

中国画二十家

王炳初

北京美术摄影出版社

主 编: 王 鹤
责任编辑: 吕 晓
于福庚
执行编辑: 郑 睿
文字总监: 王文鹏
装帧设计: 张长岭
责任印制: 赵 恒

《热带兰》(纸本) 2003年 68 × 68cm

图书在版编目(CIP)数据

中国画二十家·第2辑/北京雅泰慧谷文化艺术发展有限公司编.
北京:北京美术摄影出版社, 2004.3
ISBN 7-80501-270-9
I. 中… II. ①中… ②北… III. ①中国画—画家—人物研究
②中国画—艺术评论 ③中国画—作品集—中国—现代 IV. J212.05
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 010078 号

中国画二十家(第2辑)

出版 北京美术摄影出版社
出品 北京雅泰慧谷文化艺术发展有限公司
地址 中国·北京·北三环中路6号
邮编 100011
网址 <http://www.bph.com.cn>
发行 北京出版社出版集团
经销 新华书店
监制 北京雅邦艺术中心
制版 北京时尚兴裕印刷制版有限公司
印刷 北京利丰雅高长城印刷有限公司
版次 2004年3月第1版第1次印刷
开本 889 × 1194 1/12
印张 40(两函20册)
书号 ISBN 7-80501-270-9/J.259
定价 520.00元(两函20册)

ISBN 7-80501-270-9

9 787805 012704 >

合而不同 各显其能

——序《中国画二十家》

邵大箴

在众多美术的门类中，最能体现中国传统文化精神的，当推“中国画”。在世界美术大局中，有悠久文化积淀的“中国画”是最具有特色和最有艺术魅力的“画种”之一。

20世纪以来，中国画屡受挫折，曾被认为“不科学”、不能反映现实生活，而受到过排斥与冷遇。但是，由于它牢牢地扎根于民族传统沃土，深深地渗透在民族生命的基因之中，有很强的适应新的生存环境的能力，它在逆境中仍然显示出勃勃生机。近20多年的改革开放大潮极大地推动了“中国画”的发展进程，重新认识和评价中国民族传统的美学价值与意义，坚定不移地走在继承传统基础上的创新方向，成为新时期以来中国画家的共识。人才辈出和风格、样式、手法丰富多彩，是新时期中国画的两大特色。但毋庸讳言，在众多的画家群中，人们的艺术观念会存在着种种差异。同样是主张发扬传统或提倡创新的画家，也会有不同的艺术主张，何况由于历史和现实的种种原因，上个世纪就已展开的讨论与争鸣至今在画坛仍然在继续，只不过争论的意识形态性已经减弱而更具学术的色彩。例如“中国画独立发展论”和“中西融合论”的不同主张，笔墨在中国画创作中的作用与意义的不同认识，在中国画创作中运用写生法的不同理解等等。这些不同学术观点的争鸣和学派林立，充分说明中国画界思想活跃，而这恰恰是艺术繁荣的重要标志。当代中国画家们正在用理智和冷静的态度关心和参与这些讨论，并在实践中做出自己的抉择。“合而不同”已成为大家普遍接受的主张。所谓“合而不同”，就是在发扬中国画传统的前提下尊重别人探索，各显其能，坚持走自己的路，做自己的探索。当前中国画坛正在形成百花竞放、绚丽多姿的局面。

“中国画二十家”是介绍当代画家的系列画册。入选的对象大多为中青年画家，他们来自大江南北，具有地方风采和鲜明的个性特色，他们在艺术上已经颇有成就并在画坛有相当的影响力。尤其值得注意的是，他们力求在自己的作品中表现当今社会前进的步伐，描绘出时代的风貌和反映出我们民族自强不息的精神，这是应该值得赞许的。在画册中，我们不仅能欣赏到他们的作品，而且能从他们许多生动的日常生活和艺术活动的照片中形象地了解他们的经历，从而更全面地认识画家，领略和把握他们的艺术风格特征。这也为当代美术史的研究提供了丰富的资料。

相信集欣赏和收藏价值的系列画册“中国画二十家”的出版，会受到艺术界的关注和广大读者的欢迎。

2004年2月20日于北京，中央美术学院

《山果》(纸本) 2002年 68×68cm

王炳初

王炳初，在画上题作王秉初，1943年出生于浙江省嵊县，现嵊州市。

1956年—1962年，中学阶段随浙江著名画家商敬诚先生学习花鸟画。

1962年—1967年，在浙江美术学院国画系花鸟科学习，师从潘天寿、吴茀之、诸乐三、陆抑非等先生。

1973年，创作工笔花鸟画《公社新渠道》，后和浙江画院何水法合作送北京饭店陈列，并在富春江画报发表。

1990年，和同学徐君陶在广州集雅斋举办国画联展。

1994年，《墨梅》入选八届全国美展。出版《王炳初画集》。

1995年，由浙江画院、浙江省美协、浙江省花鸟画研究会主办，在杭州举办“王炳初花鸟画展”。

1998年，《荷花》入选浙江省中国画小品展，获金奖。

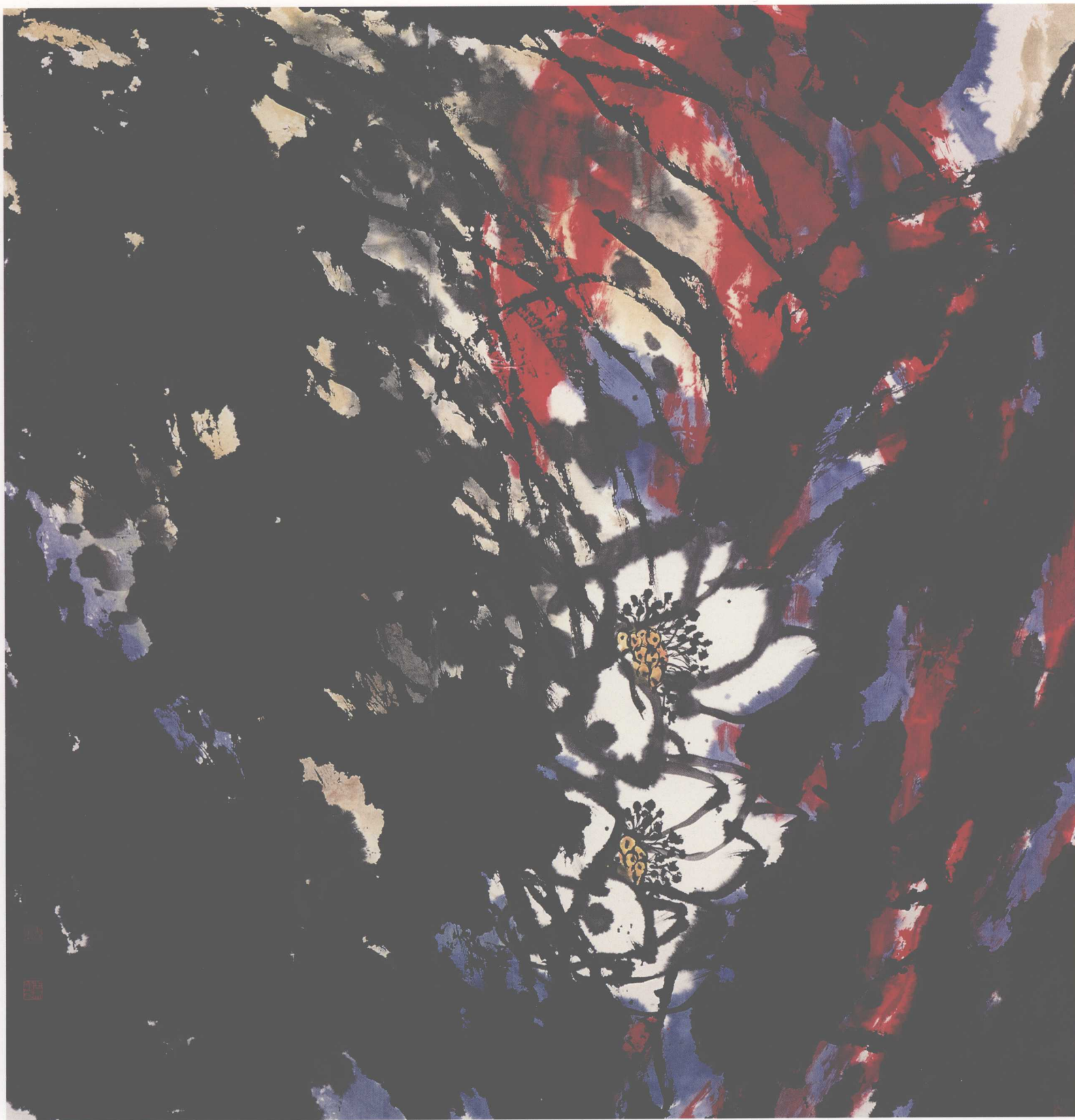
2000年，《金银花》获浙江省第二届中青年花鸟画展银奖。参加绍兴市政府书画代表团访问日本。

现为浙江省花鸟画家协会主席团委员、艺术委员会委员、浙江省嵊州市政协书画院院长。

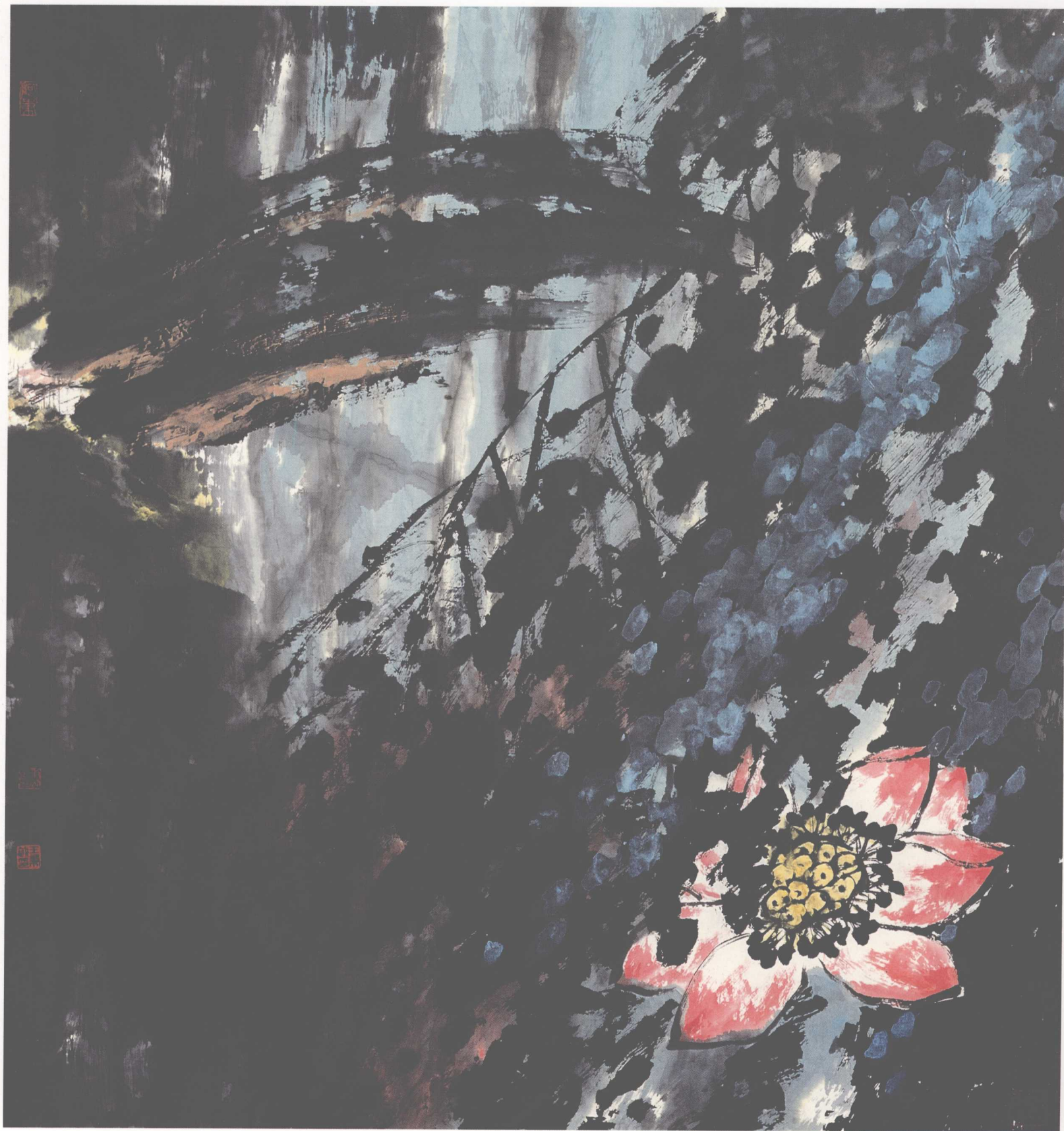

《凌霞》(纸本) 2002年 68 × 68cm

《荷》(纸本) 1996年 113 × 110cm

《荷》(纸本) 1995年 93 × 88cm

《春暖》(纸本) 1994年 136 × 68cm

2004年3月，在杭州超山吴昌硕先生雕像前。

《金银花》(纸本) 2000年 120 × 120cm

《金银花》(纸本) 2000年 68 × 68cm

《热带兰》(纸本) 2003年 68 × 68cm

2003年，参加浙江省花鸟画家协会理事会，和老同学孙福成在笔会现场。

薪火传承终无悔

——简评王炳初及其花鸟画
斯舜威

王炳初的花鸟画，有着非常清晰的文脉传承渊源。他在中学时代拜商敬诚为师学习花鸟，商敬诚则从小受其伯父、海上画派商笙伯及郑午昌的影响。

当然，这条文脉并非单线相传。商敬诚1949年毕业于国立杭州艺专，王炳初1962年至1967年在浙江美院国画系花鸟科深造，师生两人先后得到了潘天寿、吴茀之、诸乐三等前辈的亲授。他们是幸运的，受到了海上画派和浙派的双重熏陶。不管他们的作品是海派的风格强烈，还是浙派的风格强烈，抑或两者兼而有之，他们的文脉传承，依然相当清晰。

癸未仲秋的一天，在嵊州长乐那幢商笙伯建于1914年并由吴昌硕题额的“安庐”里，我和商敬诚、王炳初相对而坐。安庐经历了90年风雨，充满了沧桑感，外面红尘滚滚，小院子里却非常宁静。我并没有多问什么，只是静静地感受着一种别人恐怕难以觉察的文化气息。

商敬诚81高龄了，依然硬朗，依然不忘挥毫。作为学生的王炳初也已61岁了，步入了退休者的行列。他们师生俩的艺术人生，有着许多相似之处，最相同的一点便是：他们都曾有机会在大城市生活和工作，都曾有机会在培育他们的美术学院执掌教席，然而，他们选择了回到故乡，一辈子与故乡的山山水水相伴，与故乡的莘莘学子相伴，他们是艺术薪火的传承者，是艺术种子的播撒者。

因为这个缘故，好几年前我就想写王炳初。每次看到他，总给我一种感动。这种感动，来自于他一脸的纯朴和善良，来自于他带有一点木讷的赤诚，当然，更来自于他的同样带有朴拙风格的作品。

王炳初的作品，粗略可分三个阶段。第一是上个世纪80年代以前，以传统的笔墨为主，处处透出吴昌硕的风格。用笔刚健，用墨酣畅，充满郁郁勃勃的阳刚之气。特别是其擅长的荷花系列，大胆以泼墨作荷叶，形成狂放的大块墨团，衬以用白描手法勾勒出的荷花，黑白对比强烈，具有鲜明的韵律感，气韵扑面而来。第二阶段是80年代中期以后，他在创办石璜中学美术班的过程中，比较多的接触到西洋画法，并受到当时的画家聂于因、石虎、石齐在用色设色方面的不少启示，他开始进行水墨画的色彩探索。他充分发挥海派设色强烈浓艳的特点，形成自己浓色重彩而又不甜俗的风格。他巧妙地借助于色彩的运用，来表达自己对大自然的强烈感受。第三个阶段是最近几年，他走出嵊州，到海南等地写生。丰富多彩、色彩斑斓的热带植物给了他巨大的审美享受，并从中得到了美的感悟。他的题材更为丰富了，表现手法也更加成熟，把前两阶段的长处有机地揉合在一起，从而把自己的作品价值提升到一个新的层次。

王炳初不事张扬，默默无闻地做着培育美术新苗的工作。我问他：“你执教几十年，有多少学生经你培养，进入了高级艺术院校？”他憨厚地笑笑：“没去计算过，反正每年都有几个。”教书之余，他便专心致志画画。他当年的同班同学，不少已名声赫赫，画价惊人了。他从不攀比，只是心平气和地走自己的艺术人生之路。诚然，如果仅仅以名声和画价来作比较，几十年来一直安居嵊州的王炳初，显然难以与他的在大城市长袖善舞的同学们相比，然而，如果以绘画成就而论，王炳初却有着别人不敢小视的艺术天地。他完全可以充满自豪地说：薪火无悔，笔墨无愧。

那天，当我和王炳初告别安庐时，我望着这座年久失修而依然不失当年气派的中西合璧的建筑，内心不由泛起一丝惆怅。这座旧建筑如果坐落在西子湖畔，无疑会像其他名人别墅一样爆出天价。但在嵊州长乐，它只能慢慢被岁月的风雨侵蚀、损毁。

其实，安庐的价值是不言而喻的，理应引起世人重视，就像安庐的现任主人年逾八旬的老画家商敬诚和他的高足、年逾六旬的王炳初的价值同样不言而喻，同样应当引起世人关注与重视一样……

1999年在浙江桐乡君陶艺术院观摩吴昌硕篆刻作品

2003年，和著名画家，中国美术学院教授朱颖人先生在他的画室里，左为河北石家庄花山文艺出版社李文章先生。

拙中寓秀 彩墨传情

——读王炳初的花鸟画
李敬仕

近年来，王炳初的花鸟画作品，一变原先灵动清秀的画路，而以浑厚苍拙的笔墨、绚烂浓重的色彩，向人们展示出一种雄健的阳刚之美，从而引起画界的注意和好评。

以笔墨造就的点线来组织营构画面，是中国画的基本特色。这客观事物本身并不存在的点线，都是源于客观的一种主观创造，它成为华夏民族表达宇宙意识特有的手段，蕴含着艺术家的胸怀、境界、气质。王炳初画风的变化和发展，充分体现了一个中国画家对笔墨点线的理解和把握，由被动上升到主动而渐趋成熟的轨迹。1962年，他在进入浙江美术学院之初，就以一手娴熟的陈白阳花鸟而令同窗叹服。在以后从艺的日子里，他以聪颖敏慧的悟性和不息的勤学苦练的精神，使他画作水平突飞猛进，成绩斐然。那时他的绘画功夫虽然深厚，技法虽然纯熟，但在相当一段时期里，画中尚印留着前辈和老师，特别是启蒙老师商敬诚影响的痕迹，作品透露的是灵秀清新的风采。可是王炳初的气质品格当属朴拙类型，他天性沉静，不擅言词，为人诚恳朴实，淡于名利而醉心艺术。正是这种个性的内在的精神积淀，为他在艺术探索方位上的独立选择提供了依据。他对大气磅礴的颜真卿书法的钟情，对“柯似青铜根似石”的吴昌硕画风的神往，并非出于偶然，而是他内心节奏同外在世界形式规律相吻合而引发的情感共鸣，是他才华和灵感、学养和长期积累的结晶，是艺术探索中的渐悟和顿悟。他的作品开始弥漫出一股郁勃的阳刚之气，用笔刚健雄浑，如龙蛇游戈；用墨酣畅淋漓，如

大江奔泻；线如万年枯藤，苍辣生拙；色如朝日晚霞，绚丽斑斓，呈现出一派翻腾恣肆的蓬勃气概。荷花是深受历代画家喜爱并画熟的题材，而王炳初的荷花系列，向欣赏者展现的当然不是荷花的自然性状，而是借点线的运动、组合、变化来表达画家的造型意趣、审美情操，抒发个人特有的情思意兴。如《荷塘幽处》一画，画家以泼墨作荷叶，形成几组有韵律的大墨块，围衬出一朵以线勾出的白花，并疏密有致地穿插着几根以生涩线条画的苇草。画面以强烈的黑白对比为主，加上大小浓淡不同的墨点，似不经意，实则精心安排，调剂着画面黑白空间，同时丰富了同线和面的组合关系。这里，画家的心灵旨趣的表现和客观规律得到浑然的融合统一，使作品远比对一般现实形象作客观真实的模拟要深厚含蓄，从而给人以更醇更美的享受。

色彩作为最激动人心，最富艺术表现力的视觉语言，在进入八十年代之后引起王炳初的特别注意。当时的画家聂于因、石虎、石齐的用色给了他很大的启示，他开始大规模地将色彩引入水墨画。他这一画风上的重大变革，既是冲决束缚艺术个性羁绊的需要，也是适应时代对中国画艺术改革的要求。他大胆发挥海派设色强烈浓艳的特点，敢于摒弃甜俗，形成华滋醇厚而粗犷自然的风神，浓色重彩而不失浑朴天成的美学品格。例如他的荷花系列作品《闹红一舸》，以奔放阔大的笔触，将灰蓝、灰黄色布满画面，簇拥着一株秀丽妩媚的粉红色花朵，向人们展现的是水气氤氲、生机勃勃的莲塘一隅。《秋波俪影》的笔势更是激荡不安，画家将红、黄、蓝三原色同苍涩的线条和浓重的墨块，巧妙地组合在一起，衬托着一对顾盼有情，略显悠闲的水禽。《深溪伺猎》同样也是以鲜明的红、黄、蓝色同浓重的黑色交相辉映，那恣肆狂放的色墨，尽情倾泻着画家对大自然深切而热烈的独特钟爱。

王炳初对艺术的探索是多方面的。他偶尔也搞些喷洒制作之类的特技。但胶乳皂矾等掺用，也是以突出意笔花鸟画笔墨为界，为的是不断丰富新的绘画语言。追究他的师承关系，他曾在自己画集扉页上题签：“奔走于老缶下，问津于门神、木雕。百姓有谚：‘羊百草’，我就是这样一只羊”。他对吴昌硕绘画艺术有过精深的研习，还注意从民间美术中汲取营养，并善于向其它前辈和同代画家的艺术中广取博收。然而，他更能以现代人的观念修养、审美意趣、文化气质来温故出新，这使他的作品既富传统的功力和气息，又具现代的个性的新鲜感。读了王炳初的作品，使我相信，中国花鸟画今后发展天地仍然是非常宽广的。

《杜鹃》(纸本) 1998年 118 × 95cm