

名家风采

丹青翰墨 文献精彩

——《苏渊雷、苏春生丹青翰墨文献展》于12月26日起在韩天衡美术馆举行

《苏渊雷、苏春生丹青翰墨文献展》于12月26日在韩天衡美术馆开幕。被学林艺界称为“诗书画三绝兼擅，文史哲一以贯之”的苏渊雷不仅有着早年投身革命的经历，而且是位学识渊博、著作等身的学人。他的书法用笔畅达遒劲，气息高古朴茂，章法疏密有自，展示了“书之妙道，神采为上”的境界。其书大都是自作诗，更彰显了其精深的文学造诣。他的绘画以梅兰竹菊及古松奇石为主，笔墨飘逸灵动，取像简约奇崛，极富诗意禅境。苏春生自小学学渊源，喜好丹青。毕业于浙江美术学院，师从于当代山水画大师陆俨少先生，后执教于上海华东师范大学艺术系并任系主任，培育桃李，薪火相传。他的书画造诣深厚而功力独到，系学院派代

表人物。其山水讲究笔墨皴法的精湛传神，崇尚气韵意境的典雅雍容，注重章法构图的跌宕起伏，具有文人画的书卷气。

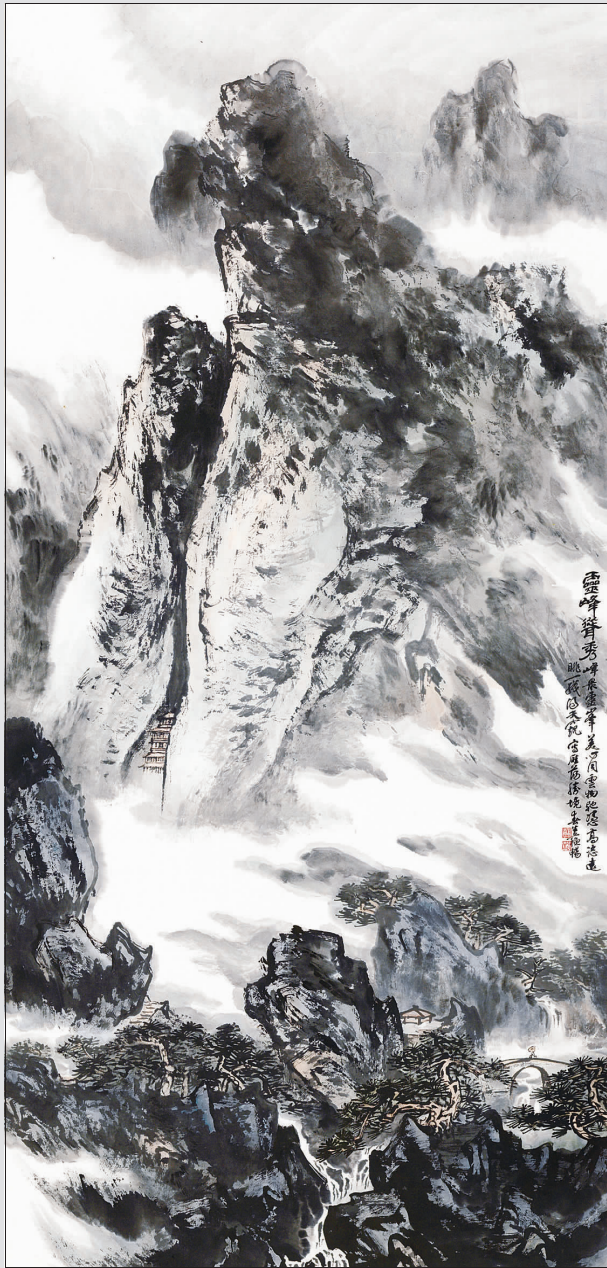
本次海上二苏展突破传统的展览模式，更新常规的策展形态，注重于丹青翰墨的多元展示，强化文献史料的综合汇集。苏渊雷在文学、史学、哲学、佛学、画学、书学上建树卓越，与不少鸿儒耆宿、大师名贤笔墨相酬，诗文相交。展览中有马一浮、沈尹默、赵朴初、王遽常、潘伯鹰等的题匾书联，并有章士钊、夏承焘、高二适、周谷城、钱钟书等的尺牘精萃。苏春生有陆俨少、唐云、谢稚柳、程十发等的名师留痕，亦有多年学艺的雪堂札记等，从而使本次展览凸显了其艺术性、文献性、学术性及史料性。

▲海水摇空绿联句（书法） 苏渊雷作

▼王维诗意图（中国画） 苏春生作

▲迎客松（中国画） 苏渊雷作

▼雁荡灵峰图（中国画） 苏春生作

▲兰石小鸟（中国画） 苏渊雷、苏春生、苏毅祖孙三代合作

一管擎天笔 千秋动地歌

柯文辉

喜知苏老书画集行将面世，激动得连宵难寐，千言万语涌上心头，如对沧海卷涛，浩渺无涯，不知道从何说起。

当下中国书画家之多冠于世界。而存世的大师是谁？恕我孤陋寡闻，无可奉告。

古代书画乃学人业余雅事，以满腹哲史文元气“外师造化，中得心源”。自由出入历代大家樊篱，熔铸个性化笔墨，抒写人心中皆有笔下全无的作品。不沽名不雅誉自来；不求利而理得心安地与知己交流。未闻年习一件作品迎合评委趣味，参加大展，入协会为理事使价格飙升。甚至得奖之作有错别字，再写技短，万般无奈剜补添改。谈不上开宗立派，书写自作诗文者百展难一见。克隆抄录，千人一面，怎能创造文化？

五四后的散文作家国学根底丰厚，消化吸收中西文学，成就比终生阅读白话文，隔绝遗产的作家要高。懂外文的人多于懂文言文的人万千比一，总不正常。

西方素描符合科学，在欧美造就大师上千。民国之初，刘海粟、李叔同二先驱在沪、杭倡人体写生，习国画从素描入门。中西合璧的画法，大多是用国画工笔形似模特儿的素描，流于技工，不善于通过不似之似传神寄情写意。与《诗经》、《楚辞》、汉魏晋六朝唐宋元明清文脉绝缘，不耐细读。习素描者无数，这支队伍中很少造就诗人词家、文化渊博的学者。艺术感染力单薄，更不能上升到体现生活规律性的大道层面。

近来倡导写意油画，写，最好是骨法用笔，运动线条传播作者情感密码。意即意境，立体可画可吟可居的诗意。境，境界、气象，以少胜多，具备强烈的个人风格。

境的深浅大小高低，由开掘真善美的力度，表现客体生命力的鲜活跳宕来决定。脑无诗的思维，构不成心象，只会抄袭大自然。无意可抒，无力去写。只好重复照片，宣告原创力的枯竭。

说清以上道理，不难看出苏渊雷夫子首先是哲人、佛学家、史学家，留下近千首诗歌的诗人，同时又是流露着美德、父性、书卷气高蹈的良师，稀有的亲切凡人。

我曾请教：“人应当怎样度过逆境？”答曰：“逆顺、成败、浮沉皆一念之转。看穿了只不过是五角硬币的两面，正反翻过来，一体无法分。你说过：‘避誉如谤，谤有可师。’逆境多源于诽谤。拿它只当顺境过，烦恼不可免，至多十天，心底一风吹。这样它就不可怕，我们要做到一生无逆境，从坏事里找效益！自己错不错每天三省吾身。否则成了阿Q的弟子。心理平衡，保持自尊，则成了寄好友，洒照喝，越喝越明白。胸襟狭小，放大痛苦怜悯自己，多病早死。何如活下来报效吾土吾民？”

我问苏渊雷：“您为什么爱书法？”他回答：“读书、朋友、书画是最正直的三大补药，比人参还重要，都给脑子输送电源，帮助我们认识个人内心、身外世界。让我获得巨大的生活勇气和智慧。写字在青少年时像绳索，让我一举一动都受到拘束。三十岁之后，从中找到了大若宇宙小似斗室的自由空间，物我两忘，快乐无涯。点是花朵，绽开纸上。线是长弦，昂首高歌。笔如蛟龙，逸兴遄飞。使我们不断破除自身局限，达到相对完善，磨炼成耐性不燥。写到得法如意处，大欢喜跟我三二天寸步不离。清醒过来，从新起点

跃马扬鞭，笔扩张为敦煌壁画上飞天的飘带，旋舞黄山三十六峰，截、曳、收、放，体悟孙过庭、张旭、怀素、祝枝山、傅山代表作的神髓魂魄，处在极高的美学享受。红尘仙人，相视大笑，平常生命，超常满足。任何艺术都替代不了写字、写骨、写气。百骸舒畅，童心萌发，口笔难述。墨潮滔滔，洗净凡心，为祖宗们顶天立地的创造力骄傲自豪。”他乘兴以乡音吟诵断句一联：海燕笑迎风雨至（高尔基），浪花怒逐自由开（托尔斯泰）。

先生作画始于二十岁前，时间甚长，画毕随即赠人，并不珍视，散佚颇多，其画名为诗文学术书道所掩。春生世兄搜罗到四十余件，付出大量劳力！

我崇敬苏老，喜欢读他的书画，品位很高，和他的生命历程，严谨治学，才华怒放，胆识修养混然契合。浪漫主义想象力，在笔墨中脱颖而出。是七十年间画家行列里极有学问的诗人；诗人堆里颇见书卷气息的画家。首先是能写出那样的诗，才能挥洒出如此卓尔不群的画。艺兼众美不在于各类数量繁多，体现创作实力还要看精致程度。诗歌思维的活跃，写境风骨的豪迈，都是今天画家最普遍的弱点，笔一落纸，无从遮掩，花架子摆得再高，钱赚得再多，无法掩饰文化贫血症的沉重。

苏老书画不愧为无声诗，顽强地用诗人眼睛与古人名字沟通，洞悉幽微，去粗存精。把诗情洒遍表现对象，使开采出来的形象及内核，打上诗的烙印。存其神采，剪去非本质性物象，蒸馏出自己发现的气韵，不多不少，准确地表现，便是出色的当代文人画。这一系列创造过程，充满着他特有的气息，百分之百的文人画。有学问，读书多；悟性强，灵气喷射；善

书；无技巧可以卖弄，无习气。在专业画师看来不会画，却画出了抒情好诗。他画的苍松是非文字的自传，代表着遭遇相同群体的雅洁。一位无名诗人赞扬道：一管擎天笔，千秋动地歌；贞心凝铁甲，风雪壮虬柯。长松傲霜耐冰雹，青袍闪亮，正气抖擞，坚忍等待春满人间，乐于奉献栋梁之材，幽香远播，果实入土，新芽不计旱涝肥瘠，秉承孟柯先贤呼唤的硕德：贫贱不能移，富贵不能淫，威武不能屈。即大丈夫的凛烈操守。虬龙横空，恣肆腾舞，惜墨如金，饱满明丽。

中央美院李少文教授评曰：“浩然文气，画坛无人可及。”堪称知言。

苏老作《水仙》清气漫溢，风骨秀挺，不染一尘，飘飘欲仙，持重灵动，花叶顾盼，气节凸出，行笔散淡滴华，天机流行。又非凌空而立，与普通观者呼吸亲切邻近。

梅干屈铁凝凝，至简蕴藉，枝萼冷逸，热血沸腾。构图作反写“丁”字，留白延展全图三分之二，饱满充盈，无画处旷而不空，可以圈点。梅兰竹菊合为《四君子图》穿插不漏机心，味厚情长，竹魂刚初，兰叶婀娜劲健，菊瓣高洁有操守，避让回旋，同抗冰风。节奏明快，风华内敛。君子之交淡如水，表彰良友心往来，质朴淳和，寄托遥深。

苏老为革命奔走呼号，坐牢，九死一生，受非学术因素干扰，还是完成了过人的业绩。我们要学习他做人治学诸多品德，为父老姐妹服务。其未竟课题，待贤者接力拓展，并需获得必要的重视支持。书画集出版是诚挚的纪念，对健在的师母到他家几代亲友弟子以及读者们都是莫大的欣慰。

（作者系著名艺术评论家）

艺林大观 文采风流

王琪森

正值红梅绽放，岁序更新之际，《苏渊雷、苏春生丹青翰墨文献展》于12月26日在上海韩天衡美术馆开幕，这是一次集艺术性、文献性、学术性与史料性为一体的大型展览，可谓是海上艺苑迎春的东风第一枝。

在海派学者及书画家群体中，如苏渊雷这样有着资深的革命经历及在国民党狱中进行斗争的人是屈指可数的。苏老是一代学人，在文学、哲学、史学、佛学上造诣深厚，著作等身。系“文化所化之人”。因此，苏老的书法绘画，取法高迈、意韵丰逸、气格清朗，体现了中国文化的核心精神。书法的表现形态、墨象元素及审美内蕴，是贵在“达

其性情，形其哀乐”。苏老的笔墨潇洒酣畅而矫健灵动，线条苍劲朴茂而跌宕多姿，突出其运笔挥毫的写意性和抒情性。不做作、无习气，格古而韵清，爽朗而鲜活。我一直认为苏老是林散之老后的又一线条大师。苏老的绘画系典型的文人画系，其题材亦以梅兰竹菊及古松奇石为主，其运笔恣肆豪放，构图简洁传神，线条刚柔相济，章法大开大合，既有“迁想妙得”之态，亦有“象外生意”之趣。

苏春生青箱家学，耳濡目染，艺事发蒙甚早。后入西子湖畔的浙江美院求学，师从于一代山水画大师陆俨少先生，经受了恩师严格系统的专业训练和

笔墨指要，取法正脉，传承有自。在担任上海师大艺术系主任期间，更是勤于艺事，致力于学术与教学。他“外师造化，中得心源”。三十多年来，三十多次登临黄山，构成了属于自己的黄山笔墨谱系和表现语境。其后他又注重于变法突破，用笔赋形，以线造型，突出现代空间张力和视觉效果，使传统皴法进入化境。苏春生的书法以二王为师，旁参东坡、南宫，运笔遒劲酣畅，线条丰丽飘逸，气韵典雅雍容。而今他亦七十有八，“丹青不知老将至”，可谓是不忘初心，砥砺前行。

“海上二苏，诗心文胆。丹青流芳，翰墨传世。”中国的诗文、书法、绘画所形成

的艺术系统，具有文化构造意义和精神审美内蕴。本次展览内容丰富，形式多样，创意新颖，突出了其特有的文献亮点及史料展示。

艺林学界称苏渊雷为“诗书画三绝兼擅，文史哲一以贯之”。苏老同近现代大师鸿儒多有交往，与马一浮、章士钊、柳诒徵、沈尹默、冒鹤亭、赵朴初、潘伯鹰、高二适、周谷城、钱钟书、唐云等的诗文唱和、题匾书联、尺牘往返，弥足珍贵。苏春生亦有多年从事创作的雪堂札记及陆俨少、钱瘦铁、谢稚柳、程十发等的名师留痕、书画题跋等，从而使整个展览文采风流，蔚为大观。

（作者系高级编辑、艺术评论家）