

心象彩语

—— 柴祖舜画集

安徽美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

心象彩语——柴祖舜画集 / 柴祖舜著, —合肥:

安徽美术出版社, 2008.5

ISBN 978-7-5398-1889-4

I. 柴… II. 柴… III. 绘画—作品综合集—中国—现代
IV. J221.8

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 066736 号

作 者 柴祖舜
责任编辑 黄 奇
装帧设计 程 勤

《心象彩语——柴祖舜画集》

出版发行 安徽美术出版社

社 址 合肥市政务文化新区圣泉路 1118 号出版传媒广场 14 层

电 话 (0551) 3533612 邮 编 230071

经 销 全国新华书店发行

印 刷 杭州恒兴有限公司

开 本 787 × 1092 1/8

印 张 16.5

印 数 1000

版 次 2008 年 5 月第 1 版

印 次 2008 年 5 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5398-1889-4

定 价 380.00 元

(如发现印装质量问题影响阅读, 请与承印厂联系调换)

作者简介

柴祖舜，1935年生于上海，浙江杭州人。就读于上海美术专科学校，1956年毕业于华东艺专。为世界书画家协会绘画理论研究部常务理事，上海戏剧学院副教授，世界华人远程学院美术研究员、教授，中华研修大学艺术系教授，中国美术家协会会员，中国国画家协会会员，上海美术家协会会员。早期编著出版了《怎样画素描人像》、《芥子园画谱新编》山水篇和花卉走兽篇、《走兽画技法》等。近年来出版有《柴祖舜画集》（8开精装本，上海人民美术出版社出版），《当代名画家经典——柴祖舜画选》（古吴轩出版），《柴祖舜百虎画集》（国际文化出版社）。2002年出版有《柴祖舜国画专辑》、《中国书画百杰柴祖舜作品选》系列明信片。1997年7月香港回归时创作《虎》被中国美术家协会编入《中国百名书画家精品集》。2000年《雄风图》获20世纪国际艺术家教授大奖及北京东方神州书画院金杯奖，同年被《人民日报》（海外版）新闻交流中心编入《中国专家学者辞典》。作品《双虎图》被现代书画鉴定防伪中心收入全国著名书画家受防伪保护的美术作品行列。2003年3月油画作品《白洁无瑕》、《和平图》被选入“亚洲华人博览会”并获金奖。国画《龙腾虎跃》选入《人民画报》2003年第2期，并转载于《上海风》第

一期，同时被上海文化发展基金会收藏。长卷《百虎图》前后已创作4次，其中最长的有50米，作品为谢稚柳先生题名。2006年2月，上海文化发展基金会于上海美术馆举办了“柴祖舜绘画艺术展”，并由浙江人民美术出版社出版个人画集。

宣纸写实油画《天下为公——孙中山先生》肖像为孙中山孙女孙穗芳女士收藏。《大千世界》张大千肖像选入台湾《艺术贵族》杂志。多次至敦煌、麦积山、大足等地写生，创作了《敦煌新画》、《龙》和《百虎图》月历，其中《龙》和《百虎图》等月历由国际文化出版公司出版。创作了《千手观音》等宣纸油画。

心象彩语

—— 柴祖舜画集

安徽美术出版社

ISBN 978-7-5398-1889-4

9 787539 818894 >

定价：380.00 元

卷一
山水

心象彩语

柴祖舜画集

安徽美术出版社

序

柴祖舜先生的新画集又要出版了。对于绘画我是门外汉，但作为朋友，出于对柴祖舜先生艺术和艺德的尊重，我对他的新作问世，感到由衷的高兴。

柴先生是美术科班出身，从小受家庭影响，爱好绘画。20世纪50年代初就读于上海美专，师从刘海粟、谢海燕、陈大羽、关良等教授名家。由于他勤奋刻苦，不仅国画功夫扎实，西画也有良好基础。毕业后又长期从事绘画教学工作。

柴先生历经坎坷，然能自强不息，即便在逆境中也从未放松过对艺术的追求。如早年下放农村工厂时，能抓紧机会画了近千幅素描、速写，带领学生到名山大川写生，为日后编撰出版《怎样画素描人像》、《芥子园画谱新编·山水篇》等书籍积累了素材。

柴先生一度喜欢画油画。早年以他为首组织同事和学生创作的大型油画《毛主席视察上海钢铁厂》发表后，社会反响很好。“文革”后，先后创作的国家名誉主席宋庆龄的肖像画《白洁无瑕》和张大千肖像《大千世界》，都有相当高的造诣，为藏家所珍视。

20世纪80年代以来，柴先生主要致力于国画，尤喜虎画。到了20世纪90年代，他的虎画创作跨上了一个新台阶。《柴祖舜百虎画集》（谢海燕先生题字）的出版，长卷《龙腾虎跃》、长卷《九龙八虎图》等力作的完成，都充分显示了他无可争议的艺术功力。

值得一提的是，柴先生的虎画，中西合璧、神形兼备、雅俗共赏。柴先生不仅致力于探索中国走兽画的传统技法，继承张善孖兼工带写的画风，还注重吸收西画技法，讲究形象的结构、色彩和层次，以写实为主，在虚实结合中追求形神逼真。此外，柴先生还经常到动物园直接观察，速写虎的千姿百态，故而他笔下的虎画既有崇尚威武的传统，又增添了动物嬉戏、亲情等生活情趣。因此，柴先生的虎画，既能受到刘海粟、谢海燕、谢稚柳、颜文樑等艺术前辈的赞赏，又受到广大平民百姓的喜爱，这是相当可喜的。

近来，又欣赏到柴先生的画作，颇感其已进入物我两忘、随心自由创作的状态，融进中西技法，作品让人遐思，形成了独特的表现风格，其晚年能有如此的创作活力，真是欣喜可贺。

总之，我为柴先生艺术上的每一次跃升感到高兴，并期待着他有更多的佳作不断问世。

乔 林
2008年2月21日

心为盛世绘新图

——我的学艺经历

我的父亲柴士钧原是杭州孤儿院的孤儿，从小爱画，幼儿时在孤儿院得过画图奖金，成人后开始了画照相风景工作。我初中毕业后父亲在1949年春将我送入上海美专，先上补习班，周锡宝老师教装饰画，王挺琦老师教水彩画，颜文樑老师教色彩，马承镛老师教素描。后来正式入学，素描老师仍以马先生为主。他是西欧写实派，教我从石膏写生入手。后来关良老师教过我素描，关良老师注重形式美。刘海粟校长偶来低班教室，看到我画的石膏后破格让我到高班画人体速写。1952年院系调整，学校动迁至无锡，改为华东艺专，由孙文林、陆国英老师教我素描。陆老师后来又去苏联马克西莫夫专家学习班学习，回来又教我油画。当时一大批苏联的画家写实油画来我校展出作品，这使我能多次临摹、学习苏联写实派技法。之后我又开始崇拜苏天赐老师的油画，常到苏老师家求教，开始了解具有形式美的中国风格的意象油画。

我的水彩画老师是陈志华、李剑晨老师，中国画是陈大羽、汪声远老师，我还常到副校长谢海燕先生家求教写意花卉。在华东艺专我是中西画均学，期间还听了吴冠中老师的课。1956年我毕业分配到上海戏剧学院当助教，成为新中国培养的第一批美术老师，学习费用甚至吃饭也是国家供给的。

后来上戏新请了胡若思老师和兼课的谢稚柳、程十发老师，对我学中国画得益不浅。现在很多老师已故世，甚为想念。学艺之路感恩老师引导。

教美术时有不少机会带学生外出写生，记得有一次杨祖述老师和我均穿破雨衣席地面对中山陵写生而引起不少外宾围观。还有一次，在黄洋界顶写生时遇大风，画具尽被吹下山，我冒险爬下黄洋界取回画具。1958年后我下放在虹桥等农村，大部分时间均在农村工厂五七干校，但从未停过画笔，边劳动边画画，创作了近千幅速写。

我到过长江黄河一带，远到敦煌、九寨沟、长白山、麦积山、玉龙雪山、黄龙、井冈山、黄冈山、泰山、华山、黄山、庐山甚至安源和四大佛山等地，海边远至花鸟岛，画了近百幅彩画写生。

但在“文革”期间家庭受冲击，特别是油画《毛主席视察上海钢铁厂》受到四人帮在上海市委代理人的点名批判，使我身心和工作受到沉重压力。直到1989年我院院长、党委书记何添发同志向我个人传达了中央办公厅的批示，我才又恢复了正常的教学。

我早在1981年就想编写泼彩无笔画技法书籍，因为刘海粟大师曾和我就此长谈了一个小时，向我传授了从张大千到刘老切身的经验。为此我和儿子柴虹耀一起编写了《无笔画技法》（附图60幅），当时海天出版社同意出版，但不幸责任编辑在北京车祸身亡，文稿及图全失。后来儿子柴虹耀也病故。此事对我精神上打击极大。之后我中断了编书并致力于画虎和宣纸油画佛像，完成了百虎图。

由于近年西方画展多次来沪，现代绘画激发了我的创作热情。特别是受赵无极、朱德

群画展与美国现代派抽象表现主义画家波洛克作品的影响,年轻时写生,游览景象又时常萦绕心中,于是我又开始了意象画创作。

2008年我应上海刘海粟美术纪念征文,发表了《泼墨重彩创新路》。同时,在上海文化发展基金会的支持下,我从2006年起,两年多时间创作了金壁泼彩意象画近百幅,如《九天揽月》、《母亲河》、《三江源》、《盛世荷花》、《天地同攸五岳尊》、《探月》、《心潮》、《竞春》等均为巨幅画作。

我首先采用泥金纸泼彩和生宣纸泼彩,后采用古代御用泥金笺及古清皮纸。工具上除毛笔外,加用硬笔和油画笔等甚至芦秆刮刀,水油结合、中西颜料混合。这是我晚年对现代抽象绘画的一次实践,由于上海文化发展基金会和童心斋画廊的支持与帮助,《心象彩语》画集能付梓出版,在此谨致谢意并希望得到同仁的指正。

柴祖舜

2008年5月6日

中西合璧
同道面

荣祖舜五集伟家敬题

作品介绍

具象、抽象和意象

具象在绘画上不是指写实，在现代绘画中仍为主流。近代出现超现实的写真、求真，但总的说就是首先通过形、要求像。但具象绘画同时通过线条、明暗、色彩化图形发展到丰富的具象图像，但好的具象画不仅是单纯的写实图像，必须有画家内心的感受。传统写实也逐步发展到印象派，后期印象派到后来的现代主义和超现实主义，但还不是抽象艺术，仍然没有离开形似，不过却存在抽象的意源。

抽象就是不求形似，在人类文化发展历史过程中，图像发展经历了从简单的符号化到有具象的象形艺术过程，直至近代绘画再演进为表意的抽象绘画。根本上不求像，而单纯运用、线条、明暗、色彩来表意。大象无形，但抽象绘画还是有形，只是不求具体的形，不是写实的形，它还是有线条、明暗、色彩等等的变化，也有它表意的思维。抽象绘画不是乱画，是平时写生的积累和生活经历及追求美的升华。

有的抽象画是有标题的，即使无标题、无题仍是画家的表意，不是瞎画。这是唯道集虚，具体形是虚了，看不见了，追求心源，表现美感。

意象立足于似又不似之间，并表意在具象、抽象之间，既可有形也可无形，偏重朦胧效果。绘画的第一印象，讲究形式美。意象和抽象没明确与界线，无具体形的意象绘画即抽象画，但如苏天赐的意象中国油画还是偏重于具象，但存在表意的力度。

实际上具象、抽象、意象均是画家追求自然美的结果。同是一回事，绘画是自然心理美的表述。作品成功与否关键是否有个人的绘画语言。

柴祖舜

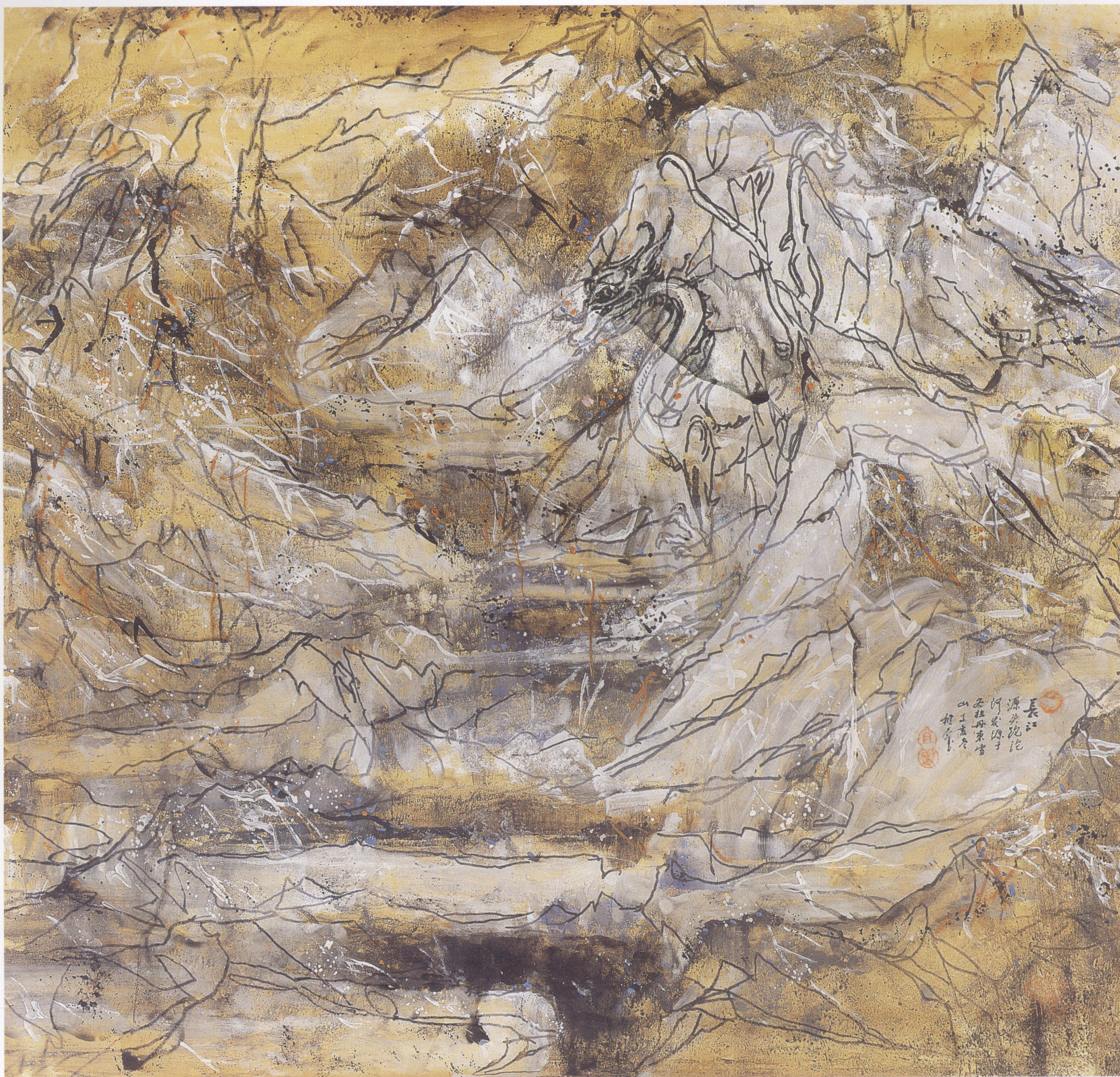
月心 97cm × 75cm

三维月色 97cm × 75cm

梦景 110cm × 70cm

长江源 70cm × 70cm