

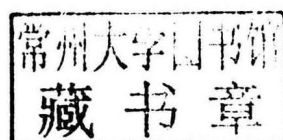
世

世

无

中国近现代名家画集

田世光

人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国近现代名家画集. 田世光/田世光绘. — 北京:
人民美术出版社, 2010.5
ISBN 978-7-102-05029-4

I. ①中… II. ①田… III. ①中国画—作品集—中国—现代 IV. ①J222

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第078786号

中国近现代名家画集
田世光

编辑出版 人民美术出版社

(100735 北京北总布胡同32号)

<http://www.renmei.com.cn>

发行部: 65252847 65256181

邮购部: 65229381

责任编辑 赵小来

责任印制 赵丹

制版印刷 北京雅昌彩色印刷有限公司

经 销 新华书店总店北京发行所

2010年5月 第1版 第1次印刷

开本: 787毫米×1092毫米 1/8 印张: 28

ISBN 978-7-102-05029-4

定价: 350.00元

版权所有 翻印必究

田世光
(1916-1999)

目 录

宋元意蕴 笔墨情怀

——工笔重彩画大家田世光 邵大箴 1

爱与美的施予..... 潘絮兹 5

松 寿 图 1983年 246cm×190cm9

写村头池塘一角 1980年 132cm×65cm..... 10

新安江水库春景图 1972年 93cm×160cm 11

秋 熟 1972年 89cm×60cm 12

墨松白鹰 1982年 134cm×66cm 13

重彩牡丹 1956年 70cm×80cm 14

冬 艳 图 1988年 68cm×46cm 16

长寿高节 1978年 138cm×70cm 17

秋 友 图 1989年 74cm×53cm 18

松 鹰 图 1981年 128cm×69cm 19

池塘野趣 1995年 68cm×68cm 20

松堂群寿图 1981年 173cm×90cm 21

春夏秋冬(四条屏) 1972年 98cm×33cm×4 22

仙猿环啼最高枝 1993年 100cm×67cm..... 24

金鸡白梅 1980年 137cm×68cm 25

西山红叶好 霜重色愈浓 1983年 81cm×14cm 26

竹林双寿 1993年 136cm×66cm 27

芍 药 1972年 195cm×125cm 28

朱霞戏猿图 1990年 131cm×65cm 29

玉羽翎霞 1994年 68cm×134cm 30

岭南春色 1983年 137cm×68cm 32

春 朝 图 1993年 137cm×68cm 33

两岸猿声啼不住 1991年 137cm×69cm..... 34

子孙万代图 1983年 68cm×57cm..... 35

春 晖 1983年 247cm×196cm×4 36

小 三 峡 1986年 72cm×68cm 38

鸭满河塘果满园 1974年 92cm×97cm 39

杜鹃小鸟 1983年 68cm×46cm 40

鹊语松涛 1993年 134cm×68cm 41

大吉大利图 1992年 138cm×69cm 42

颐和春竹 1976年 134cm×67cm 43

喜迎瑞雪兆丰年 1995年 100cm×52cm..... 44

梅石双寿 1972年 120cm×68cm 45

幽谷春深 1979年 134cm×67cm 46

桃花山鹊 1985年 134cm×67cm 47

漓江烟雨 1982年 112cm×66cm 48

辛夷双鸂 1954年 127cm×70cm 49

秋菊无俗姿 1982年 136cm×67cm 50

颐和园盛夏图 1986年 67cm×56cm 51

滴翠泛舟 1988年 67cm×67cm 52

莺歌燕舞 百花竞艳 1974年 130cm×68cm 53

宜昌墨忆 1985年 96.5cm×60cm 54

争 艳 1993年 157cm×84cm 55

朱实累累喜金秋 1988年 103cm×68cm..... 56

竹枝双鹊 1985年 134cm×67cm 57

幽谷红妆 1946年 135cm×330cm 58

菜 根 香 1991年 68cm×46cm 60

雨 后 1992年 65cm×44cm 61

幽谷聚禽图 1987年 136cm×67cm 62

神 女 峰 1986年 67.5cm×55.5cm 63

嵩 寿 图 1984年 180cm×140cm 64

秋 韵 1996年 52cm×142cm 65

扶桑梧桐	1979年	92cm × 59cm	66
野谷白仙	1992年	136cm × 68cm	67
鼎湖山小景	1983年	67cm × 67cm	68
幽涧双亲	1945年	110cm × 50cm	69
巫峡对岸	1986年	68cm × 56cm	70
迎春	1983年	132cm × 67cm	71
果实累累	1973年	91cm × 66cm	72
金叶玉羽	1991年	67cm × 67cm	73
池塘清趣	1987年	68cm × 60cm	74
花肥映雪红	1994年	66cm × 51cm	75
清趣	1988年	69cm × 45cm	76
秋韵	1992年	67cm × 45cm	77
竹石伯劳	1972年	68cm × 68cm	78
仲夏图	1978年	179cm × 97cm	79
写我庄小景	1985年	68cm × 45cm	80
秋韵	1961年	142cm × 52cm	81
凌空舒铁骨	1989年	67cm × 46cm	82
高瞻远瞩	1984年	137cm × 89cm	83
翠竹雄鸡	1980年	136cm × 69cm	84
春光燕舞	1977年	134cm × 67cm	85
斑鹊戏竹	1993年	67cm × 44cm	86
金鱼戏柳	1994年	61cm × 51cm	87
争辉	1961年	190cm × 370cm	88
报春图	1994年	130cm × 66cm	90
高瞻远瞩	1984年	137cm × 89cm	91
秋意	1981年	130cm × 69cm	92
鱼乐图	1988年	69cm × 46.5cm	93
秋趣	1985年	136cm × 68cm	94
喜报新春图	1992年	67cm × 67cm	95
绣球引蝶图	1981年	46cm × 54cm	96
白眉长寿	1976年	133cm × 67cm	97
傲视群雄	1978年	177cm × 95cm	98
滴翠峡所见	1988年	174cm × 67cm	99
樱桃沟小景	1985年	70cm × 60cm	100
村头小景	1952年	95cm × 50cm	101
翠柳珍禽图	1994年	45cm × 38cm	102

万古雄姿	1992年	97cm × 230cm	103
和平之春	1964年	70cm × 200cm	108
相伴	1982年	68cm × 45cm	110
山花双蝶	1978年	68cm × 46cm	111
白猿	1994年	101cm × 70cm	112
红叶八哥	1994年	69cm × 46cm	113
幽谷猿声	1994年	69cm × 137cm	114
阳朔碧莲东望	1986年	127cm × 66cm	115
傲霜	1996年	69cm × 46cm	116
冬辉	1987年	130cm × 66cm	117
海棠孔雀	1961年	95cm × 115cm	118
竹枝伯劳	1989年	68.5cm × 68.5cm	120
池塘秋艳	1982年	78cm × 54cm	121
百寿遐龄	1992年	136cm × 69cm	122
金秋晚翠	1985年	65cm × 124cm	123
清趣	1996年	67cm × 67cm	124
秋艳图	1988年	133cm × 62cm	125
伴侣	1985年	67cm × 65cm	126
滴翠峡所见	1987年	134cm × 67cm	127
霜叶红于二月花	1997年	47cm × 87cm	128
枇杷白头	1982年	90cm × 65cm	129
碧水玉羽	1985年	96cm × 57cm	130
乡村一瞥	1988年	68cm × 46cm	131
丹枫玉羽	1964年	125cm × 290cm	132
飞瀑	1989年	137cm × 67cm	134
双鸠图	1979年	93cm × 69cm	135
叶梗经霜绿 花肥映雪红	1991年	67cm × 67cm	136
金秋	1986年	69cm × 70cm	137
春语	1987年	67cm × 46cm	138
朱顶红	1990年	69cm × 40cm	139
葡萄山雀	1990年	69cm × 46cm	140
桂林山水	1987年	67cm × 67cm	141
岭南初春	1984年	145cm × 370cm	142
傲霜枝	1995年	67cm × 67cm	144
游岭南鼎湖山	1982年	135cm × 68cm	145
岭南佳色	1984年	70cm × 45cm	146

飘香	1992年	61cm × 51cm	147
早春	1977年	90cm × 48cm	148
池塘清趣	1989年	60cm × 68cm	149
秋爽图	1987年	97cm × 68cm	150
白梅斑鸠	1992年	68cm × 68cm	151
万紫千红总是春	1984年	127cm × 360cm	152
月季八哥	1992年	81cm × 48cm	154
写我村头小景	1990年	82cm × 48cm	155
西山红叶好 霜重色愈浓	1972年	140cm × 81cm	156
西陵峡	1985年	67cm × 56cm	157
同友图	1953年	126cm × 68cm	158
早春竞艳	1985年	133cm × 67cm	159
红梅白头	1996年	68.5cm × 68.5cm	160
杏柳山鹊	1955年	137cm × 68cm	161
茶花	1986年	136cm × 68cm	162
西山远眺	1991年	134cm × 68.5cm	163
高瞻远瞩	1981年	143cm × 370cm	164
初春	1982年	136cm × 68cm	166
藤上玄猿	1991年	136cm × 68cm	167
张飞擂鼓台	1986年	68cm × 55cm	168
觅食图	1989年	68cm × 45cm	169
梅雀争春图	1995年	68cm × 46cm	170
森林卫士	1986年	113cm × 55cm	171
巴蜀胜境	1985年	68cm × 120cm	172
万古长青	1981年	370cm × 143cm	174
双鸠图	1988年	75cm × 71cm	175
太行山色	1985年	123cm × 67cm	176

故宫御花园所见	1988年	68cm × 46cm	177
觅食图	1992年	69cm × 46cm	178
秋趣	1987年	27cm × 75cm	179
傲霜	1990年	67cm × 67cm	180
梅竹白头	1986年	68cm × 45cm	181
菊有黄华	1999年	40cm × 50cm	182
三友图	1991年	68cm × 68cm	183
石鸡色妍图	1988年	61cm × 51cm	184
报春图	1985年	68cm × 68cm	185
富贵迎春	1975年	125cm × 195cm	186
老来少	1987年	67cm × 46.5cm	188
龙庆峡飞瀑	90cm × 70cm		189
多彩	1972年	48cm × 100cm	190
红梅墨竹	1995年	70cm × 47cm	191
累累朱实	1986年	78cm × 57cm	192
盛夏之晨	1972年	100cm × 48cm	193
秋水双栖	1981年	51cm × 61cm	194
柳阴育雏图	1995年	67cm × 46cm	195
秋艳双栖图	1977年	60cm × 70cm	196
春花烂漫	1983年	97cm × 70cm	197
霜重色愈浓	1996年	72cm × 66cm	198
清趣	1987年	134cm × 67cm	199
梅雀争春	1995年	68cm × 136cm	200
英姿万古	1979年	183cm × 137cm	201
田世光常用印章			202
田世光艺术年表			205

宋元意蕴 笔墨情怀

——工笔重彩画大家田世光

邵大箴

作为中国画的一个重要流派，工笔花鸟画以其细致的线条、生动的造型和精微的色彩营造出工整、工细与工丽的画面，使之具有强烈的艺术感染力和动人的艺术境界。工笔花鸟画有着悠久的历史，前人经过长时期的探索，终于在宋元年间达到高峰，以至一派洋洋大观。然而，正所谓“损益盈虚，与时偕行”，时至明清，由于士大夫文人画的兴起和人们审美情趣的转变，工笔花鸟画日渐式微，到咸、同年间终成绝响。

“此法三百年来未有矣！”1938年，时任中国画学研究会会长的周养庵先生在看了一幅工笔花鸟画后，发出了这样的感叹。这幅画刊登在代表当时北平绘画创作水平的《艺林月刊》第102期上，题为《竹枝伯劳》。画面上疏竹兰草簇拥着两大块山石，枯枝上立着一只伯劳鸟，整个画面清丽工整，情趣盎然。这幅画的作者就是当时年仅22岁的田世光。作品引起诸方大家关注并颇受好评的原因，得力于作者对伯劳鸟的传神描写，而画面中流露出的宋代工笔画鸟画大家崔白画风的神韵，更是为人称道。

田世光先生(1916—1999)字公炜，祖籍山东乐陵，1916年10月生于北京，世居京西海淀六郎庄。六郎庄又名柳浪庄，时有“柳浪闻莺”的佳景，与清华园里的“桃堤春晓”相映成趣。也许正是造化使然，幼时的田世光就已显露出艺术的天分。此后着意此道，致力终身。令人们羡慕的是，他从一开始就得遇名师大家，耳提面命，耳染目濡，艺事终于发扬光大。

1933年，田世光考入北平京华美术学院，师承工笔花鸟画名家赵梦朱、山水画名家吴镜汀和书法、篆刻、花鸟名家于非闇、齐白石诸先生。1937年，又考入北平古物陈列所国画研究馆，历任研究员、助教、讲师，受到黄宾虹先生的教诲。1946年，而立之年的田世光迎来了他艺术人生中的重要时刻，是年春天他在颐和园长廊东头的养云轩，拜张大千先生为师，同时拜门的学生还有梁树年、王学敏、俞致贞等。若干年后，也就是1983年，张大千在台湾临终前，把自己新印的画集十余册签名分赠内地画家，其中就有田世光。在画集上写道：“世光贤弟留阅，不得见者三十余年，弟艺事

大进，而爰衰老矣，八十五岁叟爰。”足见张大千对得意门生的器重和厚望。

1946年6月底，徐悲鸿先生出任北平国立艺专校长，这件事对田世光来说，又成为其艺术人生的一大机缘。这年田世光创作了一幅长达一丈二的作品，题为《幽谷红妆》。据说，这幅作品产生的背景是当时一些山水画家认为花鸟画是雕虫小技，而在此之前徐悲鸿又曾批评北平画界没有巨幅有分量的作品问世。正是在这双重激励下，生性耿直倔强、有宏大抱负的田世光精心创作这幅作品，以此证明当时花鸟画家的实力和花鸟画在美术领域应有的地位。画面以海棠花为主，以瀑布、山壁、锦鸡映衬，花鸟与山水融合，形似与传神相映，显示出独特的艺术气质。这幅作品参加了当时在中山堂举办的联展，徐悲鸿在画前几番驻足，还打听作者是不是一位老人。数周后，艺专教务科长刘均衡代表徐悲鸿看望田世光，并询问他可否去艺专教课。又过若干日，艺专注册科长张卫铨来他家，说徐悲鸿校长次日拟登门看望。田世光为此非常感动，第二天便主动去拜望了徐悲鸿，并受聘为艺专讲师，与著名画家齐白石、吴作人、李可染、李苦禅等共同到校任教。此后，田世光一直在北平国立艺专（解放后更名为中央美术学院）授课，由讲师而副教授而教授，以至天下桃李。在后来的交往中，田世光和徐悲鸿互有笔墨往还。徐悲鸿把自己的作品请田世光添补合作者有十幅左右，其中一幅《竹外桃花》，就是徐、田二人共同创作的。题签上写有：“东坡诗意。悲鸿、世光合作1943、1950年。”（徐悲鸿1943年画竹在先，1950年田世光补画桃花在后。）廖静文在《徐悲鸿一生》一书中有段叙述，称田世光是“一位刻意写实的画家，绝非其模拟者可望其项背”。

新中国成立后，田世光历任中央文史研究馆馆员、北京工笔重彩画会副会长、中央美术学院教授、中国画研究院院务委员，他也是创办中国画研究院的倡议者之一。尤为人称道的是，在1950年，田世光和叶浅予、刘凌沧、墨浪等共同发起，在北京市文管会的支持下，成立了“新中国画研究会”，这是北京解放后最早成立的群众美术团体，其宗旨是组织画家们通过各种社会活动，让国

画为人民服务作出贡献。其中名动一时的事件是，1955年，为了响应美国著名画家安东里·弗勒吉尔“全世界进步艺术家应通过他们的艺术而对世界和平大会作出贡献”的建议，14位著名画家共同绘制了一幅长398厘米、高201厘米的彩墨国画《和平颂》。参与创作的艺术家有齐白石、陈半丁、何香凝、于非闇、汪慎生、徐燕孙、王雪涛、吴一舸、田世光、段履青等人。“和平颂”三字由中国人民保卫世界和平委员会主席郭沫若题写，其中和平鸽是由于非闇和田世光共同完成的。画作送往赫尔辛基后，在世界和平大会上得到了积极反响和评价。这一年田世光年仅38岁。

让人们一直感谢和怀念田世光的，是他对传承、振兴传统花鸟画作出的杰出贡献。他继承了宋元派双钩重彩工笔花鸟画的优良传统技法，并赋予新的时代精神，使沉寂、失传了三百年的宋元画派工笔重彩花鸟画艺术，在新的历史时期得到发展与突破，得以发扬光大。

其实，早在学画初年，田世光就有了振兴传统花鸟画的理想。他的启蒙老师赵梦朱先生，是一位修养深厚的没骨花鸟画家，工笔花鸟仿宋人，古朴清艳。田世光虚心学习，对老师的教导洗耳恭听，深刻领会。不过，在刻苦学习工笔没骨花鸟的同时，勤于思考的他却常常感到不足。那时他常到故宫参观古画，他看到古画不惧重红重绿，现在的画家却纯用淡画法，不但有小幅小势之感，而且很难创作出清丽典雅、气势磅礴的花鸟画作品。基于这样的认识，宋元画派双钩重彩花鸟画技法就成了他艺术追求的首选，并努力钻研，赋予新意。

在中央美术学院传道授业解惑期间，田世光以饱满的热情深入生活，体验自然。通过领悟传统画理提高修养和运用写生积累了素材，创作了大量充满蓬勃生机、富有生命力的花鸟画。《杏柳山鹊》就是其中杰出的一幅——杏花柳枝交织掩映的清池湖畔，春光明媚，鲜花盛绽，池塘中飘动落下的杏花花瓣与静止的浮萍交相辉映，增加了水面的动感，又平添了画面的情趣，生机勃勃；一只山鹊飞上左侧杏花枝头，啾鸣传讯方住，引来一对灰山鹊落于右下方柳树弯曲的枝干上，相对而语——作品是在画家创作状态极佳的情况下完成的：笔底勾线稳、准、劲、畅，中锋骨力与流美韵

律节奏刚柔兼济。具有强烈的动感和旋律感。其中上下两组杏枝与两树主干穿插掩映、转折顿挫、取舍腾挪，生动灵妙，颇有俊逸之势，绝无半点苍凉呆滞的暮气。

作为失传数百年的工笔重彩画法的异代重光者和现代工笔重彩大家，田世光的作品既蕴含浓厚的古典功底，更体现出破茧重生、与时俱进的创新精神。在工笔画的发展历程中，五代黄筌、黄居寀父子的浓艳富丽的勾勒填色画法，和北宋徐熙之孙徐崇嗣的轻淡野趣的没骨画法，是花鸟画的两大脉系。在北平古物陈列所国画研究馆工作期间，田世光对馆中收藏的黄、徐画派的花鸟画名作苦心临摹，既学黄筌的结构精密、色度浓丽，也学徐熙的着色柔润，兼收两家之长，尽得宋元勾勒画派技法之精髓。在此基础上，勇于实践、富有探索精神的他，根据自己的艺术旨趣，大胆吸收百家之长，革新技法，逐步形成了在鲜艳中含有幽雅气氛的独特风格。在这里，要特别指出田世光对工笔重彩画写意精神的正确理解以及在实践中所取得的卓越成果。他在严谨工整中不忘传统艺术写意旨趣与书写手法，用富有灵动性的笔法，在虚与实、方与圆、黑与白、墨与色等许多对立的因素中博弈，赋予画面以音乐的韵律。他的这种审美趋向还鲜明地反映在他的大写意山水画创作中。无疑，他在山水画创作中获得的体验与收获，对他工笔重彩花鸟画的创作，不无积极的影响。

田世光还是一位杰出的美术教育家。他在中央美术学院教学数十年，兢兢业业、认真负责，悉心传授双钩重彩技法，热心提携后生，深受同事们尊敬和学生们爱戴。经过数十年的努力，他与俞致贞先生共同创建了一整套工笔画教学的步骤与方法，培养了不少杰出的后继者。新中国工笔重彩的辉煌成就与田世光的名字是分不开的。令田世光和人们感到欣慰的是，他的一些门人弟子在双钩渲染技法上又大胆向前迈进，探索工笔重彩与写意画的进一步融合，试验吸收西方绘画的一些元素，用现代审美意识和情趣，构建花鸟画的新时空和新境界。我想，这正是田世光先生所期望的，也是他留给我们的最为宝贵的精神财富。

爱与美的施予

潘 絜 兹

花鸟是造物主对人类的恩赐，它给生活带来了美，增添了乐趣。人们喜爱自然的花，也喜爱花鸟画，这是因为自然的花要凋谢，自然的鸟会死亡，而艺术中的花鸟却可以不朽。而且在艺术创造中，花鸟被赋予人的思想感情愈见其丰富多彩，在古代象征皇家富贵的牡丹，在今天则用来借喻社会主义事业的昌盛繁荣。在古代寄托孤傲超俗的情怀的梅花在今天却被当作欢喜漫天雪的报春使者。客体的自然物没有变，但时代变了，人们的思想感情变了，花鸟画在新的时代被赋予了全新的意义，这便是艺术来自生活又高于生活，来自自然又高于自然的客观现实，也正体现了中国花鸟画借物抒情传统的可贵之处，从这个角度理解田世光先生的花鸟画之所以为人们所推重和喜爱，就是顺理成章的事了。

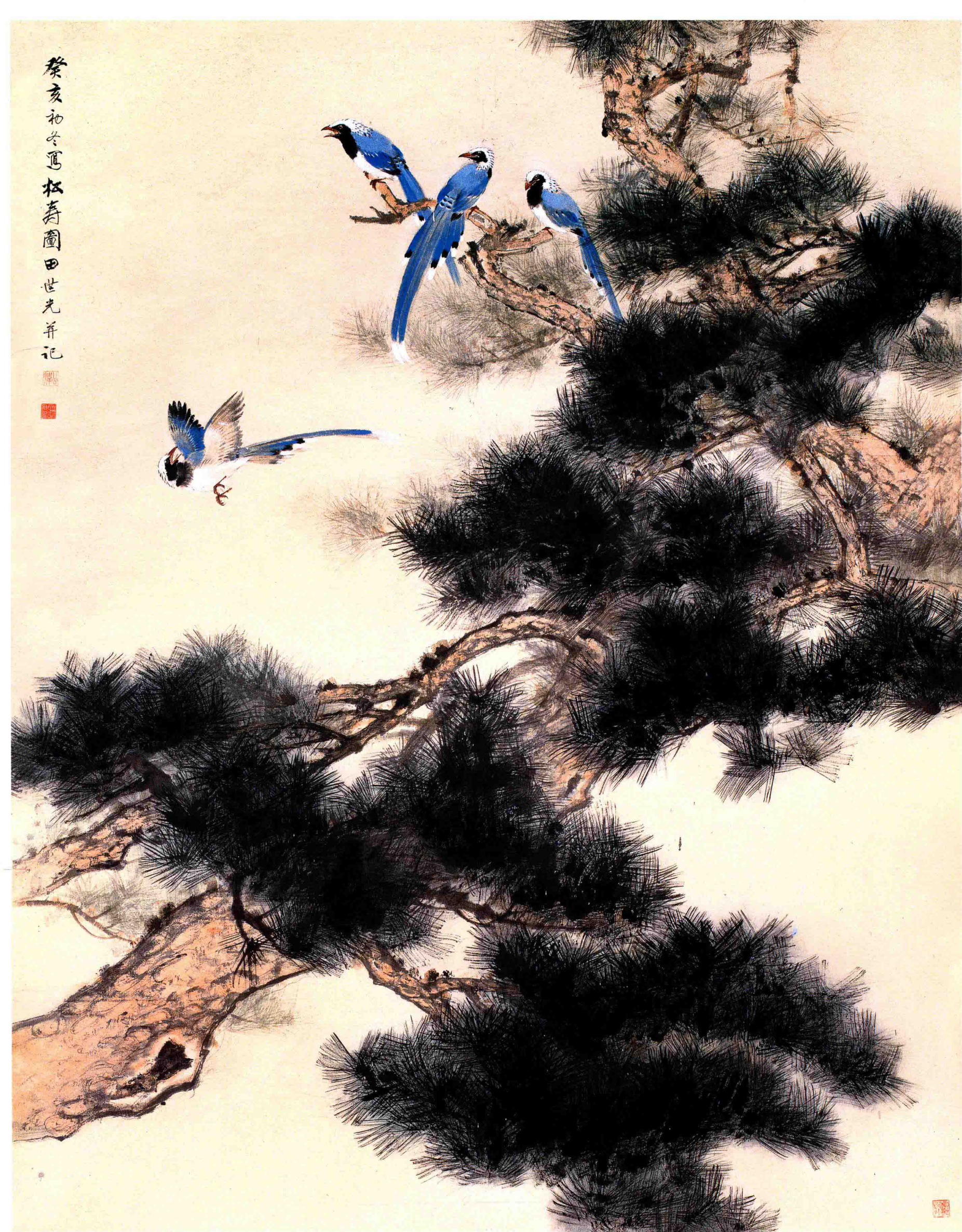
世光所以走上学画花鸟之路，当是受他生活环境的影响。他从小到老，都不曾离开柳浪庄这一真正的城市里的乡村。这个海淀区的小村庄远离闹市，却毗连颐和园和西山、香山风景区。世光笔下的青松红叶、柳岸荷塘、雀鸟蜂蝶，都是生活中常见的。他热爱自然，热爱虫鸟，在他眼中，万物有情，所以他画的花卉充满蓬勃生机，画的虫鸟，都有活泼生命。他的花鸟画艺术造诣，在当代画坛可说罕有其俦，而这又是他数十年刻苦磨炼得来的。只有功底深厚，才能举重若轻。

世光的花鸟画最初从赵梦朱学没骨法，后从于非闇学勾勒法。进古物研究所后，又致力于研究宋元的院体和写意画，打下了扎实的传统功底。青年时代在北平画坛便已露头角；40年代他又拜张大千为师，得大风堂真传；解放后他更以饱满的政治热情不断深入生活，体验自然，艺术上有了新的突破和提高。他为国家会堂馆所和重要宾馆作了许多精彩照人的大幅花鸟画，培养了许多青年画家，特别是为复兴传统的工笔重彩花鸟画作出了巨大的贡献。由于他兼善山水，又能做到花鸟与山水结合，更加强了自然的天趣。他的山水画也画得极好，只是为花鸟画所掩，被人们忽视罢了。

我与世光有同窗之谊，他的勤奋苦学精神是我所深佩的，他的积极乐观的生活态度和一颗不泯的童心，也表现在他的花鸟画中。今当他的画册问世之际，我很高兴把它推荐给广大读者，让我们共同来享受这爱与美的施予。

图 版

癸亥初冬寫松壽圖田世光并記

松 寿 图

写村头池塘一角