

中国画家
经典画库·现代部分

傅抱石

河北美术出版社

中
国
画
名
家
经
典
画
库

现代部分

ZHONGGUOHUA MINGJIA
JINGDIAN HUAKU
FU BAOSHI

傅抱石

主编 贾德江

河北美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国画名家经典画库. 现代部分. 傅抱石 /
贾德江主编. —石家庄: 河北美术出版社,
2003.8

ISBN 7-5310-2154-4

I. 中... II. 贾... III. 中国画—作品
集—中国—现代 IV. J222

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第
050058 号

(冀)新登字 002 号

中国画名家经典画库 (现代部分) 傅抱石

出版: 河北美术出版社

发行: 河北美术出版社

社址: 石家庄市和平西路新文里 8 号

邮编: 050071

经销: 全国新华书店

制版: 北京秋韵图文制作有限责任公司

印刷: 利丰雅高印刷(深圳)有限公司

开本: 890mm × 1240mm 1/64

印张: 2 印数: 5000

版次: 2003 年 8 月第 1 版第 1 次印刷

书号: ISBN 7-5310-2154-4/J · 1784

定价: 25.00 元

总 策 划: 张晨光

主 编: 贾德江

封面设计: 九 千

版式设计: 江 冉

责任编辑: 张建斌

贺宝银

冀少峰

王 丰

技术编辑: 毛秋实

解衣般礴 纵横排奁

● 何怀硕（台湾）

近百年来的中西文化论战，与中国艺术现代化的争辩，至今尚未结束。概括而言，除了“死守传统”与“全盘西化”两极对峙之外，就是以西方的观念与方法来改造中国文化，以及以中国文化为主体，吸收其他文化之营养来谋求中国文化的再生这两条路。

就中国绘画而言，近代画家在这两条路上的努力，确出现过许多不同的非凡成就。从鸦片战争到20世纪中叶，第一流的中国水墨画家，任伯年、吴昌硕、黄宾虹与齐白石，是从传统的文人画范畴中异军突起，振衰起弊，另辟蹊径的人物；徐悲鸿、李可染与林风眠则属于以西方的观念与方法改造中国绘画，首开风气的画家。

活跃于20世纪前半叶，至今声誉日隆的傅抱石，正是上述两类均难以规范的大画家。一方面他有极强烈的民族艺术主体性的信念，却又斟酌采纳了某些外来的艺术与方法；一方面他发展了中国的文人画，却又痛陈文人画“流派化”之后艺术生命的死灭；一方面他一生钻研中国书画篆刻与美术史，却又在留学中借鉴了日本画、水彩、素描等域外艺术与学术研究的方法。他不像吴昌硕与黄宾虹，在高古的传统中爬梳抉发，终于化腐朽为神奇；也不像徐悲鸿与林风眠，掌握了西洋的利器，移花接木，别开生面。傅抱石在两者之间，树立了另一个典范。

无限风光在险峰 / 傅抱石

傅抱石的画吸取了传统名家的精华，如倪雲林、高克恭、陈洪绶、王蒙、髡残、梅清、石涛、恽南田、程邃、萧云从、吴历等画家，都给他深刻的影响。早期的山水，受石涛的启发尤多。30岁前后留学日本，那些接受中国水墨画熏陶的近代日本画家，也反过来给傅抱石许多影响。他在日本“还认真地学习了(西方的)素描”。他自己也说过：“我的画确是吸收了日本画和水彩画的某些技法，至于像不像中国画，后人自有定论。中国画总不能一成不变，应该吸收东洋画的优点，消化之后，为我所用啊！”古今中外，傅抱石都有所借鉴。因为他能带着批评的态度去吸收别人的长处，又能融会贯通，所以能够建立由他自己的人格力量所统御的独创风格。

傅抱石的历史人物画，如屈原、杜甫、陶渊明、李白、王羲之及竹林七贤等，都是历史上别有怀抱、具有崇高人格的人物。他们的悲愤、悒郁、不满现实、萧疏放逸以及人物内心深处不可名状的哀伤与沉重，在傅抱石笔下，都与画家心有灵犀。令人感到他不在画人，而在画心境，在表现人生的际遇，表达画家对他们的理解与共鸣；令人感到画家不在画古人，而在画自己。

无疑，屈原造像及以九歌为题材的许多作品是傅抱石表现得最好的人物画。屈原像最早的一幅画作于1942年。而对傅抱石极推崇、鼓励的诗人与历史学者郭沫若的剧本《屈原》就作于1942年。傅抱石受郭的触动，不但作了《屈原》像(郭并曾题五言古诗)，而且，屈原的其他作品如《湘君》《湘夫人》《山鬼》《国殇》等等，

郑庄公见母图 / 傅抱石

三高士 / 傅抱石

有更高的成就。

在布局上，他常将山峰的峰顶伸出纸外，或者顶着画纸上边，故不大留出天空；打破传统的格局，形成遮天盖地的磅礴气势。传统的烟云与虚实的处理手法，傅抱石也常运用，但大不似传统派的公式化与定型化。他更多的是满纸上下充塞山峦树木，形成“大块文章”的结构。他的“大块”结构，里面有层次，有脉络，却又含糊一片，墨沈淋漓。这种含糊中的脉络，构成傅抱石独特的肌理。

编织这独特的肌理者，就是睥睨古今的“抱石皴”。上文说过，他的皴法融会、活用了各种传统皴法而归集于“破笔散锋”的运用。有人认为“抱石皴”是“用草书笔法作皴”，也有人指出“古人只有中锋和侧锋两种笔法，变化是有限的，侧锋作皴且易凝滞，先生创造性地把笔锋散开，实际上等于无数中锋”，这都很有见地。以我的体验，破笔散锋往上提的时候确是无数中锋，往下压的时候便是无数中锋与侧锋兼而有之。古人只知用中锋和侧锋，而且只晓得用毛笔的末端到一半（像写字一样），所谓作画如作书。后来才用到笔肚乃至笔根，这就打破作画如作书的规范。只要能表现不同的特质与意趣，写、涂、抹、推、拉、压、簇、转、扫，都肆无禁忌，真正做到挥洒自如。傅抱石皴法用笔的多样变化与突破格法，确是前无古人！

傅抱石继承了文人画对线条的倚重，认为浓厚的色彩必为挑大梁的线条所不能容忍。但是他的色彩，大不同于传统的规格化与笔调贫乏。

屈原 / 傅抱石

富春晓色 / 傅抱石

秋风吹下红雨来 / 傅抱石

万竿烟雨 / 傅抱石

风雨归舟 / 傅抱石

色彩辅佐笔墨的气韵也底定了作品的调子。他在色彩的运用上也常有一新耳目的地方。在色彩中加墨,大面积的渲染,气势苍茫沉厚,别具一格。

破笔散锋,线条出自毫端者,细如游丝;出自笔肚与笔根者,则有飞白与块状擦痕,或者疾涩粗率的线形。其笔迹线痕可谓极变化之妙,不可究诘。将这些狂乱复杂的笔与线,降服收编,使其成为“组织”(即“肌理”),显示了层次,生发为气韵,则有赖于渲染。傅抱石山水技法中,渲染的功夫,也为一大特色。早期有人以“日本画”“水彩画”嘲之,傅抱石对此表示了他的痛心与不屑反驳的心情。他认为传统文人画的“流派化”,祖述前人的衣钵,没有地方性和时代性,连日本人也看不起了。吴待秋、汤定之、溥心畲、张大千、胡佩衡等,都在传统的门户中讨生活。日本的画家,吸收了中国画而大多数都“变成自己的面目”,“他们的方法与材料,则还多是中国的古法子,尤其是渲染,更全是宋人的方法了”。“专从绘画的方法上讲,采取日本的方法,不能说是日本化”。

浓重的渲染法的大胆运用,把线、皴与点统一成面与体。傅抱石的山水画最明显的外观是浑然一体,排除了传统中国山水琐碎、堆砌的通病,而气氛的营造,也因渲染的高超技巧而来。

从结构到笔墨技巧,一切努力都为表现画家的思想感情,表现这思想感情所寄托的意象,表现这意象所传达的境界。古今中外所有第一流的艺术家的,都有作者的人格精神在,所以他们的众多作品必有某些共同的特色,宣泄了对宇宙人

生的感受与态度。傅抱石也一样，他一生数千件作品中，题材、技法都各有差异，就山水画来说，山川的苍茫，三峡的雄伟，秋天的萧飒，春柳的葳蕤……当然各自不同。但是，第一流的艺术家的决不以写状山形地貌、描绘春花秋月为满足，而是借物象的特性，塑造意象，经营意境，抒发他的观感，寄托他的怀抱，乃至驰骋他的想像，奔放他的激情。

他在“金刚坡”的时期已经展现了他成熟的风格；甚至可以说，他最具代表性的作品，不论山水与人物，在他50岁之前早已完成。他的生命最后的十几年，只是这种风格的延续与在不同时代环境中的变貌而已，就他最重要的山水作品而言，他那人格化的山水，那饱含画家个人情感的丘壑，那奔迸着他的热血与激情、风雨晦明的苍莽的山峦与蓊郁的草木，是画家在大自然的感动之下所引发的长歌，是山川魑魅在画家心灵的召唤之时所呈现悲壮的景象。他以石涛“代山川而言也”句刻了一方图章，事实应该说是以山川为题材来表达他自己的心声。20世纪的山水画大家，把强烈的个人感情、人生观与宇宙观融入山水画的构思里，傅抱石是最突出的一人。

近代150年中，攀上高峰的山水大家都各有面目，各具特色。我以为黄宾虹的特色是“累积”，林风眠是“净化”，李可染是“构筑”，傅抱石则是“爆发”。傅抱石不但是20世纪中国第一流的画家，而且是世界第一流的画家。即使在画史上，他也是几百年才能一见的天才艺术家。

长征第一桥 / 傅抱石

外国风光 / 傅抱石

虎跑寺 / 傅抱石

图版目录

渔艇芦荻图	2	山鬼	36
问道图	3	闻官军收河南河北	38
云台山记	4	问刘十九	38
大涤草堂图	6	佳人	39
巴山夜雨	7	琵琶行	40
石涛上人像	9	后宫词	41
桐阴读画	10	竹里馆	42
柳下抚琴图	11	长干行	42
竹林七贤	12	风雨归僧	43
观画图	14	寒江独钓	44
仿石涛山水	15	唐人诗意	45
山阴道上	16	九老图	46
苏武牧羊	17	九老图	47
长干行诗意	18	观瀑图	48
丽人图	20	金刚坡下之雾	49
琵琶行	23	屈子行吟图	50
攀阮图	24	观瀑图	52
陶渊明携酒图	25	河伯	53
水阁围棋	27	山鬼	54
听泉图	28	九歌图——东皇太乙	54
柳阴仕女	29	九歌图——云中君	55
潇潇暮雨	30	湘夫人	56
晋贤图	31	千峰送雨	58
赤壁图	32	虎溪三笑	59
幽谷鸣泉	33	风雨归舟	60
终南山	34	风雨归牧	61
庐山谣寄卢侍御虚舟	34	湘君湘夫人	62
渭城曲	35	平沙落雁	63

图版目录

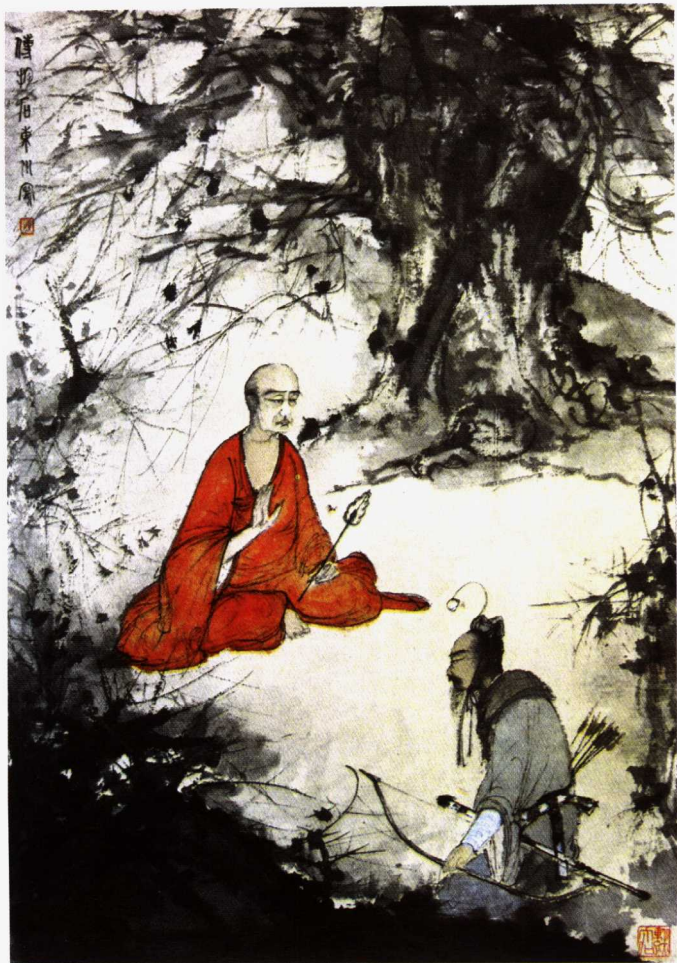
风雨归舟·····	65	白山林海·····	91
西风吹下红雨来·····	66	镜泊飞泉·····	92
暮韵图·····	67	满身苍翠惊高风·····	94
秋兴·····	68	杜甫诗意图·····	95
鸡鸣寺·····	69	蜀江图·····	96
兰亭图·····	70	东陵南望·····	98
满天飞雪弦双眸·····	72	布拉格·····	98
捷克斯洛伐克写生·····	73	山水·····	99
罗马尼亚西那亚风景·····	74	毛泽东词意·····	100
二湘图·····	75	不辨泉声抑雨声·····	101
布拉格郊外所见·····	76	高山仰止·····	102
江南春·····	77	人人送酒不曾沽·····	103
雨花台颂·····	78	老虎滩渔港·····	104
棒槌岛·····	78	李太白像·····	105
杜甫像·····	79	听泉图·····	106
江山如此多娇·····	80	江南春雨·····	107
观瀑图·····	82	井冈山茨坪·····	108
龙盘虎踞今胜昔·····	83	春风杨柳·····	109
黄山写生稿·····	83	井冈山·····	110
秋纵·····	84	中山陵·····	111
峨眉山记游·····	84	湘君涉江图·····	112
西陵峡·····	85	观泉图(扇面)·····	113
山水·····	86	仕女(扇面)·····	113
二湘图·····	87	煮茶图(扇面)·····	114
待细把江山图画·····	88	山水(扇面)·····	114
镜泊一角·····	90	书法·····	115
大连星海公园·····	90		

图版 ▶

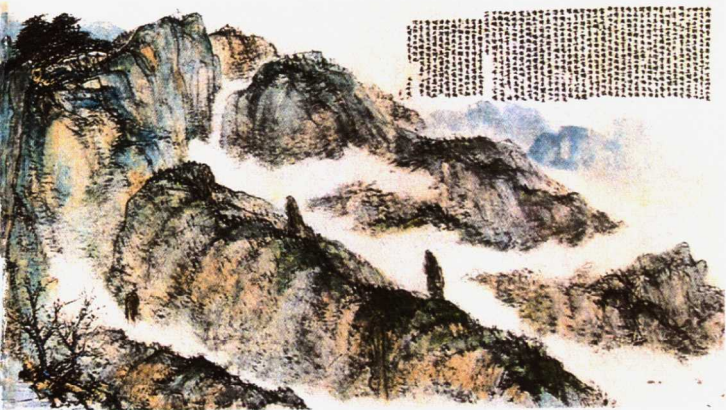
NO.1 / 渔艇芦荻图 1940年 纸本 74.5cm × 48.5cm

NO.2 / 问道图 约1941年 纸本 92.2cm × 61.1cm

NO.3 / 云台山记 1941年 纸本 31cm × 112.3cm

元氣淋漓 真宰上訴

八大山人
大澤草堂圖
未名於世
知不足
也
壬子之秋
傅抱石

NO.4

大澤草堂圖

1942年 紙本

85cm × 58.1cm