

当代中国画名家画虎

韩山

韩山 绘

韩

DANGDAIZHONGGUOHUAMINGJIAHUATU
当代中国画家画虎

韩山 绘

时代出版传媒股份有限公司
安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

溫州城外有老娘
 姓吳夜三更育荷
 轎者立於門管
 敲門曰請老娘收生
 老娘開門吉吉而轎
 但見嬰兒夫二人行步
 甚速雖荆棘亦不顧
 昇到所
 屋宇高
 燈火燭明
 老娘與之收生喜得
 緣生洗畢而歸家
 則痘已中矣其家問
 老娘如夢而不知何人
 之家忽三虎點地於門
 驚甚
 次日見
 豬肉一邊牛肉二脚
 左右鄰里某不
 怪之蓋
 虎以此謝
 老娘誰謂禽獸
 無人心哉
 壬子新春
 韓山畫幼虎
 於太湖東山
 時年七十有二

幼虎图 2002年 62cm × 62cm

责任编辑：马涛
 责任校对：史春霖
 装帧设计：许晓生

图书在版编目 (CIP) 数据

当代中国画名家画虎, 韩山 / 韩山著. — 合肥: 安徽美术出版社, 2010.1

ISBN 978-7-5398-2170-2

I. 当... II. 韩... III. 虎—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 (2009) 第 230142 号

当代中国画名家画虎 韩山

安徽美术出版社出版

(合肥政务文化新区翡翠路 1118 号出版传媒广场 14 层 邮编: 230071)

安徽美术出版社网址: <http://www.ahmscbs.com>

全国新华书店经销

北京精制轩彩色制版有限公司制版 北京今日风景印刷有限公司印刷

开本: 787 × 1092 1/8 印张: 5.5

2010 年 1 月第 1 版 2010 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5398-2170-2 定价: 33.00 元

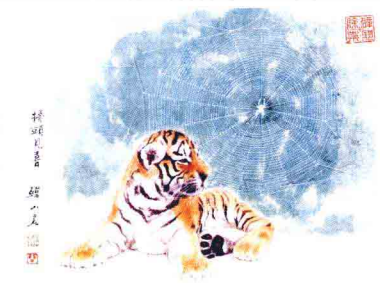
发现印装质量问题, 请与承印厂联系调换

韩山艺术简历

1931年出生于杭州丹青世家，幼承家学，苦学成才。兄弟五人（澄、敏、山、伍、硕）誉称“画坛韩氏兄弟”，蜚声沪上。韩山以画虎称著，风格独特，别树一帜。在苏州东山设工作室“铸虎楼”。

韩山画虎

记得上世纪末，韩山在苏州艺术家展厅举办了首次动物画展，倘套用一位名家在评论韩山画虎时用的“一声长啸，山鸣谷应”一语，也许是最为恰当了。一时竟有“满城争说韩老虎”的盛况，成了大众评论话题。老韩以一堂崭新的作品赢得了观众的喝彩，这在当时实不多见；尤其是其自述中写道：“五十过后，重操旧业”，更让人惊诧。

韩山出身丹青世家，自是幼小即受到艺术的熏陶并打下扎实的基础，惜乎荒芜了数十年才重提画笔，同行都懂得这“重提画笔”是何等的艰难。倘无大智大勇，是决不能踏上此长征路的。古往今来，流派纷呈，争奇斗艳；南宗北派，各擅胜场。要在此间争一席之地，谈何容易。老韩在实践中选择了动物，且以画虎为突破口。现在看来，这样的选择是极有战略目光的。

中国历代的动物画当以马、牛、羊等为最佳，而画虎最差。翻开历代虎画，形象失真往往达到难以认同的地步。原因无他，只在画家孤陋寡闻，有的终生不得一见真虎，有的即使见到，也只是惊鸿一瞥，试想纵是天才，也是难为无米之炊的。所以画虎“古不如今”是毫无疑问的。无论造型和技法，老韩觉得没有什么可供借鉴的，干脆抛弃了传统包袱，另辟蹊径。不幸乎？幸乎哉！

老韩画虎，开始即直入生活本质，不在画谱上采枝摘叶，枉费工夫。这使我想起了韩氏唐代的本家韩幹来，唐玄宗令韩幹向陈闳学画马，韩幹答道：“臣自有师，陛下内厩马，皆臣师也。”这句话后来就成了千古传颂的名言。老韩亦有此气概，他以动物园老虎为师，经常“深入虎穴”，揣摩观察，目记心追，速写兼之摄影，收集大量素材。老虎之坐卧跑跳，神情习性，渐觉娴熟于胸，渐觉呼之欲出。所以韩山所画之虎，说得上真正的形态各异，生动逼真。

在技巧上老韩之异于常人处，即以真虎为出发点。这里没有传统的十八描，也没有传统的设色法。用笔施墨设色俱以务得老虎之形神为目的，调动一切手段，甚至“不择手段”，无所不用其极。故皮毛之焕乎灿烂，筋肉之起伏转折，虎睛之透明深湛，甚至虎舌之吞吐卷动，莫不深入其理，曲尽其态，变化微妙，细入毫芒，简直有从纸上跃跃欲出之势，令人叫绝。其画虎之法当得起无古无今，一空依傍，独树一帜了。

老韩画虎又有一种突破国画常规的独特处：即从局部入手，一次到位，务求充实，务求尽善尽美，然后逐传及于全体，最后作整体调整。这好像《庄子》里的“庖丁解牛”，庖丁因为对牛的筋络骨骼的结构太熟悉了，已是神乎其技，目无全牛。老韩画虎，恰如庖丁之解牛，从容不迫，游刃有余，由此及彼，由表及里，层层深入，最后得到整体气势。这在他人恐有顾此失彼之虞了。

画虎者多矣，老韩能卓而出群，足见单是战略的正确是远远不够的，尚无战术的高妙，即在画法上的突破，是不会成功的。

老韩从画虎一点上取得经验，然后又画狗、画猴、画鹤、画马、画树袋熊……莫得心应手，栩栩如生，蔚为大观。这样的经验无异可以上升到理论高度的，但对于画家来说，老韩更注重继续的实践，继续埋头苦干。虽年近耄耋，依然锲而不舍、勤奋作画，其精神令人敬佩！

韩山论画虎

我爱画动物，我爱画虎。我爱食肉动物的勇猛剽悍，也爱食草动物的温文尔雅。动物中我尤爱画虎，这不仅仅因为虎的毛色华丽，体态优美，更由于它气度不凡的王者风范，每每使我肃然起敬，激起创作热情。

号称兽中之王的虎，它是强大的，它那强有力的爪牙和雄伟的体魄，所向披靡。然而它并不轻举妄动，滥施淫威。它不似豺狼的贪婪和残暴，也不像猴王那样跋扈霸道。民间传说猫为虎师，但它没有师承猫儿那种凌辱猎物的恶习和心态，也不似猫儿的矫揉造作。同样是兽中之王的狮子，威猛有余而稍逊风骚。还有一件很不光彩的事：雄狮为了维护自己的王位，常常咬死其他雄性的幼仔！而老虎对幼仔则呵护备至，回眸时看。老虎其实很少发怒，远不及那些仗势的草狗。诚所谓大王好见，小鬼难挡也。画虎若一味追求凶恶之状，难免画虎不成反类犬了。

老虎举止庄重而深沉，不骄不馁，即使身入囹圄，依然风度翩翩、昂首阔步，对于那些向它吐唾沫、扔石子、尖声吆喝的高等动物不屑一顾。画虎者首先对老虎要有充分的认识和感受。由于世界观、审美情操和文化素养以及对动物的爱心等差异，各人的认识和感受是不一样的，于是各人画的虎也就风格迥异，各具特色。至于那些平庸和俗不可耐的作品，大多急功近利，粗制滥造，谈不上有什么思想品位。

老虎和人一样有美有丑，也有七情六欲、喜怒哀乐，也有“魔鬼身材”或体态臃肿者。画家要根据创作意图，像画人物仕女一样，抓住最美最佳的状态和角度精心创作。所谓“栩栩如生”，也仅仅是画虎的最低要求，是一般经过专业训练的画家都可以做到的。而要赋予画中老虎以生命和情感，使观者看了后能产生共鸣，绝非易事。需要艰苦勤奋的打磨积累，决不是一个两个诀窍和绝招所能奏效的。虎要画得生动感人，切忌程式套路，千虎一面，使人看了乏味。我一贯主张抛弃那些陈旧的粉本和画谱，向大自然索取素材，再进行提炼和精心创作。

古来画虎有形似和神似之争，互为褒贬，各有说词。今日看来，却是形者不形，神者不神。即使包鼎、华岳、高其佩等画虎名家高手所画的老虎，也实在不敢恭维。古人谈虎色变，闻风丧胆，没有动物园，没有摄影技术，全凭道听途说、主观臆造，这在文学作品上是可行的，但画是要具体见之于形的，形之不存，神将焉附？片面强调形似神似都是欺人之谈。其实形和神并非一对矛盾，而是以形为本，由形到神的一种升华。只有到了今天，人类的物质文明如此发达，动物园的普及，信息的丰富，为画家提供了那么多的方便和机会，才能画出真正形神兼备、有血有肉的好作品来。

余致力画虎已二十余年。由于天资愚蒙和个性内向，总是闭门造画，全然画外无功。我没有显赫的桂冠和光环，从不为入选获奖、评职称而奔波，也没有着意去记载过什么令人瞩目的艺术档案，只是虔诚地信奉一句名言：“让作品说话。”我想说：丑媳妇就立在人前，任何媒婆、王婆都属多余和徒劳。令我感到自豪的是：近几年来，很多新朋故友都说我画虎已画得走火入魔，以至于本人形貌竟也越来越像老虎！这真的是对我最切实的评价和肯定。我想，这大约是由于我作画时全身心地投入，心里想着虎，手里画着虎，常常模拟着虎的神态，久而久之，脸上皱纹走向，竟由人转化为猫科动物，居然面带虎容了。还有人说我额上刻有“王”字呢。我于是想入非非：愿他日西归之时，化作老虎咆哮而去，也不枉我画虎一场。

温馨之家 2009年 70cm × 70cm

瑞雪兆丰年
己丑端陽
鑄虎樓
畫於

瑞雪兆丰年 2009 年 70cm × 70cm

伫立高岗 2005 年 70cm × 70cm

下山虎 二〇〇八年 90cm × 150cm

叱咤风云
己丑初春
韓山畫
於東山
鑄虎樓

叱咤风云 2009 年 70cm × 120cm

势若惊雷 2009 年 70cm × 70cm

虎踞图 2006年 70cm × 70cm

温馨猛虎家 2009年 70cm × 70cm

紫氣東來
己丑清明 魏以志

紫气东来 2009年 70cm × 70cm