

写意人物部分
周昌谷 绘

荣宝斋书画谱

二二一

荣宝斋出版社

荣宝斋书画谱

写 意 人 物 部 分
周 昌 谷 绘

荣宝斋出版社

北京

图书在版编目（CIP）数据

荣宝斋画谱．211，周昌谷绘．写意人物部分 / 周昌谷
绘．－北京：荣宝斋出版社，2014.6
ISBN 978-7-5003-1727-2

I．①荣… II．①周… III．①意笔人物画－作品集
－中国－现代 IV．① J212

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 132670 号

RONGBAOZHAI HUAPU (211) XIEYI RENWU BUFEN

荣宝斋画谱 （211） 写意人物部分

作 者：周昌谷
编辑出版发行：荣宝斋出版社
地 址：北京市西城区琉璃厂西街 19 号
邮 政 编 码：100052
制 版 印 刷：北京燕泰美术制版印刷有限公司

开本：787 毫米 × 1092 毫米 1/8 印张：6
版次：2014 年 6 月第 1 版 印次：2014 年 6 月第 1 次印刷
印数：0001-3000 定价：38.00 元

榮寶齋畫譜題詞

畫譜的刊行，我們拍掌歡迎。
近代作畫的不讀芥子園畫譜
是例外，好像作詩詞的不讀唐
詩三百首和白香詞譜是例外
一樣。古人說：不以規矩不能成
方圓。這話講出三個真理，就
是我們擔任科學問題要老實，
是搞基本訓練討便宜走捷徑
是不能成為大器。的。榮寶齋
畫譜保留了中國歷代畫家的傳
統，又照顧到各時代的流派，且
着重具有生活氣息，而製成作
者又係現代名手，所以肯定說他
的水平大大超過舊譜以上。
值得歡迎，值得介紹。祝譜
學新生，祝畫學大發展！

陳 毅

一九六二年一月

周昌谷（一九二九—一九八六年）

一九二九年农历九月一日生于浙江省乐清县大荆镇，一九四八年考入杭州国立艺术专科学校（今中国美术学院）一九五三年毕业留校作研究生，后留校任教。深得潘天寿、林风眠等先生器重和栽培，一九五四年赴敦煌临摹壁画，同行有叶浅予、詹建俊、刘勃舒、汪志杰等人。后深入藏区深入生活，创作《两个羊羔》和《在草地上》。

一九五五年作品《两个羊羔》获第五届世界青年联欢节金质奖章。一九六〇年当选为全国青联委员。一九七八年任浙江美术学院（现中国美术学院）副教授，一九八五年任教授。一九八六年病逝于上海瑞金医院。

一九八九年浙江美术学院（现中国美术学院）浙江省美术家协会、浙江省博物馆、西泠印社联合在浙江省博物馆举办周昌谷教授遗作展览。出版有《周昌谷行书字帖》《周昌谷草书三种》《周昌谷画集》等。

天工与清新

黄苗子

读者对周昌谷同志是熟悉的，不需要很多的笔墨来介绍了。

一九五五年，他的作品《两个羊羔》就已经获得世界青年联欢节金质奖章，受到广大美术爱好者的赞赏。那时他才二十五六岁。

其后，昌谷同志经常到广西、云南等少数民族地区，以及华山、黄山、胶东、浙江舟山地区旅行写生，这头十年是他精力旺盛，艺术创作丰收的十年。

跟着的十年年头，这位年仅三十多岁的青年画家就被封为『反动学术权威』，同样也遭到劫难。

一九七四年『批黑画』，他是浙江省的头号人物，被侮辱地称为『七十年代的赛金花』『卖国主义』等。那时他已患了肝病四年，还由医院揪出来批斗，因此加重了病情。直到一九七六年『浩劫』告终，他兴奋地创作《喜讯传来》，表达了国家民族否极泰来的心情以及他个人的喜悦。

但是，病魔此时已纠缠上了这位画家。近十年来，除了知道他努力创作，并在浙江美术学院教学，此外，还知道他经常住院治病。

近十年来的周昌谷，周旋于病榻与画案之间，为了弥补『十年浩劫』光阴的浪费，他经常带病工作。看了这本画册，想到这位年方五十七岁的画家一面与病魔作斗争，一面为艺术拼搏的情况，会使人产生人的庄严感。

生命和艺术打成一片，是一个画家的必要条件。周昌谷出生于雁荡山东麓——浙江乐清县的大荆镇，从小就受到雁荡山水的陶冶，『丘园素养，所常处也；泉石啸傲，所常乐也；渔樵隐逸，所常适也；猿鹤飞鸣，所常亲也。』（《林泉高致》）自然环境的美引起了他学画的激情，十九岁考入杭州艺专，受到林风眠、潘天寿先生的教导，从此他就开始和艺术结下不解之缘。

三十多年中，早十年是打基础的时期，中间那『史无前例』的十年，他根本无法作画；后十多年，缠绵病榻之中，也不能痛快挥笔。然而，画册中的作品，却使你感到一种充沛的生命力。一个人的夭寿，是由社会环境和自然规律决定的；而艺术的生命力，则是由艺术家的劳动所赋予。

昌谷同志作品的显著特点，就是饱含青春的活力。他爱画边疆少女，画小羊、小鹿，画各种鲜花，这和他经历坎坷、抱病在身的情怀似乎很不相称，可是理解中国知识分子的人，就容易理解周昌谷。昌谷虽然不是庄子所说的『化人』，但是他是一位热爱祖国一草一木、热爱生活的人，为了让别人欣赏美，他忘记了自己、忘怀自己的境遇。

在他的精神境界中，一切都那么美好，善良，真实不虚。他画的荷花、芍药、秋菊……都欣欣向荣，娇艳欲滴。同样，从《两个羊羔》的早期作品开始，他画的少女都是天真无邪，有如奇花初胎、新荷出水；即使是在荷塘风雨中，少女绝无瑟缩表情，反而更像出水芙蓉，倍增秀色。在《风雪草原》这个命题下，不是凄厉愁惨气氛，而是两个少女，保护了羔羊的喜悦。他画的小鹿、小羊，也都娇憨天真，有如稚子依人，充满了人情味。

读了画册，使人有『一切众生，均属有情』的感觉。然而，这些作品，却大多数是作者经历『浩劫』以后，带着病来创作的，你能体会得出这种心情吗？

一个好的画家，首先是一个好人，有一颗善良的心，撒播人生的美好和欢乐。至于自己境遇的苦乐臧否，往往觉得无足介意。中年夭逝的昌谷，就是这样一个人胸怀阔大的人。

近来美术界纷纷谈论传统和创新的问题。昌谷同志的作品，不仅仅因为画题（例如《草原上的鲜花》《荔枝熟了》……）是新的，内容（多数是现代农村和边疆生活）是新的，我们还应当看到他在技法上，从传统出来又打破传统这一面。

他的作品具有色彩鲜艳的特点，充分发挥水晕的作用，因此无论花瓣、人物的颜面，都产生『活色生香』的效果。这种水晕作用的发挥，接近于现代水彩画（例如《草原雄鹰》《采莲人》《白云红树》《春光》《秋色》等），只是比水彩画多了笔墨的功力，因此更具有浓厚的中国画气息。

昌谷同志的用色之所以使人感到鲜艳，正是由于他善于运用冷暖色的对比，黑衣少女和红花：墨干、红花和花青叶影（《春光烂漫》），这种对比色彩的变化，使画面产生新鲜感，这种从传统中来的手法，在昌谷同志的作品中，却是新的、发展了传统的中国画。

在笔墨方面，昌谷同志爽健的用笔和淋漓痛快的用墨，是经过艰苦的基本功锻炼出来的。他曾在《中国画用墨和用水》这篇文章中谈到：『……然墨之笔含水分少，是很见笔的，湿墨水分多，比较起来，就少见笔。见笔的是骨，少见笔的是肉，两者是互相依存的。』中国画强调『有骨有肉』，也就是既见水晕，又见线条。昌谷同志是善于笔墨结合的。他认为山水画中『千裂秋风，润含春雨』，『润含春雨』的滋润效果是主要的，『千裂秋风』是衬托对比的手段。在本画册中，我们可以品味他的这种见解的实践效果，从而发现他在笔墨方面的功力。

书法和绘画，两者不但是『同源』，而且是互相为用的。昌谷同志的书法，我觉得是从潘天寿，以至八大山人的风格，受到影响，流鬯质实两者结合得很好，同时和他的写意画风，更十分和谐。他的书法功力，已到了随心所欲地达到他自己的笔墨效果，具备自己的面目。晚年的行草，更接近八大。我喜欢他的书法条幅《秋山人在画中行》，整幅书法布局以『人』字『行』字分割画面，然后把其余五个字，错落有致地分布在其中，这种布局，奇险莫测，令人神往。再随意举些例子，如李白诗二首的扇面、『春潮带雨晚来急』条幅，等等，都是用收敛的圆锋写纵横的大草，这正是八大山人的绝招。周昌谷在八大的基础上，更加以发展变化。八大的书画都不易学，昌谷有此造诣，是很难得的。

建国后的中国画，始终趋向于革新，如果以画家黄宾虹、潘天寿为第一代，那么像周昌谷这样的第二代，从题材到笔墨，也都具有新的、不同于已往的内涵。真正懂得中国画的人，总觉得中国画还有挖掘不尽的潜力。当然，形势要求我们的中国画更进一步地反映时代，革新是永远不会终止的。否则中国画就不能百花齐放，就缺乏生命力。

绘画是诉诸视觉的艺术，画家和观众，是通过画的色彩、造型、笔墨来达到感情交流的。白居易谈到欣赏一位画家的作品时说：『但觉其形真而圆，神和而全，炳然、俨然，如出于图之前』（《画记》）。这是说，欣赏一幅作品，常常只能通过形象获得抽象的意念，第三者从中加以分析介绍，往往是多余的。

我和周昌谷同志第一次认识，记得是一九五七年春，在山西永乐宫邂逅的。他到永乐宫临摹元代壁画，我到那边是搜集一些中国美术史资料。但分手不久，一浪接一浪的政治风波，知识分子们都主动地『相忘于江湖』。现在回忆，一九五七年昌谷正是二十八岁的青春岁月，我那时则是四十四岁的壮年。光阴飞速流逝，现在我已八十四岁，而昌谷离开我们，已经十一个年头了。

作为同时代人，我有幸比昌谷寿命长了些，既然一生爱好美术，觉得更有责任把我们时代的一些俊杰之士，以及我们这个时代的风貌，向今人及后人推介。因想，青年时代就创作《两个羊羔》从而为我国获得第一次国际金奖的昌谷同志，如果在他以后的艺术生涯中，少受些政治运动摧残，他的寿命与成就，当不限于这本画册的辉煌。

『往者不可谏，来者犹可追』，国家民族都处在新形势下，深愿今后的画家能在无忧无虑中，进行繁荣的创作。

目 录

一	采集	二七	春早
二	傣人汲水	二八	丛花
三	哺育图	二九	吉祥 吉祥 (局部)
四	红霞	三〇	竹楼纺纱
五	版纳所见	三一	山花 山花 (局部)
六	小憩 小憩 (局部)	三二	黄宾虹像
七	有赠图	三三	苏州姑娘 苏州姑娘 (局部)
八	牧羊	三四	两个羊羔 两个羊羔 (局部)
九	版纳之春	三五	纺纱女
一〇	野炊图	三六	白描人物 诸葛亮像
一一	春的使者	三七	吴昌硕像
一二	荷塘牧归	三八	南国边寨女孩
一三	春	三九	送肥图 山阴道上
一四	倚看花影上栏杆	四〇	旭日
一五	拾笋图		
一六	荷塘喜丰收		
一七	幽趣图		
一八	芙蓉花下		
一九	少女与花		
二〇	倚栏图		
二一	绿华枝		
二二	南国之春		
二三	草原骑手 草原骑手 (局部)		
二四	春雨		
二五	草原上的鲜花		
二六	赏菊		

傣人汲水

昌毅
画

傣人汲水

羊年大吉
周昌
之

羊年大吉

北窗
 臨
 鐵馬
 臨
 紅
 子
 安
 壽

版纳所见

周昌毅书
版纳所见

小憩（局部）

小憩

有贈圖

有贈圖

唐昌毅
畫
第

牧羊

