

中国实力派画家精品集

尉晓榕

中国美术学院出版社

策	主	编	编	编	编
规划	蒋彩玲	陈兴彪	祝平凡	海潮	江山
精彩画廊					葛伟光

图书在版编目 (CIP) 数据

尉晓榕 / 尉晓榕绘. —杭州: 中国美术学院出版社, 2005. 5

(中国实力派画家精品集 / 蒋彩玲, 陈兴彪主编)
ISBN 7-81083-393-6

I. 尉... II. 尉... 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 033950 号

尉晓榕
尉晓榕 绘

出版发行 中国美术学院出版社
地址 中国·杭州南山路二一八号
邮政编码 311000
经销 全国新华书店
制 版 杭州东印制版有限公司
印 刷 浙江新华彩色印刷有限公司
版 次 二〇〇五年五月第一版
印 次 二〇〇五年五月第一次印刷
开 本 889mm × 1194mm 1/16
印 张 7.25
印 字 数 六千
印 数 一千册
定 价 一百一十八元
ISBN 7-81083-393-6/J·376

中国实力派画家精品集

尉晓榕

中国美术学院出版社

序言

古人所重：毛伯成之才气也，宁为兰摧玉折，不作萧敷艾荣；张长宗之才气也，清言物察，允为理窟。晓榕之才气，吾不知何以名之，若拟之古人，其李长吉之流亚乎！先是，晓榕以少年学画，未逢名师，唯以勤于速写，恒自砥砺。然而才气上，迥出众流，故方增先先生一见契爱，遂得入学浙江美院。一时名师满座，技艺渐成，基陶既久，所受愈多。洎乎今日，其精勤不懈，于兹二十五年矣，而才气纵横，乃过当日。同辈画家，于人物一门，可与相埒者，居然寥寥，故论者亦恒以此推挹其人，有以矣。

聪明者，天资也。唐志契《绘事微言》云：『大抵聪明近庄重，便不佻；聪明近磊落，便不俗；聪明近空旷，便不拘；聪明近秀媚，便不粗。』盖言天资与画近，自然嗜好亦与画近。古人云：『笔力奋殊，境与性会。』言天资也。『晓榕之天资固然甚上，然而天资上者何代不众，岂独晓榕然耶？大凡今世画家，天资亦未尝不上，及观其画，则往往猥俗者多。无他，能以聪明为皮囊，不能以聪明为筋肉也。彼佻俗尊外之士，终日昭昭察察，计其所得，亦非无一笔一墨偶与神会者，而窥之本根，则外有所竞而内无所主，其画之悍然气，竭近于土人木偶，何待验而后知！』薛是观之，晓榕之画能以聪明为筋肉，所以不佻，不俗，不拘，不粗，此与唐志契之论深有所合，是古之人不吾欺也。然则晓榕之所以为聪明者，不又甚乎！

余尝谓：诗书若画，皆待性情而后工者。譬之花木，得朝气而扶疏，苟无朝气，便无生机。菟木枯株，非不有虬枝老态，一时可观，而生理俱无，不朽何待！故性情者，书画之朝气也。然亦有正与不正之别，得性情之正，则根茎同茂，士匠之迹，可以泯然，得之不正，则兰芷不芳，荃蕙为茅，又无足道矣。故《易》曰：『利贞者，性情也。』今晓榕之画，通而不诡，幽而不怪，鲸鳌揭，养以阴柔，而要以士气为归，其性情可谓正矣，至于明窗净几之间，从容自得，适意相对，写出胸中一点洒落不羁，则其性情又可谓高矣。

然而才气、聪明、性情，此三者固相须为用，未可强分。昔人云：『画不可有骨气，不可无骨气。』吾于此三者亦云尔。盖『不可无』者，谓守而不失也。『不可有』者，谓不矜才使气，外露浅薄也。苟三者不失，加以识见，以空其凭阑远眺之心，则画之神韵在其中矣。故曰：画道非小，而所以治之者诚不外乎此也。

大抵今世画家，久于笔墨有所持论，孰高孰下，略见之矣。然谭复堂云：『作者之用心未必然，而读者之用心何必不然。』既言人人殊，则吾于晓榕之画复何所论，而吾于晓榕之笔墨又何所不可论哉。画传千载，一脉相授者，古也。然古之人既罄其术，欲求蹊径之外，别辟通涂，其艰可逆。梁任公尝叹，近世诗人，『生千岁后而欲自树壁立于古人范围以外』者，洵不可得。画家之境，詎能独异？顾诗人虽不能自树立于古人之外，初亦未尝自外于古人也。而画家则大不然。人人既求自树立于今人矣，人人亦求自外于古人。故飞猿走，奔笔墨而弛之，一时光怪陆离，万象皆新，观之者目眩，论之者舌桥。当此之际，孰谓晓榕之画不将跃于千人之前而搏此一时之快哉！然而具大智能者，必大异于俗。故晓榕之能以大魄力，大定力返身入古，虽溯源于浙派，撷取之功则综收博采，其自见之明又自持之严者如是。浙派人物画向以重传统，重笔墨，重造型取誉当世，风格强烈，名家辈出。晓榕既字于斯浸于斯矣，日就月将，其为笔墨根基也，遂不能不厚，而其造型能力也，遂不能不高。所谓松风如故，瓣香不绝，浙派人物画之波澜更壮，其在晓榕乎！

古人有言：『凡特立旷古之才，必先凌绝前代，牢笼后来，方为在事业。』今晓榕之画，虽承浙派绪余，而比诸前人，正不名一宗，亦非一宗之境界所能囿者。固知胆识具在，从心在我，与为一派之功臣，宁为一家之主人也。沉颖《画隐》云：『董北苑之精神在云间，赵承旨这风韵在金间，已而文相非，非非赵也董也，非因袭之流弊。流弊既极，遂有矫枉，至习矫枉转为因袭，共成流弊。其中机括循迁，去古愈远，自立愈赢。何不寻宗觅派，打成冷局？非北苑，非承旨，非云间，非金间，非因袭，非矫枉，

孤踪独响，然自得。」此论甚正。

吾观晓榕胸中非无大事業者，故其于艺事之外，研求性理，雅好读书，所为文字，亦复清新俊逸，不同流俗，且云：「凡有知性之人，必有德性。」是其胸次可以覈矣。释氏曰：「心外无法，法外无物。」则所谓「言外」者，岂果有外乎？

且夫「意内」之言，世人未必能知，而晓榕必能知之也。之于「言外」，知之者众，叩其奥，又蔑如焉。彼所谓「言外」者，于笔墨之外，更何所外乎？晓榕之笔墨固不能无少瑕疵，此必然之事也。一皆众善，吾无得而讥。然而其画之上者，意度穆如，自舞碧空，轮奐屹然，高映紫云，又何止速人之鬼面，刺俗之魔方！其所以玩赏烟光，品弄风月者，直是游方之铁履，阅世之金鉴也。

然则晓榕之画，果如是而已乎？吾尝私揆其人：彼所涵泳者深而私养者厚，故其去人也，宜蹒蹒然远，所托者重而所就者高，故其处俗也，宜兀兀然若有所弃，所求者专而所成者大，故其自命也，宜然若世之遗。昔者子夏以小道可观，而恐泥致远，子云以雕虫小技，而壮夫不为，非不为也，所托者异也。夫人之立于一世，虽贤圣必有所托矣。苟自托之不重，虽挟天下而与之，亦单也。苟自托之重，则虽持一艺而终之，亦隆也。然而贤圣之未尝以一艺累身者，果以远于鄙事而后为高乎？庄子曰：道在瓦砾。程子曰：道在寻常日用之间。倘其人之智，足以品流众善，陶铸我心，不入于阴惨苛刻，凡鄙污浊之地，则百工之伎，何在而非托重之所也！孟子曰：「岂子所欲哉，子不得已也。」今晓榕之画，其亦有所不得已者在是乎？不然，以其人之质，不世可出，正足以吞星吐汉，推倒古今，其所自托不将极重，而所自致不将极远乎！吾以是知此册之足为世人重而不足为晓榕自重，吾须之而已矣。

范景中

尉晓榕

一九五七年出生于福建省福州市。一九七七年考入中国美术学院（原浙江美术学院）国画系。曾分至福建师范大学艺术系任教。一九八六年调回中国美院任教至今，期间曾任中国画系人物画教研室主任。二〇〇四年中国美术学院首届中国画博士毕业生。现为中国美术学院教授，中国画理论与创作博士、硕士研究生导师。

这位天资敏慧的艺术家，画风脱胎于古法而不失雅逸俊秀之统，他有十分扎实的基本功，聪颖过人的悟性和不俗的艺术品位。一管在手，浓淡干湿，轻重疾徐，生气自展，灵气外溢，笔墨功夫之好在同

辈画家中罕有其匹。虽为画家，却山水、花鸟不让同道。从本质上讲应是位文学家，或准确地说，是一位会用文学眼光绘画的艺术家。无愧为一位「天才、奇才、鬼才、怪才！」

博士论文《论中国画与乐的同构系统》，是一个跨越多艺术门类进行比较与研究的新课题，该课题的研究高屋建瓴，对后来中国画的创作与发展在学术上具有开拓性意义和一定历史价值。

他的毕业创作《一个诗人的音乐生活》以独特的表现力，将变形与写实、情趣与理念融为一体。颇使观者在这意境高远、元气周流的好画前面，心悦诚服，赞叹不已。

出版有《尉晓榕画集》《走近画家——尉晓榕》《名家写生集——尉晓榕》《大器丛书——尉晓榕》等。

一九九三年参与主创《绘画本中国通史》，获第六届中国图书奖一等奖，参与主创《彩绘本民间故事》，获冰心图书奖。

一九九四年赴马来西亚参加「九四吉隆坡国际水墨画研讨会」并发表论文。

一九九五年获得中国艺术研究院颁发的「中国画学术精诚奖」

一九九六年作品入选大型画册《浙江中国画二十家》，作品入选《世纪之光：二十世纪中国当代杰出中青年作品集》。

一九九七年参加「第九回新文人画展」，「中国当代名家作品珠海邀请展」。

一九九八年参加第一届「深圳水墨画双年展」。

一九九九年参加「首届中国人物画肖像展」。

二〇〇二年参加北京「水墨本色展」。

二〇〇三年作为特邀画家，参与中国首届微型工笔画大展。

二〇〇四年参加「怀文抱质——中国美术学院首届中国画博士生毕业展」。

目录

三	序言	二十四	踏雪书院讲经图	三十七	课堂人体
十三	晨牧	二十六	临风弄琴	三十八	祖孙捉迷藏
十四	西施浣纱	二十七	陶六如何景图	三十九	园戏图
十五	春望	二十八	僧敲月下门	四十	晚课
十六	画扇图	二十九	寒山拾得	四十一	僧行图
十七	家乐图	三十	白衣大士观世音	四十二	放学佚事
十八	祭河图	三十一	灶王爷宽衣小像	四十三	稚儿放炮又怕又爱
十九	山阴道上	三十二	衣锦还乡告慰先祖父图	四十四	排排立摘果果
二十	清照词意	三十三	观景图	四十五	渔趣图
二十一	天伦乐图	三十四	微雨	四十六	南山归牧
二十二	物华坐观图	三十五	垂柳帐暖	四十七	牧笛声声
二十三	观战图	三十六	殿堂女神	四十八	八仙肖像系列之一

四十九	八仙肖像系列之一	六十二	疏林牧影	七十四	雨季
五十	八仙肖像系列之三	六十三	英雄会	七十五	我家门前有个小树林
五十一	八仙肖像系列之四	六十四	宋人诗意	七十六	蕉荫读书图
五十二	八仙肖像系列之五	六十五	驮经图	七十六	清隐寄傲图
五十三	八仙肖像系列之六	六十六	大肚弥勒	七十七	观画图
五十四	八仙肖像系列之七	六十七	布袋和尚	七十七	夜游赤壁图
五十五	八仙肖像系列之八	六十八	雨林牧归图	七十八	半跏莲花观音
五十六	山居情远图	六十九	民国风情	七十八	拜师图
五十八	窗外	七十	鸡年喂鸡可得吉	七十八	快乐弥勒
五十九	消看的女人	七十一	本命鸡	七十八	和合二仙
六十	女子出色图	七十二	伊在画中行	七十九	牧牛系列
六十一	女人体	七十二	野渡	八十	北人

八十一	覓	九十三	訪客未遇圖	一〇五	群仙逍遙圖
八十二	暖春圖	九十四	老和尚給小和尚讲故事	一〇六	儒士清談圖
八十三	听妈妈讲故事	九十五	五福臨門	一〇八	山中无日月等閑看乾坤
八十四	芸芸生机皆迴向西方	九十六	观世音菩薩相	一一〇	拜年圖
八十五	好马配英雄	九十七	思君曲	一一一	观世音菩薩
八十六	坡	九十八	春晖		附录
八十七	驯化圖	九十九	君子好逑圖		后记
八十八	山行留客	一〇〇	香山九老		
八十九	桃園仙民	一〇一	白石老翁寄萍堂消暑圖		
九十	南山耕读	一〇二	江渚小渡圖		
九十	江津设案圖	一〇三	古贤耕读圖		
九十二	村童牧牛圖	一〇四	八仙坐地神行圖		

图
版

晨牧

尺寸 27cm × 24cm

年代 二〇〇三年

喜欢变化尺幅，大至八尺整张，小到数寸纸头，都画得津津有味。

郎绍君 语（三）

西施浣纱

尺寸 34cm × 34cm

年代 二〇〇四年

在中国画里，有效地表现创作主体这精神内核的就是「气韵」。

尉晓悒语（②）

此物如明人筆意而筆形物密微
所至靈巧可愛
人亦未上色乃白毫朴雅之氣
歲次甲申 司馬王謙 畫

春望

尺寸 34cm x 34cm

年代 二〇〇四年

性灵是艺术中本质的东西，是第一性，我认为本质的东西大于学问，本性中闪光的东西，其热力往往超过学问，艺术尤其然。

尉晓榕 语（一）