

图书在版编目(CIP)数据

柴祖舜画集 / 柴祖舜绘. —杭州: 浙江人民美术出版社, 2007.1

ISBN 978-7-5340-2286-9

I. 柴... II. 柴... 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 (2006) 第 158083 号

作 者 柴祖舜
责任编辑 程 勤
装帧设计 程 勤
责任印制 陈柏荣

《柴祖舜画集》

发 行 人 奚天鹰
出版发行 浙江人民美术出版社
社 址 杭州市体育场路 347 号
电 话 (0571) 85170300 邮编 310006
经 销 全国各地新华书店
制 版 杭州百通制版有限公司
印 刷 杭州星晨印务有限公司
开 本 635 × 965 1/8
印 张 18
版 次 2007 年 1 月第 1 版 2007 年 1 月第 1 次印刷
印 数 0,001-2,000 册
书 号 ISBN 978-7-5340-2286-9
定 价 200.00 元

如发现印装质量问题影响阅读, 请与承印厂联系调换。

1988年，艺术大师刘海粟先生赏评柴祖舜（右）编著的《走兽画技法》（第一版）

作者简介

柴祖舜，1935年生于上海，浙江杭州人。就读于上海美术专科学校，1956年毕业于华东艺专。为世界书画家协会绘画理论研究部常务理事，上海戏剧学院副教授，世界华人远程学院美术研究员、教授，中华研修大学艺术系教授，中国美术家协会会员，中国国画家协会会员，上海美术家协会会员。早期编著出版了《怎样画素描人像》、《芥子园画谱新编》山水篇和花卉走兽篇、《走兽画技法》等。近年上海人民美术出版社出版中国当代美术家作品系列——《柴祖舜画集》8开精装本，古吴轩出版《当代名画家经典——柴祖舜画选》，国际文化出版社出版《柴祖舜百虎画集》。2002年版中国邮政明信片——《柴祖舜国画专辑》、《中国书画百杰柴祖舜作品选》。1997年7月香港回归时创作《虎》被中国美术家协会编入《中国百名书画家精品集》。2000年《雄风图》获20世纪国际艺术家教授大奖及北京东方神州书画院金杯奖，同年被《人民日报》海外版新闻交流中心编入《中国专家学者辞典》。作品《双虎图》被现代书画鉴定防伪中心入选全国著名书画家受防伪保护的美术作品行列。2003年3月油画作品《白洁无瑕》、《和平图》被选入“亚洲华人博览会”并获金奖。国画《龙腾虎跃》选入《人民画报》2003年第2期，并转载于《上海风》第一期，同时被上海文化发展基金会收藏。长卷《百虎图》前后已创作4次，其中最长的有50米，作品为谢稚柳先生题名。

宣纸写实油画《天下为公——孙中山先生》肖像为孙中山孙女孙穗芳女士收藏。《大千世界》张大千肖像选入台湾《艺术贵族》杂志。多次至敦煌、麦积山、大足等地写生，创作了《敦煌新画》、《龙》和《百虎图》月历，其中《龙》和《百虎图》等月历由国际文化出版公司出版。并又创作了《千手观音》等宣纸油画。

柴祖舜画集

Painting Collection by Chai Zushun

浙江人民美术出版社

ISBN 978-7-5340-2286-9

9 787534 022869 >

定价：200.00元

柴祖舜畫集

方增先題

作者 柴祖舜

浙江人民美術出版社

序

柴祖舜先生的新画集又要出版了。对于绘画我是门外汉，但作为朋友，出于对柴祖舜先生艺术和艺德的尊重，我对他的新作问世，感到由衷的高兴。

柴先生是美术科班出身，从小受家庭影响，爱好绘画。20世纪50年代初就读于上海美专，师从刘海粟、谢海燕、陈大羽、关良等教授名家。由于他勤奋刻苦，不仅国画功夫扎实，西画也有良好基础。毕业后又长期从事绘画教学工作。

柴先生历经坎坷，然能自强不息，即便在逆境中也从未放松过对艺术的追求。如早年下放农村工厂时，能抓紧机会画了千余幅素描人像，带领学生到名山大川写生。为日后编撰出版《怎样画素描人像》、《芥子园画谱新编·山水篇》等书籍积累了素材。

柴先生一度喜欢画油画。早年以他为首组织同事和学生创作的大型油画《毛主席视察上海钢铁厂》发表后，社会反响很好。文革后，先后创作的宋庆龄名誉主席的肖像画《白洁无瑕》和张大千肖像《大千世界》，都有相当高的造诣，为藏家所珍视。

20世纪80年代以来，柴先生主要致力于国画，尤喜虎画。到了20世纪90年代，他的虎画创作跨上了一个新台阶。《柴祖舜百虎画集》（谢海燕先生题字）的出版，长卷《龙腾虎跃》、长卷《九龙百虎图》等力作的完成，都充分显示了他无可争议的艺术功力。

值得一提的是，柴先生的虎画，中西合璧、神形兼备、雅俗共赏。柴先生不仅致力于探索中国走兽画的传统技法，继承张善孖兼工带写的画风，还注重吸收西画技法，讲究形象的结构、色彩和层次，以写实为主，在虚实结合中追求形神逼真。此外，柴先生还经常到动物园直接观察，速写虎的千姿百态，故而他笔下的虎画既有崇尚威武的传统，又增添了动物嬉戏、亲情等生活情趣。因此，柴先生的虎画，既能受到刘海粟、谢海燕、谢稚柳、颜文樑等艺术前辈的赞赏，又受到广大平民百姓的喜爱，这是相当可喜的。

总之，我为柴先生艺术上的每一次跃升感到高兴，并期待着他有更多的佳作不断问世。

乔 林

2006年5月28日

序

柴祖舜先生又出版新专集了。柴先生师从于刘海粟、谢海燕、陈大羽、关良等名师，由于他的勤奋刻苦和坚韧不拔的艺术追求，使他艺术上颇具成就，并从一个起初西洋画家转变为中西合璧的艺术家。

柴祖舜先生近年来尤以画虎著称，使他的绘画别开生面，形成自己的风格。他用中国画绘画表现该题材及对中国画的“似与不似之间”的认识，使其作品具有艺术的感染力。

由于柴先生是从西洋画风转入中国画的，从而在墨线勾勒，皴染等中国画技法上都能体现出体积感。融中西技法于一体，使自身的艺术表现力得以淋漓尽致地表达。画虎也是作者在不同时期对事物的观察与生活的体验，尤其在作者后期的创作鼎盛时期，画家用画龙与画虎来借以表达内心的感悟。在他的笔下体现了华夏文明的历史特征和中国传统文化的象征意义。在人们的印象中“虎”是威严，具备王者气质，但作者笔下“虎”还有一种美丽、亲昵的情趣。

在柴祖舜先生的画面上，能看到他对形体的准确把握，色彩、造型、布局，似乎都没有超出中国画基本表现范畴，而观赏者却能从中体会到中西融合的独特艺术感染力。最近创作的50米《百虎图》长卷使观赏者如身临其境，感受到作者的毅力与功力。他能驾驭虎的各种不同形态与动态，这是画家长期以来对艺术的探索与追求的成果。

柴先生继承张善孖兼工带写的画风，并吸收西画某些技法，以写实为主，在虚实结合中寻求形神兼备，在雅俗共赏中追求个性的表述。

浙江人民美术出版社即将出版《柴祖舜画集》是一件值得庆贺的事，我更期待着作者不断地有更佳的作品问世。

2006.12

自序

我幼年体弱多病，一场大病几经病危，父亲带我拜过关公、赵公明，祈求神将保佑。幼小的心灵中已崇拜骑黑虎的赵公明，虎将威武，正气透入人生。

我父亲柴士均是孤儿，从小当上了照相绘景工人。我七岁时父亲就带我去看了张善孖画展，其中巨幅群虎下山气势撼人。当时年幼的我还不知张善孖先生画虎下山是为了气吞日寇，颂扬民族正气。但还是被虎威所振奋，开始了幼年学画虎的赏试，特别是我后来看到刘海粟的水墨《啸虎》和张善孖的虎泳等画，更有了极大的兴趣。“文革”时期，父亲含冤死去，弟妹六人均上山下乡，唯我一人以瘦弱的身体在上海郊区下放劳动。我支撑着父母和三个子女的家，困难时仅仅只能吃一点土豆，很少有荤菜吃。由于劳累自己又得了肝腹水病，危在旦夕，真可谓疲倦人生。后来婚事上又雪上加霜，使我在绘画上逐渐结束了人物画创造，把更多的精力转向画虎；另一层面，则追求天人合一之境界。

文化大革命结束后，我临摹到了许多的画虎各家真迹，如高剑父、高奇峰、刘奎龄、张善孖、朱文侯、熊松泉、刘继卣等，画路兴趣广泛。由于各家之长兼收并蓄，眼观手临，逐步认识画虎“神与形的辩证关系，画与照片的区别”；逐渐感受到意境、灵气及作品的抽象意味，是艺术概括和提高，既不求超现实逼真，又不令人曲解猜疑，求雅俗共赏，为此我的画风重点转向了兼工带写。

融前人刘奎龄等人的矩法，意高奇峰；刘继卣的大笔披刷，虚实变化，求气势雄宏。临摹古人求意不求形，而求真力求真虎，以自然之虎为师，胸有真虎，下笔如有神。

我在画虎过程中还直接得到刘海粟大师的指点，要我在用线上下功夫，为此自己逐步注重书法和学习，画虎笔势融入书法之中，无论体势结构，行间布局，运锋行笔，都追求自然和谐之美。兼工带写中力求骨骼之处用线和结构相结合，使画虎显示骨骼的壮实。运线有浓粗细干湿的自然变化，画虎求真画毛，我主要少修饰，求笔意，有虚实，才能脱俗气、除匠气。画虎同样只有多读书、读画，不断研究自然，研究书画金石，才能在创新的路上形成自己的风格，才能赋予百兽之王——虎在新时代具有威武正气、敢为天下先、勇于创新是中华民族精神之图腾。

柴祖舜

2006年12月8日

中西合璧
同室操戈

榮祖齋五集卷之三
家敬題

前期作品

上世纪60年代里，我虽然被迫下放农村改造，但我依然用我的画笔记下了工人、农民、老红军为祖国建设的精神面貌，给我的人生艺术创作初期留下了深刻的印象。

作者自画像 36cm × 28.5cm (素描)

解放军肖像 40cm × 27cm (素描)

老红军像 35cm × 25.5cm (素描)

井冈山敬老院院长 37cm × 27cm (素描)

船厂女电焊工 39.5cm × 27cm (素描)