剑父先生等人所宣扬的『国画现代化』理论之启迪，从而用心致力于传统与现实相结合，推陈出新，别开生面，逐步形成自己的艺术格调。

一九二九年以来，他即崭露头角，先后参加了国内外一些重大的美术展览，扬名于国际（一九三〇年，他的作品参加『比利时万国博览会』获金牌奖。之后又参加巴黎、伦敦、柏林、莫斯科所举行的国际性美展，中日联展、葡萄牙、新西兰三个展以及历届中国全国美展）。他二十六岁时（一九三〇年）在广州开办『岭南艺苑』课徒传艺。随后，上海、广州又陆续出版了他的画集，声誉日隆，影响益趋深远。此外，他曾先后任教于国立法政科学院及广州市市立美术学院中国画系。一九三四年，少昂先生为了实践『画家当读万卷书，行万里路』之名言，离粤北游，汗漫大江南北，远涉幽燕诸胜。行踪所至之处展画、写生，访友问道，交流、切磋，精进不懈。南返以后，不久即寓居香港。

抗战期间，少昂先生满怀爱国激情于一九四一年冒险离港，经澳门、历广州湾进入『大后方』，举行画展，提倡美育。他在桂林、柳州、贵阳等地展画，且以其大部分收入捐献、赈济。后来，又到重庆中央大学、国立艺专任教。他以刚健泼辣，活色生香之笔墨，挥写壮丽之山川和大自然之旺盛生机，展画蜀中颇能令人振奋。当时，徐悲鸿先生曾著文称赞道：『番禺赵少昂先生，早岁曾游艺坛名宿高奇峰之门。天才豪迈，有出兰之誉。十年前即蜚声于海内外。』又云：少昂先生『事母至孝，故恒居南中，迨港沦陷，先生独不屈，间关入国。至韶、至湘、至桂、至黔，藉旅行以宣扬艺事。其卓绝之艺，敦厚之性，所至并为人坚留不令行，其画可爱，尤其品可慕也。余尝赠以诗曰：「画派南天有继人，赵君花鸟实传神。秋风塞上老骑客，烂缦春光艳羡深。」』兹因先生应中大及艺专之聘入都展览近作，用发扬新兴艺术，并饷文化界同仁之望也。』其间，少昂先生以其高超之艺术作育英才，为民族之复兴尽其职责，殊堪钦佩。

一九四六年（抗战胜利之次年）他自蜀还粤，恢复『岭南艺苑』，兼执教于广州大学美术系。一九四八年再度迁居香港，授艺于『岭南艺苑』。一九五一年他应邀去日本及东南亚诸邻邦展画；一九五四年以后又赴欧洲，相继展画于法国、瑞士、意大利，轰动一时。六十年代曾赴美洲展画，讲学备受隆重之礼遇，此后，还陆续参加多次国际性的画展，均享极大荣誉。一九八二年中国美术家协会为少昂先生主办个展于北京，深受广大观众赞美。

少昂先生的青少年时代，国难方殷，内忧外患频仍，民生凋蔽。但他不迴避世艰，不慕名利，惟努力民族艺事，热心艺术教育。企求以画艺美化人生，『美意延年』（他作画常用此印章自励自勉）。他热爱祖国，热爱大自然，热爱生活。其绘画成就早年即驰誉中外，但他从不矜骄，为人忠信笃敬。对于艺术创作一直是严肃而勤勉。少昂先生传授技艺善于因材施教，嘉惠后学，海人不倦。当今，海内外一些有作为的画家大都受过他的教导或扶持。他在艺术事业上始终坚持不懈，在每个阶段都有所追求，有所探讨，虚怀大雅无门户偏见。现在，他已年愈八旬，在香港『岭南艺苑』中仍一如既往地致力其艺术创作及艺术教育，为祖国绘画艺术的承先后启后而不辞劳瘁地孜孜以赴。

少昂先生的绘画题材偏重花鸟、鱼虫、动物，而山水、人物作品也极其精湛。他擅长以有限的画面表达寥廓而隽永的意趣。无论巨幅或小品皆有巧妙的构思，境界超脱，深具鲜明的个性。故其得意之作每每加上『我之为我自有我在』（石涛语）的钤记。对于画面的布局、经营，谨严而险绝，疏密、聚散错综有致，繁简自若，别具匠心。章法奇俏而新颖，人莫能窥其巧。行笔苍劲而奔放，挥洒自在而饶情韵；用墨、赋彩不仅浓枯得间，而渲染润泽，刚柔相济，淋漓洒脱，恰如其分地表达出生动的气魄，艺术效果、艺术语汇极为响亮、明晰。

『岭南派』对于用色非常考究，斑驳绚丽，清新娴雅，美不胜收。少昂先生作画立意甚高，构图颇多独到，在着色上更有不少的创举，信手点染，俱得法度，或一笔数彩，深浅浓淡浑然和谐。他以中国画传统的厚重、凝炼的笔墨，融汇着东洋绘画的轻灵、纤巧，他既继承了『二居』（居廉、居巢）、『二高』（高奇峰、高剑父）的渲染技巧，而且又发展了水、粉的功能、色调的对比、画上的层次均十分明确而豁朗；妙造自然，给人以真实感和美感。他偶作钩花、点叶，其勾勒线条，精熟而自然，点写花叶，以行、草书法的笔意趁湿钩筋，节奏明快浑若一体。少昂先生对书法造诣甚高，并能恰当地结合于绘画。他写树枝树干或芳草藤蔓，笔触爽朗洒脱，涉笔成趣。粗犷、秀逸兼而有之，刚健婀娜相辅相成。石涛有云：『笔墨当随时代』。少昂先生之画不仅笔精墨妙，而且随社会的进程不断创新，画的气韵由笔墨而生，笔墨与现实（包括画家本身的素养）紧紧相联。少昂先生绘画的笔墨功力，几十年来千锤百炼，如今『由博返约』，『老而愈妙』已臻炉火纯青，神飞意扬。『画如其人』，早年有人赞其艺曰：『创以硬毫刚毅之笔，溢不阿之情；而又于刚直强倔之中，蕴藉温婉，韵而不靡，工而不诡，雄秀兼至，格调双谐。』这一论断，相当确切地概括了少昂先生『雅俗同赏，中外共鸣』的艺事。

传统的绘画与诗文息息相通，诗、书、画的有机结合，正是我们民族艺术的特征。少昂先生既有深厚、扎实的书法、文学修养，在绘画上又能会古通今，中外兼收，博采众长，广泛涉猎。他作画很注重内容的取材，『默契自然』（少昂先生常用此印，表达对大自然的理解与观察），写实、剪裁及布局，皆极为精心考究。力求以生动的画面，明确的意境表达自己的感受，抒发自己的情操。寓情于景，托物言志。激越跌宕，颇能启人遐思。他喜画蝉，并曾题曰：『饮露声独清』，以表其『自况』；他画《吊兰》，用笔泼辣，画面简洁，但题上『太息临风高格调，人间无地着芳根』。则自然地深化了主旨；又题白梅有云：『潇潇淋漓笔，梅花最可人。枝头香四溢，纯洁净无尘。』以花喻人，自然而然地深化了画面的情趣。他所作牡丹花，章法别致，画一蜜蜂抱蕊花蕊，题曰：『怎得花香深处，作个蜂儿抱。』情景交融，耐人寻味……此外，所画之草虫、动物极尽物态、物情，借鱼鸟之天然生机表达沧桑之感慨。而这，也正是少昂先生的艺术迥异俗流和高明之处。『外师造化，中得心源』。唐代张噪这一名言，简洁而明晰。少昂先生亦正是循此而取得成就。他从大自然与生活实际中选取客观物象，通过主观感受表达，构成形神兼备的画面。他善于把同一题材，反复以不同的构思体现。物我两融，寓新奇于平淡。所画之昆虫，寥寥数笔，活灵活现，仿佛伸手可触；所画之禽鸟，取势别致，眼、爪尤其传神，栩栩如生，似乎呼之欲出。其题于画上的诗、文，相得益彰，宛若『画龙点睛』，使作品臻于真、善、美的境界。因之，他的画是自然美，也是人们理想之中的美的忠实再现，绝非附会、说教。本册精选少昂先生晚年的佳作，内容取材相当广泛，其豪放而精熟的表现技巧极富『神采之笔』，可意会而却难言传。

绘画的新意和个人风格，往往体现于立意布局和笔情墨趣。少昂先生的作品便有不少足资借鉴之处。他写生并非『标本』，而善『遗貌取神』，作品的构图繁简自若，俱见法度、规律，其空灵、萧疏的意境，深显『匠心独运』；纵情挥写『意在笔先』或『意随笔转』，我自为法。他精于以枯笔渴墨表现自然物象（如树木的老枝干，鸟类的羽片）的本质，同时又以浓墨、重彩点染花、叶，兼施泼墨、破墨或积色。形态的对比，色调的对比极为鲜明、强烈，组合成『或重若奔云，或轻若蝉翼』之旋律及美感。禽鸟的动静（飞、鸣、啄、栖……），形象夸张而神采焕然，花、草、虫、鱼涉笔成趣。至于大自然中的风、月、雨、雪以及浓霜晨露、流霞、轻烟……描绘、烘染皆非常精细工致。粗中有细，以小观大。画外之意，意外之妙很能引人入胜。少昂先生作画向来是『大胆落笔，细心收拾』。爽快潇洒、放逸不羁，复又精益求精。心手相应，众妙攸归。但他的艺术造型法则（创作规律）并不奥秘，若能从其作品中悉心研究、探索以求，无疑当会获得珍贵的启示，从而有利于促进当代花鸟画的创新和繁荣。

一九八五年初冬于北京

目次

一 竹筍、石榴、鸛鶒、百合

二 丹心自許、孤標畢竟勝凡株

三 月明蕭瑟夜、枝頭香四溢、

四 神仙生活、繁英千點展秋光

五 殘葉落因風、雨余零落不禁秋

六 東風第一聲、霜葉紅于二月

七 五月枇杷正滿林

八 群鳥迎春

九 萬顆金丸綴樹稠

一〇 祝壽

一一 欲飛

一二 錦繡嬌無比

一三 獨立話秋深

一四 吟風韻更長

一五 飲露自憐留夕伴

一六 吟秋誰解倚風听

一七 忘忧

一八 秋芳

一九 花香深处蜂儿抱

二〇 花香蝶已知

二一 露重金衣湿

二二 春草池塘处处蛙

二三 似曾相识燕归来

二四 随风欲下

二五 雨余新竹上蜗牛

二六 四翼倦翔时

二七 晚风轻拂

二八 微风细雨

二九 雪岸音喧晚

三〇 无地著芳根

三一 凉思夜来增

三二 惊叫

三三 群鸟话秋零

三四 迎风振羽

三五 清影摇风话晚凉

三六 饮露身何洁

三七 三径秋色

三八 陌头春色鸟惊寒

三九 秋姿初洗

四〇 小庭秋色淡

四一 秋光翠色

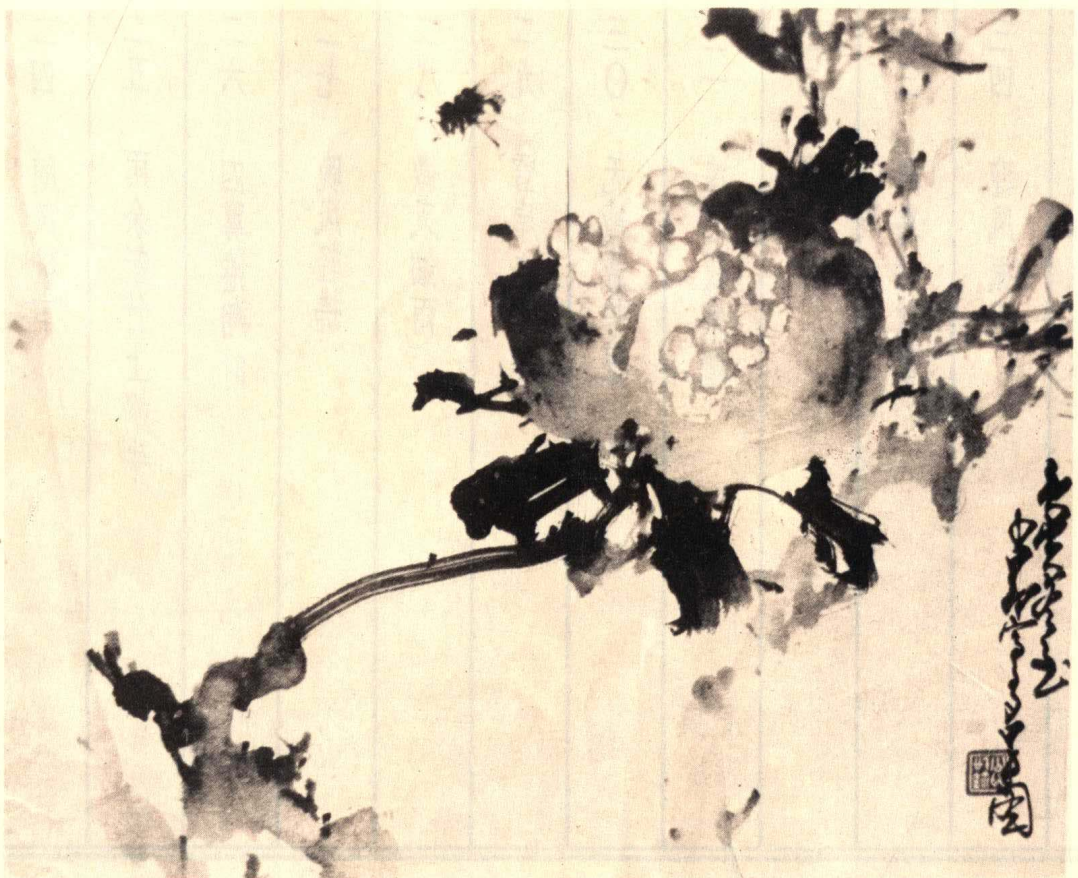
竹筍

鶴鴉

石榴

百合

丹心自许

孤标毕竟胜凡株

枝头香四溢

月明萧瑟夜

神仙生活

繁芙千点展秋光

残叶落因风

雨余零落不禁秋

东风第一声

霜叶红于二月

五月枇杷正满林

万颗金丸缀树稠

