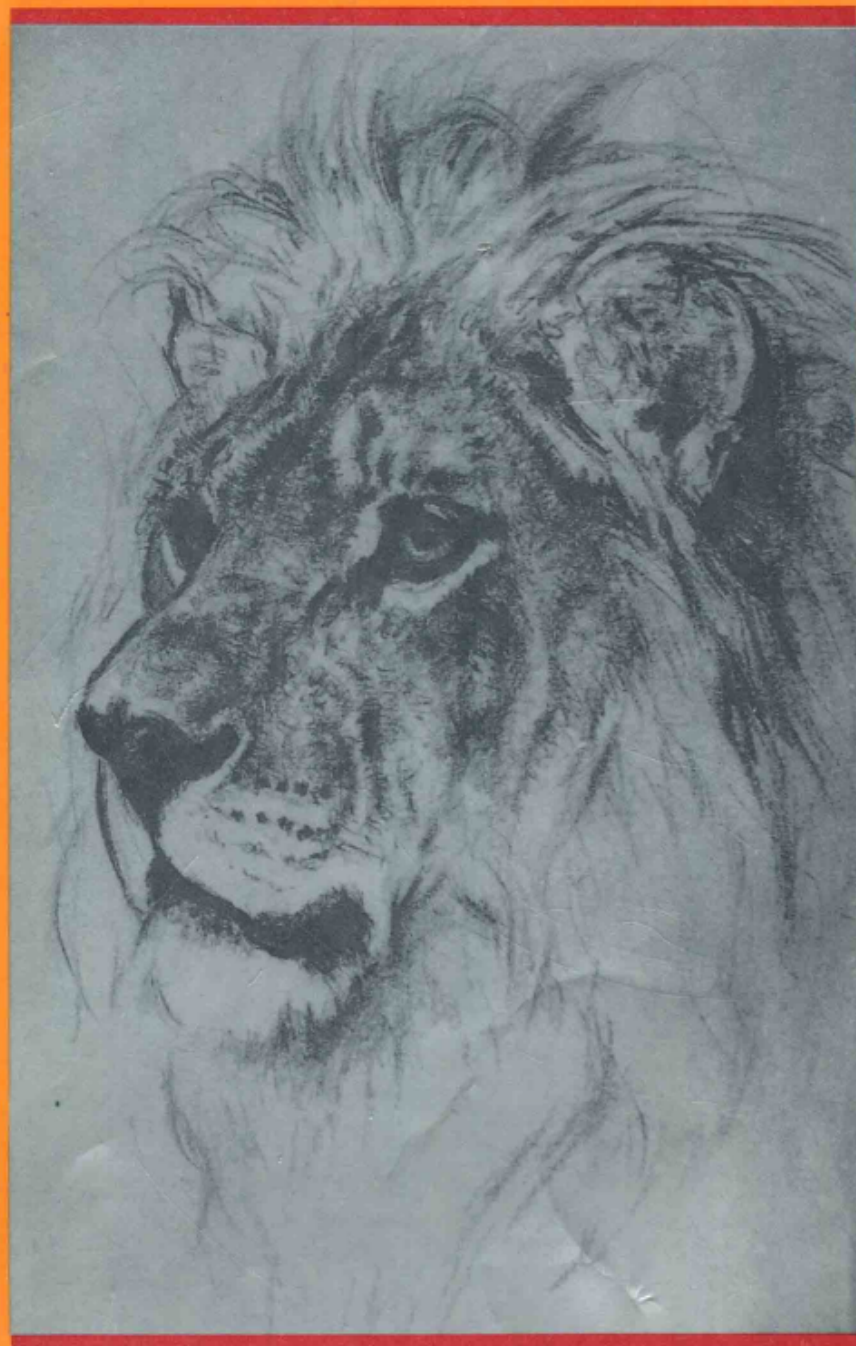

劉繼卣動物寫生集

英若識
裴

ISBN 7-5386-0434-0

9 787538 604344 >

定价: 35.00 元

LIU JI YOU DONG WU XIE SHENG JI

● 英若识 裴 立 编 吉林美术出版社

刘继卣动物写生集

刘继卣动物写生集

编著：英若识 裴立

吉林美术出版社出版

中国长春斯大林大街副 136 号

邮编：130021

责任编辑：王兴吉

封面设计：王笠君

版式设计：英若识

深圳现代彩印有限公司制版印刷

新华书店天津发行所发行

1994 年 9 月第一版第一次印刷

书号：ISBN7-5386-0434-0/J·222 印数：1-3 500 册

印张 13 开本 787×1092 1/12

定价：35 元

造化万牲有我师

——《刘继卣动物写生集》序

英若识

我国古代曾有过这样一则记载，说的是当齐王问人画什么最易和最难时，有客答曰“犬马最难，而‘鬼魅’最易”。其理由是犬马乃人们稔悉的常见之物，“旦暮罄于前”，恰到好处地画出它们以满足众人的审美意趣，殊属艰难，而“鬼魅”则不然，因谁也没见过这“无形”之物，不论怎么夸张，也未必会“失实”，大可“涂鸦”一番。这则出自《韩非子》颇有哲理意味的论断不仅告诉人们，刻画活生生的动物之不易，更启迪人们，任意地不遵规矩、法则和依据，貌似容易之事最终难免有“欺世”之嫌。

已故画苑巨擘刘继卣先生遗存有成批的动物画写生，披览一番之后，深感为动物传神写照竟能臻于如此不同凡响的地步，真是件了不起的艺术工程。它昭示了先生多年来是怎样通过写生画笔苦心孤诣地观察、研究了这些活生生的“人类的伴侣”。请看，无论是那兴风狂啸、一代天骄的狮虎，还是那搔首弄姿、挑皮可人的猕猴，无论是那沉稳矫健、默默奉献的牛马，还是那懈怠慵散、憨态可掬的

卧猪……，个个都是形神兼具、呼之欲出。看来，画家执着地择取了这个绘画的艰难方面，在这一领域中浇灌了毕生的心血。

人类早在远古的洪荒时代，能曾选定动物作为画题。动物画独树一帜地具有比其它画种更为久远的历史。如西班牙的阿尔塔米拉洞穴壁画中著名的《野牛》，一向被世人视为实现自身创造能力最早的成功范例。它无疑闪烁着史前人类智慧的光辉。当时，同人类生活休戚相关、时刻共存的动物——野马、野牛、长毛象、驯鹿、犀牛、狮或熊等，长期以来是为先民所热衷的绘画题材，这是合乎情理的。而后来，随着人类社会生活和绘画艺术的不断衍化、嬗变，动物画逐步失去了它原有的显赫位置。或成为令人赏心悦目的异兽珍禽，或作为田园风光乃至异邦情调的某种点缀物而出现于画坛。尽管如此，我们只要粗略地回顾一下我们祖辈艺术家为后人留下的不朽艺术品：从雕塑中的霍去病墓石刻到《昭陵六骏》，从绘画中的《照夜白》到《五牛图》，就不难看出，动物题材在造型艺术里始终居

于一种不容忽视的地位。而开近代中西美术交融之先河的意大利画师郎世宁，亦以其笔下的各种翎毛、走兽而饮誉于画史。其后继者曾纷纷取材禽兽入画，极一时之盛。

可以作为近、现代中国画坛复苏、逢春的标志之一是不少画家拓展、推进了动物题材的绘画，赋予了它新的内容和新的容貌，甚至一些古来被人视为不堪入画的牲畜也前无古人地出现了。动物画勃兴的典型现象是不仅一些传统画题有了新的意境，而且画家逐步将目光移向同人们生活 and 情趣更为贴近、更富于人情味的对象。我们姑且举出以下可能挂一漏万的事例以为证实：徐悲鸿之马、张善孖之虎、曹克家之猫、吴作人之驼、黄胄之驴……等等。而本画册的作者刘继卣先生则是个长于表现多种动物的“综合家”，他秉承了津门刘氏的衣钵，融合新机、贯通中西，把以动物为主角的作品提到一个前所未有的高度。经整整半个世纪的努力，独辟蹊径，惨淡经营，终成一代大家而垂范后世。

写到这里，笔者不禁想起那曾伴随自己度过少年时代，历久不衰的著名连环画《鸡毛信》和《东郭先生》。在画家的笔下，那些驯良温顺、似解人意的羊群，那支狡黠残忍、以怨报德的“中山狼”，虽经时光的流逝，仍以其栩栩如生的形象清晰地浮现于自己的脑际。这些维肖维妙，被赋予人的思想感情的动物，是画家在驾驭动物神情方面早已是功深底厚的证明。上述精采的动物形象刻画，在整个情节跌宕曲折、引人入胜的连环画中，具有无可替代的重要作用。应该说，在荣膺世界“反法西斯大奖”的这件被载入史册的杰作中，画家对那不同形态、神色的动物所作的出色描绘，具有不可磨灭的功绩，值得大书特

书。

刘继卣先生在连环画、卷轴画等作品中能如此成功地表现动物，其秘诀要在于他一贯以严谨的治艺态度，长期恪守对各种禽兽的认真观察、研究，并通过实地写生，应物象形，将所得及时地固定于自己的画幅之中。这样，终至达到了中国画家所讲究的胸罗万象的境地。在掌握不同动物形态、运动普遍规律的基础上，进而驾驭了某种特定动物具有个性特征的特殊规律。由于有了成“兽”在胸，才做到对之驾轻就熟，作画时方能挥斫自如。

本书就是专门选辑了先生历年来辛勤耕耘所积累下的，在浩如烟海的写生作品中具有代表性的画面。比起完整、成型的动物画巨构，这些写生或习作自有其独到的价值。下文笔者不揣学识之简陋，对有关作品作个初步的赏析。

面对这些活脱的诸种动物，画家坚持了直接写生的原则，注重自身的直观感受。对所描画的对象，不论刻画较充分、具体的静态或扑捉转瞬即逝的动态，画家都遵循了严谨、求实的基本作画态度。或突出研究任务，或撷取生动的视觉感应，从整体到局部，都力求结构严密、造型坚实、神色肖似、丝丝入扣，决无随意、轻率的“戏笔”。矫揉造作的渲染或徒有其表的虚饰。

动物属形体结构复杂又多变之物象，本不是可随意为之的描绘对象，或许这也是它逐渐不容于某些“竞尚高简，变成空虚”（鲁迅语）的文人画的一个显著原因。其实，“有些确乎不象是真的”这种弊病，实源于缺乏从生活之源中获取对绘画艺术来说完全是必要的形象素材。继卣先生深知欲在动物画方面有所建树，必须付出辛勤的艺术劳动，沿着“外师

造化”的从艺之路，积累大量的形象“语汇”。这使我们想起了唐代以画马名垂后世的韩干的事迹，这位被称作以“凝思之极”的态度作画的大师，曾有句名言，他说：“臣自有师，陛下内厩之马皆臣之师也”。这就是说，只有向实际生活中的对象去求师问道，才能逐步做到“境界已熟，心手已应，方始纵横中度，左右逢源”（宋郭熙语）。继卣先生正是承继了这一宝贵的传统作法，在现代生活所能提供的各种条件之下，锲而不舍，以常人难以具备的毅力和韧性，甘于长期同畜兽“为伍”，假以时日，作出了为数惊人，而且几乎是张张都倾注了心血的写生画。正因画中严谨、坚实的造型特色，本书除了是一部向读者贡献出荟萃丹青妙品、可供鉴赏的画册，在另一种意义上，它又是一部具有借鉴、参考价值的动物画工具书。这里含有许多有代表性的动物从整体到各个局部、细节的确切而清晰的图录。此外，本书还提供给人们以动物画写生，从长期到短期作业多种方法的示范，具有美术形象化教材的意义。

下面，让我们进一步看看这本画集所具有的若干特色。

首先，画家常从艺术的需要出发，利用各种机会，耗用大量的笔墨对一些动物作尽精克微的描绘，甚至可深入到毫发毕现的程度，但决不意味着只是做到皮相、外貌的酷肖。画家通晓对象的组织结构，能以解剖，形体变化为依据，先抓住其内在的骨架，次及筋肉之起伏，关注转折之关键部位，最后才顾及毛皮。这就完美地体现了俗云的“画虎先画骨”的准则。我们可以从画家对一匹骏马的写生为例。构成马匹躯体上的所有关键要害，都被画家一一呈现，而作为整体的、骨骼结实而筋肉饱

满的良驹，则傲然挺立于观众面前。这是画家避免了由于细致刻画而忽略大局，即所谓“谨毛而失貌”的弊病。这一基本特征可以说贯穿于继卣先生所有的写生作品之中。

其次，画家还精妙地把握了对动物写生至关重要的“动势”表现。动物者，顾名思义，应是总处于运动状态之中的生物体。至于它们暂时出现修憩或潜伏状态，也只是处于相对意义上的静态。我国优秀传统中表现花鸟、禽兽的丹青，一向推崇寓动于静，追求画面栩栩如生的特点。有的美术评论家指出，与之相较，许多域外、泰西的动物、花鸟作品总让人感到颇似一个描画精确的动植物“标本”，就连有些名作也未能免俗。也就是说，他们把动物画成静物，活物类同死物，这一批评是颇富见地的。现在，我们看到刘继卣先生写生作品的另一个突出之处，就在于它处处充满着“活”字这个特征：那振翅欲飞的猛禽，蛰伏待发的大虫，以及或奔或跃或攀或援的各种兽类，莫不给人以鲜明的动感，若干貌似零乱的线条，其实正是表达一定动态所需要的。我想，画家具备这种迅速把握处于不断运动状态下，甚至稍纵即逝的动物形象的非凡本领，除了谙熟动物各种运动规律，包括其运动范围、运动轨迹、运动的典型特色之外，确有对历代优秀绘画中处理运动奥妙的领会。这里有许多靠长时间的反复揣摩才能彻悟的要领和玄机。我们仅举出先生的一幅迅速扑捉猿猴灵巧、惬意动势的写生，寥寥数笔，就将一群花果山的主人活灵活现地勾勒出来。这里我们似乎窥到了《闹天宫》组画中群猴形象的出处。从而悟及这类具有生动效果的写生的艺术价值。

再让我们看看继卣先生动物写生作品中

的另一个值得称道之处,那就是他对动物所具有的不同神态的揭示。动物画之所以深得观众的喜爱和赏识,其中一个重要因素在于不同类型的禽兽往往能在不同程度上寄托人们的不同情愫,体现各自的愿望。唐王昌龄诗云“愁听清猿梦里长”即其一例。我们华夏民族更有异乎寻常的凭借非人的百兽抒发人们情怀的传统。广泛存在于民间艺术中的诸如艾虎、团狮、吉羊或梅鹿等为佐证。因而各类动物在造型艺术中莫不富有为观众所易于和乐于接受的特定神态、表情甚至眼神、容貌。我国动物画的开山祖师之一的韩滉在其杰作《五牛图》中,早就留下过善于描画不同姿态、性格、神色牲畜的遗产,他尤其看重对牛的“阿堵”——眼睛的深入刻画。我们从继卣先生的一系列动物画作品中看到,这些先人的优秀传统在他的笔下是怎样发扬光大的。先生的努力侧重点之一是极力赋予不能言的动物以“万物之灵”的人类所具有的思想感情。这可谓是一种高层次上的“拟人化”,是对外型酷似的动物形象的一种升华。

翻开先生已问世的画集中的许多作品,我们会发现那充满人间情调——喜、怒、哀、乐的各种动物。这里有嗷嗷待哺的幼熊、也有舐犊情深的雄狮,有忘情嬉戏的熊猫,也有母子依依的狡兔,那凝眸回眸、顾盼或长啸都浸透了画家的审美情思,无怪它们足以引起观者的共鸣和无穷的回味,而这些作品的完成实有赖于画家在写生中对动物神态的反复求索和验证。试看画家在自己最擅长的画题之一——雄狮头部的几幅写生,它们不仅俯仰、正侧角度各异,而且更重要的是具有或安祥,或凶猛,或威风凛凛或雍容大度的种种不同的丰采,真是做到了仪态万方。如果仔细的读

者将这些精美的写生和画家的名作《双狮图》、《草莽英雄》或《四海雄风》等加以对照和比较,就会进一步领会要使作品真正达到神采飞扬,确实需经过一番艰苦的努力,率尔之作安能臻此境界。

中国画家历来重视对事物内在本质的认识,强调物我交融的艺术原则。这不仅表现于渊远流长的山水、花鸟画中,在动物画领域也不例外。画家从自然的勃勃生机,从动物生命的律动中看到了自己的影子,借鸟兽“代言”以抒发画家的主观情思,几经不懈的感受,从每个动物身上去发掘其内在的魂魄,逐步缩短自己与所画对象之间的距离,以至追求真正的相融。继卣先生的动物写生启示我们:对动物那一起一伏、一生一息的体验过程与物我交融的过程是同步实现的。正因如此,在欣赏先生的动物画作品时,应记住这不仅仅是件描绘相当生动或优美的某种禽兽,而它是画家一定心境或想法的自我写照。我以为,说先生的写生习作多带有创造意图或创作成分,实源于此。

最后,笔者对这部画册本身再赘言几句:本画册辑的画作多系继卣先生平时运用单色炭精笔所作的不同动物的写生画稿,一般未用毛笔进行皴擦点染,原画幅面较小。为了使读者能窥其原貌,对作品本色有所了解,在编印过程中笔者对画面未作大的剪裁、取舍,基本与原作尺寸保持等同,再和一些放大的局部展示相互结合。为加深读者对作品的进一步理解,同时选用了有关的作者若干动物画作品的局部图录以饷读者。

相信读者能从这部画册中获得多方面的收益,是为序。

一九九二年五月

目录

序言	1—4
狮	1—32
虎	33—48
豹	49—56
狼、狐	57—70
鹿	71—80
猿	81—84
牛	85—94
马	95—106
驴	107—110
猫	111—118
猪	119—136
禽类	137—144
其它	145—148

