

未林先生畫集

未楚生畫集

上海人民美術出版社

来 楚 生 画 集

上海人民美術出版社编辑出版
上海长乐路672弄33号

责任编辑：陈贞馥
装帧设计：张苏予

新华书店上海发行所发行 上海市美术印刷厂印刷

开本 787×1092 1/8 印张 12 1/2 环衬 4

1979年5月第1版 1979年5月第1次印刷

印数：0,001—8,500

统一书号：8081·11438 定价：18.50元

风格就是人本身

沈柔坚

来楚生(1903—1975)的清新朴茂、格调隽逸的画品，与他的朴实勤快和甘为“孺子牛”的人品是分不开的。“风格就是人本身”，这句名言，对画家来楚生说来，也是一个恰切的印证。来楚生的艺术风格是随着时代而变，这个“变”，是当他沐着党的阳光，在社会主义的土壤上开新花结硕果的，这朵鲜妍的艺术之花，是他的新思想新感情的产物。

在旧时代，来楚生学艺曾经过一段曲折的历程。他自小就喜爱绘画、书法、篆刻和文学，江南的传统文化和革新的艺术流派对少年来楚生都有影响。他家藏的一幅十九岁时所画的“水牛”，已显出他善于以形写神的艺术才能。但是在旧社会，画画谋生是困难的。中学毕业后，亲属资助并力主他进大学学法律……。无奈这位青年人太爱艺术了，经踌躇再四，终于决心献身于他所爱的艺术。在上海美专毕业后，曾和他所敬重的潘天寿老师同住杭州。两人志趣相投，崇尚八大山人及至赵之谦、吴昌硕等革新派画家，切磋画艺，亦师亦友。抗日战争爆发，来楚生在上海以画、字、刻——鬻艺自给，后靠教学以维持生计。在尔虞我诈的旧社会里，象来楚生这样一个秉性耿介、缄默寡言，只知埋头画案，不善社交应酬的艺术家，自然更不为人所青睐。他也正是以洁身自好的品性，不迎合时流的主旨，在艺术上辛勤地劳动了一生。

“党的阳光也照到了我的身上”——上海解放之后他满怀激情地反复说过这样的话。他的翻身感促使他不辞辛劳的投入到新的生活洪流中去。通过所学所见所感，这位老画家身上迸发出一股创时代之新的劲头。开始了他创作的新篇章。

来楚生在艺术上是个多面手，画名尤著，更擅于传统的花鸟画。花鸟画如何“推陈”，如何“出新”，如何反映社会主义的时代气息和风格，是个新的历史课题。经过反复实践，反复探索，反复在生活中感受之后，来楚生曾深有体会地说：“能否‘推陈’，能否‘出新’？问题在乎人的思想感情，生活中得来的新的感染多一点，画也会新一点，水到渠成，会从量变到质变，只要思想新，从生活中来，什么花鸟题材都可以画。”朴素的人说的朴素的话，道出了他对创时代之新的真知灼见，道出了创时代之新的关键所在。也正是这位艺术家躬身实践的深切感受和经验之谈。

“从生活中得来的新的感染多一点，画也会新一点”。“笔墨当随时代”——这句老话，如今有了新的内容。艺术贵在独创，旧时代的艺术革新派对保守派的斗争，丰富、发展了民族绘画传统，增进了宝贵的遗产，但总不免受时代和阶级的局限。社会主义时代的创新引起了质的变化，如果只是笔墨形式翻新而思想依旧，那就不可能出人民时代的新意，因此必须从根本上——从时代生活出发，由里及表的新，以新的思想感情倾注在艺术创作上的“新”。

来楚生在艺术上一直反对泥古因袭，主张“不落前人窠臼”。在新的时代生活中，他的艺

术日益显露新意和异采。由于他对生活新的感染多些,加上踏踏实实精益求精的创作毅力,反映在他的画幅中便具有新的时代气息。就传统的花鸟画而言,怎样才算是有时代气息呢?似乎只能意会难以言传;但它毕竟是画家借物传神,缘物寄情的艺术创作,其时代性就不可能是抽象或不可捉摸的。看来楚生的一些代表作品,一花一木或禽鸟鱼虫等小动物,都显得天趣横生,神采奕奕,给人一种意境隽永,格调清新,奇瑰俏爽之感。他除师承和崇尚八大山人之外,也吸取近代画家如赵之谦、吴昌硕等的长处:即摆脱了八大的冷僻寥寂和荒率之短,又吸取和发展了八大的造型简括、笔墨洗练与浑厚华滋之长,他画的水墨画,有的虽也难免有点冷峭,但却是冷中透着热气;在赋彩的画中,他善于运用色彩的冷暖对比的奥妙,而画得格外鲜明夺目,热烈明快,老画家笔下的一只松鼠、一只蛤蟆或是一条游鱼,无不精神饱满,生动活泼,真有呼之欲出之感。

来楚生艺术的新意,也反映在他的许多以民歌命题的画幅中,通过他自己的绘画语言,或抒情或言志,有感而歌,有情而发,画家为郭沫若同志的“愈老愈红、愈红愈少”等名句所感动而创作的《老少年》,枝叶婆娑,显得英姿飒飒。以“朵朵红花颗颗心,心心颗颗向北京”的民歌入画的《荷包花》,则别具清远新颖的境界。这些具有真情实感和诗情画意的作品,与那种不假思索的画了几条游鱼而题上“力争上游”,画了几枝竹子而硬装上“冲天干劲”等俗套或标签式的画,是个鲜明对照。这位老画家还曾搜集各地民歌作为题材,刻了不少古朴而特饶新意的石刻版画。更别具一种意趣。这些从秦汉刻石的传统刀法入手的反映新时代、新人物的石刻画,铿铿有金石声,是极生动的无声的诗篇。如《老奶奶学文化》、《猪王气死大象、吓倒金刚》等更是独树一帜,开创了石刻画的新生面。

这位老国画家,出自对苏联变修、反华的愤慨,于六十年代反复画了不少“欢呼孙大圣”的画幅。六四年五月所作的“今日欢呼孙大圣,只缘妖雾又重来”为主题的《美猴王》便是幅杰出作品,它以极简练的笔墨,塑造了一个火眼金睛、气宇轩昂、居高临下、横眉冷对的金猴形象。它把直线构成方的体形,单独看可能板滞,但是善于造险破险的老画家,却以悟空稍俯的头部、踢起的一只脚和抓着翎毛的手,相与照应,人物就动起来了;那点石成金似的黑白相间的一对炯炯有神的眼睛,镶在朱红面庞的色域中,成为引人注目的中心;加上整个色彩对比的巧妙处理,使金猴更显出一副威严的神气,他把象征斗士的金猴形象画活了。来楚生作画,无论写物和写人,都是感之于内而发之于外的,自然也就赋予画幅以时代的气息,加上他善于删繁就简和立异标新,形成他的高超的格调,并使他的作品富有引人入胜的艺术魅力。

他取众家之长熔铸腕底,勤修苦练,水到渠成,而成一家面目。什么是来楚生绘画的独特风格呢?最显著的是他布局的奇峭,从中显出气势的壮阔和意境的深邃,他作画和治印一样,在位置经营、计白当黑或分朱布白上,穷极推敲,成竹在胸而后下笔落刀,布白的主从虚实、画内与画外的关系、以及题款的位置等等无不周密思考,出奇制胜,破常规而出新格。动与静、虚与实、隐与显、聚与散等这些对立统一的关系,由于来楚生的巧妙艺术处理,赋予他

的作品以新颖的格调。如《林间》，松鼠处于画幅中心沿着直峭的树枝直扑下来，尾巴和树枝成平行状，使画幅横直各一分为二，空白处各显方形，但数株斜枝和圆形的松针从中穿插，以圆破方，平中见奇，化险为夷。显得格致清新而耐人揣摩。《垂条引蔓布绿敷黄》等作品，却又显出另一种情致，那沿着石头蔓伸而下的花叶繁茂的景色，气势磅礴，有如飞瀑直泻，画的是南瓜，却使人不由联想到飞瀑。又如《双凫图》，三株荷叶耸立于画的尽边，双鸭一静一动，画中显出大片空白，画家题字也怕破坏着这片清旷的境界似的，只署名在一株飞白的荷梗上。要“惜墨如金”也必然要注意到“惜白如金”，两者又是矛盾的统一。正因为画家苦心的意匠经营，从而才能展现出一片清旷开阔的荷塘之意境，空白处有画，画外有画。

这位画家很善于运用“实处就法，虚处藏神”的理法之奥妙，因而能达到笔有尽而意无穷的境界。

善于以最简括洗练的笔墨状物传神，从而给画的形象赋以生活的情趣，这也是这位画家的独到处，“意匠惨淡经营中，语不惊人死不休”，他作画就象诗人作诗一样，来楚生每作一画都是经过反复推敲而后落笔，自然界本身有它自然的美，照相既可摄出其真肖的形貌，为何还需绘画呢？这位画家很懂得艺术的美与自然美的分界与联系，缘物寄情与以形写神是一致的，他画某个花朵或小动物，用这位画家自己的话说，就是“要在象的基础上又不象，画得有神韵”。他这样理解和反复的实践，从而一花一鸟都显出来楚生自己的个性和独特的风格。他在创作上的“一以当十”，又是以他大量的生活粉本——写生素材作为依据的。他的写生稿是那么工细，与他的创作的高度洗练，可说是个强烈对照，正如画家自己所说：“我不画细笔，但要懂得细笔；我不描花卉组织的细部，但要了解花卉组织的细部。”他的这个见解和经验之谈，不是恰好说明创作的“一以当十”正是生活中观察记录的材料“十以当一”的结果吗。没有生活中的“十”作为基础，也就不可能有艺术上概括提炼的“一”，一加一减，相辅相成，才能进入艺术高度概括与出神入化的“化境”。“现一而明千万”这个“一”也正是“千万”中锤炼凝聚而来的。看来楚生画的青蛙、蟾蜍、鱼虫，一笔一点，不多不少，恰到好处，栩栩如生，跃然纸上，谁知作者为了得到传神的粉本，而特地养了这些小动物，左顾右盼地从各个角度观察、体味和写生，抓住其俯仰动静等各种不同的形态和神气，而做到“目无全牛”，删繁就简，落笔如神。

来楚生的勤奋和永不自满、勇于探索的精神，使他的艺术不断焕发新的艺术生命。在其晚年又出现新的境界，显得更朴质雄奇，形成新的高峰，但是无情的病魔，终于夺走了他的生命——1975年2月5日，这位卓越的画家、书法家和篆刻家与世长辞了。来楚生的作品和人品将为同时代人和后世永志不磨。

一九七八年九月

目 录

1. 凤 仙 蟾 蜍 图
2. 荷 包 花
3. 金 桂
4. 竹 石 图
5. 花 下 栖 鸡
6. 芙 蓉
7. 郁 金 香
8. 兔
9. 珍 珠 鸡
10. 水 禽 图
11. 荷 荫
12. 甜 椒
13. 攀 枝 图
14. 瓜
15. 枇 杷
16. 美 猴 王
17. 花 猫
18. 兔 子 花
19. 秋 虫 图
20. 林 间
21. 端 午 即 景
22. 小 憩

23. 鹰
24. 丰 收
25. 雉 鸡
26. 荷 塘 青 蛙
27. 瓜 鼠 图
28. 秋 禽 图
29. 老 少 年
30. 游 鱼
31. 芭 蕉 小 鸟
32. 鸡
33. 仲 秋 图
34. 红 菊
35. 细 鳞 佳 果
36. 美 人 蕉
37. 松 鳧 图
38. 蝉
39. 秋 葵
40. 枇 杷 八 哥
41. 蛙 石 图 卷
42. 细 雨
43. 秋 海 棠
44. 石 竹 花

45. 鵝 哥
46. 双 鳧 图
47. 端 午 佳 品
48. 荷 塘 清 趣
49. 丹 柿
50. 秋 艳
51. 秋 实 图
52. 墨 荷
53. 墨 竹
54. 黑 鱼
55. 满 盘 硕 果
56. 秋 蟹
57. 海 棠 小 鸟
58. 暮 春
59. 新 秋 硕 果
60. 花 脸 鸭
61. 猫
62. 荷 香 千 里
63. 芭 蕉 游 鱼
64. 金 鱼
65. 碧 水 紫 鳞
66. 觅 食

67. 银 星 海 棠
68. 松 鹤 图
69. 食 薯 图
70. 桃 实 图
71. 水 泡 眼
72. 秋 英
73. 桂 花 鵝 哥
74. 荷 塘 青 蛙
75. 田 园 隽 味
76. 芭 蕉 蛙 戏
77. 瓶 花
78. 山 茶
79. 葡 萄 鸣 蝉
80. 秋 色
81. 草 书
82. 篆 书
83. 隶 书
84. 刻 印(一)
85. 刻 印(二)
86. 刻 印(三)
87. 民 歌 刻 石

癸丑四月朔初画

4 竹石图

癸丑三月望初雨安石樓

向群英大會致敬

波斯詩人曾說：把我們
比成酒杯，但他錯誤地
只用來作自來酒。醉我
們，今天是要為大躍進
而干杯，高呼中國共產
黨和毛主席萬歲。
郭沫若先生 郁金香詩
一九五九年十月末繪畫並記

