

范扬
辛巳
牛子孺

◇ 仿宋人孺子牛 2001年 纸本 50cm × 40cm

◇ 封面：松荫高士
2004年 纸本
80cm × 35cm

图书在版编目 (CIP) 数据
当代名家技法图例经典·范传峰主编. —北京：中国工人出版社，
2005.1
ISBN 7-5008-3409-8

当代名家技法图例经典·范扬意笔人物

出版：中国工人出版社（北京阜成门外大街45号 邮编：100011）
制作：北京未来开元文化艺术发展有限公司 印刷：北京画中画印刷有限公司 开本：889毫米 × 1194毫米 1/8 印张：3.5
印数：1-3000 2005年1月第1版 第1次印刷
书号：ISBN 7-5008-3409-8/J · 288

I. 当... II. 范... III. 中国画—技法(美术)
IV. J212
中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第102218号

主 编：范传峰 责任编辑：吕厚禹 装帧设计：陈凤路工作室

发行：中国工人出版社 全国新华书店经销

全套10册定价：300.00元 本册定价：30.00元

ISBN 7-5008-3409-8

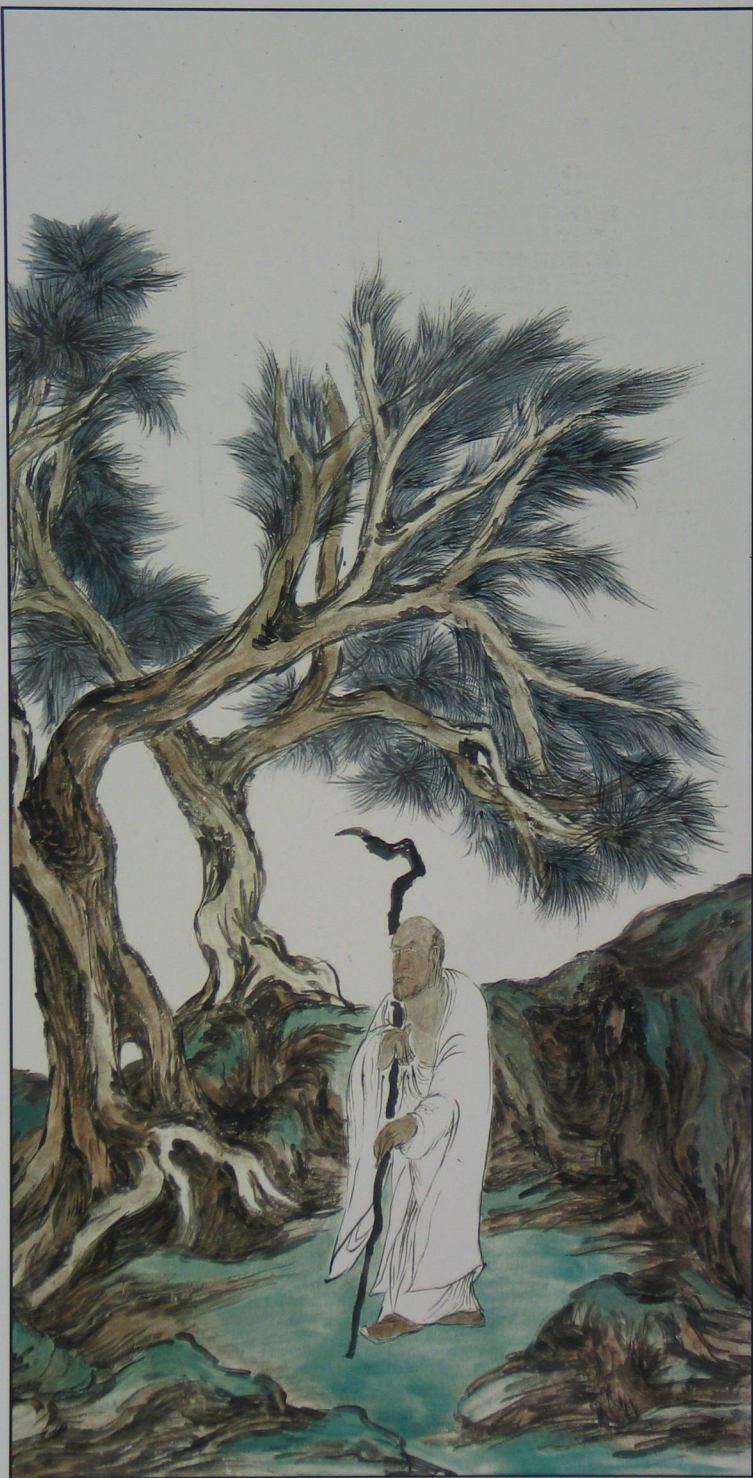
9 787500 834090 >

当代名家技法图例经典

主编 段传峰

范扬意笔人物

中国工人出版社

- 我1955年1月出生在香港铜锣湾圣保罗医院。祖籍是江苏南通。
- 1972年高中毕业。由施湘老师介绍进了南通市工艺美术研究所学画。学民间工艺、剪纸、刺绣画稿。临八十七神仙卷、临宋画。练白描。有点童子功的意思。
- 1977年考上了南京师范学院美术系。1982年毕业留校做助教。后来任讲师、副教授。1998年任美术系主任。1999年美术系改美术学院。首任院长。
- 我画中国画，山水、人物兼及花鸟。学师范，这都要会，也都要好。我曾画过一幅《支前》(1984)。大场面，画得不错。中国美术馆收藏。百年中国画展拿出来看了。画儿还站得住。不是一风吹的作品。我的山水属于浑厚一路。用水也还滋润。传统上我下过功夫。自认是打进去了。走出来的尝试。要师造化。这几年，我画了一组《皖南写生》。画农夫农妇。水乡牛耕。山村风物。有些体会。虽是起步。走得蛮好。再往上追。要师我心。路还很长。
- 我还做过一点艺术设计。设计了3套邮票：《太湖》5枚。小型张1枚。《周恩来同志诞生100周年》4枚。《普陀秋色》6枚。我出了《范扬画集》。出了几本教学书稿图册。我访问过法国、德国、意大利、荷兰、韩国、日本。看了那些寺院殿堂等宏伟建筑。看了许许多多的巨匠名作。因此，知道了自己的渺小。

我说我画

· 范扬 ·

求学之路

我家学渊源，在南通范家是很有名望的诗书世家，代有才人。我祖上倒不曾阔过，“十代诗人九代穷”，这是南通状元张謇先生送给我家的一句诗文，说的是事实。我和朋友闲聊时也常开玩笑地说：“祖上本来是出诗人、文学家的。到了现在，出画家了。比起诗人、文豪来，画画人约略是等而下之了。”朋友听了，皆付之一笑。但似乎总是血液里有着这么一点艺术的基因，范家的孩子好像比较行。

少年十五六岁时，我开始习字学画，故里乡老们就说：“范家子弟也来舞弄翰墨了。”20年后，果然，我还行。

我一开始入手学中国画，就取法上乘。许多同学还在画连环画、宣传画的时候，我就已经临了整卷的《朝元仙仗图》，图卷稿子上天衣飞扬，线条颇有难度。少年壮志不言愁。我精神凝聚，用志不分，一个礼拜就画完了。后来手头就剩下卷子中的“仙乐”一段，现在看看，窃以为许多研究生的作业都比不上我那时的“童子功”，这不怪他们。我们少年时候，吴冠中、袁运甫、黄永玉、范曾、袁运生都到过南通。那时，大师们还不曾被誉为大，还仅仅是老师，看到我们后生少年，总是诲人不倦，拿写生稿子给我们看，一幅一幅摊开，边看边讲，不弄玄虚，说得实在。

范曾说过，学画当如“狮子搏象”，全身之力贯于爪牙，放手一搏，才捉得住。这约略来自佛喻。

黄永玉，那时年富力强，画的是五米长拙政园写生白描手卷。黄先生一边指着画一边说：“不要画什么素描，要临摹古画，然后写生，再后你就成了。”

袁运生当时画了《泼水节》，名满天下，才情横溢，名士派头。

我记得吴冠中画了一些黄山写生的油画，是在小招待所灯下看的，印象画像是黑糊糊的，看不出什么颜色。只记得吴先生说自己如何背着画框，为了一幅画从这个山头画到那个山头，精神至诚。

高冠华先生是潘天寿的人室弟子，那时他下放南通老家，我跟他在一个画室好几年。高先生当时不得志，种种郁闷，赋于腕底，下笔狠辣，劲力骨气，下笔先置。直到现在我还认为，那时是高先生画得最好的时候，不愤不发，是之谓也。

还有韩美林，给我们讲半天故事，画一下午，可画动物30匹。

20岁前后，我在南通市工艺美术研究所，有许多老师来讲学，机缘难得。我看现在的研究生们，少有机会听这样的课。

我在研究所里待了六年，研习民间刺绣、剪纸、灯彩。民间艺术生机勃勃，充实爽朗，作风明快，对我来说是潜移默化。我的画在“气韵生动”这第一条上，是得了民间艺术的真气。

1977年高考，我考取了南京师范学院美术系，1978年2月入学。这个系大有来头，张之洞1902年奏请清廷创办“三江师范学堂”，李瑞清1906

年设立图画手工科，是中国高校美术专业第一家。后来所属是南高师、中央大学、南京大学、南京师院。百年以来，气脉不散，先后有李瑞清、吕凤子、李叔同、徐悲鸿、吕斯百、陈之佛等大师主持。徐悲鸿在这个系18年，陈之佛24年，傅抱石23年。其余如庞薰琹、吴作人、艾中信、蒋兆和等皆在此任教。

我生有幸，考上学院。入学时系主任是秦宣夫先生，美术史论课由秦先生亲自讲课，学素描、学油画有留苏归来的徐明华教授，学书法有尉天池教授，国画有杨建侯先生讲授。老师一流，学生也肯用功，先生耳提面命，学生得益良多。今日我亦任教，是在是才疏学浅，比之前辈，犹如萤光秋月。

我画《支前》

我1982年2月毕业留校任助教。少年气盛，总想弄件作品展示本领。当时，为参加第六届全国美展，大家埋头创作。我特地去了徐州，看了淮海战役纪念馆，到乡下赶集，去牛马市场写生，有点生活体验，也有点激情。回来起稿画草图，想画一个大场面的。先是画了一个小稿子，巴掌大，刷了几根勾图线。当时我住简易平房，大家串门，正好一个中文系的邻居来玩，指着构图说画的是“一阵风”。我的想法是要如同毛笔饱蘸墨汁顺势一甩，墨点放射由密到疏、从小到大，有点波洛克滴洒艺术的效果。在具体描绘上用《清明上河图》的方法，到一个小小人小马地画，担夫争道，人海战术。当时是下了不少功夫，画得朴素，画儿是有元气的。画了半年画了两幅，一幅黑白，尺寸小一些，江苏省美术馆收藏。二稿设色，获了第六届美展铜奖，中国美术馆收藏；画儿获了奖，收藏费800元。加上学校一点奖金，买了一个彩电，邻居都到我家来看电视，挺高兴的。

画这张《支前》我用了不少心血、劳神费力，牙齿坏了一颗，从此之后，我才知道什么叫“牙疼”。

我自己还是喜欢这张《支前》的，有传统手法，有现代感觉，朴素充实，不是“一风吹”的作品。果然，过了10年、20年，这幅《支前》还是好看。“百年中国画展”时拿了出来，还是耐看的，立得住脚跟。

“八五新潮”的时候，我不跟风。时髦画法，种种行为，我是观而不作的。我有一比，好比“五四”前后，因西洋文化传入的，新诗小说、花边头绪、探索意识、可贵精神，都做了时代前进的铺路石。而真正成功的还是那些硬学宿将。前年之鉴，可以印证。

深厚画风和本性表现

历史上不少画家，先画人物，后改画山水。大约“论画，人最难”。少年时候，要知难而进的。先画人物，潜意识里可能也有点“以人为本”的想法吧。

后来，年龄渐增，中国哲理懂得多了，觉得宏观看看，三才之中，天大

地大，人物在其中矣。天地玄黄，宇宙洪荒，日月星辰，沧海桑田，其宽阔又无限也。落实到画面上，把人物放进了山水，天地就宽泛了。所以不知不觉中就多作山水了。

山水一科，源远流长。先古时候，楔刻符号中日、月、山即有之，彩陶满纹亦如大河波浪，汉博山炉，有山川走兽，马王堆帛画则上穷碧落下黄泉，人间世态皆图画之隋唐时期，青绿金碧擅胜；宋元以降，水墨流派纷呈，积淀既厚，所取则在各人。

我喜欢苍茫浑厚一路。范氏中的范宽，最有气派，四面峻厚，高山仰止，作画做人，总是一体。

我的为人是宽厚一路，有包容的，也含浑随意。在笔墨上，自然而然，就画得浓重一些。自小练字，外婆告诉我：“用笔要厚，用墨要浓，关系到一个人日后的福泽。”我练过颜真卿，后来喜欢钟繇，作画时线条上就显得雄浑厚实。我的性格又比较爽朗的。我母亲一系是蒙古血统，铁骑旋风，纵横驰骋，快马长枪，大开大合，不作小巧婀娜。有不少人说我学黄宾虹，我看过黄宾虹课徒稿上用毛笔画了一个太极图，以示线条往来，阴阳互生，循环往复，生生不息。初时看了，也不甚解。画得多了，感到此中有真意，可以悟对，难以言传，欲辩已忘言焉。我的画面，画得比较稠、比较重。黄宾虹说自己学北宋，有头天地脚，少作一角半边。我亦如是。另外，也是有意无意，我少用点或不用点，避开黄宾虹，我用短线，学的是董其昌。画了出来，有人说情绪上有点像凡·高，“蜀书燕说”，举烛光明，也蛮有意思。

近来我用笔用墨愈加自由荒率，大约是看了日本富冈铁斋的山水人物，觉得要以真性情示人，不再多加笔墨掩饰。

师古人、师造化、师我心，一句老话了。我觉得我正着力做师造化的事情。古人的笔墨是有限的，而大自然的变化是无穷尽的。你要表现它，拿不出现成的办法，你只能凭着直觉画，画着画着，你就画出了你的本性。我想，以后再往前走，是师我心了。我心如镜，映显出大千世界；我心如井，仰观俯察皆见天日；我心无碍，本无一物可容万象；我心依然，平常如是，如是平常。届时，我亦不知激越的表现之后是滔滔澎湃，抑或是海不扬波，复归婴儿。我想正因其未知，才有未来。未来是一片光明，我有很多事要做。

文化传承

说到传统，我有偏爱，我好古。老家曾有朋友送我旧裱团扇页，我喜欢了好几天。于是，开始了初级的收藏。后来仔细琢磨了内容文字，是陈宝箴写赠范仲霖的。再去查资料，知道了陈宝箴是湖南巡抚。直隶市政使，其子陈散原是大文章，其孙子陈衡恪、陈寅恪都是大有名的人物。范仲霖是我祖上范家的。后来我又有了陈散原写给范伯子的信札，有了陈衡恪的自书诗稿，又知道了陈衡恪是我范家女婿，在南通师范任教。就这一点东西，里面就有了文化传承。回头谈到中国画的传统，真是太伟大了。无数聪明才智之士，贡献了他们的才能智慧，使今天的我们想起他们就心情激动。“后之视今，亦犹今之视昔”，我们拿点什么给后人呢？

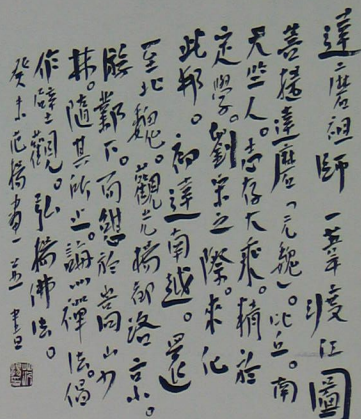
在我看来，传统如日在天，如影随形，逃不掉的。比方我自己，最近画农村，画了《农夫与耕牛》。大画。画儿上，牛有真牛个头儿大，背景画得还有点像塞尚画维克多山——远山田野的感觉。挂出来一看，还是中国式的，有点像徐悲鸿。仔细想想，徐悲鸿也是亦东亦西的继承创新派。这个路子前人走了一步，革命尚未成功，我们仍须努力，任重而道远。

没有继承，东西不好看，也没有中国气派，没有创新，古已有之，又要你何用？简单说，就这么个关系。当然，各有灵苗各自探，才气大的创新步子大，但有时走不远。局势大的，继承厚实一些，要当心出不来。李可染先生“打进去，打出来”之说，是讲进去的功力和出来的勇气，这是北派新修派的口诀。那么，南派顿悟派，又有何心禅呢？放笔直取，开笔开悟，一举直入如来地，可得真经。

全球化和本土化

林风眠要中西融合，潘天寿要中西拉开，徐悲鸿是洋为中用，黄宾虹是古为今用，都好。

衣食住行的全球化是毋庸置疑的。我家曾来了个英国小子，住了五天，中学互派的住家学生。我看他跟我儿子穿鞋戴帽都是耐克、阿迪，大家都说英语，物质、语言全球化了。区别在于老外红鼻子，绿眼睛，我儿子是黑头发、黄皮肤。物质变精神，妙在“变”字。变来变去，壳子容易改，内瓤却不容易改。少男少女染黄发，全球化、西洋化，我初看不是太好看的，看多了也习惯了。可能他们自己麻烦一些，因为到底不是本土的发色。特别是中国画，中国最好就是全球最好。中国国势强大，外国人就会被我们“化”来。徐渭拍卖价就会超过凡·高，反之，被人家慢慢“化”去，也是可能的。中国画，非常特殊，在艺术格局里有特点区的意。中国画，可以是高妙精神，直入殿堂，亦可以是寻常百姓普及自娱，怡养身心。中国画的一举一动，都是本土的，也都是全球的。

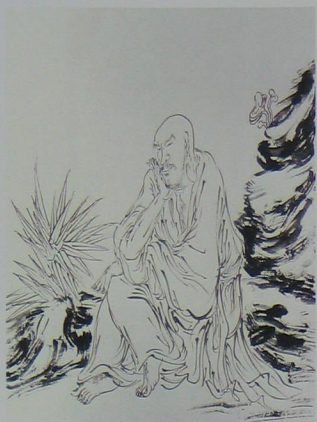

古法作达摩渡江图 2003年 纸本 130cm × 50cm

松阴扶梦 2000年 纸本 35cm × 140cm

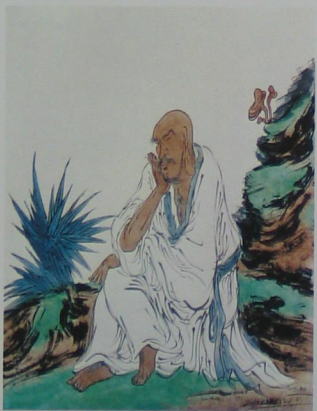
《我思故我在》作画步骤

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

步骤一：墨稿是一幅画的根本。古人云：“骨法用笔”。骨法，在这几指的是人物的内在结构和画面的骨式。线条作为画面的支撑因素则要讲究骨法。勾黏人物头面手足、衣纹竹石。要注意各自不同的质感，注意用笔的提按顿挫、笔锋的正侧逆转，注意表现对象的神韵。

步骤二：脸、手、足的赋色以赭石为主色，眉、须等处可先行用花青渲染。中国画的颜色是平涂的，但又是一种有变化的平涂。要注意赋色浓淡的自然转换。顺便将竹子与灵芝的颜色一并写就。

步骤三：山石用赭石和石绿。有对比，有和谐。生活中注意观察的话，你会发现到山石坡脚落地处是土红赭石色，而坡面青苔复盖，故以青绿色为主。

步骤四：用大红调赭砂作红衣僧袍。着色时注意留出原有的墨线，色不碍墨是也。设色要讲究沉着痛快。最后落款、铃印，完成作品。

◇ 青楼曲 1994年 纸本 36cm × 30cm

作品画王昌龄《青楼曲》诗意。

衣纹用铁线描，精谨挺劲。朱紫服色相间，赋色讲究，富丽浓艳而不失清朗气格。

高垂柳用双勾法，颇有古意。

◇ 得意一挥 2003年 纸本 60cm × 40cm

◇ 送别 1994年 纸本 36cm × 30cm

古人离别多诗情。
橘柚垂垂，秋树依依，山明水碧，白云悠悠。临别一揖，互道珍重。
此图用小青绿作山石，有勾无皴，渲染浓淡，以别远近。

◇ 枝隐头陀法作阿罗汉图
2003年 纸本
130cm × 50cm

◇ 山中习静 1996年 纸本 40cm × 70cm

◇ 菩提树下 2001年 纸本 58cm × 71cm

◇ 闺怨 1994年 纸本 36cm × 30cm

闺中少妇不知愁，春日凝妆上翠楼。

忽见陌头杨柳色，悔教夫婿觅封侯。

王昌龄《闺怨》，名篇也。

图画中，湖石短桥蒲子牛，桃花杨柳绿芭蕉，少妇怀春伤春意，跃然纸上。

◇ 农夫农妇
1997年 纸本
160cm x 90cm

◇ 绿色丛林之一 (右图)
1990年 纸本
210cm × 140cm

◇ 绿色丛林之二
1990年 纸本
140cm × 140cm

◇ 绿色丛林之三
1990年 纸本
140cm × 140cm

◇ 献寿图
2001年 纸本
34.5cm × 180cm

◇ 圣华居士罗汉图稿
2001年 纸本
34.5cm × 180cm

◇ 仿古墨汉 2003年 纸本 40cm × 50cm

◇ 仿古墨汉 1994年 纸本 40cm × 50cm