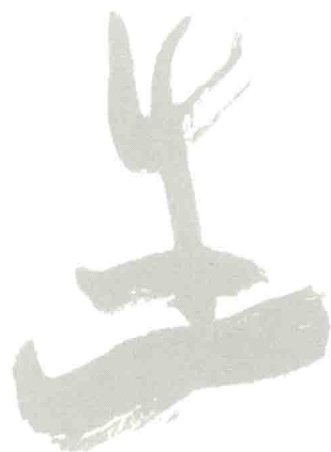

郭明堂 王剑庐 主编

耀生水墨——王耀生作品集

河北美术出版社

郭明堂 王剑庐 主编

耀生水墨——王耀生作品集

河北美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

耀生水墨:王耀生作品集/郭明堂,王剑庐主编.
—石家庄:河北美术出版社,2011.12
ISBN 978-7-5310-4186-3

I. ①耀… II. ①郭… ②王… III. ①水墨画—作
品集—中国—现代 IV. ①J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第189460号

责任编辑:吴建功
装帧设计:王剑庐

耀生水墨——王耀生作品集

主 编:郭明堂 王剑庐
副主编:王 浩 王 红

出版发行:河北美术出版社

地 址:石家庄市和平西路新文里8号 050071

电 话:0311-87041333

制 版:邢台市瑞铠广告有限公司

印 刷:北京缤索印刷有限公司

开 本:787毫米×1092毫米 1/8

版 次:2011年12月第1版

印 次:2011年12月第1次印刷

印 张:13.5

印 数:1000

定 价:260.00元

王耀生简历

王耀生（一九四四年十二月

〇〇〇年），河北无极人，一

九六五年考入天津美术学院。

一九六九年分配天津市教育局

工作。一九七三年调邢台市群

艺馆工作，一九八四年任群艺

馆副馆长，同年任邢台市文化

局党委副书记、副局长，一九

九三年八月任党委委员、副局

长，任邢台市书法协会主席、

群文学会会长。

以书作画 以画入书

技进于道 书画同彰

——王耀生先生的书画艺术

陈孟昕

王耀生先生是二十世纪八十年代前后邢台一位重要的书画家、艺术教育家，应该说，邢台后来的美术及美术教育的发展与格局无不与先生有关，包括成长于斯的艺术家和走出去的艺术家，无不受教、受惠于他。我是在邢台市三中读书时通过音乐老师高振英（王耀生先生的夫人）认识先生的。那时，他们虽生活俭朴，但在当时的邢台是极具品味和学识的伉俪，他们的和谐快乐，艺术学养让人称羨。那时的我爱好颇多：篮球、田径、唐诗宋词、文学写作、器乐绘画，在那萌动多梦的时节，正是王先生的人格和艺格深深感染了我，引导我把生命的航帆驶进了艺术的港湾，奠定了我今后艺术远航的基础。王耀生先生对艺术的执著追求和高深的艺术造诣，一丝不苟的治学精神和诲人不倦的教育态度，至今仍然是指导人生的楷模！

王耀生先生自幼家境贫寒，父母早逝，很早便承担起生活的重担。但他聪慧好学，极具音体美天赋，中学时代即在县文化馆、剧团协助美术、音乐等工作。通过自己不断进取，刻苦努力，终以优异的成绩考取了天津美术学院，师从我国著名画家孙其峰、溥佐等人，专攻书画。毕业后，分配至天津市教育局，之后又调入邢台市教育局工作，不仅工作突出，也充分显示出自身极强的专业能力，此后又先后担任邢台市书法家协会主席，邢台市文化局党委副书记、副局长。丰富的生活阅历和工作经历既挖掘了他的各种工作组织潜能，同时也铸就了他个人高尚的品行。渊博的学识加上社会生活阅历的凝练，都为铺设他个人艺术道路奠定了坚实的基础。科班出身的他承沿了老师们的书法、绘画技能知识，掌握了深厚的绘画与书法功底，并长期潜心研究自己的书画表现手法，探索文人画更深的意境与趣味。从他的书画中，我们不仅能看到他向老师学习各种技法与知识，更多的是一种淡泊名利、宁静致远的人文画家精神。自二十世纪七十年代中期以后，王先生的各种事务性工作越加繁忙，但事实证明，书画创作的锤炼不是仅限于手头的反复钻研，更多的是个人心灵上的打磨，对生活和大自然的体悟。所谓『形而上者谓之道，形而下者谓之器』。王先生在自身艺术道路上苦苦追寻与探索的正是这可望而不可及的『道』，这种『道』即是将人置身于广博宇宙世界中，对心灵，对生命的孜孜求索。

书法和中国画是中国特有的一种民族传统文化及艺术，反映了中华民族特有的审美取向及民族意识，由于二者在抒情达意上都强调骨法用笔，绘画同书法又相互影响，相互促进，所以古人早有『书画同源』之说。唐张彦远对书与画的关系方面，明确提出了『书画一理』的观点，元代书画家赵孟頫更有云：『石如飞白木如籀，写竹还应八法通，若也有人能会此，须知书画本来同』，不仅肯定了书画在技法上相同，其本质也相同，这种书画同源的观点对文人画的兴起产生了深刻的影响。近代以来，吴昌硕、张大千、齐白石、徐悲鸿、潘天寿、李苦禅、陆俨少等大家都『以书入画』，将自己独特的书法观念，以及用笔技法融合到绘画作品中，形成了各自的绘画风格。

在艺术道路上，王先生遵循了唐、宋、元以来的文人画的美学观，将个人思想感情寄托于书画翰墨之中，强调以书入画，追求『简、雅、拙、淡、偶然』等文人写意画的审美范畴。他的绘画作品充分运用了书法语言的抽象表现力，画中的线条、墨色、韵味处处都彰显着抽象致美，即使是单独欣赏画面局部的某一点、一处笔画、一根线条，都让人觉得心旷神怡，耐人寻味。王先生的作品多为花、鸟、虫、鱼这类贴近现实生活的题材，抽象的书法用笔中融入自身对社会生活的各种深刻感悟，寥寥数笔，便营造出一幅生动活泼的画面。花草的斑斓、虫鱼的灵动、鸟雀的稚趣，都沟通着我们的心灵。很明显，画家试图突破画面的限制，摆脱城市喧嚣和世俗烦扰，与大自然亲近，享受大自然给予我们的一切；在有限的空间里，突破一花一草之趣，努力拓展博大而广阔的视觉空间，透露出其特有的高旷情怀和全新旨趣。即便是其所作的梅花、兰草，也与他人所画四君子的清高、豪迈的风格迥异，关注的是自娱、怡情似的雅致。

除了继承『以书入画』的传统美学，王先生还吸收了『墨分五色』等绘画表现手法，运用至书法作品中，同时注入了新时代的书法语言，以及融入了现代社会生活的新的审美志趣，有人称之为『以画入书』，体现出一种不拘泥于传统的、勇于创新的开放姿态。其书法作品刻意变形、疏密有致、参差错落、跌宕起伏，呈方扁、宽窄、大小、长短、正斜不等，曲直之间不觉透露出音乐般的节奏与旋律的韵味来，这种节奏性不仅大大增强了书法作品的形式感，同时也传达出一种意趣盎然的独特风格。

一切艺术形式都来源于现象世界，而我们所见的现象世界是我们每个人的先天真理形式对于先天知识质料的感知。耀生先生的现象世界则是源于其深入社会生活，深入大自然，以及对传统人文艺术精神的继承和创新，才有了他作品中蕴涵的文化感和时代感。

翻开画册，一幅幅作品跃然纸上，那里面蕴涵着先生的旷世才情和技艺高格。细细品读，或许是对王耀生先生最好的纪念。

是为序。

作者为中国美术家协会中国画艺委会委员、湖北美术家协会副主席、湖北美术学院副院长

奇崛开张 天然宕逸

——王耀生先生书画艺术刍议

王剑庐

奇肆、纵横、稚拙、苍茫……诸多词汇时时撞击着我的心怀……是因为这些词句使我想到了王耀生先生的书法和中国画艺术。

二十多年前，一次书画讲座。主持者画家张杰介绍王耀生先生时说：王先生的画格调高雅，以线为主，以简胜繁，辅以变化丰富生动的点。并说：像王先生这样的画风中国没几家，一个是潘天寿，一个是白寿章，再一个就是王耀生先生。还开玩笑地说：王先生画中的点具有音乐感，一般人点不成这样，因为王先生的夫人是教音乐的。寥寥数语，亦庄亦谐，道出了王耀生先生当时的画风。我记得当时王先生作画十分谨慎，对构图、对每一根线、对每一个点都斟酌再三。画风的确是格调苍茫高古，气息冷峻清雅。王先生画风清雅，在当时那台画界似为定论。

之后不久，在我市图书馆举办了一次由河北省著名画家主讲的中国画讲座，王耀生先生也在现场，与上次不同的是，这次王先生坐在听众席。省里来的那位画家讲的什么，画的什么，我已经淡忘了。但时至今日王先生的提问，我依然记得十分清晰。当时，王先生非常虔诚地问：如何才能解决雅俗共赏问题？对王先生的提问，我很惊诧，因为在我心目中王先生已具有很高的水准，同样那个画家是如何解答的，我也无从记起。

我之所以拈出这两件旧事，是想说王先生的画雅致冷逸，但曲高和寡，似乎困扰着他，他是在用心研究中国画创作与欣赏的关系。

王先生经过多年的苦心孤诣、孜孜以求，无论书法，还是中国画作，都形成了充满跌宕之气，奇崛纵横，狂而不野怪，草而不荒率的艺术风格。

一个时期以来，我曾倾心于晚明书法的学习，也醉心于那些雄浑古拙的书风。我以为王耀生先生的书作似与黄道周、倪元璐性情相近。黄道周的洒脱奇诡，倪元璐的纵横奇肆在王先生的作品中时有流露。又与于右任、徐生翁气息相通，于右任的酣畅、苍古、雄劲、开张，徐生翁的古拙、稚朴、苍劲、豪迈在王先生的作品中也有所体现。耀生先生书作，从稚拙、质朴中表达精熟与巧妙，由平淡天真中显示其练达与工稳。

以当今书坛某些领军人物的作品，比之王先生七十年代末的作品，也无过其右，如静下心来仔细地比对，此决非溢美之辞。

那么，王耀生先生这种风格是如何形成的呢？我想这也是许多喜欢先生艺术作品的人所共同关心的问题。正所谓，

人之所为，性情使然。王耀生先生的书法取向某种程度上同齐白石一样，所推崇与取法的前代书家多是品格磊落，且个性很强的人物。这些人的书法面貌属于风格强烈，独辟蹊径的一路。王先生的书法风格的形成，更多的是书外求书。被誉为我国近代一位异军突起、风格独特的艺术家徐生翁在其晚年著述中曾说：『我学书画，不欲专从碑帖、古画中寻求资粮。笔法材料，多数还是从各种事物中，如木工之运斤，泥水匠之垒壁，石工之锤石和诗歌、音乐及自然界的一切动静物中取得之』，我以为王先生取法亦然。

另一方面，先生的画家身份，决定了他不同于普通书家的取向及结果。『书中有画』，是他区别于其他书家的重要特征。把书法中融入画意、画理，将中国写意画酣畅、轻松，苍古老辣等化入书法中，必然会增加书法的精神情趣。在具体章法上、结字上借鉴画理、画意、画法，采取避让、开合、对比、夸张等手段，活跃章法，增加书法内涵容量，才创造出意趣盎然、画意横生的书法面目。此类风格从艺术史来看，徐渭、八大山人首开先河，吴昌硕、黄宾虹、齐白石、潘天寿推波助澜，形成了中国书法史上独特的风格。

王耀生先生的中国画作品，早期是类于潘天寿画风的。潘天寿的写意花鸟画，理深思密，在静穆而雄阔的境界中追求深沉雄大的格局和一味霸悍的气势。敢于以大方大圆造险破险，营造充满张力的画面结构，王耀生先生于此中别有心得。

对于倪瓒的萧疏，青藤的狂怪，八大的冷峻，傅山的丑拙等一切有个性的艺术家他都十分推崇。

由于王先生具有很高的书法造诣，而『书法艺术对于训练一位造型艺术家感受、驾驭线条运动与抽象空间的能力具有重要意义』（邱振中《书法的形态与阐释》），王先生的很多作品也是大气磅礴，他的用笔以骨取胜，用墨浓淡得体，用色古雅清逸，以笔取势，以墨取韵，意境取静，气韵求动。

王耀生先生为艺不落凡尘，为人谦恭随和。艺界前辈多为先生至交，对先生为人为艺评价甚高。先生对后学晚辈多有奖掖扶持之举。先生曾赴我画室为我指导画作。因故一次未能谋面，次日先生再次亲临指教，令我非常感动。先生曾与我论及绘画，言己之画笔墨干涩，不如我的画滋润。其实先生那奇肆苍茫之气象，才是我可望而不可及的。

先生曾要我为其制印，我推辞万般，不敢允诺，深恐我之拙作玷污先生大作。然雅命难违，我诚惶诚恐，勉力为之，刻毕，自视荒率粗野，然先生多有褒词，令我多了一份自信。我曾持拙书作请先生指导，他对书法形式的敏感，超乎一般人的想象。

不可否认的是繁忙的公务，与他要深入研究书法与绘画艺术形成了不可调解的矛盾。深厚的艺术素养，对艺术殚精竭虑的追求与没有充足的时间和精力去全身心的投入，两难境地折磨着他，也阻碍了他的艺术向更高的层面发展。

王耀生先生对传统有精湛的领悟，又有深厚的功力。同时还具备胆识与艺术的独创性。正当他准备为艺术投入更多的精力的时候，正当他的艺术要迸发出更加动人心弦的成就的时候，他却匆匆离我们而去。

王先生过世后，我曾与著名画家郭明堂先生一起帮忙整理先生遗作。我与明堂老师一样感慨良多。归来后，我彻夜未眠。为先生对艺术真谛执著的追求精神、对艺术渊源寻踪探本的不挠意志所折服。整理先生作品时，我曾见先生多幅同一内容的作品反复书写达四五次之多。他看似漫不经意、信笔纵横之作，其实是苦苦探索的结果。苦心经营，又不着痕迹，是为艺术的至难境界。同时也为先生过早地离我们而去而扼腕叹息，看着先生画案上高高摞起的数刀洁白的宣纸，看着先生那相对来说并不多的画作，任何一个热爱艺术的人，都会欲哭无泪。

作品多少，固然可以作为评价一位艺术家的指标，但其作品艺术性高低更取决于质而非量，从这并不多的作品中，也一样折射出先生的艺术成就。

我常常想，王先生如能长寿，假以时日其艺术成就远非现在这个高度。同时我又想，即便如此，他的艺术也已构建了与众不同的独特的风貌。

我一直以为书法、绘画的艺术水平取决于意境，意境的塑造取决于艺术家的品格，艺术家的品格取决于天赋、气质、人品、学识、襟抱、修养。这也是解读王耀生先生的艺术所带给我们的深刻思考。

愚昧如我，对先生艺术的理解很有限，兹不揣鄙陋撰写此文，谬误难免，但愿此文不掩先生艺术之光芒，愿王先生在天之灵恕我，愿深谙先生艺术真谛诸方家不吝教我。

癸未暮春于爽斋晴窗

目录

绘画	一
葫芦	三
梅开天地春	五
秋野小趣	七
春江水暖鸭先知	九
雅趣	一一
葫芦小鸟	一三
玉兰	一五
兰为王者香	一七
枇杷	一九
双雀	二一
葫芦	二三
梅花	二五
晨鸣	二七
菊残犹有傲霜枝	二九
玫瑰	三一
梅	三三
葫芦鹭鹭	三五
鹰	三七
荷花	三九
牡丹	四一
菊残犹有傲霜枝	四三
和平鸽	四五
小鸟	四七

荷 四九

水仙 五一

牵牛花 五三

双鸭 五五

秋荷 五七

秋 五九

紫竹 六一

鹤 六三

雀 六五

荷 六七

风竹 六九

秋野小趣 七一

事事如意 七三

枇杷小鸟 七五

争奇斗艳 七七

梅石 七九

遍地开新花 八一

书法 八三

登高使人意遐 条幅 八五

杜牧·长安秋望 横披 八七

莲出绿波有君子德 斗方 八九

自净己意如虚空 条幅 九一

牡丹花好 条幅 九三

高怀见物理 条幅 九五

欲影正者端其表 条幅 九七

节录王国维《人间词话》昨夜西风凋碧树 条幅 九九

见贤思齐	横披	· · · · ·	一〇一
孔平仲·寄内	条幅	· · · · ·	一〇三
雪消沃野千嶂翠	条幅	· · · · ·	一〇五
看花临水心无事	条幅	· · · · ·	一〇七
韩偓·醉著	斗方	· · · · ·	一〇九
毛泽东·卜算子咏梅	条幅	· · · · ·	一一一
作古文当有生气	条幅	· · · · ·	一一三
虎跃龙腾一代英雄造时势	斗方	· · · · ·	一一五
通润·早梅	条幅	· · · · ·	一一七
韩愈·马说	条幅	· · · · ·	一一九
杨万里·晓出净慈寺送林子方	条幅	· · · · ·	一二一
鱼游乐深池	条幅	· · · · ·	一二三
天地无全功	斗方	· · · · ·	一二五
胜地据淮南	条幅	· · · · ·	一二七
朱元璋·竹	条幅	· · · · ·	一二九
范成大·横塘	条幅	· · · · ·	一三一
杨巨源·城东早春	斗方	· · · · ·	一三三
陶渊明·四时	条幅	· · · · ·	一三五
杜牧·秋月	条幅	· · · · ·	一三七
李商隐·嫦娥	条幅	· · · · ·	一三九
振奋精神	条幅	· · · · ·	一四一
苏轼·新城道中	条幅	· · · · ·	一四三
毛泽东·采桑子重阳	条幅	· · · · ·	一四五
时观竹趣悟和同	条幅	· · · · ·	一四七
浓绿万枝红一点	条幅	· · · · ·	一四九
烟水茫茫	条幅	· · · · ·	一五一
道德为师	条幅	· · · · ·	一五三

断山疑画障	条幅	一五五
质朴天然	条幅	一五七
清霜醉枫叶	条幅	一五九
滚滚长江东逝水	四条屏	一六一
韩愈·花岛	条幅	一六三
岁暮孤舟迟	条幅	一六五
虞世南·蝉	条幅	一六七
若有恒	横披	一六九
李白·题宛溪馆	条幅	一七一
作诗之妙	斗方	一七三
雷声千嶂落	条幅	一七五
醉春风	横披	一七七
山河百战归民主	条幅	一七九
文章经国之大业	条幅	一八一
趣异然也	条幅	一八三
吴孔嘉·咏竹	条幅	一八五
昨夜春风才入户	条幅	一八七
醉梦杨花	五言联	一八九
济众	横披	一九一
文章有真趣	条幅	一九三
雨醒诗梦来蕉叶	斗方	一九五
妙悟通神	条幅	一九七
常建·三日寻李九庄	斗方	一九九
王维·鸟鸣涧	条幅	二〇一
半壁楼台秋月过	条幅	二〇三

绘画

葫芦

尺寸：纵九八厘米，横五〇厘米。

款识：曲径幽幽小巷深，车马冷落是凡人，莫笑贫家无酒具，剖开葫芦作豪饮。戊寅岁，耀生写平安先生诗意。

铃印：王耀生印（朱文） 肖（朱文）

