

荔枝香時周昌毅主筆

周昌毅主筆

周昌毅畫集

西泠印社出版

周昌谷画集

西泠印社编辑出版

浙江省新华书店发行 上海市印刷一厂印刷

开本 787×1092 1/12 印张 6

1981年3月第1版 1981年3月第1次印刷

印数 0,001—3,000

统一书号: 8·191·138 定价: 12.00 元

序 言

周昌谷同志一九二九年出生于浙江雁荡山东麓的大荆村，从小喜爱绘画。一九五三年毕业于中央美术学院华东分院（现为浙江美术学院）。一九五五年他的国画《两个羊羔》曾获得第五届世界青年联欢节金质奖章，从此名列画坛，佳作不断问世。通过二十五年的创作实践和理论研究，他在继承和发扬民族绘画传统方面，取得了可喜的收获。

他的人物画，多取材于兄弟民族朴素美好的新生活。他曾多次深入我国西南、西北，在生活的海洋中捕捉诗意，探求那些扣动心灵的瞬间形象，以激越的诗情画意赞美兄弟民族热爱祖国，热爱劳动的优秀品质，唤起人们对美好生活的无限向往。周昌谷国画的特色，是善于表现人物细腻的内部感情和特定的环境气氛，画面常有浓郁的抒情调子，和富有诗意的艺术境界。他所掬取的无声之诗，是单纯、平常甚至是稚气的观察和描写。如倾听秋声，花环小羊，月夜秋思……等等。这种朴素清新的诗境，使人觉得本来就存在于客观现实之中；但又必需要有纯真、诚挚的情致或童心，才能发现它，表现它。这种含深意于浅显的构思之中，就是他的作品耐人寻味，激起共鸣的原因之一。这和他爱好文学有密切的关系；也是他努力对用笔、用墨、造型、设色、构图等方面，进行不断探索的结果。

他虽然学习过传统的工笔和意笔的画法，但最喜爱的是大写意国画。为适应新时代新题材的需要，在学习传统人物画技巧的同时，他还将山水画的墨法和花卉画中的“点虱法”溶合到人物画中去。在将卧笔结合传统用笔“车行泥淖”的实践中，探索了“以卧带转”的笔法。他喜用大笔泼墨挥洒，用笔纵恣粗放，但又有秀逸而严谨的线条收结。所以整个画面不显粗犷而给人以一种痛快秀丽的感觉。他的用笔给人总的印象是：奔放、潇洒。用墨方面，在传统众多墨法之中，他特别热衷于破墨法与泼墨法，擅长运水、用墨，常使作品有水墨淋漓之感。他还爱作指头画。指墨创始者高其佩说：指墨“不过求无笔墨痕。”潘天寿先生说：“指墨是偏侧小径，第以其用指运墨间有特异之趣，故于高铁岭之后而至今未废。”周昌谷就是继承与发挥了这个无笔墨痕的特异之趣。如他爱画的“雪中红梅”，就是用大片泼墨水迹，间以

指头勾划，造成枝干积雪的印象，洒落的墨点粗细不匀，有雪片随风而下之感，泼色与点染的红梅花相间，构成了一种深沉而蓬勃的生机。这表现了画家的特殊感受，使作品别开蹊径，具有强烈的感染力，有独特的艺术境界。

在传统比较薄弱的造型和色彩方面，周昌谷在继承民族绘画传统的同时，有机地溶化外来技法，力图做到“洋为中用”。如对人物造型，就是舍弃其明暗而吸收了它的科学造型手法。除准确之外，并注意民族传统的重要特点——传神，以至能将细腻的人物形象，得心应手跃然纸上。而于用色方面，他感到意笔人物画在水墨淡彩之外，在时代的要求下有发展的必要，故更多地吸收了外来色彩技法的冷暖对比方法，舍弃明暗而尊重传统特点，并擅长于在一个统一的色调中，于主要部位作小块色彩的强烈对比，以期达到寓对比于调和之中。他的色彩特点是清新明快，单纯而不单调。在学习古代和外来艺术长处的过程中，他善于思索，敢于创新，在继承传统的基础上有机地溶化外来营养。如《风雪诗思》《子夜歌诗意》等，就是既继承传统又渗入外来技法，充分表现了月光和雪的意境，使环境的渲染增强了对人物感情的烘托，而在技法上依然具有强烈的民族风格与民族气派。在周昌谷的作品中，还吸收了“文人画”的许多优良传统，如用笔潇洒，结构严谨，用墨泼辣，对比明整，强调构图的虚实变化，计白当墨，辩证呼应。并将题跋、书法、用印有机地结合构图，在研究传统二度空间“起承转结”的构图规律基础上，发展地去实践“复线和主次的起结”，以及“连续的起结”。这些都给传统绘画技巧的研究，提出了新的课题。因为他很注意将“文人画”中的“意兴”和“企机”应用在画面上，所以不单人物画，即所作花卉画，也意趣酣畅，别致可爱。

由于周昌谷对古今中外的绘画作了比较广泛深入的探讨，并加以自己丰富的艺术实践，所以他在风格上具有独创性。他主张学习前辈艺术家的作品，只是为丰富自己的创造力制造条件，最终目的，还是自己的创造。故他不以袭取前人的艺术外貌为满足，而有了新的创造。这样就真正继承并丰富了前人绘画方面的优秀遗产。

周昌谷同志曾遭受林彪“四人帮”的残酷打击与迫害，身心受到严重摧残。华国锋同志为首的党中央一举粉碎了“四人帮”，砸烂了强加在文艺工作者头上的精神枷锁，使他获得了新生。这本集子中的多数作品，就是他近年在病中画成的。我们期望他有更多的好作品问世。

孙晓泉 曹大澄

一九七九年七月十日

目 录

1. 两个羊羔	21. 塘边归牧	41. 金 鱼
2. 献 花	22. 映 日	42. 秋 思
3. 竹楼纺纱	23. 风雪诗思	43. 相 逢
4. 丛 花	24. 草原飞雪	44. 捧 花
5. 小孩和羊	25. 夏天的故事	45. 牧 歌
6. 红 荷	26. 采莲图	46. 甘蔗田
7. 草原儿女	27. 维吾尔之舞	47. 山花烂漫
8. 踏遍青山	28. 拾穗者	48. 僮族姑娘
9. 风雪草原	29. 边寨春晓	49. 红灯照剧中人
10. 采莲雨归	30. 花村归牧	50. 指墨荷花
11. 高原之秋	31. 大花图	51. 竹林中
12. 白 荷	32. 老羊和小羊	52. 菊
13. 竹筏上	33. 积雪梅花	53. 朝鲜舞蹈
14. 荷塘喜丰收	34. 春 寒	54. 晓看红湿处
15. 喂 羊	35. 上学去	55. 山 茶
16. 纺 纱	36. 高原上的姐妹	56. 春之花环(局部)
17. 春 雨	37. 喜讯传来	57. 春
18. 黄宾虹先生像	38. 听秋图	58. 晒 衣
19. 演出去也(局部)	39. 荔枝熟了	59. 李白诗意图
20. 清 露	40. 倚 马	封面 荔枝香

两个羊羔

一束鮮花獻
親人親人就
是解
放軍
朱子真
同志正
雲正
書畫

献花

竹樓紡紗

丛 花

小孩和羊

红 荷

草原儿女

踏遍青山

一九六四年
初秋
周昌毅

踏遍青山

风雪草原