

“小友”大雅 伶界文心

——访梅兰芳研究专家、收藏家齐凯

香南雅集首展“菊坛风雅——民国名伶书画展”日前在京开幕，展出了包括梅兰芳、尚小云、程砚秋、荀慧生等在内的近四十位民国名伶的书画作品七十余件，作者包含了京剧界的三大贤、四大名旦、前后四大须生、四小名旦，附带昆曲、评剧、粤剧名伶。本刊特对此次展览的策展人、梅兰芳研究专家、收藏家齐凯先生进行专访，意在让读者更好地了解民国名伶彼时的生活状态及当下他们书画作品的市场行情、收藏价值等。

北京翰海2018秋季拍卖会
梅兰芳 墨梅立轴 32cm x 32.5cm 1936年

崔漫：齐老师您好，我们以前看的大多都是专业书画家的展览，而对民国名伶这一群体的书画作品了解不多，名伶们为何要“跨界”进行书画创作？请您介绍一下。

齐凯：伶人，通俗讲就是唱戏的，名伶就是著名的戏曲演员，而民国名伶就是在民国已享盛名的伶人。这里的戏曲主要是指京剧，当时也叫做国剧、平剧，是北平的平。需要说明的是，有些名伶的“成名期”在民国，而作画是在1949年以后，如李万春、吴素秋、新风霞等。

那个时候名伶的社会地位是富而不贵。有多富？以梅兰芳为例，1919年鲁迅买了一套三进的四合院，花了3765块银元，当时他担任教育司公事，每个月工资350块大洋，这样的收入在当时算是较高的了，而1920年梅兰芳去上海演出一个月就能净得一万块银元。1920年前后，吴昌硕给齐白石定的润格折算起来是一平尺1.5块银元，按照画价不变的话，梅兰芳几个月的收入就能把齐白石一辈子的画都买完。

伶人之所以学习书画，一个重要原因是想要改变自己“下九流”的社会地位，即通过参与上流社会崇尚的“文事”来提升自己的社会地位。而伶人致力于此道，也推动了戏曲的发展。民国名伶有两个特点：一是传统戏曲底子好，二是勇于创新。这个创新体现在书画上，他们一方面学习书画，同时将书画创作的心得运用于改善戏服、头面、布景中的纹

“菊坛风雅——民国名伶书画展”展厅一隅

样、色彩、造型等，剧本的创作思路、格调也因经典书画的加持而得到提升。伶人为了改变自己的地位，努力学习文化，与文人名流接触，学习上流社会喜欢的风雅之事，比如诗词歌赋、书法、绘画等。

崔漫：他们的艺术创作与专业书画家相比水准如何？受众群体有什么不同？

齐凯：总体来看，伶人字画和专业书画家相比，还是处于票友状态，我们不能用专业的标准去衡量，但是他们当中不乏一些出类拔萃的。比如朱素云、时慧宝、程砚秋等人的书法都是具备专业水准的。这当中一个很重要的原因是专业人士在教他们，比如程砚秋请罗癸公来教他写字，每天有着很严格的课程表，同时还要读诗，读古代史籍。他们的学画滋养了书法的格调，可谓“功夫在诗外”。再如梅兰芳，曾请王梦白、汪霭士教他画画。民国有很多著名文人与名伶打交道，比如康有为、梁启超、吴昌硕等，而伶人们也有着很强烈的学习意识。

名伶书画的受众群体与专业书画家有所不同，名伶作为公众人物，有其相应的品牌效应、名人效应。当时的文人雅士、社会名流，他们收藏伶人字画不全是在于欣赏伶人创作水平有多高，更多

地是作为一种雅玩。民国名伶拥有不少名人“粉丝”。比如清末民初的实业家张謇，他就非常追捧梅兰芳、程砚秋，给他们做了很多诗。1920年中山公园举办的“伶界书画慈善会”，樊增祥、陈师曾都积极参与策划、组织，当时著名的伶人尽数参加，卖得最贵的是王瑶卿和梅兰芳，他们卖作品的钱全部捐给了穷苦人。

崔漫：民国名伶和当时书画圈的联系密切，是否会有一些专业书画家戴有色眼镜看待他们？

齐凯：有个贵族出身的画家叫溥心畲，他和梅兰芳以及别的伶人往来过多次，但只是保持泛泛之交。晚清到民国早期，人们对唱戏的人有特殊称呼，叫“小友”，带有一些歧视色彩。那时候一些文人给他们这些唱戏的朋友赠字落款时会以“小友”称呼，为的是拉开身份。谭鑫培当年只要看到谁给他写“小友”，就直接撕掉，而有的伶人会把“小”字抠了，现在我们还可以看到一些名人写给这些伶人字画上，中间有一个字涂了、抠了，那个字就是“小”字。后来时代越来越开化，少有人称“小友”了，而称艺员、艺士，但是不称“先生”也不称“仁兄”，说明内心还是没有迈过那个槛。

崔漫：这次展览中有一副程砚秋的对联和两幅荀慧生的山水，能藏到这样好的作品很难得。近年来民国名伶的书画作品市场表现如何？

齐凯：很热门。前几年一把由多位名伶合作的书画成扇（带有扇骨的实用折扇）拍到一百多万元。有一次我想买一张梅兰芳的很小的画，出了二十多万元也没买到。你提到的那副程砚秋的对联早些年我是三十万元买的。名伶书画在市场上相对来说小众，但只要确保它是真迹还是很受追捧的，比如爱好民国文学的、想要研究民国文化的、有京剧情结的各类收藏家都很热衷于此。还有一些是著名书画家给名伶的作品，名人送名人，比如齐白石画给他们的画，吴昌硕写给他们的字，张大千画给他们的画，让这件本就价值不菲的名伶作品，贵上加贵了。

这个热门现象从民国时期就已经出现，20世纪30年代就有人开始仿造梅兰芳的字画。抗战时期梅兰芳不再演出了，开始以卖画为生，很多艺术家为他站台，比如叶恭绰、吴湖帆、李拔可等。老舍收藏了100多把名伶的扇子，唯独没有收到荀慧生的，有一次他终于收到一把，很开心，还专门为此作诗一首。

崔漫：刚才观展过程中得知，此次展品大部分都来自于您的收藏，您的民国名伶书画收藏缘起于何时，又为什么会想到要策划这样一个小众的民国名伶书画展呢？

齐凯：一开始是因为我关注到了民国时期的文化现象，那个时代文化、艺术都很繁荣，加上从小学习书画，就从各种书画作品上试图探寻时代的审美取向。有趣的是，我发现那时名伶的书画格调都很高。为了研究他们的艺术造诣，我就开始收藏他们的书画作品。当时听他们戏的都是有钱人、达官显贵，伶人们也是为了迎合上流社会的审美情趣，就请一些著名文人来为他们写剧本。梅兰芳影响越来越大，就请了胡适、梁社乾等来把节目单、节目梗概译成外文。名伶接触的圈子比较高端，他们学书、学画起点很高，下笔就不会俗气。

20世纪20年代，梅兰芳多次到上海演出，况周颐、赵叔雍师徒有心张罗，三次在赵家的惜阴堂举办雅集，况氏为之命名香南雅集。与此同时，周湘云家的学圃、简照南家的南园、甘翰臣家的非园、周今觉家的还巢等名园都因梅兰芳到沪而举办了或大或小的活动，统称广义上的香南雅集。除名伶外，赵凤昌、康有为、吴昌硕、朱祖谋、陈三立、张謇、王国维、于右任、何维朴等数十位名公巨贾都参加了。百年后，我来举办这个民国名伶书画展，也可以说是过往的回声，是另一种“香南雅集”。这也是我策划此次展览的缘由。

近年来，名伶书画正逐渐成为热门的小众收藏，通过这些藏品可考据他们的交游与过往，从他们的生活状态了解当时的社会结构、人情关系，从同一位

广东崇正2018春季拍卖会
程砚秋 楷书七言联立轴 131cm x 16cm x 2 1924年

名伶不同时期的创作风格也可看出他对艺术的美学追求，甚至是从他们购买的股票、信托等投资理财产品中，能够探得当时中外银行业的发展情况，证券市场的发行规模，以及国内金融体系的架构。这些年在收藏中我学到了不少知识，藏品背后的社会、历史、人文以及藏品流转中折射出的艺术品主人的人生命运，都极具研究价值，包含着丰富的文化元素和精神内涵。在这次展览中，我结识了不少研究民国历史文化的学者朋友，这些都丰富了我对一个时代的认知。（文/崔漫）

时代华彩

——新中国水彩画的实践与嬗变专题展首展在京开幕

5月7日上午，“时代华彩——新中国水彩画的实践与嬗变专题展”首展在北京拉开帷幕，120余幅精品佳作集中亮相中国国家画院美术馆。

此次展览是国家艺术基金2023年度传播交流推广资助项目，由河南日报报业集团有限公司主办，河南大河美术馆有限公司、大河美术报社承办。展出的作品有中国水彩之父李剑晨和李永海、李耘森等老一辈水彩名家的经典之作，有王彦发、焦书晖、李意淳等当代实力派水彩画家的精品之作，也有80后、90后年轻一代的创新之作。作品以丰富而灵动的美学品位、鲜活而浓郁的生活气息、酣畅又精微的表现技法，彰显水彩创作的时代精神、文化内涵与多彩风貌。

“本次展览是对河南水彩艺术丰硕成果的系统展示。”中国国家画院美术馆馆长李虹霖认为，此次展览汇聚了老中青三代水彩画家的精品力作，表达了水彩画家对祖国山河、对人民群众的赞美与热爱，不仅反映了新中国成立以来的河南水彩画艺术的发展进步，更折射出

中国美术的发展与中国社会的发展。

身为老报人、老艺术家、中国国家画院第一批研究员，马国强对在国家画院美术馆成功举办这次展览表示祝贺，并为河南报业人的文化担当与文化自觉点赞。他说，省级党媒集团策划主办这样一场美术活动，这在全国还很少见。水彩画虽是小画种，但屡出大画家，中国水彩画开山鼻祖李剑晨、新中国建筑四杰之一杨廷宝等先生，都是中国水彩界的骄傲，也是河南的骄傲。这次展览回顾和厘清了新中国水彩画的发展脉络，学术性、史料性很强，具有重要的历史文化价值和现实意义。

河南日报社党委委员、副总编辑张学文在致辞中说，即将迎来74周年社庆的河南日报，不仅是河南新闻宣传战线的主力军、排头兵，也是文艺工作、美术创作的践行者。我们将以举办这次展览为契机和动力，以更强担当举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象，切实当好建设社会主义文化强国的宣传者、实践者、推动者。我们愿与广大艺术家携手努力，

创作出、传播好更多讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的优秀作品，用画笔礼赞新时代，以大美之艺绘传世之作，更加自觉地为时代和人民谱写新史诗。

河南省文联副主席、河南省美协主席刘杰在致辞中简要回顾了河南水彩画的发展历程，肯定了此次展览在艺术交流和服务人民方面的积极作用。他还介绍了河南美术界近年来在打造美术品牌、满足人民群众美好生活需要方面所做的工作。“河南日报社高度关注河南美术发展，创办大河美术报，持续为美术事业的发展、‘中原画风’的弘扬鼓与呼。”刘杰说，新闻媒体的宣传推广为美术事业的繁荣发展发挥了积极的推动作用。

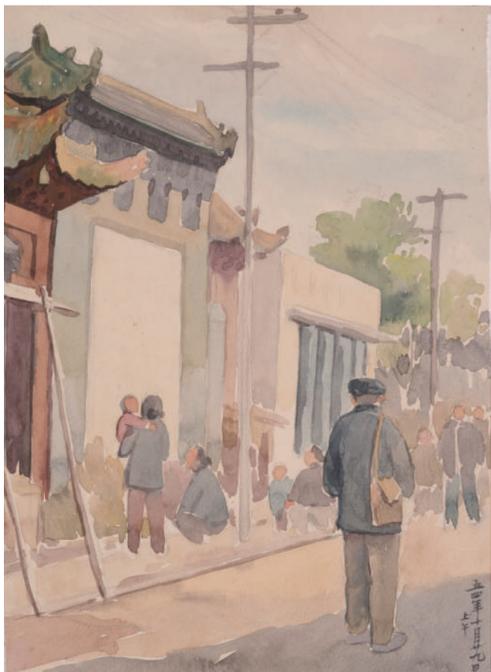
展厅内，《邙山秋色》《黄河龙门》《大别山路》《醉书吟唱》……一幅幅生动展现中原风土人情、抒写时代风貌的作品吸引了不少观众驻足观看，更有美术教师带学生展开了现场教学。据悉，时代华彩——新中国水彩画的实践与嬗变专题展随后还将在东莞、西安、南京、郑州4市巡展。（文/彭彬 郑广伟）

黄德一 武汉关 15cm x 19cm 1967年

王征群 赞芭蕾舞者 37cm x 26cm 1954年

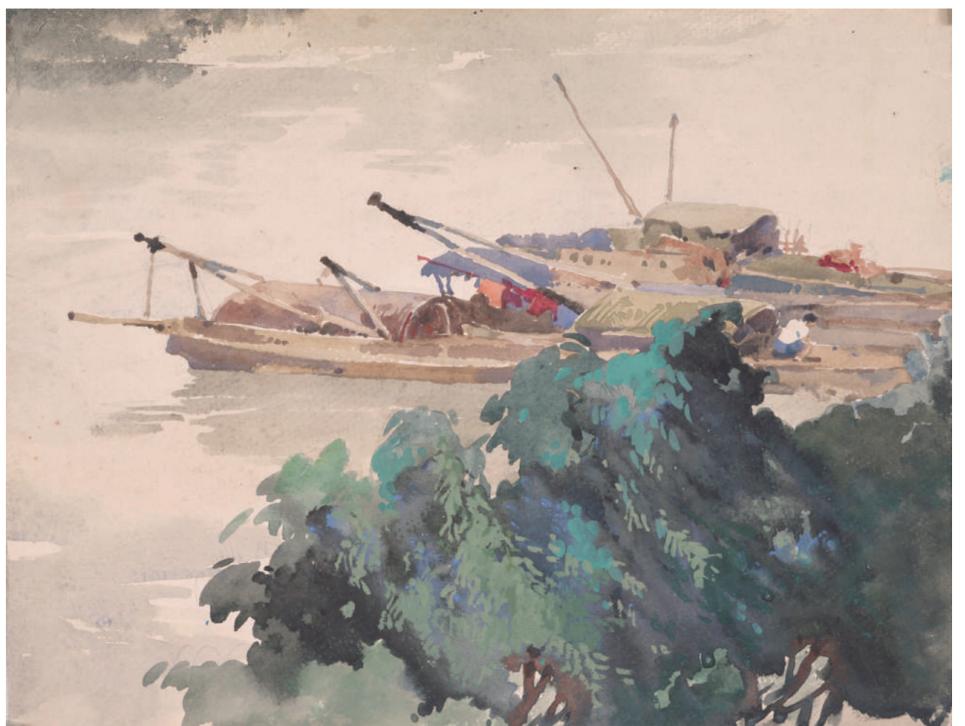
李耘森 风景之二 26cm x 21.5cm 1971年

李永海 木工厂 18.5cm x 26cm 20世纪50-60年代

焦书晖 白天鹅 38cm x 53cm 2022年

李剑晨 柳暗水秀 29cm x 37cm 1961年