

俗话说「酒好不怕巷子深」，好酒的醇香味在空中弥漫，嗜酒者寻着味道去酒店沽酒品味，但今天再好的酒也要争上电视作广告。好的艺术品需要有人作正确的评价，并借助媒体、展览场所去让人欣赏。较成功的艺术家似乎都有几个特点，即有父母给予的艺术素质、教养和「海人不倦」的严师；有时代社会提供的劳动条件；与机遇，如相关单位的重视扶持还有媒体、出版单位等；自己善于学习与艰苦的劳动。

王 又 著

四川美术出版社

话中有画

HUA ZHONG YOU HUA

话中有画

HUAZHONG YOUHUA

王 灭 著

四川美术出版社

常州大学图书馆
藏书章

图书在版编目 (CIP) 数据

话中有画 / 王明月著. — 成都 : 四川美术出版社, 2016.4

ISBN 978-7-5410-6748-8

I. ①话… II. ①王… III. ①艺术—文集
IV. ①J-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第077233号

话中有画

HUA ZHONG YOU HUA

王明月 (王灭) 著

出品人	马晓峰
特约编辑	王 兮
责任编辑	陈 晶
校 对	庄 溢 马攀可
责任印制	黎 伟
出版发行	四川美术出版社 (成都市锦江区金石路239号)
成品尺寸	168mm × 235mm
印 张	23.5
字 数	330千
图 幅	40
制 作	成都华林美术设计有限公司
印 刷	四川华龙印务有限公司
版 次	2017年3月第1版
印 次	2017年3月第1次印刷
书 号	ISBN 978-7-5410-6748-8
定 价	88.00元

前言

俗话说“酒好不怕巷子深”，好酒的醇香味在空中弥漫，嗜酒者寻着味道去酒店沽酒品味，但今天再好的酒也要争上电视作广告。好的艺术品需要有人作正确的评价，并借助媒体、展览场所去让人欣赏。较成功的艺术家似乎都有几个特点，即有父母给予的艺术素质、教养和“诲人不倦”的严师；有时代社会提供的环境条件与机遇，如相关单位的重视扶持还有媒体、出版单位等；自己善于学习与艰苦的劳动。

笔者长期从事绘画创作研究和美术创作组织工作，体会到组织工作者要有相当的文艺理论水平，有较强的组织工作能力和平等待人的良好作风，自身在美术创作领域的某一方面有所专长，工作中才可能团结人，抓到点子上。应提倡画家对艺术与生活、传统继承与现代发展、基本功与创作、中西艺术的比较与关系、中西艺术哲学、艺术审美与格调、书法文学诗词戏剧曲艺音乐舞蹈的特征与艺术的关联、中西艺术史、艺术个性语言创造等等一些基本知识的知晓，了解得越多则理明气顺，创作才能得心应手，工作才有自己的话语权。这些问题，中外艺术家理论家因为文化背景、艺术流派、知识深浅与实践经验的差异，加上时代的不断推进，尤其在多元文化的情况下，仁智各见，难求一致，只能在促进繁荣创作的前提下求同存异。

本集文选写作的时间前后数十年，其中一部分是学习前辈的心得体会，多数是在工作岗位或退休之后应约无偿而作，力避钱财与友好而尽说好话的陋习，尽可能理性客观地根据当时一些中青年画家的艺术思想、艺术作品的实际情况去着笔，难免偏颇，对他们在艺术发展的道路上予以评价，希望能起一点点助

力。所写画家目标明确，矢志不移，努力奋斗，今天大多已进入老年，几乎都取得了较大的成就。

本书多处强调作者修养全面深厚外，在创作上要有主体意识和明确的方向，有包容的心胸，不宜有门户之见，随意拒斥，要有分析判断的能力，吸取一切有用的东西。不搞“无米之炊”，要有扎实的生活基础和感悟能力，画人画物，头脑里要有随时可以调遣的几十几百个生动鲜活的人物、景象，积累丰厚，艺术思维、艺术联想才更为活跃，才能随心所欲地自由地进行创作。每个时期每件作品应特别注意一个创字，不可过早或刻意去追求什么样的风格，致使作品千篇一律，格调低下。

我以为，在重视对艺术传统的研究时，十分注重对二十世画家的全面深入的研究。近百年里中国画、版画、油画、连环画、漫画、雕塑等各品种的艺术家在“美术革命”，“服务现实社会”此起彼伏的声浪中，大批人花费毕生精力去探索，涌现出许多很有成就的大家，他们的创作对推动中国社会的进步，满足特定时代人们的审美需求起到了很好的作用。他们的民族、人文、写意、创新精神和创作方法，创作的好作品都是优秀的传统，是对中国美术创作现代性的贡献和进一步的新创作提供了宝贵的参考系数，不可低估和片面否定。

近些年，美术创作急躁，跟风严重，粗制滥造。抄模西方现代艺术，看重金钱，“打造”画派，乱定精品，贿赂营私等乱象，书里有一文疾呼，体制内相关单位的负责人要正视问题，不去盲从附和，把握好方向，采取切实有效的措施去排除干扰，使艺术家树立正确的人生价值观，增强社会责任心，真正静下心来，以充沛的精力去创造当今人们审美十分需求的优秀作品。

目 录

我国工笔花鸟画的前驱黄筌·····	006	诗情浓郁的画家伍瘦梅·····	105
开写意简笔人物画先声的石恪·····	010	勤奋一生艺终成·····	110
文同写竹与湖州竹派·····	013	一颗璀璨的明星·····	113
大慈寺壁画与唐代巴蜀美术·····	017	德艺双馨的女画家·····	118
画坛巨匠张大千·····	026	激情洋溢的诗篇·····	120
开创新面的人物画家蒋兆和·····	032	激情的诗篇·····	123
开宗立派的书画家石鲁·····	036	感情激荡的田园诗章·····	135
李桦与神州版画博物馆·····	040	妙得天籁 与天同契·····	140
不断求索的国画大家·····	048	水墨世界天地宽·····	142
漫画家华君武·····	052	在艺术的长河中遨游·····	154
难忘的记忆·····	056	随心所欲造山河·····	157
版画大家 卓越领导·····	061	激情山水动魂魄·····	161
一生心血留千秋·····	068	些小尺幅天地宽·····	166
美景无限好·····	073	借取山河抒胸臆·····	169
一代画杰陈子庄·····	076	气象纯正的焦墨画·····	173
山水画家吴一峰·····	081	神好精勤夺造化·····	176
丰中铁绘画创作简谈·····	088	融情纳意创新境·····	178
从心泉中流出的诗·····	094	双才戏画浅说·····	199
绘声绘色喻意不尽·····	096	勤奋探索 成果丰硕·····	202
不断创新 永葆青春·····	102	放歌雪域高原·····	205

理明 气顺 艺绝·····	208	长征路上画兴浓·····	273
虎虎生气慑人心·····	211	一个朝气蓬勃的书画家群体·····	281
情深 境真 诗意浓·····	214	随展访港记·····	284
千态万状尽畅神·····	217	随港画家写生小记·····	287
花逢时雨俏·····	221	美感·真情·心灵的闪光·····	290
乡情绵邈画意浓·····	224	简谈中国画·····	294
一个可喜的选择·····	229	四川国画发展概述·····	304
永不停步地探索·····	231	中国画创作学习琐谈·····	312
纵情泼墨写春光·····	233	坚持大发展 无愧新时代·····	317
意远境深思致无穷·····	236	四川美术30年掠影·····	320
深情铸诗境·····	240	略谈书法艺术·····	332
绚丽的色彩 流动的生命·····	243	谈篆刻艺术·····	338
西方现代派美术简谈·····	246	永陵二十四伎乐石刻与	
版画创作杂谈·····	250	西蜀燕乐的兴盛·····	342
从四川版画节看我省的版画现状·····	255	五代人物画家贯休·····	346
出人意外的版画作品·····	258		
合江古镇一片生机·····	260		
妙趣横生的《洛带古镇》·····	263		
流离似绣 磊落如绫·····	266		
农民画刍议·····	268		

前言

俗话说“酒好不怕巷子深”，好酒的醇香味在空中弥漫，嗜酒者寻着味道去酒店沽酒品味，但今天再好的酒也要争上电视作广告。好的艺术品需要有人作正确的评价，并借助媒体、展览场所去让人欣赏。较成功的艺术家似乎都有几个特点，即有父母给予的艺术素质、教养和“诲人不倦”的严师；有时代社会提供的环境条件与机遇，如相关单位的重视扶持还有媒体、出版单位等；自己善于学习与艰苦的劳动。

笔者长期从事绘画创作研究和美术创作组织工作，体会到组织工作者要有相当的文艺理论水平，有较强的组织工作能力和平等待人的良好作风，自身在美术创作领域的某一方面有所专长，工作中才可能团结人，抓到点子上。应提倡画家对艺术与生活、传统继承与现代发展、基本功与创作、中西艺术的比较与关系、中西艺术哲学、艺术审美与格调、书法文学诗词戏剧曲艺音乐舞蹈的特征与艺术的关联、中西艺术史、艺术个性语言创造等等一些基本知识的知晓，了解得越多则理明气顺，创作才能得心应手，工作才有自己的话语权。这些问题，中外艺术家理论家因为文化背景、艺术流派、知识深浅与实践经验的差异，加上时代的不断推进，尤其在多元文化的情况下，仁智各见，难求一致，只能在促进繁荣创作的前提下求同存异。

本集文选写作的时间前后数十年，其中一部分是学习前辈的心得体会，多数是在工作岗位或退休之后应约无偿而作，力避钱财与友好而尽说好话的陋习，尽可能理性客观地根据当时一些中青年画家的艺术思想、艺术作品的实际情况去着笔，难免偏颇，对他们在艺术发展的道路上予以评价，希望能起一点点助

力。所写画家目标明确，矢志不移，努力奋斗，今天大多已进入老年，几乎都取得了较大的成就。

本书多处强调作者修养全面深厚外，在创作上要有主体意识和明确的方向，有包容的心胸，不宜有门户之见，随意拒斥，要有分析判断的能力，吸取一切有用的东西。不搞“无米之炊”，要有扎实的生活基础和感悟能力，画人画物，头脑里要有随时可以调遣的几十几百个生动鲜活的人物、景象，积累丰厚，艺术思维、艺术联想才更为活跃，才能随心所欲地自由地进行创作。每个时期每件作品应特别注意一个创字，不可过早或刻意去追求什么样的风格，致使作品千篇一律，格调低下。

我以为，在重视对艺术传统的研究时，十分注重对二十世画家的全面深入的研究。近百年里中国画、版画、油画、连环画、漫画、雕塑等各品种的艺术家在“美术革命”，“服务现实社会”此起彼伏的声浪中，大批人花费毕生精力去探索，涌现出许多很有成就的大家，他们的创作对推动中国社会的进步，满足特定时代人们的审美需求起到了很好的作用。他们的民族、人文、写意、创新精神和创作方法，创作的好作品都是优秀的传统，是对中国美术创作现代性的贡献和进一步的新创作提供了宝贵的参考系数，不可低估和片面否定。

近些年，美术创作急躁，跟风严重，粗制滥造。抄模西方现代艺术，看重金钱，“打造”画派，乱定精品，贿赂营私等乱象，书里有一文疾呼，体制内相关单位的负责人要正视问题，不去盲从附和，把握好方向，采取切实有效的措施去排除干扰，使艺术家树立正确的人生价值观，增强社会责任心，真正静下心来，以充沛的精力去创造当今人们审美十分需求的优秀作品。

目录

我国工笔花鸟画的先驱黄筌·····	006	诗情浓郁的画家伍瘦梅·····	105
开写意简笔人物画先声的石恪·····	010	勤奋一生艺终成·····	110
文同写竹与湖州竹派·····	013	一颗璀璨的明星·····	113
大慈寺壁画与唐代巴蜀美术·····	017	德艺双馨的女画家·····	118
画坛巨匠张大千·····	026	激情洋溢的诗篇·····	120
开创新面的人物画家蒋兆和·····	032	激情的诗篇·····	123
开宗立派的书画家石鲁·····	036	感情激荡的田园诗章·····	135
李桦与神州版画博物馆·····	040	妙得天籁 与天同契·····	140
不断求索的国画大家·····	048	水墨世界天地宽·····	142
漫画家华君武·····	052	在艺术的长河中遨游·····	154
难忘的记忆·····	056	随心所欲造山河·····	157
版画大家 卓越领导·····	061	激情山水动魂魄·····	161
一生心血留千秋·····	068	些小尺幅天地宽·····	166
美景无限好·····	073	借取山河抒胸臆·····	169
一代画杰陈子庄·····	076	气象纯正的焦墨画·····	173
山水画家吴一峰·····	081	神好精勤夺造化·····	176
丰中铁绘画创作简谈·····	088	融情纳意创新境·····	178
从心泉中流出的诗·····	094	双才戏画浅说·····	199
绘声绘色喻意不尽·····	096	勤奋探索 成果丰硕·····	202
不断创新 永葆青春·····	102	放歌雪域高原·····	205

理明 气顺 艺绝·····	208
虎虎生气慑人心·····	211
情深 境真 诗意浓·····	214
千态万状尽畅神·····	217
花逢时雨俏·····	221
乡情绵邈画意浓·····	224
一个可喜的选择·····	229
永不停步地探索·····	231
纵情泼墨写春光·····	233
意远境深思致无穷·····	236
深情铸诗境·····	240
绚丽的色彩 流动的生命·····	243
西方现代派美术简谈·····	246
版画创作杂谈·····	250
从四川版画节看我省的版画现状·····	255
出人意外的版画作品·····	258
合江古镇一片生机·····	260
妙趣横生的《洛带古镇》·····	263
流离似绣 磊落如绫·····	266
农民画刍议·····	268

长征路上画兴浓·····	273
一个朝气蓬勃的书画家群体·····	281
随展访港记·····	284
随港画家写生小记·····	287
美感·真情·心灵的闪光·····	290
简谈中国画·····	294
四川国画发展概述·····	304
中国画创作学习琐谈·····	312
坚持大发展 无愧新时代·····	317
四川美术30年掠影·····	320
略谈书法艺术·····	332
谈篆刻艺术·····	338
永陵二十四伎乐石刻与	
西蜀燕乐的兴盛·····	342
五代人物画家贯休·····	346

我国工笔花鸟画的先驱黄筌

中国花鸟画的历史较早，在南朝有萧齐、陶景真和梁元帝萧绎，他们在作品中画出了孔雀、鹦鹉、苍鹰、鹳鹤、芙蓉等图，唐早期善画蜂蝶禽鸟的有汉王李昌远、滕王李元婴、江都王李绪嗣、滕王李湛然，极负盛名的有画鹤名手薛稷、画鹰高手蒋皎、水墨花鸟画名手殷仲容及周昉等，他们的作品显示了唐代宫廷的富贵气息。中晚唐边鸾的工笔花鸟画《宣和画谱》中着录有32件，多采用折枝布局，造型神形兼备，设色有序，题材语言精纯。唐末战乱，刁光胤、孙位、滕昌祐、赵德玄等入蜀，他们带来的艺术思想、绘画作品及技法，对西蜀绘画的影响直接而深远。

黄筌（903—965）出生于一个有一定文化氛围的家庭，从小即喜爱绘画，13岁拜师著名花鸟画家刁光胤，学画花鸟、树石、花竹，稍后又学孙遇的龙水和人物、薛稷的鹳、李升的山水、滕昌祐的花卉蝉蝶。他勤奋地学习中原先辈画家的思想品质、观察事物之道和绘画技法。17岁（920）从师同仕王衍，19岁被前蜀后主王衍录用，赐朱衣银鱼，盐都廨院，开始宫廷画家生涯。从923年至933年间，黄筌一直得到朝廷的厚爱，专心绘画，934年后蜀主孟知祥亡，其子孟昶即位。孟昶热爱丹青文辞，在宫廷建立了翰林图画院，对黄筌厚爱有加，授翰林待诏，权院事（画院领事人），赐紫金袋，时年32岁的他后被累迁如京副史、检校户部尚书兼御史大夫，他不仅深得几位西蜀主的恩宠，其弟黄惟亮、子黄居宝、子黄居案也都供奉于西蜀画院，封为待诏，黄居宝为水部员外郎。

黄筌继承唐代绘画传统，首先关注前辈的人品，学习光胤的清廉耿介、心志淡泊、交友不杂、专心于艺术事业的为人，学滕昌祐的志趣高洁、不求官位名利、隐居而专事绘画的精神。刁光胤的艺术气质、艺术思路及山水树石造型画法对黄筌深深侵染。滕昌祐以自然为师，掌握花鸟生

活形态特征,获得生动活泼的造型能力,特别是专于画鹤并精于芙蓉花卉,赋予花鸟以人的情调,拟人化的细腻情感,其情思和构图对黄筌影响也很大。以刁光胤、滕昌祐为代表的晚唐花鸟画家流迁西蜀,带来了唐代宫廷的审美风貌,花鸟画的创作及作品是西蜀宫廷画风形成的奠基石,是黄筌画派产生的先导。

黄筌在西蜀这样一个社会环境相对安定,宫廷生活优越富饶,花鸟画、词曲繁荣的艺术环境里,从不懈怠地进行绘画创作,和宫廷众多画家一样,随蜀主意愿,适应宫廷繁忙的绘画需要,花鸟、山水、人物,乃至图案装饰都画,作品都要有祥瑞气、富贵意,要在工整严谨的画法中表现惟妙惟肖的物趣,还要赋予诗词文学艺术的内涵,使之新奇、别致,以得到蜀主的褒赏加赐。

黄筌天份加勤奋,在青年时代便展示出高超的绘画技艺。广政甲辰岁(944),南唐与后蜀结为“友邦”,淮南王遣使到川通问修好,在送给蜀主孟昶的信物中有六只白仙鹤,孟昶甚喜,命黄筌在殿中的偏壁上把鹤的形态画下来,不久黄筌便在墙上十分逼真地画下“唼天”“惊露”“啄台”“午风”“梳羽”“顾步”等六种鹤的生动神态,孟昶对其精湛的绘画构思与技巧大为赞叹,把这个殿命名为“六鹤殿”。广政十六年(953),孟昶又命黄筌在新建的八卦殿中的壁上,画春夏秋冬四时花竹、鸟雀、兔雉等,黄筌历时半年顺利完成。这年终,五坊使在殿前进呈雄武军所贡献的白鹰,鹰见殿壁上画的雉鸡,以为是真的雉鸡,便张开翅膀从架上飞去捕捉,孟昶见状称黄筌为“当代神笔”。再如前蜀后主王衍召黄筌同赏吴道子的《钟馗捉鬼图》,王衍见画里钟馗用右手食指挖一个鬼的眼睛,觉得用力不够,艺术效果不佳,命黄筌改动这幅画。黄筌以为一旦修改人物的姿态就散掉了,整幅画会丧失原人物的神采和光芒,他回到画室经过一番认真地思考,另画了幅钟馗用大拇指挖鬼眼的作品。王衍看到这幅画上钟馗把全部力量和精神都集中到拇指上,夸奖他画得很好。黄筌曾为孟蜀王后袁氏写真于别殿,众妃见后更加深攀慕之心。

黄筌的人物画《宣和画谱》列有《三清像》《星官像》《写十真人像》

《观音菩萨像》等20件。其中绝大部分属于是道释题材作品，内容上宣传宏扬儒道、佛教精神思想，有惩心示警、行善积德的导向作用。宋代刘道醇在《圣朝名画评》将其列为能品，与著名山水画家巨然同品。《宣和画谱》载，黄筌的山水画作品有《夏山图》《秋山诗意图》《溪山垂纶图》《草堂图》等45件。《益州名画录》载黄筌有山水画《山家晚景图》《山居诗意图》《潇湘图》等7件。周密的《云烟过眼录》、吴其贞的《书画记》和元代黄公望题黄筌《花溪仙舫图》诗，都说明他在山水画创作方面也很有才能。

黄筌的花鸟画有水墨一类的作品，成就也很高。《圣朝名画评》、宋代李荐的《德隅斋画品》、元代汤垕的《画鉴》中都有“黄筌墨竹赞”，黄筌“以墨染竹”，黄筌的《寒龟曝背图》“独为水墨”，“笔墨老硕，少有柔媚”，“笔意豪瞻，脱去格律”等记载。其他如龙水、杂兽方面的卷轴与宫廷装饰画包括壁画其数更难记录，他画龙水颇得其师孙位的传神要领。郭若虚在《图画见闻志》中说黄筌“兼工龙水，并全该六法”。《式古堂书画汇考》画卷九着录说“黄筌画龙拔起两山间，阴威凛然”。《宣和画谱》载黄筌画有关牛、兔、鹿、狐、猫、犬、鱼、猿、鼠、狸等作品有21件，这说明黄筌的修养深博，画路宽广，作品极多。

黄筌的花鸟画，无名氏着的《宣和画谱》着录黄筌的绘画作品有349件之多，黄休复《益州名画录》载黄筌的画有343件。其中花鸟画235件，而富贵类的御禽御物和富贵祥瑞的画共计137件，占他花鸟画总数的58.2%。其中工笔花鸟画居多。

工笔花鸟画是黄筌艺术水平最高，最具代表性的强项。黄筌现存于世的作品极少，举世公认为真迹的有北京故宫博物院的《珍藏图》。他创作工笔花鸟画，先用极精细的墨线勾出所画物体的轮廓，而后“以五彩布成”，谓之“勾勒填彩法”。他用笔工整，施色非常艳丽，写实造型，惹人喜爱。表现的题材内容大都是他耳濡目染的宫廷富贵奢侈享乐的生活，体现出宫廷的审美趣味，总体呈现的是唐代宫廷那种富丽堂皇的风韵。黄筌之子黄居寀继承这种审美趣味与表现技法，形成“黄体”，被人

称为“黄家富贵”。《圣朝名画评》中把黄筌的工笔花鸟画列为最高的神品。宋代以后历代的评论家认为：“花鸟画一科，当推唐之边鸾、五代黄筌、徐熙为古今规式，前无古人，后无来者。”黄家富贵风格的花鸟画与南唐徐熙大写意的野逸画风形成明显相异的格调和审美体系，史称“黄徐异体”。他们突出地反映了五代花鸟画的巨大成就，黄徐二人是中国花鸟画两大派系的开宗祖。

黄筌父子的画风在花鸟画史上是一个独特的流派，人称“黄筌画派”，是我国绘画史上的第一个画派。画派的特点是构图丰满，造型富态，手法写实，工整严谨，赋色微妙艳丽，用笔讲究骨力骨气，艺术语言在唐代绘画的基础上有了进一步的发展。沈括在《梦溪笔谈》中说：“诸黄画花，妙在赋色，用笔极新细，殆不见墨迹，但以轻色染成，谓之写生。”翰林学士欧阳炯在《奇异记》中赞美黄筌之作形神具备，“兼彼群花，四时之景观堪观，千载之名可尚”。黄筌画派在翰林图画院的主要人物有黄惟亮、黄居宝、黄居寀、孔嵩、夏侯延祐等。这些代表画家对黄筌画派起着充实、发展、兴旺的重要作用。还有王凝、徐崇嗣、徐崇矩、赵无长、高怀宝、陶裔等也属黄筌画派。而画院外的黄派传人有僧崇惠、邱庆余等。蜀亡后黄筌进入北宋宫廷翰林图画院，虽仍受重用主持画院，但深感亡国之痛，于宋太祖乾德三年（965）病故。黄筌画派浓烈、瑰丽、精细的画风，在宋代画院一直起着主导的作用，并不断影响后世。