

Wang Bing yun hua mei

王秉雲畫梅

甘肃人民美术出版社

J222.7
880

J222.7
880

王秉云画梅

江苏工业学院图书馆
藏书章

甘肃人民美术出版社

作者简介

王秉云，笔名云涛，号云砚斋主，山东荣成人，著名书画家，现供职于甘肃省人大常委会。自幼酷爱中国传统书画艺术，四十余载勤耕不辍，诗书画印无所不涉，尤擅画梅。

秉云画梅，师造化，摹前贤，得心源。他笔下的梅，疏影横斜，法度严谨，雄秀之极。“万蕊千花，自成一家”。《清香传得天心在》、《高洁图》、《心与梅花一样清》、《铁骨生春》及《红梅长卷》等是其代表作品。著名美术评论家根石先生在《人民日报》文艺副刊撰文盛赞其作品是“经过细品始知有味”的佳作。

近年来，其作品参加国家和国际画展，多次荣获金奖，并被授予“中国当代金奖书画家”、“国际银奖艺术家”、“当代知名艺术家”、“21世纪德艺双馨功勋艺术家”等称号。同时，有千余幅作品被全国人大、文化部、中国文联及部分省、市博物馆、图书馆、艺术团体及美、日、法、德、新西兰等

Wang Bin-yun, a notable painter and calligraphist, styled himself under pseudonym of Yuntao and "Yunyanzhaizhu", is a native of Rongcheng city of ShanDong Province in China. He is now serving the Standing Committee of People's Congress of Gansu province.

When he was a child, he studied traditional Chinese painting and calligraphy. For over forty years, he has specialized in painting and calligraphy, poetry, as well as imprint. He is the best known for paintings of plum.

Inspired by the beauty of nature and following the footpaty of masters of the past, Bin-yun has developed his own style in painting. His unique plum paintings have been noted for nature-like touches, capturing all the beauty and detail of the blossoming flowers. His representative works are well acclaimed in China. One of China's master art critic, Mr. Genshi, highly praised Wang's paintings in People Daily as "one could appreciate his unique style only after careful examination."

In recent years, Bin-yun's paintings have won many top awards in national and international art exhibitions. He has been awarded "China's Contemporary Gold Awards Painter", "International Silver Awards Artist", "21st century famous artist with great virtue", etc. More than a thousand of his

国的团体和个人收藏。中央及省内媒体多次报道其人其画，传略及作品收入《中国当代艺术家辞典》、《中国美术书法界名人名作博览》、《中国现代书画百杰专辑》、《第二届中外咏梅翰墨精品博览》、《世界当代著名书画家真迹博览大典》、《东方之子辞海》、《中国美术集》、《中国当代艺术界名人录》、《国际现代书画教授大辞典》、《甘肃书法集》等20余部书籍，出版有《王秉云人物画》、《王秉云国画选》等。现为中国美术家协会会员、一级美术师（ICAA），国家人事部中国人才研究会艺术家学部委员会一级书画艺术委员，中国艺术家协理事，中国柳倩艺术研究院教授兼任学部委员会委员，甘肃省美术家协会会员，甘肃省书法家协会会员，甘肃省诗词研究会副会长，甘肃省硬笔书法家协会顾问等。

paintings are now displayed in public and private collection in and outside of China. His works are displayed and sought after in America, Japan, France, German, New Zealand, etc.

Bin-yun has published his own painting collection of figure and traditional Chinese paintings. His works have been reported extensively in the national media many times. His paintings and biography have been published in over twenty art books, including China contemporary artists dictionary, China notable works of fine arts and calligraphy, China hundred outstanding painters and calligraphists glossary, Collection of the second international contest in plum paintings, etc.

He is a member of Chinese Artist Association as the artist of top rank (ICAA), also holds the post of professor in him Qiar Art Research Institute of China. he At the same time holds various membership in prestigious artist organizations in China. He also holds various advisory positions in several leading literary and art societies in Gansu provinces.

序

梅花香自苦寒来

文艺作品，从根本上说是反对雷同，也拒绝趋同的，只有独树一帜、个性鲜明，才能在艺术的海洋中占有一席之地。而艺术的鲜明个性——或者说艺术品的惟一性，正是艺术品之所以成为艺术品的宝贵特质；而这一特质上升到艺术、美学的高度，正是艺术家本质力量对象化的结晶。这也正是艺术家与匠人的根本区别——艺术家的每一件作品，都是创造，与以前的作品决不重复——既不重复别人，也不重复自己；而匠人的作品，只能是无数次的重复，上升不到创造的层次。

纵观王秉云的画作，吸引你，打动你的首先不是某一、二幅具体的作品，而是他对绘画艺术的执着、追求与投入——你分明可以感觉到，每一幅作品都流溢着他的情感，跃动着他的生命。而这些，正是王秉云绘画作品个性彰显所致。

王秉云的绘画艺术修养及成就是多方面的，就题材而言，历史人物、名山大川、鸟虫花卉……上下数千年，纵横数万里，无不收入他的画卷。他笔下的历史人物，或取材于文学名著，或取材于史集典故，无不赋予特定的历史文化内涵，惟妙惟肖的传达出特定的历史时期特定人物的思想感情。正因如此，受到方家的好评。

王秉云的山画，给人以天高地阔的清新之气。那高山流水，潺潺有声；那蓝天白云，秋高气爽；那迷濛的细雨……你仿佛置身其中。他的山水画充分地继承并发展了中国画线描为主的表现方法，浓淡干湿，虚实轻重融为一体，把线与面、圆与方、黑与白的分寸把握得恰到好处，既有对比烘托，又很柔和，达到了很好的艺术效果。

毫无疑问，王秉云是一位绘画艺术的多面手。而在他题材广泛的绘画作品中，艺术成就最高最突出的，还是梅花。

中国画，就其本质而论是文人画。因而评判中国画的标准是诗、书、画具佳者为上品。诗中有画，画中有诗，诗情画意，历来为中国画追求的最高境界。而文人画的题材取向，又特别倾向松、竹、梅。松、竹经冬不凋，梅则耐寒开放，故有“岁寒三友”之称。“岁寒三友”又恰好体现了中国文人的骨气与精神，所以文人画家趋之若鹜。这种人材与题材的双重拥堵，令历代许多画梅者，穷其一生，不得要领而默默无闻。沥尽黄沙始见金，任何艺术门类，淘汰率都是很高的，而画梅尤甚。尽管如此，历代丹青高手，画梅的大师，都有梅花精品流传于世。由此可见，王秉云选择画梅作为自己的绘画艺术的主攻方向，本身就有极大的挑战性及冒险性。而令人感佩的是，王秉云成功了！在高手如云的当今画坛，王秉云的梅花独树一帜，卓尔不群，自成一家，殊为不易。

王秉云画梅的造型基本上是写实的，但在写实中有变形，有夸张，富有生活情趣，有传统文人画的意蕴，而无传统文人画的冷隽，给人以亲切感，融入了时代精神。他画梅用笔泼辣、酣畅、潇洒，用墨饱满、淋漓、灵动，用色丰富、逼真、和谐，再加上他善于用水，使画面既松动，又凝练，笔触鲜润生动。我们之所以说，王秉云的梅花在继承传统的基础上有创新，很重要的一点，在于他融入了现代的审美意识，打破了一笔一墨的传统规范，更注重画面的整体气韵，形成了他独特的美学追求。

王秉云的梅花作品中，有一幅《清香传得天心在》，构图取斗方，画中老年苍劲，新枝秀拔，特别是梅梢新枝一笔画成，雄秀之极。花瓣以石绿参花青藤黄诸色点染，并以焦墨点苔与蕊托，干湿浓淡恰到好处。法度严谨，表现冬末春初时节梅花盛开时的繁华密蕊，疏影横斜，欣欣向荣，冰清玉洁的特有本质。在技法上既有传统笔墨，又有创新的艺术语言，读之，一种恬淡、雅致、宁静和生机盎然的情趣，不禁油然而生。他的《报春图》、《幽香透碧沙》中的红梅，更是与众不同，别开生面，无论是在技法上，还是在意境的营造上，都洋溢着时代气息，给人以美的享受。此外，他的红梅长卷，也是让人击节称叹。

王秉云画梅另有一大特点，大多画的是风雪梅——或独立寒冬、雪压枝头，傲冰而放，或同松竹益鸟为伴，或与远山叠岭相映，令梅花傲雪迎春的高贵精神栩栩如生，活灵活现。

王秉云是一位无师自通自学成材的书画家。艰难困苦，育汝于成。无师多师，博取众长，有继承，更有发展，这就是王秉云走过的道路——一条属于他自己的成功之路。他师承八大山人，但又赋予其新的时代精神。他画的梅花，宁折不弯、香透冰雪，展示出了数千年来华夏儿女生生不息的民族精神。

绘画艺术是讲究通感的，即画家在文学艺术的其他门类的成就与修养，对提高绘画的水平能起到相得益彰的作用。这便是文艺界圈内人士常说的，绘画的功夫在画外。对画家而言，诗与书尤为重要。王秉云古诗词的造诣与修养，为他的绘画创造了意境，而他的书法成就，他的用笔之道又巧妙地融入绘画之中，使梅花的枝干既有篆书的遒劲沉实，隶书的圆转飘逸，也有草书的奔放洒脱。他的点梅笔法也是独具特色：朵朵盛开的梅花，是用三种颜色分三次长时间点化而成，这令梅花既有层次感，也产生了动感，更能显现雪梅的独特的精神内涵。他画梅，用中锋和侧锋结合点化，用笔与众不同——他画白梅，先勾出花的轮廓，再用石青渲染，使花晕逼真显现；他画腊梅，兑色时藤黄中加一点红，使其色感厚重而鲜艳。

功夫不负有心人。对王秉云的付出、投入、探索与追求的回报，是作品不断地被一些权威美术馆、博物馆及一些文化艺术的权威部门收藏，是各种大奖及各种荣誉的纷至沓来。作品的被收藏，以及各种奖项及荣誉，对王秉云来说，无疑是名至实师。但对真正的艺术家来说，并不十分看重这些身外之物，而是把它看做人生驿站的阶段性成果。艺术家的眼睛永远盯着未来。

宝剑锋从磨砺出；

梅花香自苦寒来。

王秉云画梅达到了物我两忘的境界，他自身不正体现了梅花的品格与精神吗？

陈德云

2003年11月6日

目 录

平生多傲骨 不畏雪霜寒	(1)
冰清玉洁 (一)	(2)
清香传得天心在	(4)
心与梅花一样清	(5)
鸟语花香	(6)
冰雪碧玉	(7)
迎春故早发 铁骨不畏寒	(8)
皆新语	(9)
梅花似雪雪似花	(10)
绿萼迎风发 红梅报春心	(11)
玉洁图	(12)
双鸟恋幽香 (一)	(14)
傲骨韵情长	(15)
龙柯雪魂	(16)
玉骨冰魂	(17)
高洁图	(18)
乾坤万里春	(19)
万花敢向雪中出	(20)
春含馨香	(22)
二友图	(23)
铁骨傲霜雪 幽香透国魂	(24)
松梅图	(25)
春满乾坤 (一)	(26)
独立春风第一香	(27)
只留清气满乾坤 (一)	(28)
梅开五福报平安	(29)
名室生香	(30)
雪 香	(32)
玉雪精神	(33)
壁合珠联	(34)
铁骨傲霜雪	(35)
清气满乾坤	(36)
岁寒二友图	(37)
春满乾坤 (二)	(38)
志高品洁	(39)
红梅长卷	(40)
玉瘦香寒留倩影	(42)

万里江南雪	(43)
遥知不是雪 为有暗香来	(44)
幽香透国魂	(45)
双鸟恋幽香(二)	(46)
一花天下春	(47)
梅花香自苦寒来	(48)
玉洁冰清(一)	(49)
只留清气满乾坤(二)	(50)
铁骨生春(一)	(51)
幽香透碧纱	(52)
铁骨生春(二)	(53)
铁骨生春(三)	(54)
高 洁	(55)
春满人间	(56)
梅开盛世 国泰民安	(57)
腊梅图	(58)
俏也不争春 只把春来报	(59)
梅竹兰三友图	(60)
冰清玉洁(二)	(61)
傲雪迎春	(62)
一笑暖千家	(64)
梅	(65)
春满乾坤(三)	(66)
不知近水花先发	(67)
红梅吐艳	(68)
香满乾坤	(69)
万里江山雪	(70)
玉洁冰清图	(71)
对梅的理解、认识和画法	(72)

平生多傲骨
不畏雪霜寒
若得知音至
隨開滿樹花
丁丑秉雲

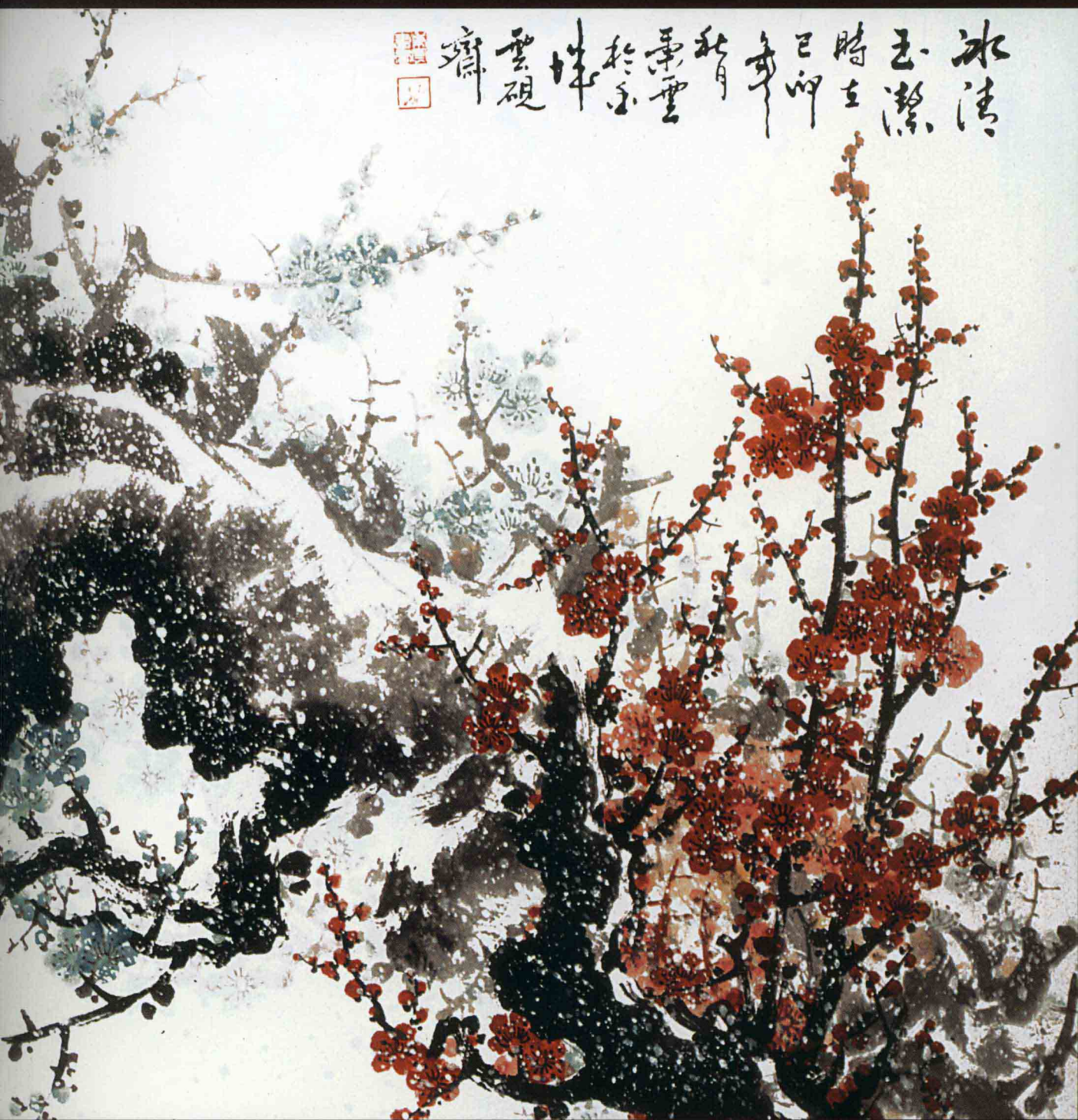

平生多傲骨 不畏雪霜寒
Vnyielding character has no fear of bitter cold

冰清玉潔（一）
Pure and noble NO.1

清香傳得天心在

The beauty of pure hearts exude nature's fragrance

心与梅花一样清
Heart is as distinct as plum blossom

鸟语花香
Characterizing a fine spring day

冰雪碧玉
丁丑
秉雲寫梅

咏梅

一生傲骨玉雪身，
不同凡卉混芳尘。
待到春来清韵发，
冲天香气满乾坤。

冰雪碧玉图
As pure as jasper

迎春故早發 鐵骨不畏寒

Vnyielding character has no fear of bitter cold but welcome new spring early