

J222.7
668

中国近现代名家画集

汪慎生

人民美術出版社

图书在版编目(C I P)数据

中国近现代名家画集, 汪慎生 / 汪慎生著. - 北京:
人民美术出版社, 2000.10
ISBN 7-102-02240-9

I . 中… II . 汪… III . 花鸟画 - 作品集 - 中国 - 现代
IV . J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 70480 号

中国近现代名家画集

汪慎生

出版发行 人民美术出版社

(北京北总布胡同 32 号)

责任编辑 谷 谿

总体设计 李文昭

版面设计 李文昭

刘继明

印刷装订 百花彩印有限公司

经 销 新华书店北京发行所

2000 年 12 月 第 1 版 第 1 次印刷

开本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/8 印张: 24

印数: 1 - 3000 册

ISBN 7-102-02240-9/J · 1930

定价: 270.00 元

版权所有 翻印必究

汪慎生

1896—1972

回忆我的老师汪慎生先生

孙 其 峰

说起老师的画来，那真是出类拔萃的。当时(40年代前后)北京画坛中画小写意花鸟画的汪与王并称。“王”是雪涛先生，“汪”就是我的老师慎生先生。无论是在高雅商店的迎门墙壁上，也无无论是在一些富裕家庭的客厅里，几乎都有老师的花鸟画。在画商集中的琉璃厂的画店里，老师的花鸟画是当时的抢手货。那时人们习惯挂四条屏，在花鸟四条屏中最多见的便是齐白石、陈半丁、王雪涛和汪慎生每人一幅的四人合屏。在我的记忆里，老师画的紫牡丹是人们争购的题材；其它八哥、燕子、鸡、鸭、灰喜鹊、喜鹊以及各种小鸟杂花他都很擅长。老师的画路很宽，通常人们只以小写意花鸟画家目之，其实老师的工笔花鸟同样有着深厚的功力，例如全国第一届国画展览中展出的《黄鹂翠柳》就是一幅水平很高的工笔画。至于老师的山水画，画得苍厚朴拙，但不经常画，所以外间很鲜见，这是因为人们只顾称赞他的花鸟画的缘故。老师的书法，似乎受明人影响，既有文徵明的端严平正，也有陈白阳的险绝恣放，于平正中寓险绝，自是一路。偶作题画诗，也清新可喜。老师的画风可以说是雅俗共赏的，既为广大群众所喜见，也为知识阶层所欣赏。现在有些人把雅俗共赏视为艺术中的“低档货”，认为只有“和寡”的曲才高，这种看法，固有一面之理，但却很不全面。试问曲高固然和寡，可是反过来和寡的也未必全是曲高的。又试问雅俗共赏与低档艺术是同义语吗？雅俗共赏的艺术既然“雅者”能欣赏、那怎么可以把它笼统地说成是低档呢？汪老师的绘画艺术就充分证明了雅与俗可以共赏，雅俗共赏的艺术也可以是高档的。

汪老师对自己的成就从不自我标榜，只是默默地劳动着，执著地追求着，人誉不喜、人毁不怒。正因为这样，所以他是一位有真实本领、高超技艺但未能享受到相应知名度的画家。毕竟历史是公平的、唯物的，高明的艺术历史总不会湮没掉它，请看张大千大师对汪老师的评价吧，张大千在1936年与徐悲鸿大师谈话中，曾说他自己的花鸟画不如汪慎生。大千先生对汪老师的评价绝非客气，而是实话。

汪老师的画师古而不泥古，宋人的严谨、明人的松动、南田的秀润、新罗的朴拙……都融会在他的笔底；汪老师也很注意“师造化”，他师造化而不拘守自然形态，能把自然的活本通过自发心源去升华提高。这在当时临古之风盛行的北平画界中，尤为难能可贵。

我是汪老师众多学生中的一个。说确切些,应算是“野学生”(即不是在学校所教的学生),因为我上北平艺专时汪老师已不在那里教书了。大约是1946年,通过吴镜汀老师的一封介绍信,我便成为汪老师的入室弟子了。我入汪老师这样一位大师之门,既未请客,又未登报,也没举行什么隆重的拜师仪式。记得老师看了镜汀老师的介绍信之后,又看了看我的作品,便欣然答应了我的要求。汪老师从未收我这个穷学生一分钱的学费,他无私地教了我整整有三个年头的花鸟画。在花鸟画上,我今天能够取得点滴的成绩,如果没有当时这一幸运的机遇,使我遇到了汪老师这样一位大画家、好老师,那真是无法实现的。

老师为人平易和善、朴素天真,连一点大画家的架子都没有。就说他的居住条件吧,房子是北京式不太规矩的小院落,他住在正房,室内除画案外,惟有壁上画和架上书而已。院内更是朴简,在我今天的印象中只有窗外作为他写生活本的丝瓜、扁豆和墙根的花草。可来往的客人却都是画家学者,真如刘禹锡说的“谈笑有鸿儒,往来无白丁”一样。老师的精力,除了去外面各大学教课之外,大部分的时间都用在作画作诗和接待学生、客人上。现在我找到了老师为什么不大力经营居住条件和讲究衣着打扮的原因,那是因为老师心中想的只是治艺,实在无力及其他了。这一点,老师对我进行的是无言之教,我也确实终生信守着老师的这一无言之教。1957年老师蒙受冤屈之后,还是一如既往执著地追求着自己的艺术事业。那时画不能卖了,生活当然是艰苦的,可汪老师若无其事似的画着自己的画而不改其乐,更显出了一个艺术大匠的超人品格。

新中有古 流中有源

——汪慎生绘画艺术略述

汪 国 懿   谷 谿

以我国传统绘画的“小写意花鸟画”而享誉现代画坛的汪慎生先生，名溶，号满川村人。1896年出生于浙江兰溪（祖籍安徽歙县），1972年逝世于北京。汪先生自幼丧父，家境贫寒。在兰溪仅读三年私塾就辍学了，12岁到衢州合成钱庄做了5年学徒。先生自幼就喜爱书画，17岁到上海谋生时，业余曾画过擦笔画，同时努力补习文化知识。后又回到衢州定居，在衢州高等小学做过图画教员。还在龙泉、玉环等地担任过文书工作。1923年得徐心庵之助来到北平，又经余绍宋介绍在河北省第一监狱当图画教师。从此走上艺术创作和美术教育的道路。

汪先生的绘画以古人为师承，在北平时常去故宫博物院观摩历代名画。如有机会遇到名家名迹，因工资微薄无力购买时，只好借来连夜临摹，以致废寝忘食。从他40年代所临摹的《钱穀花卉草虫手卷》和《孙隆花鸟册页》已不难看出他对传统笔墨技巧的驾轻就熟和功力的坚实深湛。先生对传统的绘画广采博取，又能去芜存菁。他的花鸟画主要取法明清的陈淳、周之冕、华岳等人，也借鉴任颐、虚谷的笔意。而山水画则追摹沈周、石涛、石谿、梅清等人，崇尚的是山水画中的“南宗”。先生最初埋头砥砺于师古人，使他的绘画艺术奠定了很高的起点，也是他能够积厚成器的重要原因。汪先生在绘画艺术上取得成功的另一个重要原因是师造化，他深入现实生活，致力于写生，辛勤地搜集创作素材。先生曾说：“如果一个画家仅仅会抄袭古人，东拼西凑不能变化，怎么能创造出自己的风格呢！”他努力实践“领略古法生新奇”的艺术主张，所以先生的画风在他晚年时形成了既有传统绘画的审美价值，又洋溢着时代气息的独特风范。

汪先生在20年代，因生活清苦贫寒，开始了鬻画生涯。由于他的画风纯正、笔意清新、深具根底，已为人所瞩目。早在30年代他的绘画艺术日臻成熟，确立了自己的风格。1935年汪先生与吴昌硕、王云、齐白石、徐燕孙、胡佩衡、王雪涛等人的作品参加了“中日绘画第三次联合展览”，他的代表作《古柏猕猴图》巨幅以构图新颖，技法娴熟而极富情趣，展出时博得人们的好评。1936年徐悲鸿称赞张大千为画界“五百年来第一人”，张大千闻之不胜惶恐，他说：“我山水画不过溥心畲、吴湖帆、郑午昌、黄君璧；花卉翎毛我画不过于非闇、汪慎生、谢稚柳；人物仕女我画不过徐燕孙……”。这一番话虽然体现出张大千的虚怀若谷，但是也说明了汪先生的艺术成就在社会上产生了深远的影响，30年代已是负有盛名的画家。40年代他所画的翎毛、虫鱼和花卉，以题材广泛、生趣盎然，深受人们的喜爱。进入50年代之后，汪先生以强烈的创作激情和现代审美意识，对自己的绘画进行了更为深入的探索和创新。50年代他创作的《西红柿》、《紫花苜蓿》、《黄鹂翠柳》等佳作，可以看出他对中国画的传统在继承与发扬上所做出的可贵的尝试和开拓进取的热忱。汪先生还与国内许多著名画家共同创作了《百花齐放》、《普天同庆》、《和平颂》、《五一颂》等巨幅杰作，都堪称是承前启后的精

品。60年代汪先生进入了晚年,这一时期他创作的《墨荷》等作品,水墨淋漓、笔酣墨活,其画艺已到了炉火纯青的地步。

汪先生虽以小写意花鸟画名世,但他的工笔花鸟画也造诣精深、格调高雅,他40年代创作的《工笔花鸟册页》四帧和50年代参加全国第一届美术展览时创作的《黄鹂翠柳》,都是不可多得的精心之作。先生的山水画也卓然成家,他于1962年所作的《黄山雁荡纪游山水册页》是其忆写少年时随同母亲旅行时所见到的黄山、雁荡的景物,以苍浑朴厚之笔意,描绘出山川的灵秀,表现出高度的凝炼、生动和意味隽永的艺术魅力。

汪先生的绘画艺术之所以博得世人的推崇和赞誉,是因为他的绘画有着独特的风格和艺术感染力。他的用墨十分精到,浓淡、干湿、枯润、虚实互用,墨色层次分明,极富变化。先生的赋彩也很有特点,他追求色彩的艳丽明洁,又能做到艳而不佻、雅而不俗。先生的绘画讲究构图,布局章法能匠心独运,无论是巨幅还是小帧,他所绘的各种花卉、翎毛和草虫都安排得妥贴自如,极尽疏密、虚实、动静、穿插、错综之妙。先生除了注重笔墨技巧和章法布局的生动外,也非常注重形体结构,他画的花鸟虫鱼造型准确,得力于他长期对自然景物的细致观察和写生,故能给人以形神兼备的艺术效果。汪先生由于文艺修养很深,他的作品做到了诗书画的完美结合,显得高雅而又有韵味。先生的书法曾学过唐人怀素的草书和宋人米芾的行书,他的行草也受到明人的影响。他还涉猎隶书,早年以汉代的《曹全碑》、《华山碑》入手,到了晚年尤醉心于清人郑簠的隶书,能得其神髓。汪先生也工诗词,诗风通晓畅达,不事雕琢。他画《桃花》题为:“共传西苑千秋实,已着东风一树花。”画《紫藤》题曰:“何当更击摧花鼓,十万狂风一夕开。”诗句清新自然,信手拈来,使无声的画面与有声的题诗紧密配合,更觉生机勃勃。汪先生诗书画的融通与结合,具有典型的文人画的品格和美学意蕴。

汪先生为人诚挚笃信,质朴无华。一些著名的艺术家如王云、姚华、汪采白、黄宾虹、齐白石、陈半丁、徐燕孙、吴镜汀、邱石冥、王雪涛等都常与他时相过从、切磋画艺、共同合作。先生对后学和求教者循循善诱,热心于将金针度人,他把自己的学艺态度和方法,毫无保留地介绍出来,以惠学人。如潘素、梅兰芳、萧淑芳、孙其峰、时君贞、王任、邓林等艺术家都曾受教于先生,并得其沾溉。先生在绘画艺术上不仅躬身实践,而且更以教学见长,从30年代起曾先后在北平京华美专、北平辅仁大学美术系、北平师范大学工艺系等学校任教,数十年来培养造就了不少艺术人才。50年代以后,汪先生专门致力于美术的研究和创作。1954年他任中央美术学院民族美术研究所副研究员。1956年北京中国画院成立时,当选为首届院务委员并受聘为画师,直到1972年谢世。

汪先生早在三四十年代就曾在北平、天津、济南等地举办过多次个人画展,其书画造诣之高不仅为同道所折服,更为世人所钦佩。50年代以来,先生的作品多次入选全国美展,并在日本、美国、苏联和亚非拉美等国家展出,他的艺术风范在海内外赢得了声誉。先生在1936年曾有《汪慎生山水花鸟画册》问世,近年来人们对于他这样一位沉寂多年的中国小写意花鸟画的杰出代表人物,在艺术创作和教学领域都值得师承的一代名家的作品更加珍视,又相继出版了《汪慎生画辑》、《荣宝斋画谱·汪慎生绘花鸟山水》,在《中国画选集》、《毛泽东故居藏书画家赠品集》、《中国现代美术全集·中国画》等大型画集中均收录了他的代表作品。

为了缅怀汪慎生先生一生潜心艺事和对中国绘画艺术所做出的贡献,由人民美术出版社编辑出版的《中国近现代名家画集·汪慎生》一书对于广大读者全面了解他的人品和画艺,为后人学习和继承他所留下的宝贵的精神财富,将会有可资研究和借鉴的巨大价值。

1997年9月于北京

图 版

工笔花鸟册页之一

工笔花鸟册页之二

工笔花鸟册页之三

工笔花鸟册页之四

圖丹可既清氣芬芳受以玉盤
 升君子堂
 慎生又題

慎之吾兄正之
 五初冬滿月汪澄寫

牽牛花鷓鴣

山茶花松鼠