

写意花鸟动物部分

沈 耀 初 绘

荣宝斋书画谱

一九四

清

畫

音

聲

容

分
部
物
動
鳥
花
意
寫
沈
耀
初
繪

崇實齋出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

荣宝斋画谱. 194, 写意花鸟动物部分 / 沈耀初绘.

北京: 荣宝斋出版社, 2008.10

ISBN 978-7-5003-1076-1

I. 荣... II. 沈... III. ①写意画: 花鸟画—作品集—中国—现代
IV. J212

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 150644 号

荣宝斋画谱 (194) 写意花鸟动物部分

作者: 沈耀初
编辑出版发行: 荣宝斋出版社 邮政编码: 100735
地址: 北京东城区北总布胡同 32 号
制版印刷: 北京燕泰美术制版印刷有限责任公司

开本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/8 印张: 6
版次: 2008 年 10 月第 1 版 印次: 2008 年 10 月第 1 次印刷
印数: 0001-6000 定价: 22.00 元

宋寶齋畫譜題詞

畫譜的刊行，我們拍掌歡迎。
近代作畫的不讀芥子園畫譜
是例外，好像作詩詞的不讀唐
詩三百首和白香詞譜是例外
一樣。古人說：不以規矩不能成
方圓。這話講出个真理，就
是我們搞任何學問而老：實，
先搞基本訓練討便宜走捷徑
是不能成為大知識的。宋寶齋
畫譜佔回了中國古代畫家傳
統，又照顧到各時代的流派，且
着重其有生活氣息，而製成作
者又係現代名手，所以肯定它的
水平大大超過舊譜以上，
值得歡迎。值得今後祝譜
學苑生祝畫學大發展！

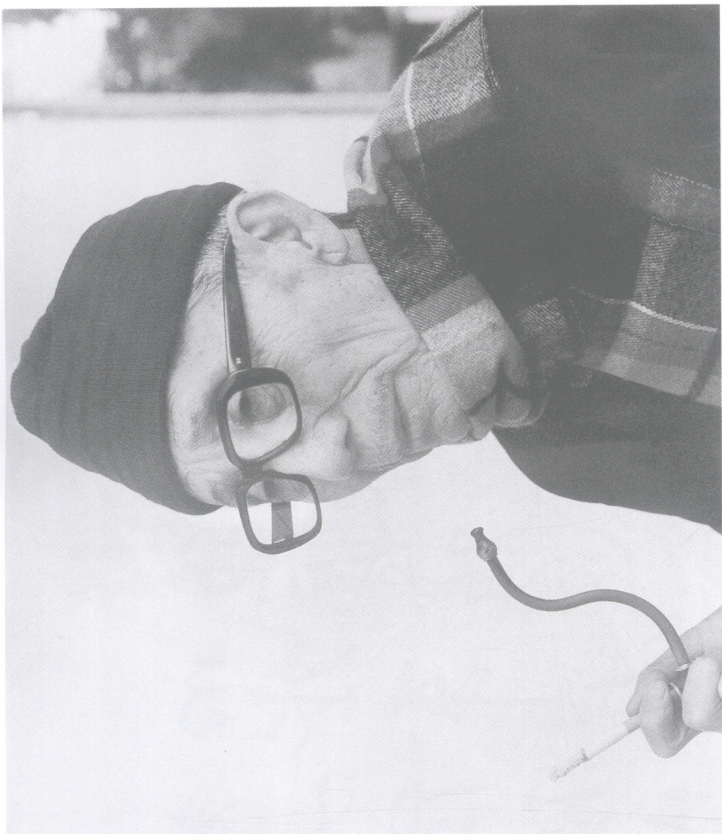
陳 毅

一九六二年一月

沈耀初 (一九〇七—一九九〇) 福建省诏安县

县士渡村人。自号士渡人，古稀后改士渡叟。自幼喜绘事，精勤敏悟，得沈镜湖先生指导，习诸大家，乐之不倦，青年时期就是本邑颇负盛名的画家。一九四八年旅居台湾，寄情画事，求新求变，采纳中西画艺术精华，自成独家风貌，名震中外。自一九六七年告退杏坛之后，专攻画事，画艺日精，传神之作堪称独步。他作画时深思熟虑，布局奇崛，笔墨酣畅苍润，豪迈绝俗，造型删繁就简，形简意深。因此，其画简括生动，浑朴超逸，意境充满画作内外，远前人而自成一家。一九七四年获台湾画学会最高荣誉——金爵奖。七十年代末与张大千等一起被评选为『台湾十大美术家』。一九七五年以后先后在欧洲、澳洲、南美洲及东南亚等四十多个国家和地区举办个展和联展，被尊崇为国际知名的国画大师，作品被海内外诸多博物馆和私人珍藏。一九八九年被英国剑桥大学编入《世界名人录》。一九九〇年携带多年积攒的书画作品和资金回家乡诏安县兴建『沈耀初美术馆』，珍藏其一生力作，为后人留下一座艺术宝库。

借古开今派的大画家——沈耀初

薛永年

二〇〇〇年九月，我应邀参加福建省诏安艺术节并参观了沈耀初美术馆。沈先生高简、雄奇、奔放、质朴的艺术给我留下了深刻的印象，当时我就谈了自己的观感。回来以后在继续思考中，觉得深入认识沈先生艺术的成就与意义，一定要放到二十世纪中国画发展变革的整体中去，这样就可能总结出更宝贵的经验或更有益的启示。

许多专家早已指出，二十世纪中国画的发展变革，处于中西文化的激荡之下，要求变古为今的画家实际上走了两条道路，或者说分解出两大派，一派是融合中西派，另一派是借古开今派。一般而言，由于西方文化的强势位置，融合中西派的画家越来越多，而借古开今派的画家则相对减少。然而，沈耀初正是在大写意花鸟画领域，继吴昌硕、齐白石之后又一位出色的借古开今派大画家。他为什么能沿着这条路取得突出成就？我想主要谈三点。

第一点是乡情心理与生命意识成为沈耀初发展明清个性派优良传统的内在动力。中国画的古今转型并不是从二十世纪开始的，明代徐渭，清初八大、石涛，清中期扬州八怪是其突出代表，清末民初的吴昌硕，二十世纪的齐白石是这一新传统在十九世纪末、二十世纪初的发扬光大者。这一派画家始于对封建传统中文雅、纤媚的审美观的背离，渐次在一定程度上吸收了市民审美思潮，重个性，尚创造，讲力之美，后来又趋近了生活劳作于自然中的农民纯朴而真挚的心灵，在物欲飞腾中注重返璞归真，在现代文明对人性的扭曲中守护精神家园。沈耀初自幼生长在农村，旅台后也长期住在农场公寮，出生与境遇的选择使之带有现代都市人少有的泥土气息，自然而然地在艺术上接受了前述个性派传统。从青年时代的冲破传统束缚的大笔挥洒到后来的趋于古朴，都在博大气象中表现了这个充满乡情的画家，不仅以创造花鸟画世界寄托身心，而且他本身又与自然大地融为一体。唯其如此，他的花鸟画才能与天地共呼吸、与时序共推移，充满生机和活力地表现了大自然的律动，同时也寄托了自己的思想感情。

第二点，强化笔墨与造型的统一，是沈耀初形成具有浓郁中国味的个性化艺术语言的有力凭借。沈耀初的大写意花鸟画一直在自觉地求新求变，他认为『中国画可以变，但必须永远是中国画，决不能变成西洋画或东洋画，或不中不西的画』。为此，一方面他抓住了立意与意境。既体现『五千年历史』『千万里河山』所孕育的中国艺术精神，同时表达个人的独特感受；另一方面，他又在体现艺术精神与生活感受的笔墨与造型上下功夫。就笔墨而言，他追求重、大、拙、厚、迟，力避小、巧、轻、薄、速，以简驭繁，以直求曲，以坚实助飞动，以笔求墨，墨中见笔。就造型而言，他善于为突出神态而夸张变形，所画禽兽，或改造，或强调，或变异，使之处于具象与抽象之间，似与不似之间，主观与客观之间。在笔墨与造型的关系上，他十分注意积笔成型，曾说：『中国画是一笔一笔构成的，欲构思景物的形状时，应同时构想用何种笔法来表现最适宜。每一笔都是一个形状，一个大的形状虽先设计好了，还要许多小的形状组合后把它表现出来。这小的形状是否适合这大形状，必须相配合，集合这许多小的形状，就能使这大形状完成。』这种使一笔一画与小形状、大形状统一起来的认识，既是对石涛一画论的发展，也适应了二十世纪写实风盛行后如何发展固有写意画的要求。其中的经验，很值得进一步地玩味。

第三点，淡泊自持与不懈追求，是沈耀初在写意花鸟画上终成大器的必要条件。中国的写意画距离生活的本来面目相去甚远，通过高度的艺术加工与艺术幻化，而在主客观的统一上渗入了作者和观者的心灵，唯其如此，写意画的求新求变决不是一蹴而就的，它要求艺术家确实把握传统，认真研究生活，广泛积累学识，沈耀初对此有着十分清醒的认识。他说：『创造一种新面目，实在是难之又难。我从不主张盲目求变，而是顺诸学养，意识逐步求变，以达致自然表露自家风貌。』在实际生活中，他更是把作画当成安身立命的生活方式，而决非牟取名利地位的手段。正因为如此，他安得下心，钻得进去，耐得住寂寞，不断为自己提出更高的目标，以求水到渠成。从他晚年的优秀作品看，可以说沈耀初的写意花鸟画已广泛吸收了青藤、八大、八怪、近代『南吴北齐』的艺术，又在挣脱上述诸家中形成了自己的风格意蕴。

结合当前的中国画创作，认真研究前辈大家的成功之美及所致之由，是走向新世纪的需要。对沈耀初先生的研究，目前刚刚开始，希望不断深入下去。

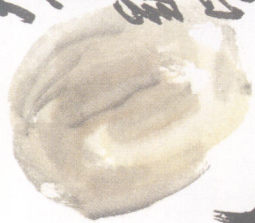
二〇〇〇年十二月于北京研讨会上的发言

目 录

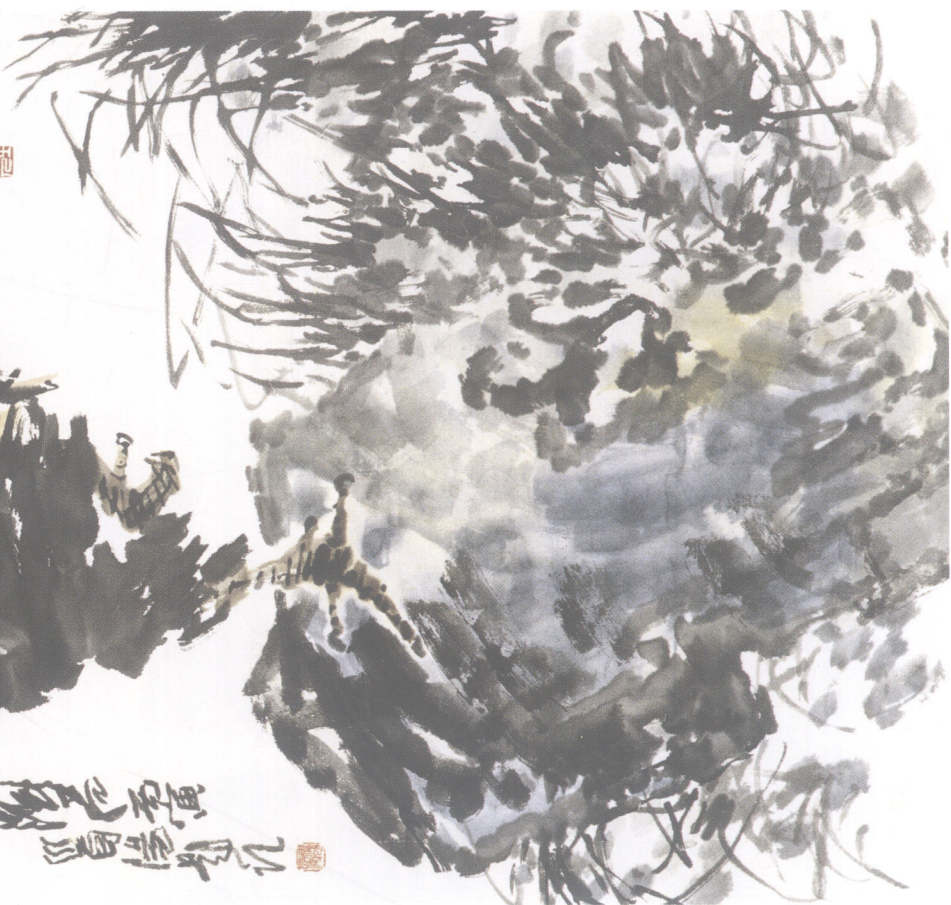
一	晨鸡	二七	草塘双鸭
二	柳塘闲鸭	二八	自乐
三	憩	二九	木棉 夕阳无限好
四	荷花小鸟	三〇	相依 合家欢乐
五	草野群鹅 全家福	三一	芦塘双鸭
六	情深 醉凫	三二	长寿
七	浴牛 牧归	三三	君子之花
八	雁归故里	三四	富贵多子
九	伴侣	三五	游乐图 争上游
一〇	雨声即景	三六	延年 雨后
一一	双猪图		荷池蜻蜓 香生幽谷
一二	双雁	三七	狗知家贫放胆眠
一三	觅食	三八	敛翮思云汉
一四	荷塘翠鸟	三九	虎
一五	合家欢乐	四〇	双兔
一六	游鸭	四一	园蔬胜珍馐
一七	小憩	四二	竹惠清风 月冷梅疏
一八	追 双鸡		
一九	春暖		
二〇	雁归故乡 雁南飞		
二一	荷塘清趣 篱落双鹅		
二二	艳阳秋浓		
二三	双燕		
二四	伺机 戏蝶图		
二五	有鱼图		
二六	黑白双鸡 护子图		

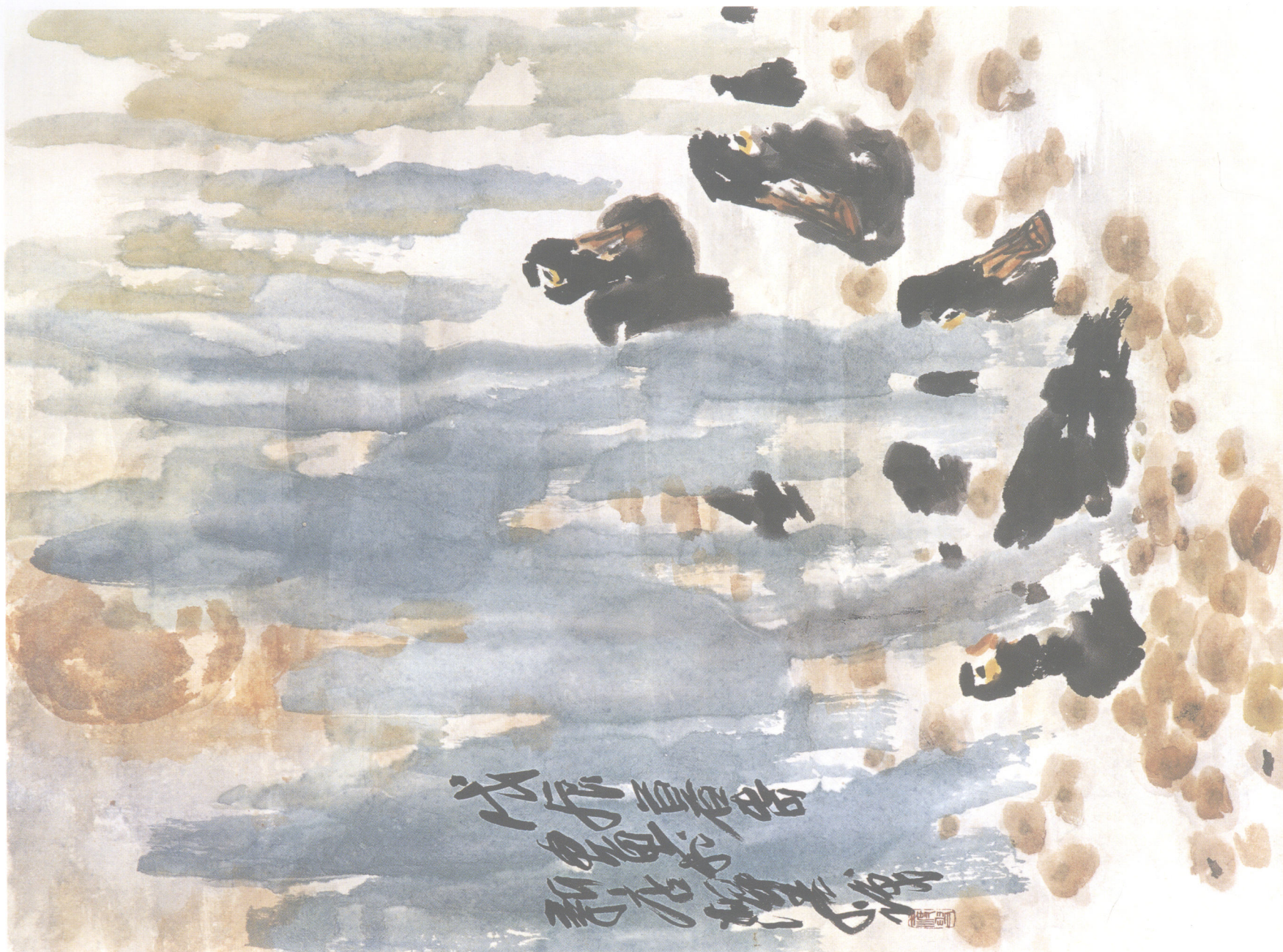
晨鸡

雄鸡一唱天下白
雄鸡一唱天下白

雄鸡一唱天下白
雄鸡一唱天下白

柳塘闲鸭

憩

荷花小鸟

草野群鵝

全家福

情深

醉鳧

雁归故里

并记

雨景即景