

周海生
人物画创作三十年

一九五九年——一九八九年

图书在版编目(CIP)数据

周沧米人物画创作三十年：一九五九年～一九八九年 /
周沧米绘，- 北京：当代中国出版社，2005.9
ISBN 7-80170-402-9

I. 周... II. 周... III. 中国画：人物画 - 作品集 - 中国
- 现代 IV. J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第096463号

《周沧米人物画创作三十年：一九五九年～一九八九年》

特约主编	张树贤
美术设计	陆平
摄影	徐彬
出版人	周五一
责任编辑	宗边
出版发行	当代中国出版社
地址	北京地安门西大街旌勇里8号
邮政编码	100009
市场部	(010)66572157
印刷	北京市京津彩印有限公司
开本	260×370毫米
印张	11印张
版次	2005年9月第1版
印次	2005年9月第1次印刷
定价	300.00元
书号	ISBN 7-80170-402-9 / J·5

周澄生人物画创作三十年

一九五九年——一九八九年

简介

周沧米，又名昌米，一九二九年出生于浙江乐清雁荡山之麓大荆镇。一九四八年考入杭州国立艺术专科学校。一九五一年参军，历四年转业复学浙江美术学院。一九五九年毕业留院任教，为该院教授，中国美术家协会会员，西泠印社社员，杭州市黄宾虹研究院名誉院长。

沧米在学期间，受黄宾虹、潘天寿等老一辈画家亲炙，研读中国传统画理、画论，传统功底扎实。早年从事中国人物画创作，深谙传神之奥。步入中年后，随性之归依，专攻中国山水画，足迹遍及大江南北，边陲五岳，退休后结庐雁荡，抒写自己心中之家山丘壑。

沧米又善书法，书画交融，其作品有强烈的个人风格。有《周沧米画集》、《沧米写生》、《沧米画牛》、《周沧米山水画集》、《周沧米雁荡山水图卷》等专著。

序

郑 朝

文

革之际，中华艺坛萧索冷落，独八个样板戏炫于世人。浙江美院(今中国美院)乃调兵遣将，创作《沙家浜》大型彩墨组画。作者有中国画画家李震坚、周昌谷、周沧米；又素描高手四五人，师辈关良先生亦与焉。其时，我忝列文字编写，独喜观画家之濡笔挥毫，日月既久，琢磨也多。盖此三位驰名于世的浙派人物画奠基者，其创作手法与艺术趣味殊异：震坚兄得力于素描功夫，塑造人物严谨端庄；昌谷兄擅花鸟技法而融于人物，妍丽灵动；沧米兄写人线条老辣，得劲健奔放之意趣。我与沧米兄交往已久，在比较中方悟其艺术素质之底蕴。

周沧米，原名昌米，浙江雁荡之麓大荆镇人，祖辈倡导读书明理，亦雅爱书画与民间美术。1929年，年逢饥馑，民有菜色，周家妯娌获二男婴，乃名昌谷、昌米，后均走上艺坛而成翘楚。沧米弱冠入国立艺专，不久参军。复学后入中国画系专攻人物，毕业后留校任教。沧米生性率真豪放，棱角分明，虽经岁月之打磨，仍坦诚对人，不改其赤子之心。一生浸淫于艺事，孜孜矻矻，勤学多思。青壮年时爱深入到广阔天地中去，画人画山水，画一切美好可画之物。遍历大江南北，名山大川，农村渔港牧场。尤喜探奇涉险，常只身深入边远少数民族地区，亲见多姿多彩之民族风情和纯朴热情之男女。其硕大画夹须臾不离身，奋其画笔捕捉瞬间之物象，写生之作，盈千累万。到古稀之年拾之一二辑成《沧米写生》，其鲜活温热之人物情态，浓厚强烈之生活气息，扑面而来。由此可见沧米人物画之深厚根底。至花甲之后，沧米忽弃人物而画山水，多为外人所不解也。

沧米受学之时，中国传统绘画正在受挫，强调单线平涂之训练与连环画、年画、宣传画之创作样式，创作思想更受苏联情节性绘画影响至巨。而沧米于传统画理独有悟性，且秉其一腔为工农兵服务之热忱，倾心创作，成名也早。最早知名作品为《送儿当红军》，系工笔重彩，人物形象坚毅果敢，正攀援危崖而上，既是历史的真实，又富象征意义，即所谓“典型环境中典型人物”。时正宣扬革命传统教育，印刷五六万张，立即风靡于世，现藏中国美术馆。此或可称沧米之成名作，其实此前已有其胜于此之得意之作，即毕业创作《夺得红旗破浪归》（评比归来），兼工带写，雨夜船中，一群妇女正摩挲着一面红旗，夜色迷茫，而在灯光集聚中的妇女，神色灿然。作品主题突出，

有声有色，确有一种迷离之美。1964年又作《在阳光下》，一脸上的岁月痕迹之老农与天真可爱之女孩，互相映衬，形神均佳，又以玉米棒、小花盆点缀环境，饶有生活意味，且运笔较放松，并多变化，略见其由工转意之端倪。其前期人物画面貌大抵如此。

艺无止境，沧米跋涉于艺途愈益认知中国传统绘画之博大精深，形式独特。尤对潘黄诸师之艺术实践与理论，深入探索，获益殊多，其体悟最深者：一曰用线，传统绘画以线为主，线不附属于形，线有独立品格，线有个性，有情感，千变万化，极具表现力；二曰取势，以势取象，以势立形，因势而导笔墨，从而更突出、更强烈、更完善地表现作者之情绪倾向。法理既明，画法大变。试观其《天山鹰》，把猎手、鹰、马紧密地融成一体，远观其势，如一座移动的山峰，具有强大威慑力；细观其质，用深厚、豪健、粗犷之线，塑造出猎手、鹰、马之生动而丰满形象，并展示整个画面威武雄强之风貌。又如《蒲松龄》背景为一株盘根错节、婆娑苍健的老树，以造其势。而人物微仰，神态潇洒，形成气势开张、静中有动之画面。用线则多枯笔焦墨，纵横交错，任意挥写，节奏起伏，情趣无穷。其阅历丰富、机智幽默、野逸忘机之人物形象跃然纸上矣。此类作品，不刻意追求画面之情节性，也不斤斤计较生活之真实，而致力于个人主观情感之倾泻与笔墨之审美意趣。如此，再现因素减弱，而表现因素加强，提高和升华了艺术品位。我以为此乃沧米兄研究中国传统绘画之精髓，并加以长期修炼，终于达到之正果。倘再接再厉定能创作更为完美之巨构，以传于世，不意竟嘎然而止！

沧米谓画理相通，用线与取势于人物山水均至关重要。而山水丘壑、杂花嘉树、流云飞瀑，更适于情之驰骋，逸笔草草，横涂竖抹，酣畅淋漓，随心所欲。且山水可随意驱遣，自古皆然，可由画家主观取势。率真豪放之沧米，钟情于山水，实其天性使然。而遨游名山之后，忽兴起“巫山十二归来晚，犹对家山百二峰”之叹，故乡雁荡山水梦绕魂牵，情思难抑，乃赋归去来兮，在石门潭之畔构筑“荆庐”，乐山乐水，描山摹水，无他求矣。近二十年来沧米山水画已有盛誉，于兹不论，而对人物画也未忘情。然生也有涯，鱼与熊掌不可兼得，噫，为之奈何！

二〇〇五年元月于中国美术学院

评比归来（水乡大忙季节） 1959年 150cm×98cm

评比归来（水乡大忙季节）局部

一朝分袂兩相思何日歸來不可期
 豈待途窮方有淚也驚時難忍
 無辭生當愁原應不死得
 成仁未已悲莫為遠人憔悴
 阿彌彌頹汝扶持 銀香并題 辛巳年 潘川頹 六二歲 潘川頹

