

王肇民水彩画

WANG ZHAOMIN'S WATERCOLOURS

岭南美術出版社

王肇民水彩画

WANG ZHAOMIN'S WATERCOLOURS

嶺南美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

王肇民水彩画/王肇民. —广州:
岭南美术出版社, 1999. 6

ISBN 7-5362-1877-X

I. 王…

II. 王…

III. 水彩画-作品集-中国-现代

IV. J225

王肇民水彩画

出版、总发行：岭南美术出版社

出 版 人：曹利祥

经 销：广东省新华书店

印 刷：深圳当纳利旭日印刷有限公司

版 次：1999 年 6 月第一版

1999 年 6 月第一次印刷

开 本：889 × 1194 毫米 1/12

印 张：13

I S B N 7-5362-1877-X

J·1636 定 价：130.00 元（平装） 150.00 元（精装）

王肇民水彩画

WANG ZHAOMIN'S WATERCOLOURS

嶺南美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

王肇民水彩画/王肇民. —广州:
岭南美术出版社, 1999. 6

ISBN 7-5362-1877-X

I. 王…

II. 王…

III. 水彩画-作品集-中国-现代

IV. J225

王肇民水彩画

出版、总发行: 岭南美术出版社

出 版 人: 曹利祥

经 销: 广东省新华书店

印 刷: 深圳当纳利旭日印刷有限公司

版 次: 1999 年 6 月第一版

1999 年 6 月第一次印刷

开 本: 889 × 1194 毫米 1/12

印 张: 13

I S B N 7-5362-1877-X

J·1636 定 价: 130.00 元 (平装) 150.00 元 (精装)

光华璀璨 博大精深

——王肇民水彩画集序

迟 轲

以前出版的数册肇民先生画集（包括台湾版），收入 50 年代至 80 年代的作品。本集则主要选印 80 年代至 90 年代的作品，展示了王先生丰盛的艺术创作的最新成果。

画集中有一幅作于 1997 年的《白玫瑰》，老画家已届 90 高龄。中外美术史上至 90 岁尚能作画者不乏其人，然多属“不求形似”任意点染之作。而王肇民的《白玫瑰》却神完气足、造型精严、笔力劲健，焕发着青春的光彩。是非常难得的。

这当然反映了他过人的精力，但更主要的是他早年打下了异常坚实的艺术基础。自 1929 年入杭州艺专习画至今的 70 年岁月，除非是极端艰难的特殊境遇下，他从未放下过画笔。正所谓“天道酬勤”。

而且，在杭州艺专由法国写实派教授克罗多教素描，受校长林风眠色彩技巧的启迪，向潘天寿、李苦禅学习国画。这些人都是西画和国画方面第一流的大师。所以肇民先生学画的起点是很高的。

不过，后来的几十年，中国的历史曲折动荡，五六十年代以降，“左”的理论对文艺的干扰和束缚日益严重。而王肇民却从未动摇自己的理想和信念。故他说：“在画途上成功的人，多属于坚强的人。”

王先生从未画过完全依靠虚构甚至是“假、大、空”的所谓“重大主题”的作品。他总是面对实物写生，是在写生过程中的创造，因此更能保持自然的生气。布丹^①说过：“当场画下来的任何东西，总是有一种以后不可能取得的力量、真实感

和笔法的生动性。”把风景画推进了一步的柯罗^②更是明确地提出：“面向自然，对景写生。”继起的印象派，大多是对景写生的。我国当代山水画大师李可染的许多作品也是在写生过程中完成的。所以“直观自然”，可以说是创作方法上的一项进步。

在王肇民的作品中，静物画占了很大的比重。这也是和绘画的发展趋势相一致的。近、现代的美术史上有好几位大师，都是以他们的静物画而显赫于画坛的。其原因之一，是静物画可以使画家在探索形式美方面获得更为广阔的自由。

柏拉图^③曾说：“形式美乃是绝对的美。”这里他指的是圆形、三角形、直线等几何形体的美。所谓“绝对”的美，是说这类形体的美带有极大的普遍性。不受时代、民族、阶级的影响。后来的美学家黑格尔^④、霍迦斯^⑤等人更深入地从理论上分析了几何形体美在人们心理上引起的具有普遍性的美感。

王肇民所画的花果，多为“寻常之物”，但他的画作却从来不会与别人重复，也不会与自己重复。如果把他数以千计、变化多端而从无重复的构图进行线条的分析，可以获得十分丰富的“平面构成”的图稿，其间显示了无穷的“迁想妙得”。

他画的《龙眼》，使龙眼果构成三串方向不同的三角形，寓变化于统一。他画了多幅苹果，或三五成群或散落全画。而《紫苹果》则堆聚在一个圆盘里，形成一个深红的球体；黑背景和白桌布的直线，更使这个球体显得凝重而鲜明。

形式美的另一个重要因素，是色彩美。如果说几何形体的美，含有若干理性的因素，而色彩美则更充分地唤起感情上的共鸣。所以马克思也说过：“对色彩的喜爱是一种最普遍的美感。”

画家们当然希望自己作品的色调和色彩的组合，能够有多种变化，但这件事并不容易。不少人养成了一套用色的习惯而流于公式化，王肇民的作品则决无公式化之弊。比较一下他的静物、风景、人物，尤可见出色彩丰富的变化。他总是依据不同对象引发的新感受创造出新的色调和色彩组合。

由英国兴起的水彩画，大多是以水分流动色彩透明而产生的轻快效果见长。

王肇民的水彩则不然。他善于把透明流动的色彩与坚实厚重的色彩结合在一起，大大增强了色彩的力度。试看他所画《红壶》：大块鲜明、饱和、响亮的暖红色，唤起观者热烈而欢快的情感。其色彩的“能量”，是油画艺术也不易达到的。

王肇民善作旧体诗，尤善作中国画。他的水墨写意画，有八大、石涛、潘天寿等人的风韵。对西方艺术，他继承了文艺复兴大师们视艺术为庄严事业和尊重自然的写实技巧；有选择地汲取了现代艺术在色彩和构成方面的某些经验。故他的画可以称为东方和西方文化传统相结合的出色的成果之一。他的水彩使具象美与抽象美高度统一，把西方艺术的色彩美与中国传统艺术的笔法美融为一体。如珠宝之光华，灿烂夺目；如金玉之坚实，掷地有声。浑厚苍劲中含有细腻的诗情。

凡·高^⑥说过：“花是有灵魂的。”王肇民则认为：“应该把静物当人物来画。”故他所画花果，不但富有生气且含有生命感，有时使人联想到人物的情态：《岭南佳果》中的菠萝犹如满身铠甲的卫士，肥大的香蕉犹如宽厚和悦的主人。《发了霉的荔枝》中青嫩的苹果与干老的荔枝形成强烈的对比，令人想到岁月的流转，世代的交替。《荷花玉兰》是饱满而高贵的，《姜花》是轻盈而秀雅的，《黑玫瑰》好像奏出一组低沉的和声……

文杜里^⑦认为：“艺术家的灵魂不是借造型和色彩表现出来，而是就寓藏在造型和色彩之中。20世纪的批评强调对于造型色彩处理方法的探讨。虽然有时这种探讨堕入了片面的抽象形式的评价，忘记了主题与形式的统一。但是有关形式和色彩的认识上的这种进步，仍是不可忽视的。”所以他还认为：杰出的静物画，是含有道德感的。

这是合乎事实的。

夏尔丹^⑧的静物显得纯朴而谦逊，八大山人的花鸟发出悲

愤的抗争，凡·高的强烈的色彩在呼唤着光明。王肇民的作品刚毅豪健，气度宏大，使人如见狮虎之行于大漠，鹰隼之立于高岩，意兴飞扬，情思振奋，而向往于宽广的胸襟高洁的志趣。

肇民先生所作风景画，用笔阔大，潇洒流畅。能于粗中见细，意境新颖。试看《北江》何等辽阔雄伟，《知春堂畔》则反映出他在水墨画方面深湛的造诣和诗的素养，《美院校景》运用印象派的色彩规律，表现了灿烂的阳光，使平凡的小景焕发出诱人的魅力。

王肇民的人体画显示了他高度的造型技巧和对人体的深刻认识，故能举重若轻笔法果断。他曾借用《孙子兵法》中的意见说：“作画如同用兵，最忌犹豫。”他所作人物肖像，力求表达每个人物的个性。有时略作夸张以突现独特的性格。无论男女老少，均无甜腻媚俗之弊。而他笔下的人物，全都是普通的老百姓。这里反映出画家真正的“现代意识”——民主平等的思想。从根本上说，普通人民才是历史和社会的主体。

他认为有创见的艺术家要能“人弃我取，人取我弃”。他的艺术道路是一条独立不倚，坚韧不拔，不受时尚左右，不畏风浪冲击。“能人之所不能，为人之所不为”的创造者的道路。

同时他又是一位勤奋而严格的美术教育家。他把培育后代视为神圣的天职。每堂课必先到，除循序讲解外，必与学生同时作画以为示范。（有些画注有“课堂作业”即为此类作品。）“口传手授”数十年如一日。“为师之道”，乃是人伦的“大道”，是人类文明得以继续发展的重要纽带。他认定的道德原则，必定身体力行坚持不懈。

1998年，夏，广州美院

（注）

①布丹（E. Boudin. 1824—1898），法国画家。

②柯罗（C. Corot. 1796—1875），法国画家。

③柏拉图（Plato. 公元前427—前347），希腊哲学家。

④黑格尔（G. Hegel. 1770—1831），德国哲学家。

⑤霍迦斯（W. Hogarth. 1697—1764），英国画家，美学家。

⑥凡·高（Van Gogh. 1853—1890），荷兰画家。

⑦文杜里（L. Venturi. 1885—1961），意大利美学家。

⑧夏尔丹（J. Chardin. 1699—1779），法国画家。

静物

岭南佳果 54 × 39.5 (cm) 1975 年

苹果 55 × 35.5 (cm) 1976 年

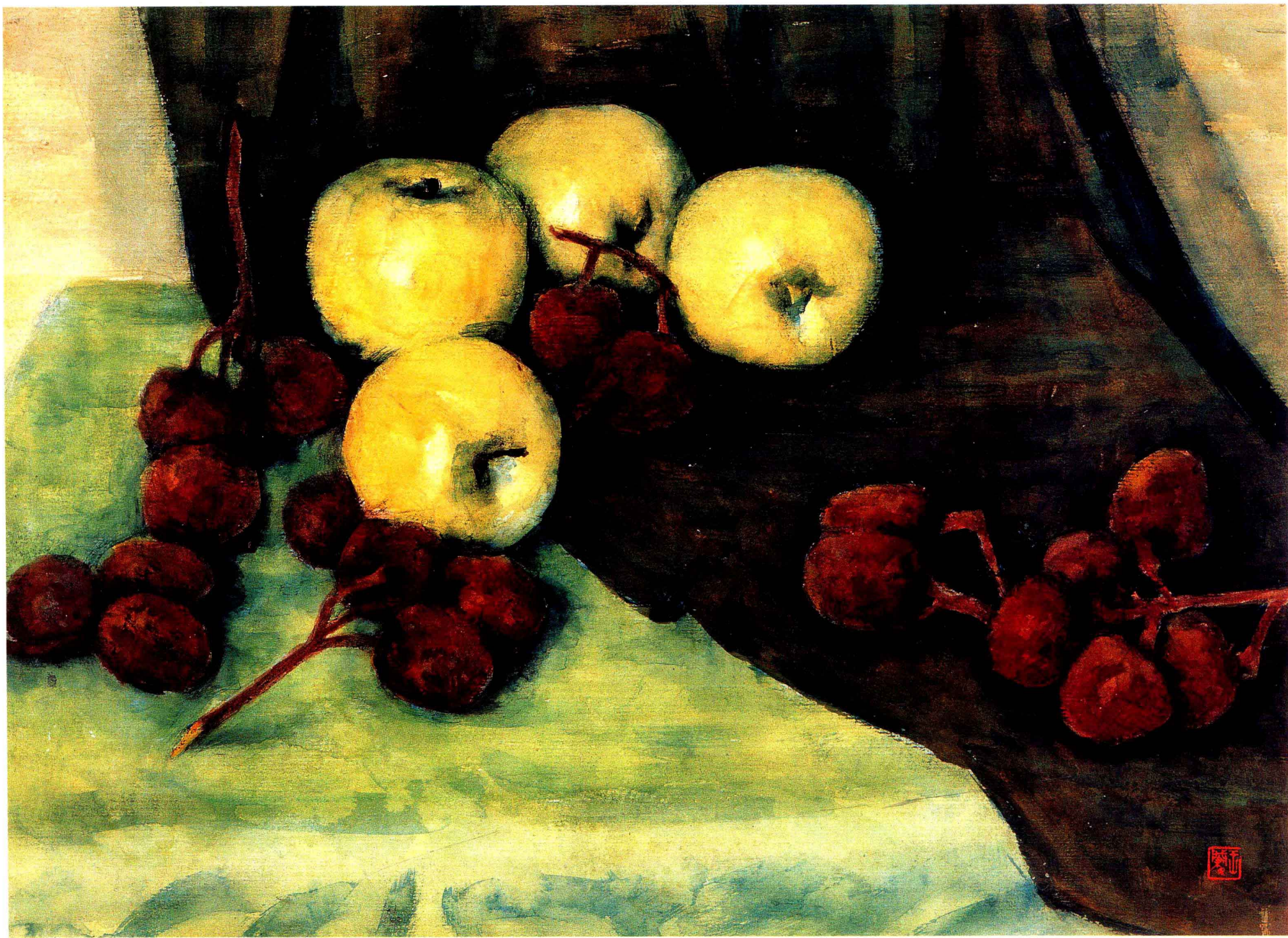
静物 57×39 (cm) 1977 年

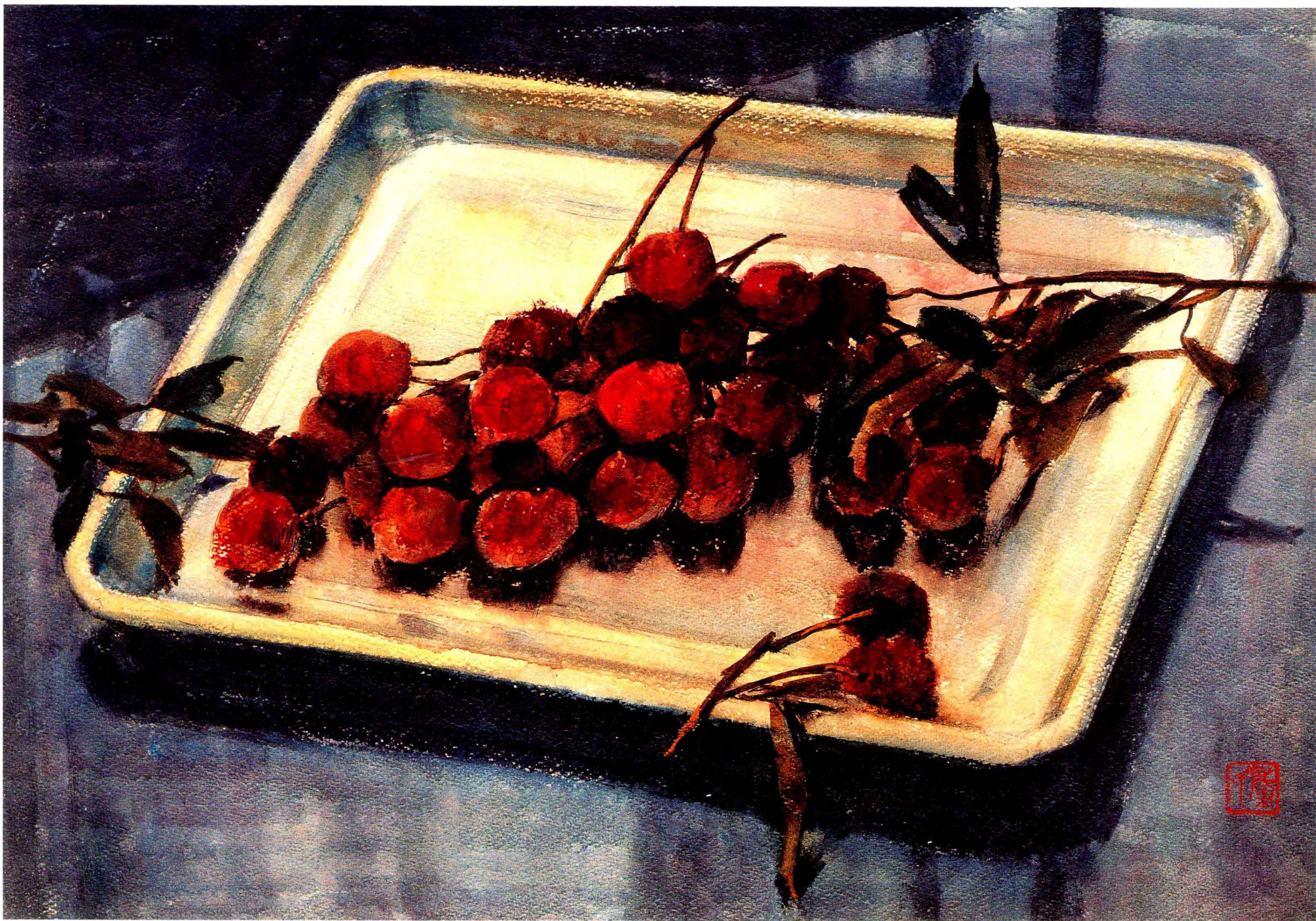
苹果 54×39.5 (cm) 1978 年

紫苹果 54 × 39.5 (cm) 1979 年

发了霉的荔枝 54 × 39.5 (cm) 1980 年

荔枝 64×45 (cm) 1981 年

龙眼 54 × 39.5 (cm) 1981 年