

中国现代 十大名画家画集

主编 贾德江

北京工艺美术出版社

傅抱石

中国现代十大名画家画集

傅抱石

主编 贾德江

北京工艺美术出版社

J222.7
4
35

图书在版编目(CIP)数据

傅抱石 / 傅抱石绘. —北京: 北京工艺美术出版社,
2003.9

(中国现代十大名画家画集 / 贾德江主编)

ISBN 7-80526-471-6

I. 傅… II. 傅… 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 (2003) 第 068207 号

责任编辑: 黄道京

责任印制: 宋朝晖

装帧设计: 李呈修

陆 迎

中国现代十大名画家画集 傅抱石

ZHONGGUO XIANDAI SHI DA MING HUAJIA HUAJI FU BAOSHI

贾德江 主编

北京工艺美术出版社出版发行

(地址: 北京市东城区和平里七区 16 号楼)

邮政编码: 100013 电话: 64280948)

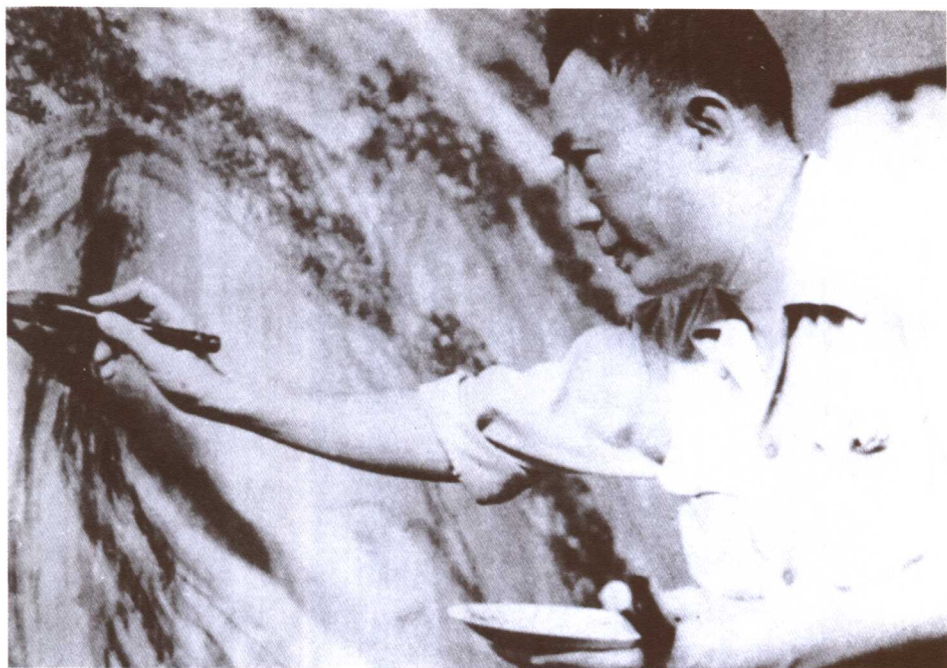
全国新华书店经销

北京百花彩印有限公司印刷

889mm × 1194mm 1/16 开本 70 印张

2003 年 9 月 第 1 版 第 1 次印刷

ISBN 7-80526-471-6 / J · 298 定价: 880.00 元 (全十卷)

傅抱石 (1904-1965), 原名瑞麟, 号抱石斋主人, 生于江西南昌, 祖籍江西新喻。曾任江苏省国画院院长、中国美术家协会江苏分会主席、中国美术家协会副主席等职。

解衣般礴 纵横排奁

● 何怀硕（台湾）

近百年来的中西文化论战，与中国艺术现代化的争辩，至今尚未结束。概括而言，除了“死守传统”与“全盘西化”两极对峙之外，就是以西方的观念与方法来改造中国文化，或者以中国文化为主体、吸收其他文化营养来谋求中国文化的再生这两条路。

就中国绘画而言，近代画家在这两条路上的努力，的确出现过许多不同的非凡成就。从鸦片战争到20世纪中叶，第一流的中国水墨画家中，任伯年、吴昌硕、黄宾虹与齐白石，是从传统的文人画范畴中异军突起，振衰起弊、另辟蹊径的人物；徐悲鸿、李可染与林风眠，则属于以西方的观念与方法改造中国绘画，首开风气的画家。

活跃于20世纪前半叶，至今声誉日隆的傅抱石，正是上述两类均难以规范的大画家。一方面他有极强烈的民族艺术主体性的信念，却又斟酌采纳了某些外来的艺术与方法；一方面他发展了中国的文人画，却又痛陈文人画“流派化”之后艺术生命的死灭；一方面他一生钻研中国书画篆刻与美术史，却又在留学中借鉴了日本画、水彩、素描等域外艺术与学术研究的方法。他不像吴昌硕与黄宾虹，在高古的传统中爬梳抉发，终于化腐朽为神奇；也不像徐悲鸿与林风眠，掌握了西洋的利器，移花接木，别开生面。傅抱石在两者之间，树立了另一个典范。

傅抱石的画吸取了传统名家的精华，如倪云林、高克恭、陈洪绶、王蒙、髡残、梅清、石涛、恽南田、程邃、萧云从、吴历等画家，都给他深刻的影响。早期的山水，受石涛的启发尤多。30岁前后留学日本，那些接受中国水墨画熏陶的近代日本画家，也反过来给傅抱石许多影响。他在日本“还认真地学习了(西方的)素描”。他自己也说过：“我的画确是吸收了日本画和水彩画的某些技法，至于像不像中国画，后人自有定论。中国画总不能一成不变，应该吸收东洋画的优点，消化之后，为我所用啊！”古今中外，傅抱石都有所借鉴。因为他能带着批评的态度去吸收别人的长处，又能融会贯通，所以能够建立由他自己的人格力量所统御的独创风格。

傅抱石的历史人物画，如屈原、杜甫、陶渊明、李白、王羲之及竹林七贤等，都是历史上别有怀抱、具有崇高人格的人物。他们的悲愤、郁悒、不满现实、萧疏放逸以及人物内心深处不可名状的哀伤与沉重，在傅抱石笔下，都与画家心有灵犀。令人感到他不在画人，而在画心境，在表现人生的际遇，表达画家对他们的理解与共鸣；令人感到画家不在画古人，而在画自己。

无疑，屈原造像及以九歌为题材的许多作品是傅抱石表现得最好的人物画。屈原画像最早的一幅作于1942年。而对傅抱石极推崇、鼓励的诗人与历史学者郭沫若的剧本《屈原》就作于1942年。傅抱石受郭的触动，不但作了屈原像(郭并曾题五言古诗)，而且，屈原的其他作品如《湘君》《湘夫人》《山鬼》《国殇》等等，尤其是二湘，也成为他人物画最重要的题材。屈原在当时是“抗秦派”，在抗日战争中傅抱石以屈原来表达爱国抗敌的情绪，当也有其时代因素在。更重要的是，他充分体现了中国人物画“传神”的精髓。传统通常使用春蚕吐丝描、高古游丝描、铁线描与兰叶描，从顾恺之、吴道子以迄明清，多为工整笔法。傅抱石人物线描很难以传统归类，但近于游丝、铁线。而他与传统技法最大的不同，也即是独创之处，就是化工整严飭为写意飞动与运用破锋飞白的线条。看似潦草荒率，事实上是为求传达人物的动态与神韵，高度的省略、概括所必须的手段。因为衣纹手足与衣饰只勾勒其动势，不作确切的描绘，才能把全部注意力集中于头面，尤其是眉眼上。傅抱石的人物最使人勾魂摄魄处往往在眉眼的神情。更进一步的是他把古代的线条由原本工整变为飞动潦草之外，又运用了许多破锋飞白的线条。这使傅抱石的人物画技巧与他的山水中的“抱石皴”一样，显示了有如音乐的特性——旋律与节奏之美超越了概念的清晰与描绘的拘泥。正是那些含糊的、不可

名状的笔墨形式随着心灵律动的起伏飞跃而出现，才更深入、生动地表现了对对象的丰富、复杂与微妙。同时，在含糊、潦草的笔墨对比之下，眉眼与头面的神采才更能凸显出来。绘画元素“对比”与“关系”创造性的驾驭，正是傅抱石人物、山水独特创造的关键所在。

山水画在傅抱石一生的创作中占最主要的部分。他最好的人物画与山水画虽然很难分轩輊，但从个人创造的角度来看，他的山水画无疑有更高的成就。

在布局上，他常将山峰的峰顶伸出纸外，或者顶着画纸上边，故不大留出天空；打破传统的格局，形成遮天盖地的磅礴气势。传统的烟云与虚实处理手法，傅抱石也常运用，但大不似传统派的公式化与定型化。他更多的是满纸上下充塞山峦树木，形成“大块文章”的结构。他的“大块”结构，里面有层次，有脉络，却又含糊一片，墨沈淋漓。这种含糊中的脉络，构成傅抱石独特的肌理。

编织这独特的肌理者，就是睥睨古今的“抱石皴”。上文说过，他的皴法融会、活用了各种传统皴法而归集于“破笔散锋”的运用。有人认为“抱石皴”是“用草书笔法作皴”，也有人指出“古人只有中锋和侧锋两种笔法，变化是有限的，侧锋作皴且易凝滞，先生创造性地把笔锋散开，实际上等于无数中锋”，这都很有见地。以我的体验，破笔散锋往上提的时候确是无数中锋，往下压的时候便是无数中锋与侧锋兼而有之。古人只知用中锋和侧锋，而且只晓得用毛笔的末端到一半（像写字一样），所谓作画如作书。后来才用到笔肚乃至笔根，这就打破作画如作书的规范。只要能表现不同的特质与意趣，写、涂、抹、推、拉、压、簇、转、扫，都肆无忌惮，真正做到挥洒自如。傅抱石皴法用笔的多样变化与突破格法，确是前无古人！

傅抱石继承了文人画对线条的倚重，认为浓厚的色彩必为挑大梁的线条所不能容忍。但是他的色彩，不同于传统的规格化与笔调贫乏。色彩辅佐笔墨的气韵也奠定了作品的调子。他在色彩的运用上也常有一新耳目的地方。在色彩中加墨，大面积的渲染，气势苍茫沉厚，别具一格。

破笔散锋，线条出自毫端者，细如游丝；出自笔肚与笔根者，则有飞白与块状擦痕，或者疾涩粗率的线形。其笔迹线痕可谓极变化之妙，不可究诘。将这些狂乱复杂的笔与线，降服收编，使其成为“组织”（即“肌理”），显示了层次，生发为气韵，则有赖于渲染。傅抱石山水技法中，渲染的功夫，也为一大特色。早期有人以“日本画”、“水彩画”嘲之，傅抱石对此表示了他的痛心与不屑反驳的心情。他认为传统文人画的“流派化”，祖述前人的衣钵，没有地方性和时代性，连日本人也看不起了。吴待秋、汤定之、溥心畲、张大千、胡佩衡等，都在传统的门户中讨生活。日本的画家，吸收了中国画而大多数都“变成自己的面目”，“他们的方法与材料，则还多是中国的古法子，尤其是渲染，更全是宋人的方法了”。“专从绘画的方法上讲，采取日本的方法，不能说是日本化”。

浓重的渲染法的大胆运用，把线、皴与点统一成面与体。傅抱石的山水画最明显的外观是浑然一体，排除了传统中国山水琐碎、堆砌的通病，而气氛的营造，也因渲染的高超技巧而来。

从结构到笔墨技巧，一切努力都为表现画家的思想感情，表现这思想感情所寄托的意象，表现这意象所传达的境界。古今中外所有第一流的艺术家的作品，都有作者的人格精神在，所以他们的众多作品必有某些共同的特色，宣泄了对宇宙人生的感受与态度。傅抱石也一样，他一生数千件作品中，题材、技法都各有差异，就山水画来说，山川的苍茫，三峡的雄伟，秋天的萧飒，春柳的葳蕤……当然各自不同。但是，第一流的艺术家的决不以写状山形地貌、描绘春花秋月为满足，而是借物象的特性，塑造意象，经营意境，抒发他的观感，寄托他的怀抱，乃至驰骋他的想像，奔放他的激情。

傅抱石在“金刚坡”的时期已经展现了他成熟的风格；甚至可以说，他最具代表性的作品，不论山水与人物，在他50岁之前早已完成。他生命的最后十几年，只是这种风格的延续与在不同时代环境中的变貌而已。就他最重要的山水作品而言，他那人格化的山水，那饱含画家个人情感的丘壑，那奔迸着他的热血与激情、风雨晦明的苍莽的山峦与蓊郁的草木，是画家在大自然的感动之下所引发的长歌，是山川魑魅在画家心灵的召唤之时所呈现的悲壮景象。他以石涛“代山川而言也”句刻了一方图章，事实应该说是以山川为题材来表达他自己的心声。20世纪的山水画大家，把强烈的个人感情、人生观与宇宙观融入山水画的构思里，傅抱石是最突出的一人。

近代150年中，攀上高峰的山水大家都各有面目，各具特色。我以为黄宾虹的特色是“累积”，林风眠是“净化”，李可染是“构筑”，傅抱石则是“爆发”。傅抱石不但是20世纪中国第一流的画家，而且是世界第一流的画家。即使在画史上，他也是几百年才能一见的天才艺术家。

目 录

风雨归舟

潇潇暮雨

金刚坡下之雾

闻官军收河南河北

渔艇芦荻图	2
问道图	3
云台山记	4
大涤草堂图	6
巴山夜雨	7
竹林七贤	8
石涛上人像	9
桐阴读画	10
柳下抚琴图	11
观画图	12
仿石涛山水	13
山阴道上	14
苏武牧羊	15
长干行诗意	16
琵琶行	17
丽人行	18
擘阮图	20
陶渊明携酒图	21
水阁围棋	23
听泉图	24
柳阴仕女	25
潇潇暮雨	26
晋贤图	27
赤壁图	28
幽谷鸣泉	29
终南山	30
庐山谣寄卢侍御虚舟	30
渭城曲	31
山鬼	32
闻官军收河南河北	34
问刘十九	34
佳人	35
琵琶行	36
竹里馆	37

目 录

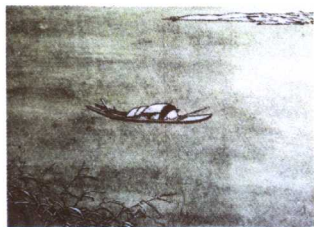
山鬼

暮韵图

风雨归僧

寒江独钓

长干行	37
风雨归僧	38
唐人诗意	39
九老图	40
九老图	41
观瀑图	42
屈子行吟图	43
观瀑图	44
河伯	45
山鬼	46
九歌图——东皇太乙	46
九歌图——云中君	47
湘夫人	48
千峰送雨	50
虎溪三笑	51
湘君湘夫人	52
平沙落雁	53
风雨归舟	55
风雨归牧	56
西风吹下红雨来	57
暮韵图	58
鸡鸣寺	59
兰亭图	60
满天飞雪眩双眸	62
捷克斯洛伐克写生	63
罗马尼亚西那亚风景	64
二湘图	65
布拉格郊外所见	66
江南春	67
雨花台颂	68
棒槌岛	68
杜甫像	69
江山如此多娇	70
观瀑图	72

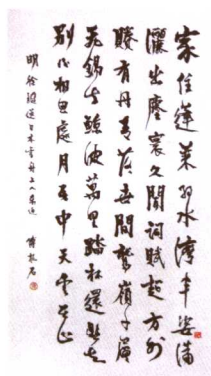
目 录

秋兴

江南春

书法

后宫词

龙盘虎踞今胜昔	73
黄山写生稿	73
秋纵	74
峨眉山记游	74
西陵峡	75
山水	76
二湘图	77
待细把江山图画	78
镜泊一角	80
大连星海公园	80
白山林海	81
镜泊飞泉	82
满身苍翠惊高风	84
杜甫诗意	85
蜀江图	86
东陵南望	88
布拉格	88
山水	89
毛泽东词意	90
不辨泉声抑雨声	91
高山仰止	92
人人送酒不曾沽	93
老虎滩渔港	94
李太白像	95
听泉图	96
江南春雨	97
井冈山茨坪	98
春风杨柳	99
井冈山	100
中山陵	101
湘君涉江图	102
观泉图（扇面）	103
仕女（扇面）	103
煮茶图（扇面）	104
山水（扇面）	104

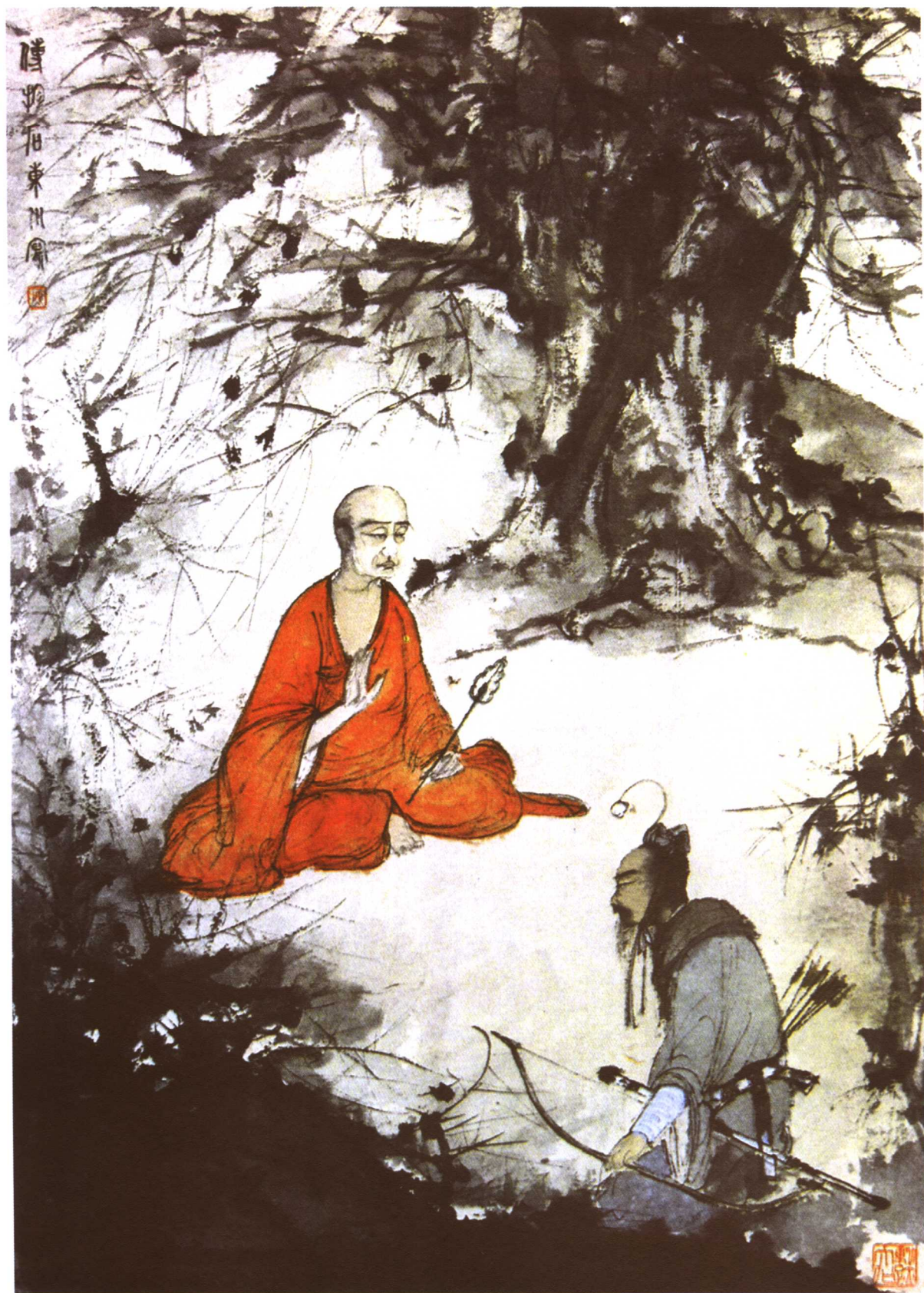
图版 ▶

渔艇芦荻图

1940年 纸本设色

纵74.5厘米 横48.5厘米

问道图

约1941年 纸本设色

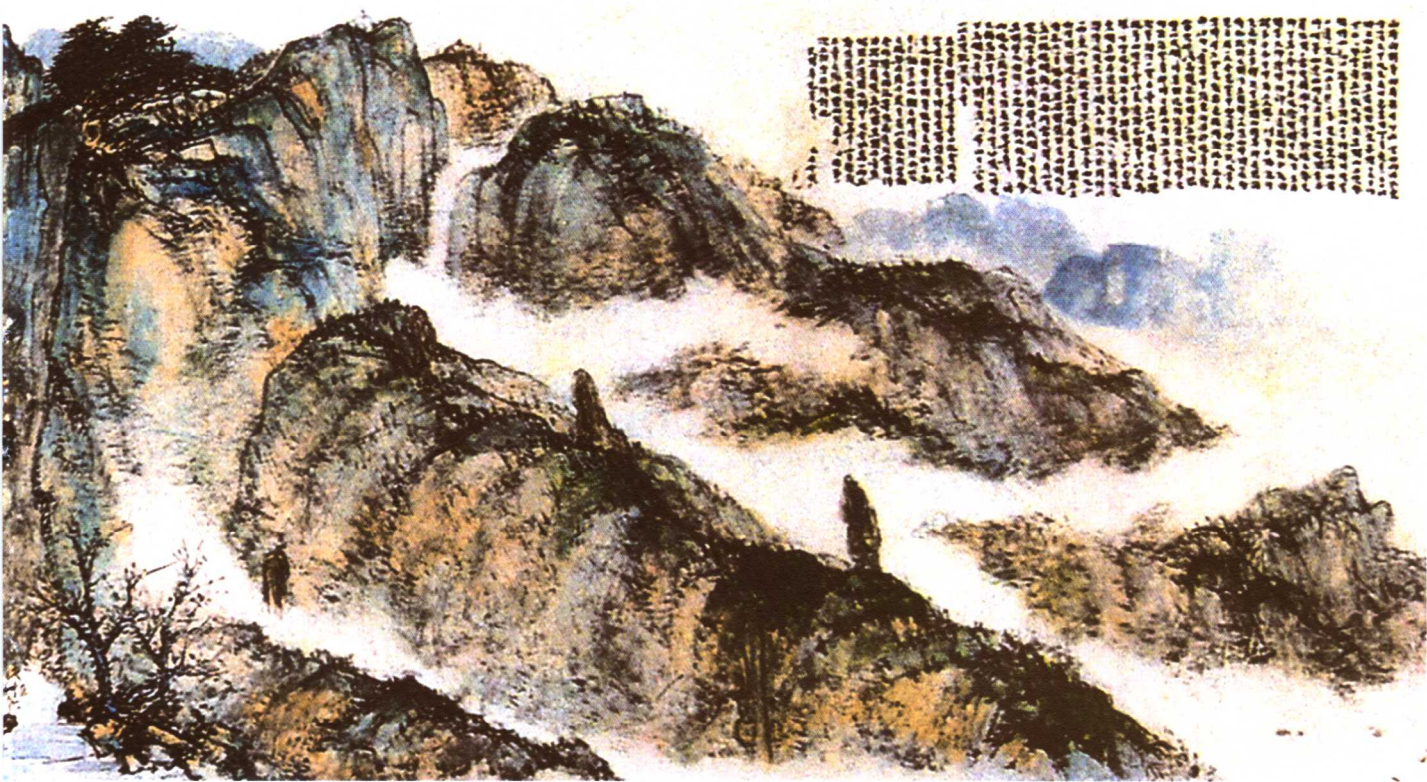
纵92.2厘米 横61.1厘米

云台山记

1941年 纸本设色

纵31厘米 横112.3厘米

元氣淋漓 真宰訴上

八大山人 大涤草堂圖
 未名於世 予知予必
 難如坐此也
 悲鴻 懷素 趙孟頫
 壬午之秋

大涤草堂图
 1942年 纸本设色
 纵 85 厘米
 横 58.1 厘米

巴山夜雨

年代不详 纸本设色

纵62.2厘米 横58厘米

竹林七贤

约 1942 年 纸本设色

纵 64.7 厘米 横 75 厘米