

微博

微信

2017年7月20日 星期四 责任编辑：陈友望 版式设计：俞 帆

杭州日报
www.hzrb.cn

15

艺术典藏

THEARTBOOKRESERVATIONWEEKLY

艺林漫步 走进周昌谷艺术馆

周昌谷：固本博取 创始“浙派人物画”

记者 陈友望

1955年，26岁的周昌谷（1929—1985）的国画作品《两个羊羔》在波兰华沙举行的“第五届世界青年与学生和平友谊联欢节”上荣获金奖，由此“浙派人物画”便傲然登场。作为“浙派人物画”创始人之一，周昌谷固本博取，一心专研中国画，吸取西画艺术，用色大胆而丰富，创作出纯情至美写意的人物画，并以诗书画及金石艺术全才留名于中国美术史。

三位宗师
是他佩服得五体投地的老师

周昌谷出身于书香门第，祖父是乐清雁荡山一带有名的医生，伯父周李光为同盟会会员，在辛亥革命后曾任杭县知事，现在的西泠印社题襟馆内还陈列着他的刻像。家有良田，出生地主之家，但周昌谷晚年说自己继承了父亲的“书呆子”读书写字的文人性格，也继承了母亲的朴实倔强的山民性格，是“山野中的文人，文人中的山野之人”。

由于从小就喜欢书画，1948年，从师范毕业在绍兴乡下教了三年小学后，周昌谷与堂弟周昌米一起到杭州报考国立艺专，双双被录取，成为“新征途的起点”。周昌谷以第十八名考入艺专，本属不错，而他生性追求高远，深感基础薄弱，在校发奋用功。他一直对能亲聆林风眠、黄宾虹、潘天寿三位大师的教诲而深感荣幸，备加珍惜。

最开始，周昌谷对西方绘画颇感新鲜，翻阅了许多西洋画册，极为钟情林风眠的绘画，“林先生的画中西合璧，富有强烈的艺术感染力，富有创造性”，“他不是理论家，也不过问政治，他是纯粹的艺术家。”在离杭最后的两年中，林风眠担任周昌谷班级的素描老师。由于周昌谷勤学善思，素描功底超群，林风眠常常以其作业为示范，同学们便称其为“素描大王”“石膏大王”。在林风眠的影响下，周昌谷认识到，艺术追求真善美，抒情是艺术主要的特点，艺术需要个性，并要倾尽毕生之力。

周昌谷也深爱黄宾虹的艺术。那时，黄先生从北京返回杭州任教已85岁，自是很少到学校了。周昌谷也只看到过三次黄先生作画，平日里学习他的画论和技法，在徐渭“视之真放实精微”的草书点画的笔墨基础上，他把黄宾虹说的八种墨法重新组合简化为四种方法：一是预制法，预先调配三个到五个明度层次不同的墨汁分别放在几个容器里备用，是谓浓墨淡墨；二是叠加法，趁湿叠加是谓破墨，完全干后叠加是谓积墨；三是干湿法，是谓焦墨泼墨；四是用水法，是谓宿墨渍墨。在后来的创作中，他不断以此为法，感到“技巧有突飞猛进的进步”。

周昌谷曾说，“我的老师黄宾虹、潘天寿、林风眠，我是佩服得五体投地的。”他与潘天寿长时间直接相处，受其影响也最大，受益也最多。“潘先生的画，纯是从八大、青藤一路下来，是一个吸收八大而不为八大所囿的画家。以方来代八大和吴昌硕之圆，画面表现强硬结倔，笔墨的工夫极深，他是文人画的继承者。”潘天寿也毫不吝啬地喜爱这位弟子，他说，“我一生中只教到过两个有才华的学生。一个是郑祖纬，一个是周昌谷。”

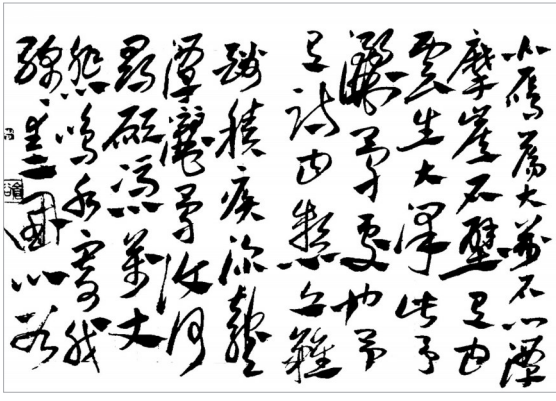
“我努力一辈子，如有他们十分之一的成就，也就不虚此生了。”正是周昌谷的谦虚好学，助他逐渐在近代美术史上树立了一座光辉的里程碑。

《两个羊羔》

《春》

手稿

《两个羊羔》 他的技艺达到高水准的完美

《两个羊羔》是公认的“浙派人物画”的奠基之作，是周昌谷作为研究生到西北考察后的创作。那是1954年，为了培养彩墨画教师，考虑到传统人物画写实能力不足，中央美术学院与华东分院便联合组织师生到敦煌考察临摹壁画。一共有十一人，包括教师叶浅予、邓白、李震坚，研究生周昌谷、方增先、宋忠元等。有意思的是，其中李震坚、周昌谷、方增先、宋忠元后来都被称为浙派人物画的开创者。

敦煌壁画对周昌谷的震撼巨大，他绝没想到传统艺术竟然有如此辉煌的成就，在三个月的考察临摹中，始终热情如初，临了“天龙八部”“大迦叶”等，特别喜欢敦煌壁画的色彩绚丽，结构圆

满的盛唐风格。敦煌临摹考察后，周昌谷随叶浅予到甘南藏区采风写生。

六个月的西北之行，回到杭州，周昌谷就创作了一批表现藏区少数民族风情的现代人物画——《两个羊羔》《在草地上》《旭日》《牧笛》和《藏区集市》等。

当然其中最成功的当数《两个羊羔》。画中一位藏族少女俯倚在围栏上，手拈着小草放在嘴边，赤脚交叠，深情地注视着两只新生的小羊羔，背景则是大片的羊群。书法意味的线条造像，水墨淡彩，大片留白，充满浓郁的藏区风情。

《两个羊羔》获得了大力倡导现代人物画的美院领导和不断呼吁维护民

族传统的老国画家们的一致肯定和推荐，同时，那富有人情味和生活情趣的细节描写，也得到了各国专家评委和普通观众的普遍赞赏。于是，《两个羊羔》当之无愧地在华沙世界青年联欢节上荣获金奖。这是中华人民共和国的艺术品走向世界后第一次获得的国际荣誉，成为中国绘画发展史上的一个标志。同时也被看做是浙派现代人物画的第一块奠基石。

著名人物画家吴永良曾这样评论《两个羊羔》，“从学术上讲，内容、情感、造型、笔墨、章法，既有传统又有时代感，很新，很完美，简直无可挑剔，达到一种高水准的完美，当时没有任何人达到他的水准，至今也少有人画得如此完美。”

通艺全才 在中国美术史上写下华章

些作品中花卉占据了画幅的绝大部分，人物反而成了背景，如《丛花》《采莲图》和《菊》等。这种开创性的花卉与人物相结合的新国画，受到了前所未有的热烈欢迎，受赠者无不视之为至宝珍而藏之。

身为写实派人物画家，周昌谷后来又从写意的角度来思考创作，并拓宽写意人物画的色彩模式。他说，“西洋的现代艺术和祖国的文人画二者对我影响是最深的”，他认为，中国意笔人物画要以“意”为主，一定要在民族化基础上进行，复古不是创新，“印象派”“表现派”等可以研究，吸取，但这些不能作为中国画的创新标准。

他明确地提出“工笔重彩的色彩可以吸收，工笔重彩的用笔可以改变”的主张，还主张借鉴西画诸流派的色彩知识和艺术实践经验，“去芜存精，使意笔人物画在水墨淡彩之外，别开生面，丰富起来，发展出一条新的道路。”

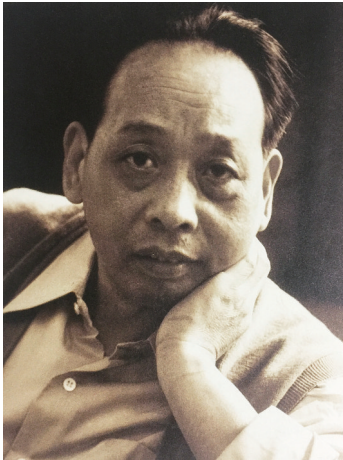
现在能见到的周昌谷的画作，不但涵盖传统写意画习见的水墨、浅绛、青绿

和丹青模式，而且还有淡墨重彩、重墨重彩、满幅全彩等模式，新旧模式混合，异彩纷呈，完全打破了写意中国画以往清烟淡彩水墨为上的旧程式。

周昌谷一贯重视书法的修炼，“我从来没有打算自己做一个书法家，因为喜爱国画才旁及书法的。写字可以锻炼加强笔力，画上题字，字难看了也不行，所以重视书法。”他将篆草结合，巧妙独创出他特有的“蚓书”，用笔取篆书的圆笔中锋，转折圆浑，笔力强劲，结体用狂草，奔放开张，因而在题画中，他的字犹如龙蛇腾跃，曲折盘旋，点画铿锵，金声玉振，字画相得益彰。

周昌谷因病于57岁过早辞世，而他一生都经历着时代的巨变，静心创作的年月寥寥无几。他磨难一生，而笔下的人物、花卉却是鲜艳美好，阳光灿烂。在听说其故乡雁荡山为之建设纪念馆后，著名画家陆俨少书写条幅称，“人杰地灵，足为名山增色。”周昌谷以手中的画笔，在中国美术史上写下光辉灿烂的华章。

【周昌谷小传】

周昌谷（1929—1985），号老谷，浙江乐清人，著名画家，美术教育家，现代浙派人物画代表人物之一。1948年考入国立艺专（现中国美院），毕业后留校任教。历任浙江美术学院教授、中国美术家协会理事、浙江美术家协会副主席等职。周昌谷对传统笔墨技法深有研究，善于兼容并蓄，融会贯通，将传统花鸟画用笔移植于人物画中，用色和运墨也极见匠心。其画多以少数民族生活为题，注重表现蕴藏在平常生活中的诗情画意，富有韵味，代表作《两个羊羔》荣获第五届世界青年联欢节金质奖章。其草书、篆刻也有精深造诣。著有《意笔人物画技法探索》《妙语与创造》，出版有《周昌谷画选》等。

【周昌谷艺术馆】

刘伟 摄

周昌谷艺术馆位于温州乐清市区中心公园北区，艺术馆分上下两层，一楼有两个展厅，主要展示周昌谷先生的艺术人生；第二层是陈列厅和临展厅，采用绘画、雕塑、多媒体等多种展示手法，突出周昌谷先生绚丽多彩的绘画艺术。

《苏州姑娘》