

黄胄

小品习作选

HUANGZHOU
XIAOPINXIZUOXUAN

天津人民美术出版社

(全国优秀出版社)

黄胄克少妇
黄胄画于北京

J222.7/146

2007

黄胄小品习作选

天津人民美術出版社

(全国优秀出版社)

图书在版编目 (C I P) 数据

黄胄小品习作选 / 黄胄绘. —天津: 天津人民美术出版社, 2007.9

ISBN 978-7-5305-3524-0

I. 黄... II. 黄... III. 中国画—作品集—中国—现代
IV. J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 139186 号

黄胄小品习作选

出版人: 刘子瑞

责任编辑: 邢立宏

技术编辑: 李宝生

出版发行: 天津人民美术出版社

地址: 天津市和平区马场道 150 号

邮编: 300050

网址: <http://www.tjrm.cn>

经销: 全国新华书店

制版印刷: 天津九星印刷制版有限公司

版次: 2007 年 9 月第 1 版 第 1 次印刷

开本: 889mm × 1194mm 1/16

印张: 4.5

印数: 1 - 3000

定价: 36.00 元

用宏取精 天道酬勤

(代序)

邢晋

黄胄是一位天才画家。当我们欣赏他的诸如《庆丰收》、《百驴图》、《八月的草原》等场面宏篇巨作时，无不为其磅礴的气势所震撼，无不感慨人间竟有如此的天工。但我们却无法体会到，他对大场面的驾驭自如，是以何等的坚毅和勤奋，通过日积月累无以计数的对生活个体形象的反复观察、描摹、揣摩而练就的精深概括力和高度艺术统摄力。

杨列章在《生活·创作·真诚》一文中写道：“黄胄是一位异常勤奋，也异常多产的画家。不算平时的速写，只以作品论，他每年总要画几千幅画，平均每月要画两刀宣纸。他常常说‘废纸三千’，这固然是用来砥砺自己，但是却也说明，画出一幅自己满意的作品并非容易。他不止一次地重复表现同一类题材，也正表明画家自己的不满足。所以他所作同一题材的画，构图都不雷同，造型的细节也都有许多变化。他作画，每一人物的面部表情，每一种手势、动作，每一种姿势、动态的构成，以及每一动势构成的各个局部细节，他往往要经过几十、几百遍的速写、写生。”当我们看到黄胄奔放泼辣势如利斧一般的笔墨、充满激情的画作时，往往以为那是他灵感闪现，一挥而就。其实“一挥之功”谈何容易，黄胄曾有题跋说：“索画者好说‘大笔一挥’，岂不知能大笔一挥不知要挥去多少岁月。……一挥之难，如古栈道入蜀矣。”于蜿蜒在悬崖峭壁的栈道前行，劳苦之外亦是对心性的磨砺，非娇气脆弱之人可为。黄胄以此来比学画之难，可见他所付出之艰辛非同一般。天道固然酬勤，却要受得“难于上青天”之苦。

事实上，即使走过了蜀道之难，黄胄对于创作的态度也绝不草率，他的每幅成功之作，无不是千锤百炼、深思熟虑的结果。他经常是对一个题材有了整体的构思之后，就会一幅接一幅地尝试以不同的构图和表现形式描绘同一主题，不达满意不罢休。他在反复重画的过程中，不断推敲，不断修正，不断丰富，使之达于精粹。例如作为国礼的《松鹰图》就是从同一主题的上百件作品中精选出来的。许多画稿和变体作品，不是每幅都很成功，却每幅都有精彩之处。而在此基础上产生的那些重要代表作，都是炼十采一、精心结构的结果。

除了许多精益求精的代表作之外，黄胄的作品中也确实有一些意趣所至、信手拈来之作。这类作品往往笔墨精炼到极致，且与其大部分作品笔墨飞动、神采奕奕的风格不同，而显得宁静、祥和。也许这些作品起初只是用于构思或者课徒的画稿，故创作过程十分轻松，产生了“无意于佳乃佳”的效果，但更是体现了画家深厚的生活积累和艺术功底。这类作品与典型作品间的差异也表现了画家对于绘画语言的不懈探索与尝试。

在黄胄的诸多作品中，我们可以清晰地看到复笔的大量运用。黄胄的中国画创作在用笔上不忍复笔，他经常说：“一笔不准，就再画一笔，连画几笔都不准，最后总有比较准的一笔。”其实仔细欣赏黄胄的人物画作品可以发现，人物的面部、手足等最具形象特征和表情因素的部位，画得很严谨，力求精确，并不用复笔。复笔主要用于人物服饰以及人和动物的动势的描绘，这种重复的、叠置的、快速的、泼辣的线条可以淋漓尽致地表现迅疾的动作，强化氛围，增强力量感，传达出“大珠小珠落玉盘”的声音之美。可见，运用复笔并非无奈，而是黄胄为了描绘生活中最生动、最自然的美而创造的特殊表现手段。

黄胄是热爱生活的，他的每一幅画作都是赞美生活的咏叹调，歌颂劳动、歌颂力量、歌颂勇敢，让欣赏的人怦然心动，胸中充满朝圣者的热情。他以人性的美好和生活的诗意作为关注对象，无论是新疆各民族的人们，还是西藏解放翻身的奴隶；也无论是人民解放军的英雄子弟，还是海防前线的男女民兵；更无论是过去民主革命时期的《红旗谱》中的各种人物，还是当代从事社会主义革命和建设的劳动人民，他们的一颦一笑、举手投足都给了黄胄以创作的素材。把生活作为老师，使黄胄的艺术远离了旧文人曲高和寡、腐朽消极的所谓“韵味”，而接近了“惟劳动可忘忧，惟劳动可却忧”的人生哲学，接近了艺术的天真世界。为了再现生活中最纯粹的豪迈与热情，黄胄选择用速写记录生活中每一点欢乐与壮美，不论是严谨的勾勒，还是激情洋溢的复笔，都令人惊叹地留住了生活的瞬间。

速写可视为黄胄艺术生命之所在，它既是认识生活、记录生活、积累创作素材的手段，更是具有独

特审美价值的艺术创造，是黄胄艺术成就及其绘画艺术风格的一个重要方面。没有黄胄的速写，也许就没有黄胄的国画艺术。

少年时期的黄胄，受韩乐然、赵望云的影响较深，十分重视生活素材的积累，现在保存下来的一些早年作品如《赤水乡景》(1944年)、《蔡家坡饮驴图》、《驴夫小憩图》(1943年)等，都是用毛笔记下来的大西北农村景象，技巧虽不成熟，但驴子的形象已能画得颇为生动。1946年，他曾两次到黄泛区写生，一路上写了三百多幅，并以速写、中国画、漫画、木刻等多种形式发表于报刊。50年代他去新疆、广西、云南、福建等边防地区和井冈山，60年代去金沙江畔的部队锻炼，曾出版有多部写生专集。黄胄写生作品量极大，“文革”中被烧掉的速写作品数以万计。仅由此即可知黄胄精力之旺盛，练笔之勤奋。

黄胄画速写不仅练习对物象的准确把握，还非常重视锻炼自己凭记忆作画的能力，主张画速写要注意默写，要能够“背诵”形象。人物的神情动态、服饰、环境，动物的瞬间姿态，他都能在须臾之间完整地记忆下来，之后不徐不疾地默写出来，却毫无概念化、程式化，完完全全是一个场景的再现。

黄胄的速写，具有很强的创作性和笔墨表现的书写性，很注意对象和所处环境与创作有关细节的详略取舍。速写本身也具有独立的审美价值，造型语言铿锵有力，为了准确捕捉对象的形神而变化丰富，因此自然而不造作。50年代以后，黄胄的速写出现明显变化。物象的结构更加准确，用笔更加肯定、坚挺有力，生活气息和形象的生动性得到更鲜明的表现，出现了不少形神兼备的精品。当时，中央美术学院和浙江美术学院就曾举办过黄胄速写展，引起了师生们极大的兴趣和重视。这一变化，一方面是受到了当时在北京举办的德国画家凯绥·珂勒惠支和门采尔画展的影响，另一方面，传统大写意花鸟也对黄胄有所启发。

许多人认为黄胄的绘画风格完全脱胎于速写，他的创作即是“速写入画”，没有任何中国画传统元素。其实，任何真正意义上的艺术创作既不会是一味的重复传统，也不会是完全割裂传统的“闭门造车”。黄胄是十分重视中国画传统的，即便是速写，只要有条件，他就坚持用毛笔来画，“中国画家应该多用毛笔画速写。用铅笔画的技巧用在毛笔上又是一回事。我用木炭画也是用水墨的方法去画，但还是有距离。既然画水墨画，画速写就应尽量用水墨毛笔，就像京剧练功、音乐家练琴，台上台下的手法应是一致的”。所以他的速写，向中国画创作的语言转换非常自然，而他的中国画创作，也能保持速写对生活感受的敏感与激情和鲜活的生动性。黄胄绘画艺术的这种突出的特色和风格在艺术史上具有独特的价值，他也是当之无愧的艺术拓荒者。但是前无古人并不代表抛弃传统，殊途同归，既然是国画家，就必然要在中国画笔墨传统中汲取养分。

黄胄学习传统绘画，同样是不辞辛苦，孜孜不倦。到北京工作之后，他结识了邓拓、周怀民等精于鉴赏的专家，经常与他们一起切磋讨论，更是不吝惜把大量时间、精力花在博物馆、琉璃厂，日久天长，对书画鉴藏颇有所得。于是他罄其工资、稿费，几十年的时间，收藏了大批古代艺术精品。收藏的目的在于研究。黄胄在50年代和70年代末曾下大工夫临摹古代名迹。他对于学习传统的态度是：无所不师，无所必师。大量、广泛的临摹历朝历代大家的作品，以至吴昌硕、任伯年、齐白石，但是并不盲从。他的临摹不是为了复制，而是一个揣摩、汲取、融合的过程，融会各家，丰富自己的绘画表现手法，可谓用宏取精。黄胄对于传统的借鉴正如石涛所说：“师古人之心，而不师古人之迹。”他在充分发挥传统笔墨表现力的同时，又不留前人陈旧痕迹，而是把准确精致的造型与放笔挥洒的写意笔墨结合起来，注重笔墨传情效能的同时，高度讲究造型的基础作用。使画面意境深邃，气韵生动。

黄胄对于传统的继承是理性的，他更多地继承了中国传统绘画所传达出的神韵，而并非具体的笔墨技巧，并将其与速写的造型语言和谐地结合在一起，才产生了许多“出新意于法度之中，寄妙理于豪放之外”的美妙画作，也才会形成黄胄独特的艺术成就，以及他对中国当代画坛的巨大影响。

黄胄曾在《驴图》一画中题曰：“其形偃蹇，其质黧黯，不事笑脸奴颜，哪能长短呢喃，引吭啸傲人间，粗粝不厌，高栖不攀，坎坷其途，任重道远。”这显然是他对于现实的慨叹和对于朴实无华、毫无掩饰的品格的赞赏。但“粗粝不厌，高栖不攀，坎坷其途，任重道远”十六个字更是对他勤奋的艺术生涯的总结，也是任何一个向往艺术的人在取得伟大成就之前不得不经历的艰难历程。

目 录

· 人 物 ·

喂鸡图	1
送粮图	1
藏族姑娘	2
挑担姑娘	2
女民兵	3
归家	3
渔家女	3
椰林女	4
葡萄熟了	4
彝族舞蹈	5
织网	5
延边之春	6
临宋人仕女	6
海岛渔讯	7
秋山牧马图	8~9
织布	10
库尔班·吐鲁木大叔	10
新疆歌舞	11
柳绿时节	12
蒙族姑娘	12
大漠	13
钟馗醉酒	13
天下无直人	13
牧驴女	14
补网	14
傣族姑娘	15
喀什歌舞	15
幸福一代	16~17
翩翩起舞	18
湖上饮马	18
达摩礼佛图	19
临元人寒山裁诗图	20
金冬心造像	21

仿陈洪绶仕女	21
抚琴图	21
瓜摊	21
新疆舞蹈人	22
读书	22
饲雏图	23
少女	24
赶路	24
雪里行军情更迫	25
赶巴札	26
杂技歌舞	27
哈萨克少妇	28
仿任伯年	29
新疆舞	29

· 动 物 ·

搔不到痒处	30
憨牛图	30
戏水	31
水牛	31
五驴图	32
任重道远	32
六驴图	32
群驴	33
双驴图	33
柳下牧驴图	33
运输队	34~35
古城驼峰	34
骆驼	34
驼饮图	35
驼队	35
食鱼图	36
猫	36
白猫	37

临任伯年猫	37
狗	38
双鹿图	39
教子图	40
育子图	40
群鸡	41
芭蕉稚鸡	41
松鹰图	42
雄鹰图	42
展翅	43
鹤舞	44
仿任伯年笔意	44
群鹅图	45
双鹤图	45

· 花 鸟 ·

秋雀图	46
枯藤昏鸦	46
八哥树石图	47
黄鹂	48
秋实	48
栖禽图	49
大鱼小鱼	49
三蛙图	49
双鱼图	50
荷塘蛙影	50
石榴	50
水仙	51
竹枝	51
竹禽图	52
仿梅清墨梅	52
仿扬无咎墨梅	53
雀跃	53
雪梅	53

仿任伯年双松图	54
寒梅	54
秋菊	55

· 山 水 ·

秋色	56
水墨山水	56
采菊东篱下	57
春意	57
山水	58
湖光秋色	58
迎客渔家	58
澎湃	59
迎客渔家	60
饮马图	60
仿石涛山水	61
太湖野凫	61
云海浩荡	61
松荫观峰	62
仿石涛山水	62
黄山览胜	63
山水	64~65
屈子行吟图	66
老树枯藤图	66

人物

·RENWU·

喂鸡图

送粮图

藏族姑娘

挑担姑娘

女民兵

归家

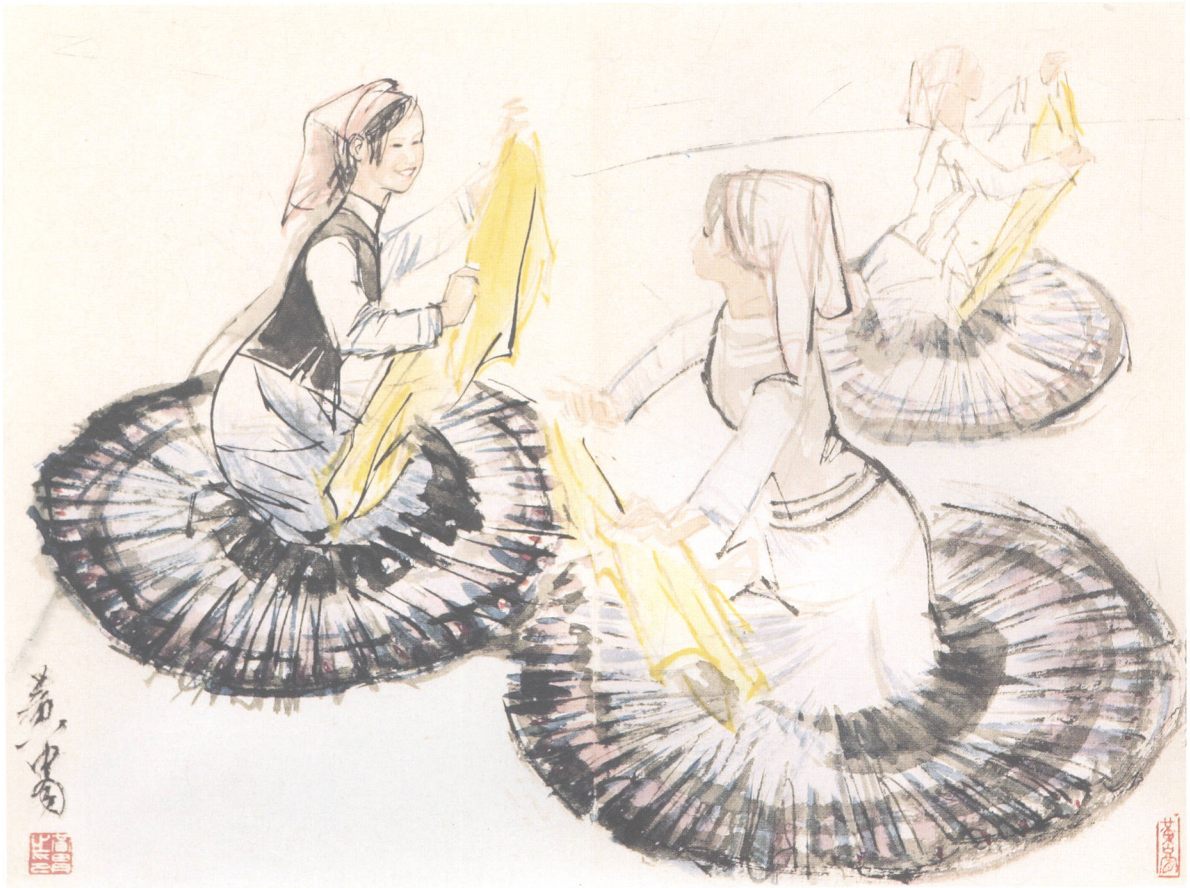
渔家女

椰林女

葡萄熟了

彝族舞蹈

织网

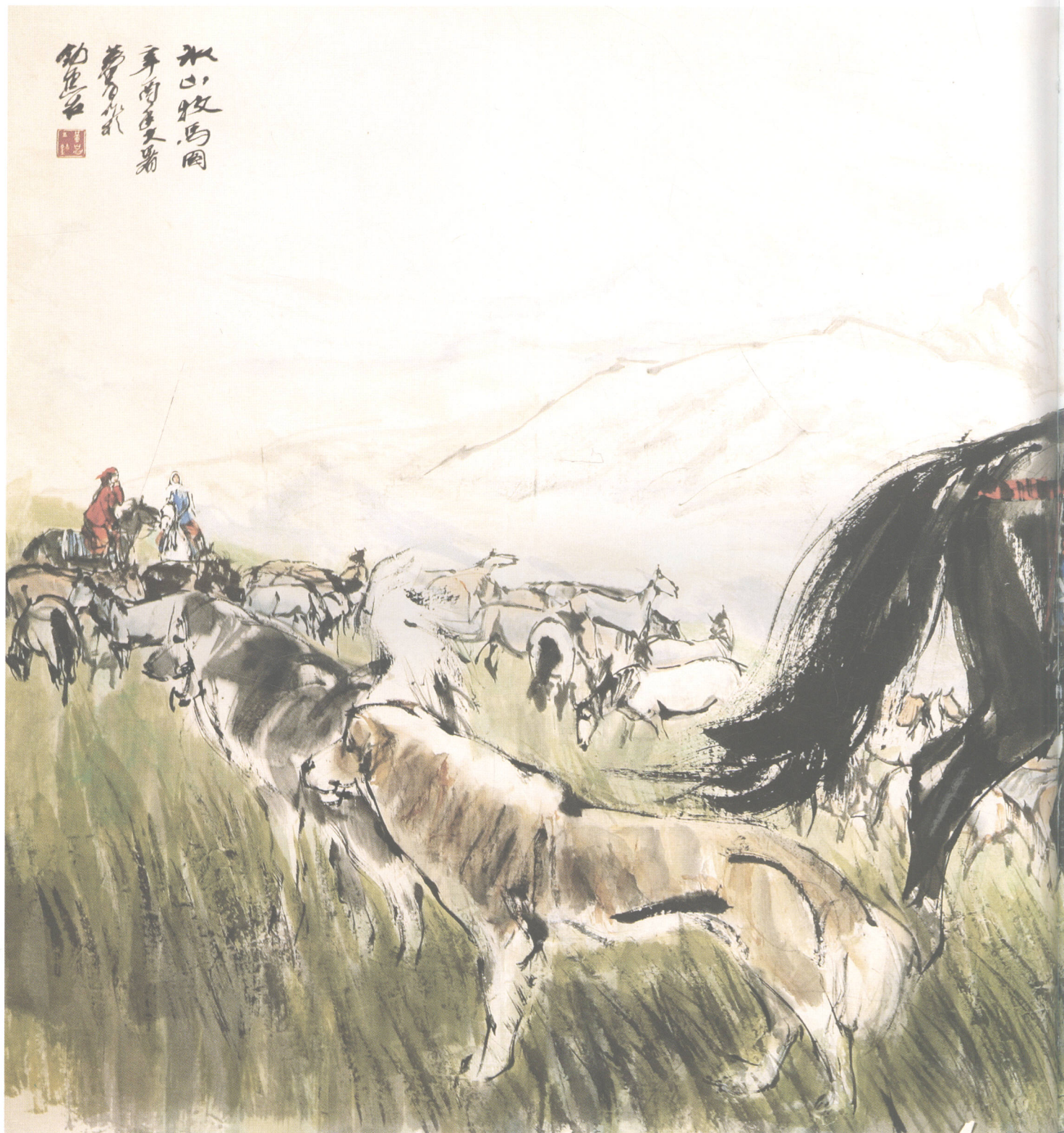
延边之春

临宋人仕女

海岛渔汛

秋山牧马图

织布

库尔班·吐鲁木大叔