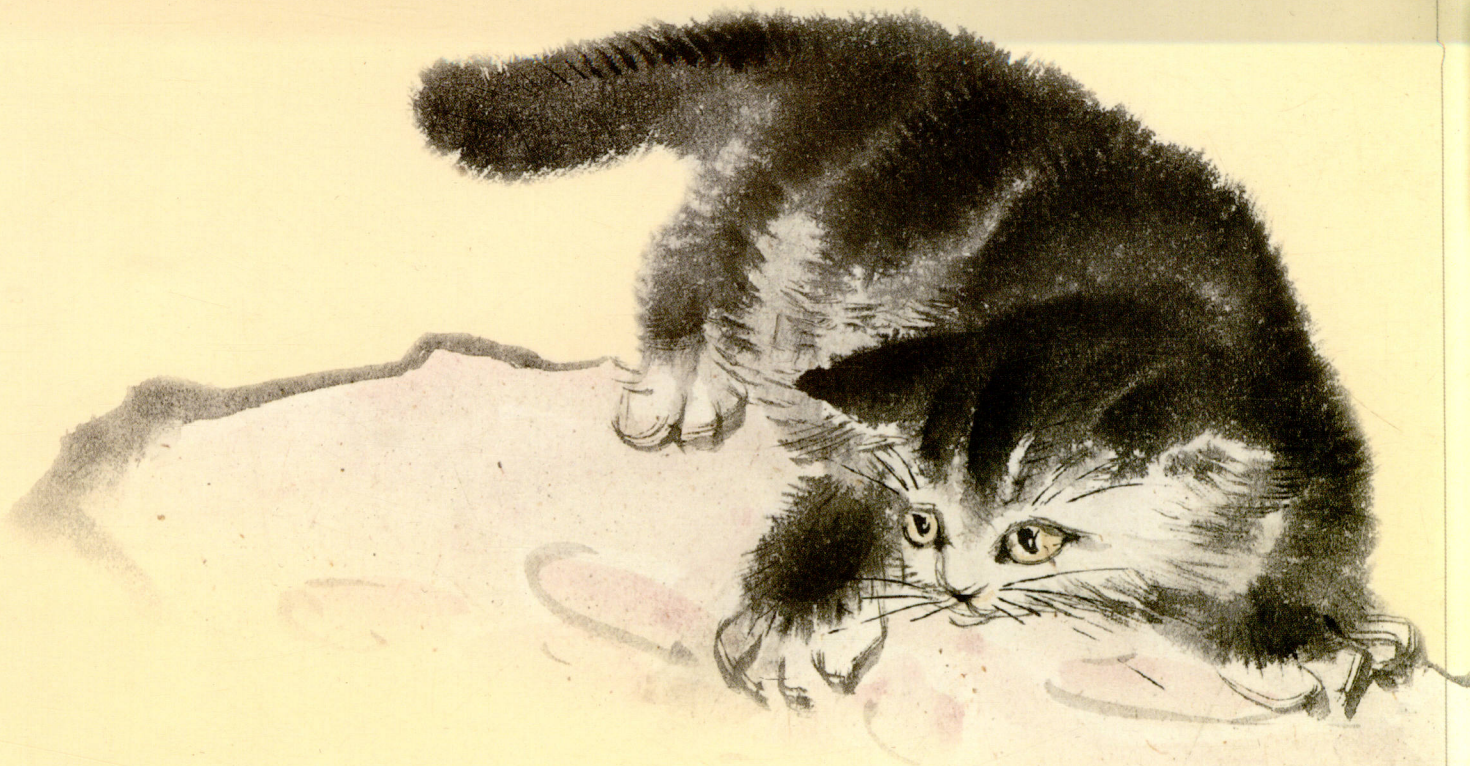

康
师
尧

画
猫
册

陕西人民美术出版社
胡水彦 编

陕西人民美术出版社

胡水彦 编

康师尧画猫册

图书在版编目(CIP)数据

康师尧画猫册/胡水彦编. —西安: 陕西人民美术出版社, 2005.9

ISBN 7-5368-1959-5

I. 康… II. 胡… III. 猫—翎毛走兽画—作品集—中国—现代 IV. J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第113228号

书 名	康师尧画猫册
编 者	胡水彦
责任编辑	李 丹
装帧设计	李 丹
出版发行	陕西人民美术出版社
地 址	西安市北大街131号
经 销	全国新华书店
印 刷	陕西省印刷技术学校印刷厂
开 本	787×1092 1/12
版 次	2005年10月第1版第1次印刷
书 号	ISBN 7-5368-1959-5/J·1529
定 价	29.80元

康师尧简介

●康师尧(1921—1985)是“长安画派”唯一的以花鸟画见称的画家。笔名康巽，河南博爱县人。我国著名国画家，中国美术家协会会员，中国书法家协会会员、美协陕西分会理事、书协陕西分会理事、陕西国画院副院长、中国工艺美术学会民间工艺专业委员会副主任、西安工艺美术学会第一副理事长。曾参加第三、四届全国文代会。

●1944年夏毕业于武昌艺专绘画科国画专业，从唐一禾、张肇铭学画，以画工笔花鸟、仕女画为主，兼工写意，融工写为一体，别开生面。1956年任美协西安分会国画研究室主任，与赵望云、石鲁、何海霞等人共研艺道，在“一手伸向传统、一手伸向生活”的倡导下，积极探索中国花鸟画的创新。他对传统中国画技法进行过认真学习和研究，他十分重视到大自然里去观察和写生。他从艺四十多年来，足迹遍及祖国天南海北，勤于实践，勇于探索，博采众长，自成一家，笔墨娴熟而形成清新典雅、精丽清明的独特画风，取得了显著的成就。

●代表作品有《芙蓉》、《秋老珠红》、《咏梅诗意画》、《竹林小鸟》、《献给祖国的一束小花》（组画）等，此组画获“全国六届美展”优秀作品奖，并被中国美术馆收藏。作品立意新奇，用笔凝重爽利，潇洒中不失精密严格的法度，僻涩中具清新隽逸，手法丰富，题材广泛，且富有浓厚的生活情趣。在诗、书、印诸方面也颇有造诣。六十年代被华君武誉为国画创新的主将，声名远扬。其作品多次在全国各大报刊、专业杂志上发表。部分作品被中国美术馆、湖南、辽宁、天津等博物馆收藏。他先后在重庆、北京、开封、西安等地举办过个人画展，并参加过“中国画展”赴英国、日本、丹麦等国展出。在国内外享有很高的声誉。

●他热心美术教育，先后在西安美院、浙江美院、中央美院、中央工艺美院、南京艺术学院、河南大学等院校讲学。

●出版论著有《画花》、《国画基本技法探索》、《花卉写生与变化》、《写意花卉技法》等。作品专集有《康师尧花鸟画选》、《荣宝斋画谱·花鸟部分》、《康师尧教学画稿》、《康师尧花鸟画集》等。

《康师尧画猫册》

序

·
程
征

康师尧（1921-1985）又名巽，河南博爱人。青年时入武昌艺专师从唐一禾、张肇铭先生学艺。建国初定居西安，就职于中国美术家协会西安分会，并与赵望云、石鲁、何海霞、方济众、李梓盛等画坛巨匠携手创立“长安画派”。“长安画派”诸家皆擅山水画，唯康师尧以精绝的工笔花鸟画名于世。

通常认为，“长安画派”作为一个地域性艺术流派，具有西北特有的一种阳与刚之美。这种美学品性是由厚积于长安的古都文化、质朴的三秦民风、水深土厚的黄土高原等文化生态环境养育的。然而，一种地域画派的风格形成，既在于生活在这一方黄土地上的画家群体在追寻共同目标的过程中所仰赖的人文条件，更在于每一个体成员的天赋禀性所聚合为其美学共性的各成员的审美特质和风格个性；或者说，一个画派的美学品性的鲜明性，恰恰是以每一位成员的个性创造的鲜明性为其前提。事实上，“长安画派”每一位巨匠的风格个性都十分鲜明，赵望云之质朴，石鲁之豪放，康师尧则精丽清明。与前者的阳刚风格相对照，康师尧的审美特质更趋向于阴柔风格，正如其名“巽”的隐义“巽”者，卦象谓之：“为木，为风。”虽无令人倾倒的杲日大川之壮怀激烈，却如沐春风、临清泉之静穆和畅，让人珍爱。康师尧对深沉博大的汉唐艺术，纯朴粗犷的民间艺术本有特别的挚爱，然而，一位深谙艺术真谛的艺术家，更遵从着蕴藏在他心底的“本我”；是本我直接联系着自我艺术个性的本真，所谓“风格”即由此而发生。他不仅识“它”，而且明“己”。其可贵之处正在于他并不因审美理念上对阳刚之美的赏识而忘却本我，而在赞赏阳刚之美的同时，从未动摇过以其精丽清明之心，画精丽清明之画，从而袒开了他作为一位艺术家的真性情。

一个看似简单的事物若仔细分析起来，其构成因素往往又是复杂的、多面的。“长安画派”的精神，除了美，还在于“新”。画家们走出画室，深入现实生活，身临其境地，用新颖的眼光，体验、扫视、捕捉着随时可能出现在眼前的一切自自然然的、鲜活的事物，而成画意。此乃主张“一手伸向传统，一手伸向生活”的“长安画派”画家们的出色本领。从平凡的生活中攫取不平凡的画意正是康师尧新花鸟画的一大特点。且不论1961年他如何在杭州九溪十八涧的丛林中获得其代表作《竹林小鸟》那样的创作灵感，他在“文革”逆境中所作的这一册《康巽画猫册》就是一个很好的范例。

《康巽画猫册》，纸本册页，木封精裱，纵39.8厘米，横35厘米（画心纵30厘米，横29厘米）。封面篆书自题：“康巽画猫册”；小楷“一九七三年秋日装成”。内含21页字画，由以下三部分合为有机整体，即：自序（1页）、画猫要领（7页）、画猫小品（13页）。

一、自序

“文革”期间，美协被解散，画家们下放农村劳动改造。康师尧也于1970年被下放到户县牛东乡，直到1973年返回西安，《画猫册》乃此时所作。画家在序言中记下了这一册猫图的创作因缘：

乡居三年，楼上是生产队的库房，鼠害严重，曾养猫以御之。虽与咪咪有此因缘，但没有画过它。今春奉调特艺羽毛车间，嘱画猫。单凭一般印象难于下笔。适应生产需要，借鉴曹克家同志所编《怎样画猫》成此册。不能妄言创作，但也参有己意，可说是一种学习的笔记吧。

一九七三年秋月装成补记数语以存之，康巽于长安安定门外特种工艺美术厂设计研究室。（钤“康”、“师尧”二印。）

在这一段文字里已透出画家对于小猫浓浓的情意。这也是除了“生产需要”这个偶然的外在原因之外，画家内心所萌发的艺术情感与创作动力之所在。

二、画猫要领

这一部分是画猫之前的准备阶段，也是画家对猫的研究过程。册页在此用了7页篇幅，分别对猫的眼、须眉、鼻和嘴、耳、足、尾等关键部位的造型特征作了具体入微的揣摩。它们是最见画家功底，最易出彩，又是处理不好就会导致失败的部位。画家用图文配合的方式笔录于纸，谙悉于心。

以画眼为例：画家首先细心观察猫的眼神在不同环境中的微妙变化，有如顾恺之“传神论”中特别强调眼神的作用，所谓：“传神写照正在阿堵中”；师尧画猫如画人。他记其要诀，道：

‘子、午、卯、酉一条线；寅、申、巳、亥圆如镜；辰、戌、丑、未枣核形。’这是古人根据猫的眼睛定十二时的歌。清代俞樾的《茶香时续钞》也有‘猫睛定时歌’：‘子午线，卯酉圆，寅申巳亥银杏样，辰戌丑未侧如线。’但小猫初生，血气未定，变幻无常，不能按照大猫来划分时间。

文字之外，画家以娴熟的白描笔法勾画出猫眼在“平时”、“夜晚”、“中午”，及“侧视”、“平视”、“俯视”、“仰视”、“合睛”等不同时间与观察角度所呈现的特征与变化。

对于猫的“须眉”、“鼻和嘴”、“耳”、“足”、“尾”等部位的造型特征，他也作了同样深入的观察与研究。这些生动精炼的研究图例，不仅是我们得以知晓册页后面那一组活灵活现的小猫是怎么创作出来的，而且可以确切了解一位著名画家追求至善至美的艺

术态度与探索精神。今天看来，它们已是供后来者学习的优秀范本和精美的课徒画稿。

三、画猫小品

册页后面的13幅以猫为题材的水墨淡彩画是《画猫册》的主体，兼工代写的手法，轻快的画意皆为康师尧所擅长。

康师尧似乎更喜爱小猫，13幅画种的小猫都被画家赋予了憨态可掬的童稚气。小猫同孩子一样，充满稚气，对初来到的这个神秘世界处处显出好奇心。你看，它们在康师尧的笔下，或因何物而《凝视》、或对水而《戏影》、或追游鱼而《可望不可及奈何》、或专注于采花蜂群而《何事引尔费思量》、或登高而《虎视》、或就溪而小饮、或不识小蝌蚪而《似鱼非鱼真稀奇》、或观蝶而攀屋脊、或相伴而嬉戏 每一图各有一种构思，一种情趣，一种配景。一花一草，一石一物，一猫一态，寥寥数笔，信手拈来，折射着康师尧的爱心、修养，与精湛的工笔花鸟画技巧。

康师尧题记说，他曾研读过曹克家所编《怎样画猫》，因而谦逊地说：此册“不能妄言创作”；他画的猫图中还有一幅“拟悲鸿”的作品。可知，为了将猫儿画好，他比较广泛地借鉴了他人的经验。他又说：“但也参有己意。”那么，“己意”何来？综观全册，不由得使人联想起庄周梦蝶的典故：“庄周梦为胡蝶 不知周之梦为胡蝶与，胡蝶之梦为周与？”宋人罗大经也曾描述过一位工于草虫的画家的类似状态，说他：“少时取草虫笼而观之，穷昼夜不厌，又恐其神之不完也，复就草地之间观之，于是始得其天。方其落笔之际，不知我之为草虫耶？草虫之为我耶？”

不知我之为猫耶？猫之为我耶？康师尧画猫亦然。

么店三年，楼上是生主厂的库
 房，鼠害严重，生主养猫以禦之。虽与
 咪二有因缘，但没有出过牠。今在
 车调特艺，羽毛车同床，猫子绝几
 一般印象，非手不第。適所生主厂需要
 借些生主家以志以编《怎样养猫》
 成书册。不能妄言创作，但也多有
 正意，可说是、神学目的养猫记吧。

九七三年秋月装成补记
 数语以存之，生主共于表上
 安室门外，生主特神之，甚美
 求厂设计研究尔心

画

猫要领

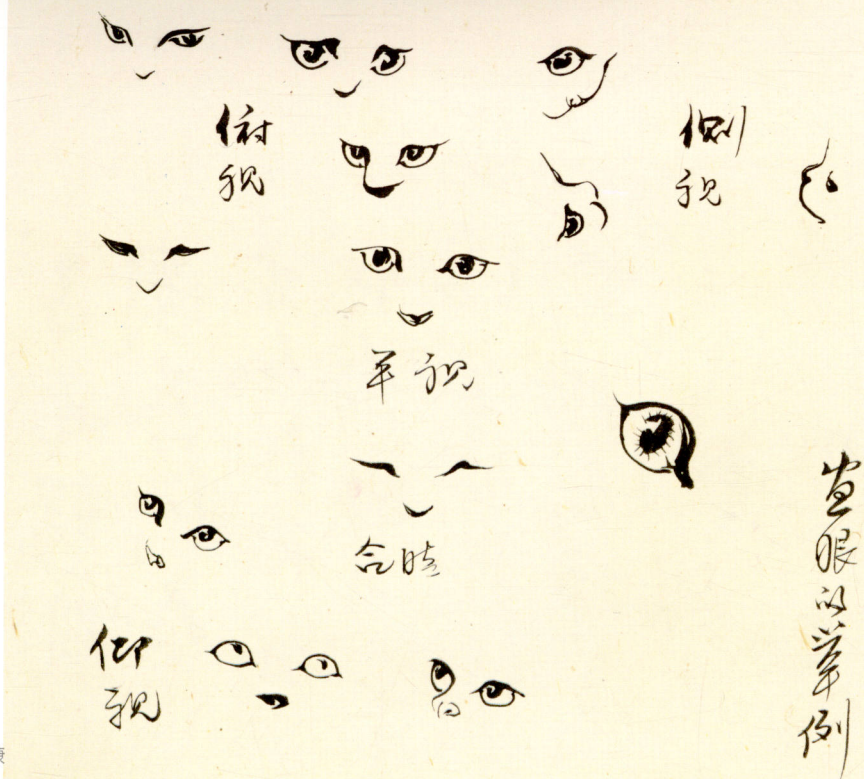
“子午卯酉、条线；寅申巳亥、
圆点线；辰戌丑未、斜线。这是
古人根据猫的眼睛定！时的歌。后
代俞樾的《茶香室丛钞》也有猫
睛定时的歌：子午线，卯酉圆，寅申巳
亥根吉祥，辰戌丑未侧为线。”

回 晚
夜

回 时
午

回 中
午

但小猫初生血气
未定，受惊无宁
不能按照方猫
来划分时间

画猫小品

大猫 小猫
长尾 短尾
尾似狮

凝视

癸丑三月
日課

凝神

疑王年

戏影

戲影

可望不可及奈何