

陆抑非居沪期间花鸟画浅析

彭越

(上海市宝山区罗店中心校, 上海 201908)

摘要: 陆抑非是中国现代杰出的花鸟画大家、书法家和美术教育家, 吴门画派的重要继承者亦为新浙派花鸟画的开拓者之一。陆抑非先生毕生勤于绘事, 不论是早期的艺术启蒙到成熟时期的个人艺术语言还是晚期的朴茂老辣, 都自成一格, 语言精练。陆抑非同样是一位擅长多种画风并将其融为一体的花鸟画大家, 其作品题材丰富, 贴近生活, 海派韵味十足。本文从陆抑非先生的艺术背景着手, 通过分析居沪期间陆抑非先生的海派花鸟画的个性特点, 作品风格的形成与演变, 该阶段对于其后期艺术发展的意义所在, 其绘画美学思想以及总体的艺术成就, 配合相关评论杂志报刊或书籍文章, 对于居沪期间的陆抑非先生对于传统的继承但又不拘泥于传统, 在传统的基础上进行绘画创新, 古为今用, 洋为中用, 分析陆抑非先生作品中的笔墨形态变化及其艺术精神。同时揭示陆抑非海派花鸟画艺术在大数据下的艺术环境下做出的巨大贡献以及对后世的影响, 也为当代花鸟画创作提供价值参考。

关键词: 居沪期间; 陆抑非; 花鸟画

一、陆抑非与海上画派

上海简称“沪”, 黄浦江原名春申江, 所以亦可简称“申”, 是中国近代第一商埠, 亚洲唯一的世界金融中心, 是民国国民收入的重要来源, 在这样一个商业性极强的上海, 包括上海租界的存在以及商品经济的繁荣促进了文化产业的兴盛, 自然新兴的书画市场开始形成, 这个时期, 全国各个地区的画家都向往上海这片热土, 都希望在这片热土上施展自己的才华, 各地画家开始聚集, 这样诞生了海派绘画, 被载入美术史册。“海派”作为一种新兴的绘画风格, 把上海这个发射塔作为发射中心, 散布到全国各地。海派绘画的当时的文化特征是融合了中国传统文化和西洋绘画和文化, 具有一种雅俗共赏的绘画气息, 但同时商业气味也越发浓厚, “消费者”开始热衷于商品化的方式与画家进行对接。

1908年是农历戊申年, 同时也是清光绪三十四年, 同年2月陆抑非先生生于江苏常熟, 初名翀, 字一飞, 父陆章甫, 1937年入“梅景书屋”, 由老师吴湖帆改字抑非, 以字行, 花甲后自号非翁, 己未年, 大病几殆, 后痊愈, 张慕槎以甦叟称之。他自幼喜爱艺术, 青少年时期曾师从家乡老师李西山先生学习绘画, 临遍清末画家陆廉夫、张子祥、任伯年、沙山春等诸家名作, 心窍顿开。开始理解传统中国绘画艺术, 为绘画道路的前进打下了坚实的基础。1932年, 陆抑非经朱屺瞻先生介绍, 于上海美专任花鸟画教授, 在职15年, 次年经同事介绍, 又兼任新华艺专、苏州美专和省立上海中学花鸟画教授, 且能用一口流利的英文为外国学生授课, 这也是新时代海上画坛难能可贵的品质。1937年, 陆抑非又拜师吴湖帆。24岁起执教上海美专、新华艺专、苏州美专, 并创设飞声图画函授学校。1959年, 52岁时应潘天寿之邀, 赴浙江美院任教, 期间吸收了缶翁、八大等大写意画法, 佳作不断。所以从1930年直到1959年之前的陆抑非都居住在上海, 在这近三十年的时间内, 陆抑非佳作不断, 以花鸟画擅时誉, 其书法潇洒流畅, 著作亦甚丰。陆抑非书法早年从欧体和颜体着手, 临遍唐宋名迹, 晚年行草苍

润老辣。上世纪40年代, 陆抑非与陆俨少和陆维钊并称“三陆”, 1963年陆维钊曾吟诗: “二陆西湖共讲堂, 盛年高手许无双。豪情每欲开宗派, 春意真能启蛰藏。尘外烟云流肺腑, 梦中花月迭星霜。相期晚岁同珍惜, 要与齐黄各一方。”

二、居沪期间的陆抑非海派花鸟画的特点

居沪期间的陆抑非先生佳作不断, 以花鸟画擅时誉, 其书法潇洒流畅, 著作亦甚丰。陆抑非书法早年从欧体和颜体着手, 临遍唐宋名迹, 晚年行草苍润老辣。在这近三十年的时光里, 不仅是陆抑非先生打定花鸟画基础实力和与朋友圈学习交流, 也奠定了陆抑非在现代花鸟画坛的影响力, 同时名气大增。受到李西山、陈迦庵、吴湖帆老师的影响, 以及一众古时名家, 有宋人、恽南田、新罗山人、陈老莲和周之冕等大家的影响, 但却不同于他们, 走出了自己的一片花鸟天地。

关于居沪期间的陆抑非海派花鸟画特点, 从古入手, 遵循论画之谢赫六法, 自古画者多善书。

居沪期间的陆抑非积累了大量的工写作品, 其中为之后的作品打下坚实的基础的可谓其精湛的没骨画法, 陆抑非继承了恽南田的花鸟画没骨画法, 恽南田说: “自张僧繇创为‘没骨’山水, 至徐崇嗣以‘没骨法’写生, 皆称绘苑奇制, 煊赫古今。‘没骨’山水, 后世间有能者; 写生一路, 遂如《广陵散》矣。”恽寿平在其《画跋》中说: “没骨牡丹, 起于徐崇嗣, 数百年其法无传。说明恽南田最早学习过徐熙和黄筌以及徐崇嗣, 并且对古人进行托古改制, 在当时的社会中走古今结合的路子以寻求自身的个性画风。”

花鸟画自唐代兴起至两宋的院体画, 日渐精妙, 直至元代的林良、吕纪有突出的绘画作品, 但在文人画水墨意趣高涨的气氛下, 造化力气日益衰弱, 精神开始成为统治者。这时候的恽南田和新罗开辟了花鸟画的新天地。恽南田曾说: “宋代刻画, 而元变化, 然变化本由于刻画, 妙在相参而无碍。习之者视为歧而二之, 此

世人迷境。元人幽秀之笔，如燕舞飞花，揣摸不得；又如美人横波微睇，光彩四射，观者神惊意丧，不知其所以然也。用笔要有矫拔挺立意。元人用笔苍劲清逸，如虫书鸿爪。石田、白阳，随笔点染，得生动之趣。”“墨花至石田，六如，真洗脱尘哇，游于象外，觉造化在指腕间，非抹绿涂红者所能拟议也。”这些恠体文字理论深刻的表达出恠南田对工和写的深入理解。此时的恠南田开始大胆变革，随着学恠体的人愈发的多，遂形成了常州派，开始其没骨之路。花鸟画的骨法用笔和随类赋彩是着重表现的两个系统，在陆抑非的作品中得到很好的诠释。陆抑非先生曾说：“南田花卉是冰糖莲子羹，一口气喝光，甜而不腻！一代奇人！”恠南田的作品清丽细致，笔法间透露出秀美清漓的书卷气质。用色之精妙，无人能敌。恠南田对于“线”弱化，色强调，也就是“非笔线”这种弱化线的反映，学会破笔找色寻形。绘画切记勿画俗，画俗约有五曰：格俗、韵俗、气俗、笔俗、图俗。能去此五俗、而后可几于雅矣。气韵生动，与烟润不同。世人妄指烟润，遂谓生动，何相谬之甚也。盖气者有笔气，有墨，气有色气，俱谓之气，而又有气势，有气力，有气机，此间即谓之韵。其生动处又非韵之可代矣。生者生生不穷，深远难尽，动而不板，活泼迎人，要皆可默会而不可名言。至如烟润，不过点墨无痕迹，皴法不生涩而已，岂可混而一之哉。

三、居沪期间陆抑非的海派花鸟画对其中后期艺术变法的意义影响以及陆抑非的绘画美学思想

居沪期间的陆抑非创作了大量的作品，刻苦钻研书画艺术，学众大家之长，得众大家之长，此期间是其艺术道路的鼎盛时期，“陆牡丹”是其惯有的称号，实际上其作品不仅题材丰富多彩，而且书法和尤其是大众忽略掉的工笔重彩作品，亦是清丽隽秀、充满生气。

（一）居沪期间陆抑非的海派花鸟画对其中后期艺术变法的意义影响

居沪期间不仅专攻作品创作，在美术教育活动方面也投入了大量的时间精力，培养了大批的美术人才，这些社会实践经验使其在艺术界有了不小的名气和朋友，这也为1959年潘天寿先生邀请陆抑非先生赴杭至浙江美术学院（今中国美术学院）任教埋下了基石，在这之后的陆抑非开始进一步的“兼工带写”和以书入画，开始其变法之路，并把兼工带写和没骨与大写意之间的关系比喻成甜与咸之间的关系，即“浙人喜咸、吴人爱甜”，简洁明了的概括出两地的绘画风格差异。去到浙江之后，这时期坚持书画结合的陆抑非开始吸收到吴昌硕、缶翁、八大山人等人的大写意画风，书法也开始跌宕遒劲起来，这个时期的作品笔墨老辣而苍润了起来。陆抑非先生的海派书画也依然延续到浙江杭州，把海派书画精神传递给来自五湖四海的美院师生，自身的创作亦是改弦更张，画与书一同苍劲厚实起来，其兼工带写取法诸家，遗貌取神，画面中的简练而沉稳的骨相，以及清灵柔和而又具备

炼气的骨相，这样全面多能的表现手法和其多年从事美术教育工作是相辅相成的。这些内外因素和环境都使得陆抑非形成了兼工带写、以墨破色中兼备形神的绘画特点，也是陆抑非区别于海上“四大花旦”以及同时代画家的不同的个性化的艺术语言。

（二）陆抑非的绘画美学思想

中国画深受儒、道、释和宗教等美学、哲学和文学的观照、熏陶，走出了具有中国独特魅力的也是艺术家对于客观世界的主观表达，是上升到绘画理念和绘画观念的美学思想，也间接的确立了一定的绘画评定标准和绘画审美。包括画论，书谱等绘画书法理论著作，陆抑非先生作为中国花鸟画的全才，除了大量优秀的绘画作品在全国各地展出，作品装订成册，不少精品也被国内外各大美术馆和博物馆珍藏，包括《陆抑非行草长卷》《陆抑非教学画稿》《陆抑非》《陆抑非绘花鸟部分》《陆抑非花鸟画辑》等书画作品集，其绘画理论主要有《从獭祭而成到信手拈来》《纪念盖老话三通》和《非翁画语录》详细阐述了陆抑非先生对于书画艺术的理解和其主要的艺术思想和绘画心得体会。其中《从獭祭而成到信手拈来》中讲述了陆抑非先生自己的学画经验，解释了“獭祭”二字的由来，早在《礼记·王制》中提到：“獭祭鱼，然后虞人入泽梁；豺祭兽，然后田猎。”《礼记·月令》中：“孟春之月，獭祭鱼。”说的是獭是一种捕鱼食鱼两栖动物，常将捕到的鱼排列于岸，在古时中国人眼中，此情形像是陈列祭祀的贡品，故称其为獭祭鱼。还有美好的祝愿，每年一到孟春月雨水节气时，人们抓寻“贼鱼”用来祭天，祈祷年之始春能够风调雨顺，收获的秋季便能够六畜兴旺、年谷顺成，在宋元时期的学者吴澄的《月令七十二候集解》中提到：“祭鱼，獭一名水狗也，贼鱼者也。”“祭鱼，取鱼祭天也。”所以人们便将雨水节气一候的候应归纳为“獭祭鱼”陆抑非先生在居沪期间，不仅为其绘画艺术生涯打下坚实基础，也是其结交友人和名气大增的时期，不论是对后期的绘画创作还是教学经验都是重要的铺垫。此期间的创作吸收了大量的传统绘画的精髓，深入唐宋明清各家，并认识到“八大山人的路子”不是学画之首选，其内在深藏哲学佛学以及儒家的理念，四大名旦中的陆抑非最重要的绘画个性体现在其作品兼工带写却工而不滞、艳而不俗的画风，写意继元明，工细追两宋，作品精细相间、见工见写，具有宋代文人气质，却又超脱宋人潜在的紧张束缚感，用没骨写草虫花卉翎毛，解决了工写统一的矛盾关系，带给观者生趣盎然的独特体验。我们能得出结论，陆抑非先生笔下的万物得物之神韵，造之天趣，其绘事方法值得我们借鉴，其继承传统、发扬创新的艺术精神更值得我们学习。

参考文献：

[1] 施连芳编著. 历法·节气趣谈 [M]. 北京：中国农业出版社，2017.