

当代中国画名家画虎

光元鯤

光 元 鯤 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

DANGDAIZHONGGUOHUAMINGJIAHUAHU
当代中国画家画虎

光元鯤

光元鯤 绘

扇面两帧
1939 年
53.5cm × 24cm

责任编辑：朱阜燕
责任校对：司开江
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. 光元鲲 / 光元鲲绘. — 合肥: 安徽美术出版社, 2010.1

ISBN 978-7-5398-2160-3

I. 当... II. 光... 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 221006 号

当代中国画名家画虎 光元鲲

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: 5.25

2010 年 1 月第 1 版 2010 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5398-2160-3 定价: 33.00 元

发现印装质量问题, 请与承印厂联系调换

光元鲲艺术简历

光元鲲,1905年出身于安徽省桐城县一个“望族”的书香门第。

1928年考入上海新华艺术专科学校。师从潘天寿、黄宾虹、张善孖等先生。尤随张善孖先生学习画虎。

1931年新华艺专毕业。在上海学习期间,深研任伯年的艺术观念及绘画技法。在杭州与懒悟结为画友、知己。

1932~1937年在桐城中学、安庆六邑中学任美术教员。每年举办一次个人美术作品展,受到省暨市报刊报道。享誉“江南光老虎”美称。

1937~1945年日本侵华期间,带家人32口逃难。得文化名流于右任、冯玉祥、潘天寿、张继、陈树人、劭力子、陈铭枢、洪兰友、黄伯度、光明甫和吴晓楼等人的鼓励、支持,先后在重庆、湖南、云南、江西和江苏等地举办“百虎画展”。大幅《百虎图》作品被美国援华抗日将军陈纳德先生以重金购藏。

1948年任安徽大学(安庆)美术教员。

1950~1955年在安徽省新华书店担任文化宣传干事。在完成本职工作之余,常与梅雪峰、萧龙士、孔小瑜、懒悟、童雪鸿、张贞一、葛介屏、徐子鹤和王石岑等画友互研画艺,进行笔会。作品《柳塘清趣》被国家文化部选送赴前苏联莫斯科参加国际艺术博览会,获优秀作品奖。

1956年任皖南大学(今安徽师范大学)艺术科中国画教员。

1960年国家遇“三年自然灾害”。安徽省成立安徽艺术学院。在生活条件很困难的情境下创作出丈二的《群虎图》、八尺的《红梅》、六尺的《雨后》及《遐龄》《牡丹、白头鸟》《红枫、八哥群鸟》《柳燕》等作品,为安徽省美术出版社创作《松鹤延年》《虎啸》《禽趣四条屏》等多幅年画。

1962~1965年任合肥师范学院艺术系中国画教师。参加安徽省美协举办的“梅华、萧龙士、孔小瑜、申茂之、光元鲲美术作品展”(即“安徽五老画展”)。创作《延年》作品自庆六十诞辰。

1974年10月14日病逝。著名古诗词家宛敏灏先生作七律悼:“久负江东画虎名,秋风一夕冷丹青。萧斋寂历斜阳日,小鸟咽咽暗云翎。纵笔传神真亦幻,游园堕泪梦惊醒。从今谁更商题句,江上芙蓉正满汀。”

1975~2003年安徽省文化厅、中国美协安徽分会、安徽师范大学等单位在安徽省博物馆举办“光元鲲美术作品展”。由张恺帆先生题字、赖少其先生作序,安徽美术出版社出版了《光元鲲画虎作品选》。

1999年应桐城市政府邀请举办光元鲲画展。

2003年北京工艺美术出版社出版《光元鲲画虎作品集》。

序

生前任教于安徽师范大学的光元鲲教授,1905年出身于安徽省桐城县一个“望族”的书香门第,1974年去世。祖父光启训先生曾在乡村开设私塾教授国文和图画,父亲光世则(号克传)先生在桐城中学任国文、美术教师,因此他从小就受到了很好的教育。1931年秋,光元鲲先生毕业于上海新华艺专。他在上海新华艺专学习时,与胡考、马达、潘韵、陈烟桥、林子白、徐杰民、黄三波等同学,受业于黄宾虹、潘天寿、诸乐三、俞剑华、张聿光、朱屺瞻和张善孖等先生。黄宾虹、潘天寿、诸乐三、吴弗之和张善孖等先生的直接讲授及示范教学,使光元鲲对中国画的用笔、用墨、用色和构图等等技法、知识有了更深的感悟。当时,张善孖先生每次上课示范,光元鲲都用心地站在张先生的旁边,目不转睛地看老师如何用笔用墨以及调色和用水的多少,并记录有关构图、造境、行笔和着色及所有作画过程的笔记。日后在课堂上光元鲲又将自己临摹先生的作业请教于张先生时,张善孖见其将自己范画逐一多遍地临摹,不仅形似还颇有几分神韵,甚为满意。在之后的日子里,张先生将画老虎的用色调配、虎眼画法及丝细毛等技法传授给了光元鲲,并还将自己的画虎作品借给他临摹。

光元鲲先生于上海新华艺专毕业后,受聘于桐城中学等几个学校教授美术课。1934年暑假,他顶着酷暑,带了近二十幅自己画的老虎、花鸟习作到苏州网狮园大风堂拜访张善孖、张大千两位先生。张善孖先生见学生一直勤奋上进,甚为高兴,点评中给予很多鼓励,之后还在其作品《母子情》山石旁用淡墨勾勒出飘逸的流水,在虎后补画一片淡汁绿色的松林,弟弟张大千补画磐石。张善孖在画上亲笔题道:“虎性虽亦猛,不闻食其儿。儿亦其恋恋,驻步常相随。兽不有人心,犹知教安慰。人心不如兽,早夕轻别离。小犹依父母,绕膝环孜孜。大则远游去,各在天一涯。高堂日相望,游子归无期。以此伤亲心,视虎言愧自。甲戌年荷月,德需(光元鲲的字)画虎、大千补石,善孖泽写松泉,并识于大风堂。”

这次张善孖老师的亲自指点,为他日后的画虎艺术创作开启了十分重要的门径,也使他坚定了走虎画艺术创作之路的信心。老师一招一式的艺术示范、传道解惑,是他一生受用不尽的。在那以后,他的艺术创作突飞猛进,先后在湖南湘潭、长沙,四川黔江、万县和湖北恩施等十余个城市举办个人画展和《百虎画展》,清新灵动、意趣盎然、一派生机花鸟画受到广泛的称赞。新的作品出来,又相继在重庆梁山,江西南昌、九江,江苏南京、无锡、镇江及安徽蚌埠、合肥和芜湖等地举办个人画展。在南京展上,于右任先生看画后很赞许,即兴题写:“云从龙,凤从虎。”

《安徽省志·文艺志》在记述“五老画展”时对光元鲲有着较为中肯的评价:“光元鲲,解放前以虎画著名,建国后专攻花鸟兽创作,50年代初与夫人冯儒珍合作《柳塘清趣》,作品被选送莫斯科参加国际博览会。光元鲲的画既注重浓淡黑白的强烈对比,也精于在淡雅的色调里用墨色对比,寓奇妙于平淡,给人以和谐、静谧之美感。”赖少其在《光元鲲画虎作品集》序中曾写道:“先生善画虎,即取法张善孖先生,又勤于写生,故能突破。先生所画之虎,‘虎虎有生气’,虎在高山、密林、深壑中呼啸而出,以风雨、云雾、积雪、松石、漫草为衬托,或纵或卧,或吟或吼,尽得虎威之态,使人观之,精神为之振奋。”拜读光元鲲先生的一批虎画之后,笔者确实精神昂扬,其艺术的感染力非同一般。

作品的艺术感染力是由画家光元鲲先生不凡的艺术技巧和深厚的功力,特别是创作体现于画面上的生动情趣所决定的。其情趣生动的画面来源于画家的细致观察和勤于思考,我们可以通过光先生《我是怎样画虎》文章的一段叙述中看出端倪:“虎的个性、情调和姿态,表现在画面上就得让人感受到整个情境。像受惊的虎,就得在画面上表达出紧张的气氛,表现时可以把它身子后部画低,耳朵和尾巴竖起,随时准备着情况一旦有了变化,就要迅速地离开;在吃饱后,它总是在那儿懒洋洋地睡着不动;如发现兽类时,总是眈眈以视,慢步前进做猛扑状。有时虎在一种松懈的情况下也是懒洋洋地挥舞着它的尾巴,另一只虎把头搁在这个虎背上,有时用舌舔它的全身毛,给人们看着时有一种非常安静的意境。”画家有这样的创作感悟就超出了一般人的艺术审美了。光元鲲了解虎的习性,清楚虎的结构,虎纹在身上的分布和皮毛的转折也是了如指掌。画虎题材技法多样,在他的作品中,不仅有画出的老虎勇猛、威武、震撼一面的《惊雷》等作品,也有不少作品又表达了老虎妩媚、惬意、脉脉含情的可爱的另一面,更有两者兼具的《林暗惊风》等作品。《林暗惊风》拟人化地设置出了老虎上肢攀缘山崖树枝,下肢一腿立石、一腿舞动的直立形象,让人惊叹光元鲲先生虎画艺术的强烈表现力。艺术来源于生活、又高于生活的根本特征,在此作品中得到最大的体现。《虎啸山涧》是画老虎从危石险涧中健步跨过,突然回首,面目威猛,龇牙咆哮,仿佛声震山谷,其势凶猛,直逼画外,颇有“高崖才发啸,绝壑自生风”的铮铮猛气。对虎皮毛的描绘突现了老虎雄壮的骨气内蕴;足下山涧溪流湍急,远处飞瀑高挂,凸显了猛虎那遨游山川的豪迈气概。光元鲲先生有很多作品是画双虎,画面上一公一母的双虎静静地卧于草丛,画面无声胜有声,画家通过两虎交换眼神的刻画和老虎尾巴不断轻轻拍动的描绘,增加了画面上温馨的生活气息。特别需要指出的是,他的虎画情景生动是来自于他深厚的用笔用墨功夫和生活观察,笔、墨、色恰到好处地处理,还特别增加了他中国画作品的笔墨韵味。他画虎之外还画一些花鸟画和柳燕、牡丹、荷花和飞鸟等也都画得别具情调,用色淡雅,笔墨表现也灵活多变。

光元鲲先生艺术上的造诣很高,尤其是他画虎的艺术成就,很早就在全国巡回展览中,得以展现,获得好评。虽然虎画是通俗题材的作品,但光元鲲却画得不俗,相当雅致,画风清郁。在老虎动态情趣的表达上有独到之处——呼啸生风、情态取胜,在全国同类题材画家的作品中,也是出类拔萃的。这在2003年北京工艺美术出版社出版的《光元鲲画虎作品集》中十分明显,大小老虎、不同毛质、形态各异的动势设置非常有个性,可谓做到了情景交融。他的那本画册,就是现代中国画虎画之大观。由于他去世于上世纪70年代,没有能在开放的大时代得到宣传,也因为他所画题材的原因,虎画的展览和宣传机会相对较少,致使其艺术没有产生应该产生的更大影响。现在即将出版的这本画册,综合了过去画册中的精品和后来这些年各种收藏的新发现作品,较为全面。毫无疑问,这本画册的出版,会使社会各界对他的艺术作品有更多、更深的理解,甚至还会产生许多新的认识。因为这些艺术价值很高的作品,时间证明它们已经超越了时代,所以历久弥新。希望有越来越多的画家继承他的优秀遗产,使其虎画艺术不断发扬光大,为中国画艺术的更大进步发挥其应有的作用。

安徽美术家协会理论部主任 王永敬

虎啸山涧
1973年
139cm × 69cm

健行
1970年
136cm × 69cm

威显渊深翠磐峰
1973年
156cm × 82cm

万竹萧萧烟雨中
1964年
139cm × 69cm

万竹萧萧烟雨中（局部）
1964年
139cm × 69cm

秋水长天
1971 年
135cm × 68cm

自重霄入
1973 年
139cm × 69cm

雄风卓立
1972年
138.5cm × 69cm

卧雪响谷
1970年
139cm × 69.5cm

明月湾影
1972 年
138cm × 69cm

飞瀑虎啸
1959年
139cm × 35cm

踞高远眺
1965 年
180cm × 80cm

仰天长啸
1972年
139cm × 69cm