岭南文艺百家丛书
One Hundred Influential Masters of Guangdong

ARTIST

丹青有意

美术卷

广东省文学艺术界联合会 南方报业传媒集团◎编
程扬 刘红兵◎主编

南方日报出版社
NANFANG DAILY PRESS

需要全本请访问 www.ertongbook.com

One Hundred Influential Masters of Guangdong

岭南文艺百家丛书

ARTIST 丹青有意

广东省文学艺术界联合会
南方报业传媒集团 ◎编

程　扬　刘红兵◎主编

南方日报出版社
NANFANG DAILY PRESS
中国·广州

图书在版编目（CIP）数据

丹青有意 : 美术卷 / 广东省文学艺术界联合会, 南方报业传媒集团编. -- 广州 : 南方日报出版社, 2019.6
（岭南文艺百家丛书/广东省文学艺术界联合会、南方报业传媒集团 编）
ISBN 978-7-5491-1949-3

Ⅰ. ①丹… Ⅱ. ①广… ②南… Ⅲ. ①报告文学－作品集－中国－当代 Ⅳ. ①I25

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2019)第 003472 号

DANQING YOUYI
丹青有意——美术卷
编　　者：广东省文学艺术界联合会　南方报业传媒集团
出版发行：南方日报出版社
地　　址：广州市广州大道中 289 号
出 版 人：周山丹
出版统筹：谭庭浩　阮清钰
责任编辑：李佳航
责任技编：王　兰
责任校对：阮昌汉　王　燕　裴晓倩
装帧设计：肖晓文
经　　销：全国新华书店
印　　刷：广东信源彩色印务有限公司
开　　本：787mm×1092mm　1/16
印　　张：27.5
字　　数：380 千字
版　　次：2019 年 6 月第 1 版
印　　次：2019 年 6 月第 1 次印刷
定　　价：98.00 元

投稿热线：（020）87360640　　读者热线：（020）87363865
发现印装质量问题，影响阅读，请与承印厂联系调换。

丛书编委会

主　　编：程　扬　刘红兵

编　　委：（按姓氏笔画为序）

丁　凡　王垂林　丘克军　李仙花　李永祥　李丽娜

李劲堃　李洁军　吴华钦　张桂光　陈川泓　林　岗

周　华　洪楚平　唐永葆　曹建平　梁少锋　梁玉嵘

蒋述卓　蔡伏青

执行主编：丘克军

执行副主编：梁少锋　陈川泓

本册编委会

主　编：李劲堃

副主编：王　永

编　委：（按姓氏笔画为序）

王绍强　方　土　叶献民　冯少协　许自敬

许鸿飞　孙　黎　孙洪敏　何俊华　张　彦

陈湘波　范　勃　林　蓝　林永康　罗寒蕾

俞　畅　黄启明　梁　宇　黎　明　黎胜鹰

司徒乃钟

总序 走在历史前列的岭南文艺百家

◎王晓

当前，我国正处于实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦新征程上，这也是广东全面建成小康社会、实现“四个走在全国前列”、当好“两个重要窗口”目标、建设文化强省、提升文化自信的重要时期。在这个重要历程中，文学艺术的作用是无可替代的。

习近平总书记深刻地指出：“文化同国运相牵，文脉同国脉相连。”回顾近百年来风云激荡的历史，文艺家与民族命运、与时代脉搏同律动、共呼吸，为人民描绘出宏伟的画卷，奏响奋进的号角，创造出不朽的艺术经典。他们的人生和艺术经验，是我们今天坚定文化自信、振奋民族精神的宝贵财富。

在近百年文学艺术的历史进程中，广东的文艺家是走在前列的。这不仅因为广东是近代革命的策源地，也因为广东文艺家将自己的艺术生命与中华民族图强奋进的历史进程，与中国革命建设的伟大实践，自觉地结合起来。本丛书所展现的这些岭南文艺名家，不少都是在中国革命、建设和改革的各个历史时期，积极投身于时代洪流，并在这基础上探索艺术规律，创造出无愧于时代与历史的艺术经典。

近百年的文艺发展历史，是与国运相结合的历史，也是中华民族源远流长的文脉律动在时代变革的潮流中实现创造性转化与创新性发展的历史。在这一方面，广东文艺家也是走在前列的。他们在艺术上勇于开拓，善于创新，既创造出不朽的经典作品，也为后来者提供了

需要全本请访问 www.ertongbook.com

可资继承的艺术经验。

近百年来的广东文艺有着满满的正能量。音乐方面，吕文成的《步步高》、马思聪的《思乡曲》、冼星海的《黄河大合唱》，都是荡气回肠、震古烁今的经典之作；美术方面，岭南画派创始人高剑父、高奇峰、陈树人，是中国画折衷中西、创新创造的探路者；文学方面，欧阳山的《三家巷》、秦牧的《花城》、陈残云的《香飘四季》，是聚焦百姓、描写生活的文学典籍；摄影方面，从邹伯奇制造了中国第一台照相机，到沙飞、石少华的新闻摄影，开启了中国真实记录历史的摄影时代；电影方面，中国电影开山鼻祖郑正秋、蔡楚生和郑君里等广东籍电影艺术家，在电影编剧、导演、演出、摄制、理论、教育等方面开创了多个第一；戏剧方面，被誉为“南国红豆”的粤剧与“南国鲜花”潮剧、“南国牡丹”汉剧等大批独具一格的岭南戏剧佳作，是广东地方戏剧在祖国戏剧百花园中的美丽绽放。

挖掘、呈现这些艺术经典与艺术经验，目的在于坚定文化自信，振奋民族精神，更有力地激励广大人民群众在中国特色社会主义新时代与中华民族伟大复兴新征程上努力奋斗，同时也希望今天的文艺家继承前辈文艺家的宝贵财富，进而激发创作灵感，在致敬大师和经典中再创新时代的新经典。为此，我们精心策划了岭南文艺百家丛书。

本丛书分为六册（十一卷），从文学及文艺理论、戏剧、电影、音乐、舞蹈、美术、书法、摄影、曲艺、杂技、民间艺术十一个方面展示岭南文艺名家风貌。通过对文艺家们创作路程的梳理、对其作品的赏析，全方位呈现岭南文艺名家的创作成就和宝贵经验，展现广东深厚的历史文化底蕴；既反映了我省文艺工作的发展成就，又总结了文艺创作的经验和规律，鼓励广大文艺工作者有所作为、大有作为，

推动广东文艺事业的繁荣和发展。

概括起来，本丛书有如下特点：

首先，全球视野，为岭南文艺寻找世界坐标。本丛书所具有的不是通常的区域视角，而是在全球视野、中国语境下立足本土，既挖掘在本地生长、创作的现代文艺名家，也注目遍布世界各地的粤籍华侨华人文艺人士，因为他们虽然身处不同地域，从事不同艺域，却因为与广东千丝万缕的联系而有着共同的文化血脉和精神气质。从这方面来看，本丛书对优秀的岭南文化“走出去”有着良好的反映和呈现，必将引起受岭南文学与艺术滋养的一代人的关注，从而具备国际影响。

其次，注重原创，部分内容填补了以往的研究空白。本丛书作为一项颇具规模的文化工程，涵盖范围广，时间跨度大，涉及人物众多，但内容却十分严谨。通过大量的资料搜集与勘测，对广东地方文化历史研究亦起到深化与推动作用。在写作和出版定位上，注重雅俗共赏：每本书争取做到既有学术的高度与精准度，又能让一般读者读懂，为读者喜闻乐见。

再次，多元开发，构建立体展示平台。本丛书不仅配备专业的写作团队，而且有着丰富的文艺作品展示，追求多元化、立体化、生动性和亲切感，扩大岭南文艺的知名度和美誉度。

期望每位读者都能从这套丛书中发现广东文艺之美，从中找到精神的力量，一起建设我们的美好家园。

2019年6月

（作者系广东省文联党组书记、专职副主席）

目录

美术卷

居巢　居廉：
形不似何以神似　十香园里成一家　002

李铁夫：
傲骨嶙嶙绝世俗　野逸旷达笔墨真　022

何香凝：
独向天涯寻画体　留取何氏梅一枝　040

高剑父　高奇峰：
开宗立派汇古今　作育英才启岭南　066

陈树人：
诗画一体文人心　冲天红棉已树人　086

林风眠：
信手拈来皆妙语　人生有情泪沾襟　106

关良：
稚拙天真弥入味　简笔新韵皆妙趣　126

方人定：
弃官从艺处世清　两渡东瀛寻新路　144

司徒乔：
铁笔檀心锦绣肠　倾将热血入丹黄　160

赵少昂：
画派南天有继人　赵君花鸟实传神　178

李桦：
幸有尖刀记岁月　铁画银钩写春秋　202

王肇民：
百年一奇峰　丹青寂寞人　214

胡一川：
丹心刻画英雄谱　苍龙走笔雄强魂　234

黎雄才：
百年雄才今始论　黎家范式已成荫　254

关山月：
守旧遏天地造化　寻新起古今波澜　274

杨善深：
笔墨意境老辣苍莽　走兽禽鸟独步古今　292

廖冰兄：
皂白青红神犀妖镜　嬉笑怒骂苦口婆心　314

赖少其：
剑胆琴心木石魂　铁笔江山入梦来　332

罗工柳：
从土到洋勤求索　终得油画写意时　350

黄新波：
丹心寸意画中诗　铁笔韵板逐梦人　374

古元：
形象思维皆出色　画图人品两无瑕　392

杨之光：
借鉴古洋寻我法　平生最忌食残羹　404

后　记　428

美术类

居巢　居廉：

形不似何以神似

十香园里成一家

需要全本请访问 www.ertongbook.com

居廉

居巢

居巢（1811—1865），中国清代晚期书画家。原名易，字士杰，号梅生、梅巢、今夕庵主等，室名有『昔耶室』『今夕庵』等。广东省番禺县隔山乡（今广州市海珠区）人，所绘山水、花卉多秀雅，草虫则活灵活现，绘画师承恽寿平，工诗词。

居廉（1828—1904），广东省番禺县隔山乡（今广州市海珠区）人，字士刚，号古泉、隔山樵子、罗湖散人。居廉是中国近代岭南地区著名的国画画家，善画花鸟、草虫及人物，尤以写生见长。初时学宋光宝和孟丽堂，后吸收各家之长，自成一家，和堂兄居巢并称『二居』。

『二居』在广东绘画史上享有盛名，在全国画坛上也占有重要的地位，为清代乃至近代中国花鸟画杰出代表。其创作以花鸟、草虫为主，兼及山水和人物，常表现岭南风物，题材丰富、色彩明丽、画风灵秀，具有浓郁的生活气息和鲜明的地方特色，形成『居派』艺术。

艺术观

◎予从事写生，颇尚形似。

◎一笑坡公务高论，不能形似哪能神？

◎宋人骨法元人韵。

——居巢

◎学画，必先名利胥忘，然后由临抚入手，有所得，则宜注重写生，由不似而至似，由似而不是，一旦豁然贯通，则能脱去古人窠臼矣。

——居廉

创作之路

一座花园，跟一位艺术家甚至跟一个艺术流派的关系，如果说紧密到相依相存的程度，你信吗？

别不信。真有。

比如，莫奈与他的花园，没有花园的话，今天的我们是否能看到著名的睡莲系列，真是个问题。

比如，“二居”与他们的十香园，没有十香园这么一个稳定、美好的画画及授课场所，会有后面的“岭南画派”吗？

今天，就从“二居”，也就是居廉、居巢的花园开始说起。

可园：“居派”艺术孕育地

“二居”的艺术探索与创作，离不开两处花园，一处是可园，一处是十香园。先说可园。

据记载，“二居”的祖上均在岭南担任官职。到了居巢这一代，居家已是书香世代之家。居巢祖父居允敬是乾隆朝的举人，父亲是秀才。由于家学渊源，居巢从小就执笔临摹家中收藏的字画，然后，就无师自通了。时人称他“长于国画，工花鸟、草虫，还善山水、人物”。

当时广州为接触西方文化最多的城市，居巢的绘画也受到影响。他所绘的山水、花卉多清雅绝俗，草虫则活灵活现，画面上的自题诗句往往使意境增色不少。青年时代，居巢便已名声大噪，不少人慕名上门索画求学。

居巢《罗浮醉仙石》全景图

居廉是居巢的堂弟，比居巢小17岁。居廉幼年丧父，家里困难，由居巢抚养与教导，两人关系亦兄亦师。

居廉是什么时候师从居巢学画的？现存文献有两种说法。一是居廉“弱冠丧父，允从兄巢（号梅生）以居”。另一种讲法是居廉年少时父母双亡，先是随姐姐生活，姐姐病逝后幸得从兄居巢收养在身边当书童。这两种说法分别出自居廉学生和后人，应该都有根据。

据林京海先生考证，居廉父亲居樟华（少楠）并不是早亡，卒时已过五十。据记载，居少楠是学海堂的弟子，颇具才名，擅长诗文，但为人放浪形骸、脾气乖僻。番禺黄子高形容他“妻死不哭，亦不归。有子，年可冠矣，不为之嫁也。寓友人家数月不去，僮仆苦厌之。交不择人，人亦惮与交。为人捉刀，往往得多金，尽付妓家，金不尽不止”。

用现在的话讲，居廉父亲是一个极不顾家、没尽到父亲责任的人。黄子高是居少楠的同乡，两人交情也不错，对居少楠的为人应该是了解的，也不至于故意贬低他。这也许可以解释虽然父丧时居廉已到弱冠之年，但由于廉父长时间对家庭缺少担当，对后代疏于教化，导致居廉早年生活贫苦，文学涵养不深厚。

母亲去世后，照顾年幼居廉（居廉排行第七）的义务极有可能落在姐姐

身上。姐姐病逝后，堂兄居巢怜惜他孤苦伶仃，就带在身边抚养教化，教授画艺。居巢在《送古泉弟（廉）赴官桂林》提到“弱弟小年依阿兄”，意思应当是居廉在未到弱冠时已经在他身旁。

居巢带着居廉，教其诗画，着实尽到了兄长的责任。1848年，居巢去广西，在广西按察使张敬修幕下做幕僚，也带着居廉。据简又文《居廉之画学》中记载：

梅生既挈古泉入军中，教以诗画。以古泉资鲁钝，成就劣极，尝痛斥之曰：“去挑粪吧！”古泉何为，发愤益脆，习作益勤，苦心仿临乃兄画稿，并力思虑写生。数月后，持作品示兄，梅生讶其大进，乃知有可为，另眼相看，由是悉心授以画法。（此由孙仲瑛璞闻诸张氏先人者。）其终生画学，盖肇基于此。

翻译为现代汉语，大意是：居廉实在是不聪明，兄长教诗画，学得很不好。后在兄长的鞭策下，发愤努力，终于得到认可。说明大画家居廉并不拥有过人天资，后来的成就全是刻苦学习得来的。

要说可园，就必须说一个人——张敬修。

“二居”客居广西和东莞的经历，与他们和张敬修、张嘉谟叔侄等东莞张氏家族成员的交往密切相关。“二张”雅好书画，是东莞的名门望族。早在1845年以前，居巢就已与张敬修结为画友。1848年，时张敬修在广西任职，聘请居巢前往任幕僚（文书），居巢遂携居廉同往。

这段时间，“二居”在广西漓江一带游历，饱览各地胜景，说“所作尤得江山之助”一点不假。

在广西期间，“二居”与画家孟丽堂、宋光宝（藕塘）等交往密切，宋、孟二人均擅写生作没骨花鸟，意态生动：丽堂以意笔挥洒，上追陈道复；藕塘设色写生，明丽妍秀。饱览桂林山水，结交著名画家，“二居”的“居派”绘画风格正由此开始。

1855年，张敬修因浔城失守落职，次年返回东莞老家，而“二居”也返回家乡广州。之后，居氏兄弟又数次应张敬修及其侄张嘉谟之邀同赴东莞，

居巢 《清白家声图》

断断续续分别于张敬修的可园和张嘉谟的道生园客居了近十年时间。

东莞可园与顺德清晖园、番禺余荫山房、佛山梁园合称“广东近代四大名园”。它始建于清朝道光三十年（1850年），特点是面积小、设计精巧，把住宅、客厅、别墅、庭院、花圃、书斋，艺术地糅合在一起。在三亩三（2204平方米）土地上，亭台楼阁，山水桥榭，厅堂轩院，一并俱全。

可园虽是木石、青砖结构，但建筑十分讲究，窗雕、栏杆、美人靠，甚至地板亦各具风格。它布局高低错落，处处相通，曲折回环，扑朔迷离。基调是空处有景，疏处不虚，小中见大，密而不逼，静中有趣，幽而有芳。加上摆设清新文雅，占水栽花，极富南方特色，是广东园林的珍品。

张敬修常广邀文人雅集，使可园成为岭南文化策源地之一。而为让“二居”潜心钻研绘画，张敬修派人搜罗各种花、鸟、虫、鱼在园中种植饲养，以供“二居”写生作画用。优雅的自然环境，丰厚的物质条件，浓郁的人文气氛，这些都为“二居”营造了优越的生活条件和创作条件，对他们艺术的提升起着举足轻重的作用。

居巢、居廉兄弟俩在可园潜心研究画法创新。居巢针对文人画写意而不求形似的千年古风，提出了“不能形似哪能神似”的绘画新观点，在中国画坛上独树一格，为岭南画派开创了道路。他景慕恽寿平，作品多为工笔，但用的是“没骨画法”，其用笔简洁，敷色清淡，具有疏朗淡雅、潇洒飘逸的格调，构图方面也不落常套，时出新意。什么叫没骨画法？五代时期的黄筌画花勾勒边缘较细，着色后几乎不见笔迹，因有“没骨花枝”之称，居巢为

需要全本请访问 www.ertongbook.com