

工笔重彩画家

潘絜兹画集

出版社
河南美术

工筆重彩人物画家

潘黎兹画集

启功题签

定 价 十元五角
书 号 ISBN 7-5401-0035-4/J 2/22
版 次 一九八八年七月第一版第一次印刷
印 刷 河南省第一新华印刷厂
发 行 河南省新华书店
图版摄影 潘贺
装帧设计 予民
责任编辑 李学锋
编辑出版 河南美术出版社

潘絮兹画集

我不是预言家，
但我坚信：
工笔重彩画有最光辉的未来。
做一颗铺路石子，
我引以为豪。

潘絮兹

画家潘絜兹

1982年我国首次参加巴黎春季沙龙美展获金质奖的作品中，有一幅是潘絜兹的《敦煌石窟艺术的创造者》。它作于1955年，现收藏在中国美术馆。

这幅画的立意，是歌颂古代劳动人民是真正的艺术创造者，而那些供养人——所谓“功德主”、不过是一些欺世盗名的雇主罢了。从人物表情的刻划上、服装的设计上、地位的安排上，对比鲜明，有着明确的爱憎。作者早年深入敦煌石窟这一沙漠上的艺术宝库，从事临摹工作过程中，深有会心，这里所描写的画工就有作者自己的影子。作品充分利用传统的工笔重彩，写实与装饰并用，工致而生动；人物与背景的安排、丰富而有条理，多样而又统一。全画都用密体表现，满纸都是画迹，连地面的砖块都是图案花纹，密密麻麻几乎没有针插余地；仅仅凭着那些线条的粗细、颜色的浓淡、比例的大小、透视的远近，就把前后层次距离，处理得清晰明朗，一点不感到迫塞，只觉饱满而空灵，有韵律，有诗意。似乎也只有这样表现，才能充分体现敦煌艺术的风格。

据我所知，絜兹同志在临摹传统上，下过很大功夫，所以画古装人物比较擅长。但他对于现实题材一直没有少画，早在30年代在学校学画时，有一张创作就是画的《姐弟俩》，以后又画了几十幅。其中如《水牛回家》、《森林之歌》、《牧鹿图》、《石门颂》、《织网》、《太行赤子吟》等都是比较好的。

在创作古典题材时，他所选取的内容，也多具有一定的积极意义。如《九歌图》本是楚国民歌，充满了浪漫色彩，经屈原加工创造，融合他个人的感情和想象，添加了曲折生动的情节，或诉离愁，或寄恋情，或叙战争，或状风物，在琦玮僂佹、变幻离奇的神话中，寄寓着深刻的爱国主义思想。絜兹同志以满腔热情，反复推敲来描绘这一题材。本来这个内容，过去有李公麟、张渥、陈洪绶、萧云从及徐悲鸿、傅抱石等画家画过，但皆为白描、水墨、淡彩形式。他则以工笔重彩出之，更宜于体现原诗瑰丽、浪漫的色彩。

曾景初

近年来他又打算画《民族魂》组画了，过去已经画过《屈原》、《李白》、《岳飞》、《文天祥》、《林则徐》等。同时又着手画《花与女》组画，计划画一百图。这是他一个新的尝试，以女比花，以花喻人，选取中国古今妇女中的巾帼英雄、革命烈士、文学艺术家、著名美人及传说中的人物，各配以容易引起人们联想和比较的花，互相照映，以彰其美。他说：“不停留在自然美的复现上，而赋予人的品性，可以增强花鸟画的感染力；不单纯描摹形相，而以花的美质渗入人物精神世界，有助于人物画艺术性的提高”。现已完成《精卫》、《西施》、《卓文君》、《班婕妤》、《虞姬》、《文成公主》、《欧阳修母》、《李清照》、《秋瑾》、《宋庆龄》、《赵一曼》、《刘胡兰》、《江姐》、《张志新》等五十多幅，其中还有作者的女儿、为扑灭荒火牺牲的潘纹宣烈士。

絮兹同志在绘画技法上兼收并蓄。除了不遗余力地学习民族遗产外，还广泛吸收外来营养。他从三十年代日本美人画家镝木清方、伊东深水等人作品中汲取装饰性构图和抒情的色彩，也从欧洲的古典画家如波提切利、达·芬奇、拉斐尔、大卫、安格尔以及波兰的杨·马特义科、捷克的米柯莱斯·阿莱士等作品中涉猎色彩和线条等技法。所以他的画风比较新颖，同时又有其自己的特点。

工笔重彩是我国历史上最悠久的一个画种。但自元以后，画的人逐渐少了，到近代更趋低落。絮兹同志不但自己毕生从事这个画种的创作，而且极力扶植它。他与一些志同道合的同志筹组北京工笔重彩画会，并被推选为会长。

絮兹同志1915年生于浙江宣平县（现并入武义县），自幼爱好绘画，1930年定居北平，1932年进京华美术学院，从师徐燕荪先生，刻苦学习，专攻工笔重彩人物，1937年抗日战争爆发后，他参加了一支抗日军队，后来到大后方辗转流亡，备尝艰苦，却始终不动摇献身于民族绘画事业。为了提高，于1945年奔赴敦煌，进入中央研究院敦煌艺术研究所，任助理研究员。抗战胜利后，在南方工作。解放后又回到北平。历任《美术》、《美术家通讯》、《中国画》、《国画通讯》、《中国历史小丛书》等刊的编辑，后入北京画院。《中国画》复刊后，担任主编。著有《敦煌莫高窟艺术》、《敦煌的故事》、《阎立本和吴道子》、《工笔重彩人物画法》、《绘画史话》、《山西壁画》等书。他近年来遭受过车伤，身体受了亏损，但仍坚持工作，埋头作画、治学、著述。他的住所起名为《春蚕画室》。是的，他就是以“春蚕到死丝方尽”的精神，从事于人民的艺术事业，年年月月、日日夜夜为人类文明做出自己的贡献。

1983年1月于丞相庙下

关于我

我是一个资质鲁钝的人，略有成就，得力于苦学。——我在浙东一个穷僻山村度过了童年，那里的青山绿水和丰富的民间美术孕育了我心中的艺术种子，村庙壁画是我学画的最初范本。十八岁正式投师后，刻苦临摹古画，对传统艺术有了点心得。四十年代始习写生，至今不辍，积稿无数。艺术之于我，是第二生命。

我是一个性格执拗的人，认准一条路，就一直走到底。——我从小选定了工笔重彩的路，半个多世纪来未改初衷。在国运艰危、风云多变、生活困苦、社会动荡的旧时代，不曾放弃追求。在独尊水墨、贬斥工彩，山（水）花（鸟）烂熳、人（物）丁不旺的今天，我仍一意孤行，自甘寂寞，以复兴工笔重彩为己任。

我是一个受过专业教育的人，却得力于进入社会后的自学。——我学画之初，以临仿古人能为事，无异作茧自传。进入社会后，才锻炼了反映生活的能力，开拓了广阔的艺术天地，领悟到社会才是艺术家的大学，有毕生学不完的课程。

我是一个名为专业画家的人，实际是个业余作者。——在旧中国，我为谋生做各种工作，只在失业时才是职业画家。解放后，长期从事文物、博物馆工作和行政、编辑工作，社会活动也很多，写作和画画都在八小时以外。我的许多作品都是深夜和清晨“挤”出来的。我已逾古稀之年，时间对我越吝惜，就越迫使我奋发。

我是一个走过许多弯路的人，却认为走弯路不全吃亏。——学画有许多功夫在画外，包括各种职业的训练。我艺途坎坷，当过教员、战士、统计员、公务员、自由职业者、干部、编辑等等；也曾下放农村、干校、劳动锻炼……，表面上都和画画绝缘，实际上都对画画有益，因为它使我丰富了生活体验，接近和了解人民。

我是一个心不旁骛的人，却又兴趣广泛，多所涉猎。——我致力工笔重彩，但不排斥其他绘画形式。在艺术上我反对偏狭，主张宽容。我也喜欢历史考古、文艺理论、古典文学、诗歌小说、音乐舞蹈、工艺摄影等，更喜欢登山涉水、访胜探幽。我认为专精和博识是矛盾统一体，专的基础在于博。画画光钻技术，不重修养，只能是技艺匠，不能成艺术家。

我是一个尊师的人，但不盲从，艺术上走自己的路。——我有很多良师益友。我认为人有所长，皆可为师。指导过帮助过我的人，我都尊敬，但不迷信权威。我的艺术受中外古今各家各派影响，但并不拾人唾余。艺术只能由自己创造，邯郸学步反会失其故步。

我是一个喜欢探索的人，永不满足于已有的成绩。——我的画风有几次大的变化。我入手明清，从师后宗法宋元，是为一变；四十年代远走敦煌，力追晋唐，又生一变；解放后接受“推陈出新”方针，以传统技法反映工农兵斗争生活，焉能不变；十年动乱过后，解放思想，锐意创新，更起新的变化。不断否定自己，以取得的成绩作为新起点，这就是我的艺术发展观。

我是一个不服老的人，也最怕艺术的老化。——作品是画家生命的延伸。人生有老死，艺术可不朽。艺术老化就意味着停滞、倒退。不可作画坛遗老，倚老卖老尤其可笑。

我是一个务实的人，力戒妄念，只以春蚕精神自励。——艺术如传薪，薪有熄时，火传万代。我立志为复兴工笔重彩奉献一生，愿如春蚕，吐丝至死，锦绣炳焕，有蚕之功。发扬中华民族文化，是我毕生宏愿。我的画室取名“春蚕”，意亦在此。

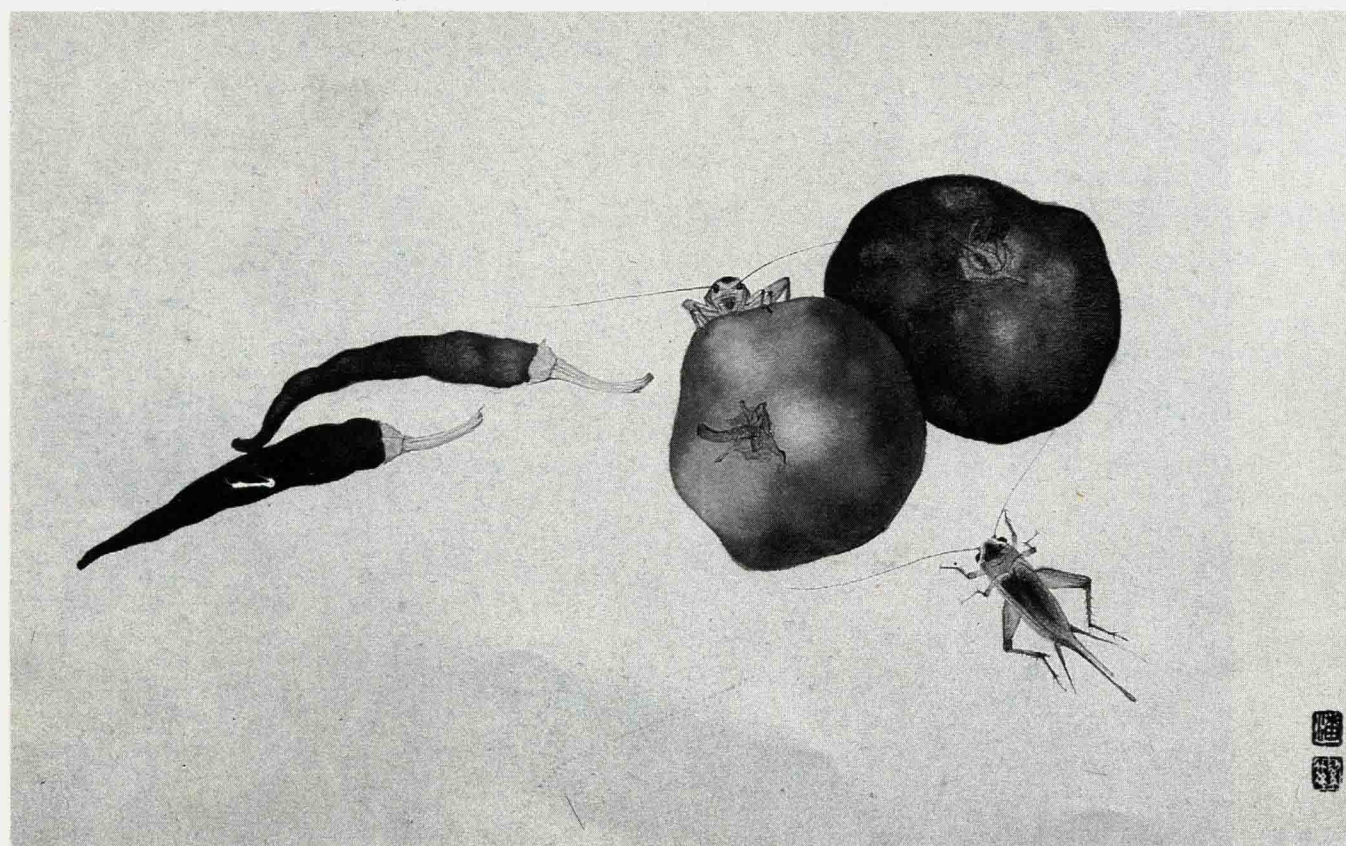
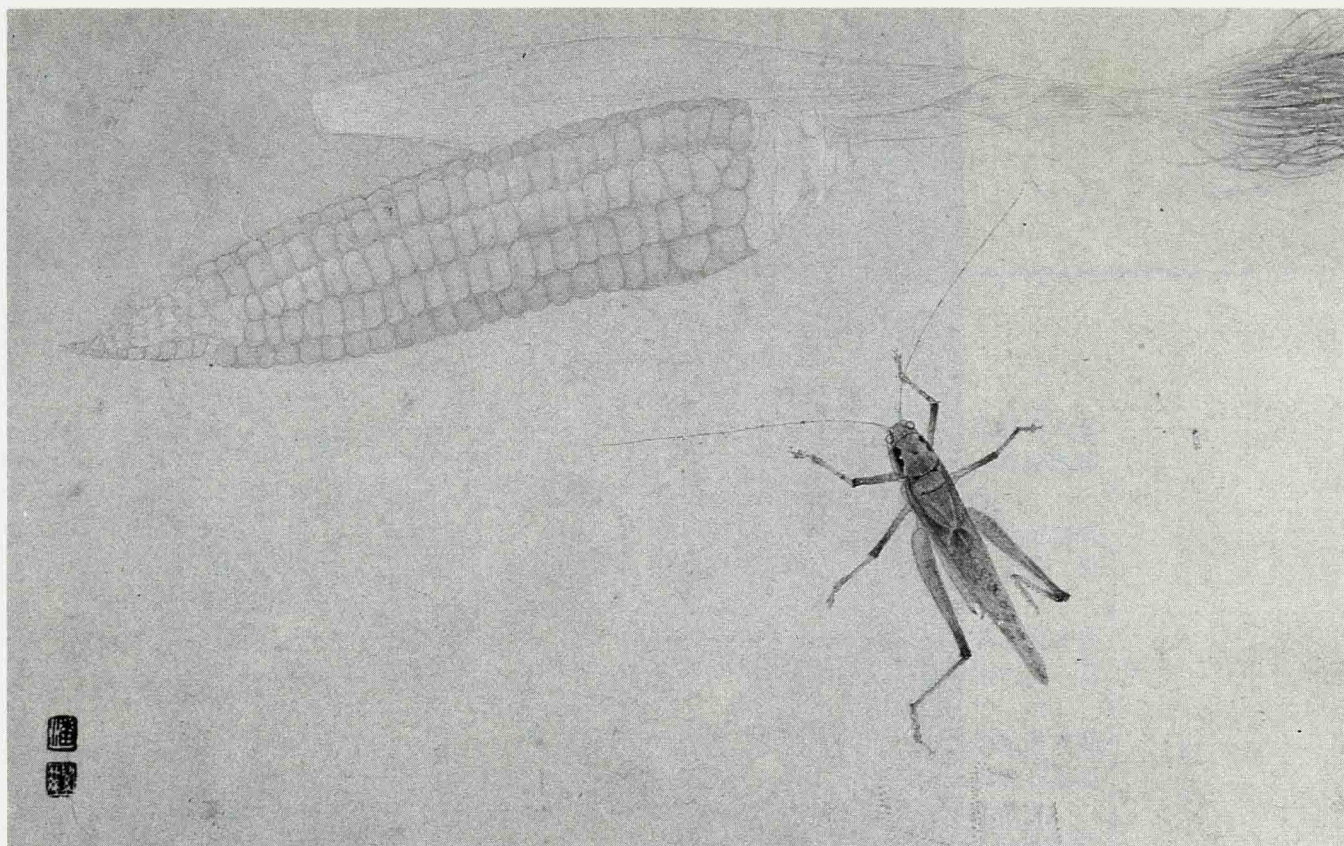
潘公展

目录

画家潘絮兹	曾景初
关于我	潘絮兹
石窟艺术的创造者	1
草虫小品	2
草虫小品	3
水牛回家	4
妇女突击队	5
归牧	6
白居易《卖炭翁》诗意	7
织网	8
葡萄熟了	9
洱海女儿	10
春喧	11
●李白妇女诗集绘(11幅)	
春思	12
越女词·其五	13
寒女吟	14
赠内	15
古风·其五十五	16
宿五松山下荀媪家	17
战城南	18
巴女词	19
子夜吴歌	20
浣纱石上女	21
示金陵子	22
●屈原《九歌》组画(5幅)	
屈原像	23
云中君	24
东君	25
国殇	26
山鬼	27
垓下歌	28
太行赤子吟	29
森林之歌	30
鉴真东渡图	31
春蚕颂	32
洁白坚贞——纪念张志新	33
●白居易《长恨歌》画传(11幅)	
杨家有女初长成	34
回眸一笑百媚生	35
春寒赐浴华清池	36
六军不发无奈何	37
宛转蛾眉马前死	38
回看血泪相和流	39
风吹仙袂飘飘举	40
唯将旧物表深情	41
七月七日长生殿	42
在天愿为比翼鸟	43
此恨绵绵无绝期	44
中日友谊莲	45
友谊之花	46
日本新嫁娘	47
北州——日本舞	48
如花似玉	49
幽谷百合	50
正气千秋	51
献荔图	52
●《花与女》组画(14幅)	
王昭君——怪柳	53, 54
琵琶妇——芦花	55, 56
李清照——菊花	57, 58
欧阳修母——荻花	59, 60
鱼玄机——玫瑰	61, 62
虞姬——虞美人	63, 64
林黛玉——竹	65, 66
●诗人李白组画(4幅)	
李白与琴	67
李白与月	68
李白与瀑	69
李白之死	70
春山如笑	71
夏山如滴	72
秋山如妆	73
冬山如睡	74
西施	75
●中国古代神话组画(5幅)	
后羿射月	76
夸父逐月	77
嫦娥奔月	78
伏羲女娲	79
精卫填海	80
临敦煌莫高窟唐代壁画《报恩精变》	81
临敦煌莫高窟唐代壁画《文殊菩萨像》	82
石窟魔影	83
献给艺术节	84
潘絮兹艺术活动年表	

1 石窟艺术的创造者（1955年）
获1982年巴黎春节沙龙美术作品展览金质奖

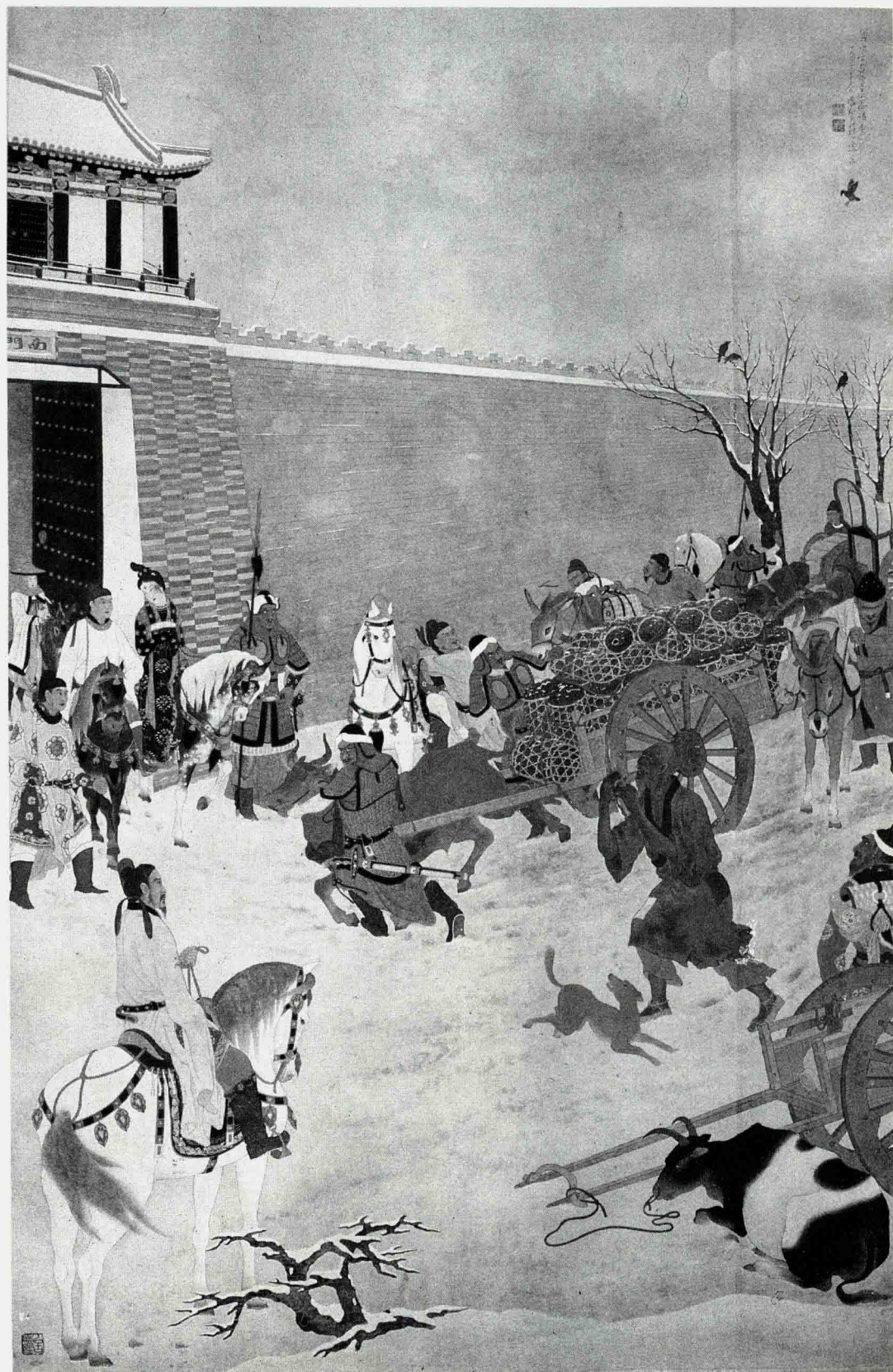

水牛回家

袁興高與耕的農
民李孔華受地土城
酷制前再得老婦
孩子討飯自己給
家做長工連僅有
一條水牛也被地主
周根水霸佔了去
解放了後李孔華
去減租大會上訴苦
人民政府根據群眾
的要求批准他把水
牛索回
李孔華撫摩着
自己底水牛感激地
說要不是共產黨
領導我們翻身我
們哪有今天
一九五〇年七月清寒
袁興高與耕民李
孔華水牛回家的故
事並加題記

8 织网 (1962年)

9 葡萄熟了 (1953年)

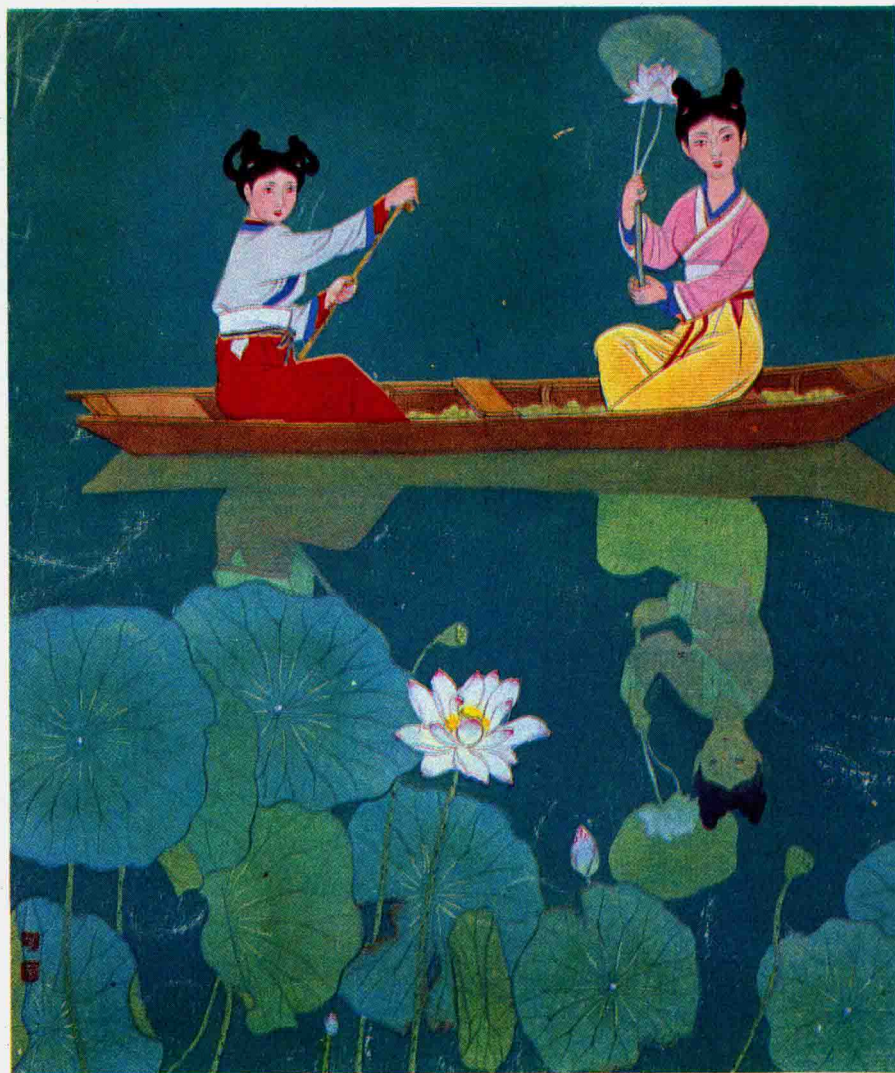

11 春喧（1965年）

12 春思

13 越女词·其五