

中国近现代名家

王兰若

作品选粹·王兰若

人民美术出版社

中国近现代名家作品选粹

王 兰 若

人 民 美 術 出 版 社

图书在版编目(CIP)数据

中国近现代名家作品选粹. 王兰若 / 王兰若绘. --
北京: 人民美术出版社, 2014.2
ISBN 978-7-102-06708-7

I. ①中… II. ①王… III. ①中国画-作品集-中国
-现代 IV. ①J222

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第027763号

中国近现代名家作品选粹

王兰若

编辑出版 人民美术出版社

(100735 北京北总布胡同32号)

www.renmei.com.cn

发行部: (010) 56692181

(010) 56652190

邮购部: (010) 65259381

责任编辑 包志会

责任校对 徐 见

责任印制 文燕军

制 版 北京杰诚雅创文化传播有限公司

印 刷 北京市雅迪彩色印刷有限公司

经 销 新华书店总店北京发行所

2014年3月 第1版 第1次印刷

开本: 787毫米×1092毫米 1/8 印张: 8

印数: 0001-3000册

ISBN 978-7-102-06708-7

定价: 55.00 元

版权所有 侵权必究

如有印装质量问题影响阅读, 请与我社联系调换。

目 录

百岁兰若 一世丹青	陈 延	1
坐 镇	176cm × 40cm 1935年	7
其声在树	68cm × 34cm 1967年	8
抚梅瞿山笔意	143cm × 64cm 20世纪70年代	9
矿山早晨	138cm × 68cm 1962年	10
丰收	68cm × 110cm 1956年	11
四时景色	41cm × 900cm 1971年	12
生机	68cm × 33cm 1971年	14
解箨时闻声簌簌	111cm × 42cm 1978年	15
朝 霞	96cm × 40cm 1976年	16
明月梅花	178cm × 96cm 1979年	17
我爱清泉热带鱼	102cm × 33cm 1979年	18
金 鱼	68cm × 45cm 1979年	19
鱼 乐 图	145cm × 370cm 1981年	20
石洁兰香	103cm × 68cm 1979年	22
春暖花开	70cm × 138cm 2013年	23
春 光 好	70cm × 138cm 2013年	23
中 山 陵	91cm × 60cm 1979年	24
南飞鸿雁展新翼	46cm × 70cm 2013年	25
夏日云山	49cm × 58cm 2009年	25
大溪坝近水人家	53cm × 39cm 1956年	26
黄山慈光寺	46cm × 34cm 1981年	27
白 鹭	98cm × 60cm 1979年	28
群鹤戏海	144cm × 215cm 1998年	29
谁与廉俭计短长	70cm × 52cm 2006年	30
昆明湖钓武昌鱼	67cm × 44cm 1980年	31
欧 阳 修	137cm × 68cm 1980年	32
春到鸟能言	98cm × 59cm 1981年	33
鱼 乐	60cm × 32cm 1981年	34

濠 乐	138cm × 70cm 2012年	35
鱼塘一景	46cm × 70cm 2012年	36
戏 清 流	46cm × 70cm 2012年	36
墨 龙 虾	78cm × 59cm 1989年	37
黄 牛 檀	111cm × 56cm 1990年	38
清 供	33cm × 46cm 1989年	39
水仙小品	33cm × 46cm 1989年	39
光明顶上沐朝霞	179cm × 97cm 1999年	40
日出东方	69cm × 69cm 2013年	41
故园秋蟹	68cm × 44cm 1973年	42
白蛤与灰蟹	48cm × 59cm 2001年	43
夏 日	70cm × 35cm 2010年	44
山 水	84cm × 131cm 2004年	45
晨 韵	46cm × 70cm 2012年	46
雪飘飘 风又萧萧	77cm × 53cm 1998年	47
新 春 好	69cm × 69cm 2013年	48
四 喜 图	49cm × 58cm 2009年	49
春风浩荡 水流花开	180cm × 98cm 1977年	50
案 头	49cm × 58cm 2009年	51
君 子 花	49cm × 58cm 2010年	52
好雨及时来	64cm × 47cm 2007年	53
拈花一笑	71cm × 69cm 2012年	54
珠 玑	46cm × 70cm 2011年	55
不因陶令焉知菊	46cm × 70cm 2011年	55
新 夏	70cm × 69cm 2012年	56
中秋佳果	69cm × 69cm 2013年	57
春 浓	180cm × 97cm 2013年	58
唐人诗意	46cm × 70cm 2012年	59
宋兰舟山奇种	69cm × 54cm 2007年	60

百岁兰若 一世丹青

陈 延

百岁老人王兰若先生，是当今广东美术界泰斗级的中国画画家，中国画坛的一支巨笔，岭东中国画群体的导师，画兰花的国手。百年人生际遇，更令他和他的艺术生涯成为传奇。

王兰若先生出生在广东揭阳塘边乡一个三代业儒行医世家。少年时的他从祖上收藏的文人墨宝中接受了中国书画艺术的启蒙，尤其董其昌、王石谷、任伯年这些彪炳千古巨匠们的真迹，使得世纪画家童子雕琢先有雅制，这无疑是命运特别的恩惠。

掀开王兰若先生这本人生大书，演绎的是画家一世追梦，历尽坎坷，百年修行，而后辉煌的生命主题。他在69岁那年赶上改革开放，错划“右派”得到平反。古稀之年之后，漫长的人生峰回路转，艺术成就日增，再往后尚可得三十多年以上良辰美景。98岁那年，因为一次跌倒造成脑积水，动过脑引流大手术，老人家只用一个月时间康复，就开始提笔作画，真的是生命力难以置信的强盛。99岁的王兰若先生，画画反而更加激情，所作百幅字画，一反历来严谨、细密的写实画风，挥笔恣肆，水墨淋漓，具有荡气回肠、震古烁今的勇气魄力和痛快感觉。落款往往童趣天真，幽默机智。所作书法曰：“作画能多寿，吟诗逸兴飞。烟云常供养，笔笔见生机。”端午节题字：“朝饮木兰之坠露兮，夕餐秋菊之落英。”腕力笔锋依然强健，可见他精神之矍铄，睿智博学，常人不及。这批作品在汕头市博物馆展出，让熟悉其绘画的人瞠目，观者无不为他艺术常青、体魄刚健道贺。

王兰若先生当年初入绘画门径的指导老师孙裴谷先生，亦是潮汕先贤，一方名家。西安美院著名教授、山水画大家罗铭先生，潮汕名画家刘昌潮先生等多位前辈，都出自孙氏门下。1933年至1935年，王兰若先生由孙老师介绍，赴上海学习绘画，进入中国美术教育史上最早的新式学堂——上海美专中国画系深造。当年的毕业纪念册中，海派著名画家、美术教育家诸乐三先生的评语说：“兰若颖悟轶群，作画天机自得，来沪上访道，艺益精进，书画而外，尤工篆刻，锲而不舍，好之弥笃，循序以进，妙境可跻。”这一段精彩的赞誉之词，是对王兰若先生早期绘画成绩最权威的评价。那时原本可以留校任教的他，出于对家庭的责任，选择了回乡教书。1957年“反右”运动，他不幸因言获罪，失去了原本平静的生活和他热爱的教书工作，开始命运的悖晦。“文革”中景况更差，他唯有忍辱含垢，却依旧执著于对绘画的追求。无论处境多么艰难，他从没放下手中的画笔。即便遭受歧视与不公正对待，不少艺术追随者仍跻身左右，使得逆境中的他受到尊重理解，得到宽慰。学生们的爱戴使王兰若先生看到生命的价值和绘画的意义，给他生存的力量。

王兰若先生的绘画在南洋地区的华人世界，至今仍享有很高声誉。这缘于1947年他远赴南洋写生，和关山月联合举办“救荒画展”，以及举办个人画展、出版画册等一系列绘画艺术活动产生的深远影响。

赴上海美专学习期间，王兰若先生通过沪、宁、杭三处地缘关系，广泛接触当时几乎所有名家。在黄宾虹、刘海粟、潘天寿、诸乐三这些大画家们耳提面授、亲自指点下，先生汲取中国近代美术崛起的海派画家风格经验，结合一生居住海滨城市的潮汕文化情感和从未停笔的绘画实践，逐步形成自家艺术面貌，以及灵动、隽逸、轻清、纤秀的写实画风。王老最为世人称赞的兰、竹题材作品，却不同当年成为一时风尚的海派金石碑板笔法趣旨，倒是随了诸闻韵先生从飘逸的帖札行书中寻求启发的路径。他觉得唯有如此，才能够表现他在普宁铁岭观兰的心得，才能够符合苏东坡所言“刚健含婀娜，端庄杂流丽”的审美情趣。王兰若先生画兰，虽按古法，实出心裁，承前人笔墨，却又观察乡间幽谷中兰花的丛茂野生状态，在面对自然的写生中，捕获独出己意的真见识，画出生机勃然、有着王兰若性情之兰花。正如古人所言，画兰代有名家，世多奇笔。王兰若先生笔下之兰花，已是名冠九州，神留千秋。其所画古梅，亦是繁密淡雅、气势宏大，常落款“铁干寒香”，红梅则题写“朝霞”，笔法品格，实现了技而进乎道的境界。他一生作画，在乎情之所感，闲花野草，无所不画，无所不肖，其写实的造型功夫，由此可见。

近三十年里，王兰若先生与夫人黄文凤先生遍访名山大川，游历写生，收获良多。在海内外举办了无数次个人画展，出版了多种大型画册。居闹市，他却是戴月荷锄式的祥和心境。

王兰若先生的绘画艺术引起国内艺术家和评论家们的特别关注。1999年，中国美术馆举办“王兰若画展暨从艺七十年研讨会”，他的中国画艺术成就获得了国内重要美术评论人士的赞誉。中央美术学院的史论教授梅墨生说：“在现在有点浮躁的北京画坛，能欣赏他清新并带有海洋气息的作品，让人感到舒适。”他又说：“我最感动的是他的《四时景色》，那实在是十分精彩的作品。”已是耄耋之年的他，不改其专注美术事业，用心于书画世界的热情。我到汕头的23年里，但凡有画家聚会，总有王老的身影出现。每每一睹先生静穆从容的长者丰采，言语之间，常获教益。每当大家合作八尺、丈二巨幅作品时，总是由他做最后一个多小时的画面统一及落款等收尾工作。王兰若先生的传统功力、过人的体魄精力、对于绘画的敬业精神、性格的幽默爽快，一直都是晚辈画家们欣赏、仰慕和学习的榜样。

王兰若先生见多识广，人生阅历丰厚，精通传统绘画之经典，对西画也不陌生，一生创作紧随艺术百年发展变化。在中西绘画的交融中，他创建了自己的笔墨范式。他坚守传统，从观察与写生中开创了新的绘画艺术道路。与很多成功的当代画家一样，速写占据了先生作品中十分重要的地位。矿山劳动期间利用废弃的水泥袋做的速写本所画的写生作品，不但记录了当时特殊的生活景象，而且为他创作中国画《矿山的早晨》提供了素材。平时生活中，王兰若先生习惯将市场买来的螃蟹画完再煮，煮熟又画，从不同角度观察描绘鳞介水族们的种种姿态。96岁用线描造型所画一对螃蟹，着色极简，题词曰：“雌雄皆无肠，横行江海边。渔父张罗网，难逃煮与煎。”画鱼则多落款“快哉此游”、“鱼亦知我乐”。从1947年于马来西亚骆清泉医生家中看到了婀娜多姿的神仙鱼，创作《我爱清泉热带鱼》起，先生对鱼悠然自得的生存状态情有独钟。96岁时所画《耳聋目花写神仙》，将几十载画鱼情感诉诸笔端，尤为动人。在访问探亲居住美国的一段时间里，王老画了一批尺幅不大、数量不少的堪称精品的鳞介鱼类中国画写生，使得梅、兰、竹、菊之外，水世界鳞介类的写生作品成为他绘画艺术的又一重要特色。他的这类螃蟹、龙虾写生，线条遒劲优美，设色生动准确，神形俱佳，熔中西画法于一炉，不输于大幅题材绘画作品的欣赏价值。爱绿堂主人王兰若先生热爱自然，写生是他用绘画连接生活和亲近绿色的纽带。

兼善山水、花鸟、人物各种题材的王兰若先生，习山水画从临摹入手，笔耕不辍，传统功底深厚，正如刘海粟为他《四时景色》所题：“良以学深诣到，犹海渤汇夫众流。”《四时景色》是他一生的重要作

品，61岁时为课子女习画而作，刘海粟老师称赞其“结构经营，良复不易，欲求其穷神尽变，踌躇满志如此卷，兰若一生岂可多得乎”。他58岁时临石涛《送五翁山水卷》，题跋曰：“水木丛什，苍莽郁勃，气象万千，殊不易学。”85岁高龄，功成名就之后，还临摹王石谷山水长卷，足见他面对前人艺术传承，所坚守的那份谦卑与敬畏之心。

王兰若先生一生重传统更注重写生，教导学生临画先要熟读，写生要深入到海边渔村的现实生活中去，画山水画要有搜尽奇峰打草稿的精神，到大自然中寻找灵感。1996年在美国费城，因大雪天寒不能出门，用旧稿作《山城新貌》。此画稿得自1983年过四川万县，于长江轮船上的速写。时隔13年，身在异乡，却因为速写中保留了画家彼时感受，日后恰逢机缘，乘兴挥毫，把具体感受升华为作品的精气神韵，得一好画。73岁时，参观葛洲坝水利工程，游长江三峡，全程经白帝城、重庆、大足，过成都、乐山、峨嵋，至古都西安，拾得不少画稿，都是沿途速写的成果。条件允许时，王老犹喜直接对景铺开宣纸，把创作和写生合为一体，作品一气呵成，常有耐人寻味的佳作妙品。重读这些弥足珍贵、不同年代的作品，令人心驰神往，陶醉在画家极为擅长的笔墨经营之中，领略中国画传统技法于真山真水写生中的审美情景。55年前，正当壮年的兰若先生多次去大南山旅行写生，画了许多好画保留至今。写生中完成的中国画作品《林招鱼跳》就是一幅十分耐看的佳作，其画自然生动，浑厚苍润，韵致高雅，笔迹磊落。留白处勾画飞瀑奔突的欢快景象，线条运腕着力，动感且不浮滑。遥想先生当时置身清流激湍之涧，天朗气清，果蔬草木于绿色环抱中各展姿态，无不可观可乐者。画家状物运思，得于心，传于手，留其形而传其神，脱落凡俗陈规。《近水人家》笔如管弦之节律，境似丝竹之幽扬，风和日丽，秀木苍郁，村外小河，有女浣纱水边，山村景致非城中欢乐场所可见，明净质朴之美却是碌碌俗尘中的梦境。登山情满于山，观海情溢于海，妙笔神思，游乎物外。《幽壑鸣泉》等山水画作品，作画先立其意，而后落笔，品格取韵，雄厚清逸，运笔矫健，超乎匠习，图成法高，设色沉稳，乃得古意。《三饶古松》、《和平古榕》落笔雄奇，画千年古木之苍茫，笔墨韵趣，意味隽永，直叙胸中逸气。画家挥笔落墨，舒展情怀的一刻，人生修养与景物契合，情感心得融入笔墨深浅之中，面目性情毕现于创意画境。1956年，他在其中国画写生作品落款中，记下如是感言：“自然一画本也，观者千万，而悟者不一二，至于妙悟，非物我两忘，离形去智不办。”1981年漫游西湖雨中所画《山色空蒙雨亦奇》以水墨写雨中空蒙物象，笔简意繁，用不一样的笔法画出不一样的意境情趣。与20年前大南山写生对比，岁月功夫，浩气内敛，作画下笔更加自如放松。2009年，从《王兰若百岁新作集》中见到的《苍莽》、《柳浪闻莺》两幅新画可看出，老人家已是历尽沧桑，大彻大悟，集大成而后返璞归真，诸法九九归一，幻为无法，情同才俊们的实验水墨，形似者仅存大意，笔墨不再有所顾虑，全然胸中意象苍茫外化，正所谓皮毛落尽，洞见真谛。画坛几人能如他，了结心愿，修得正果。

70岁时应文化部之邀，先生到北京藻鉴堂作画，所创作《欧阳修》肖像，神情并茂地写出六一居士的文人气质，笔墨传神，为国家画院展出、收藏。在广州美院岭南画派纪念馆举办的“说兰若，谈兰花”座谈会上，美院中国画系资深教授、广东美术界最具影响力的前辈画家陈金章老先生感慨地说：“我希望学生来临一临王兰若先生的画，看一看什么叫笔墨。”“他的东西很厚，整体感很强，非常耐看，又有点前卫。”“王兰若先生的品格、人格那么清高，是最不容易学的。”著名画家林墉说：“坐在旁边看着他真的来两笔，这两笔就养了我们一辈子。”王兰若先生在漫长的人生岁月中作画无数，同时还带出了难以数计的青年学子。他们中的一些人，也成了今天的名教授、名画家。对于潮汕地区，海内外有潮人美术的地方，以至广东省美术事业，王兰若先生的贡献都是无可估量的。

20世纪二三十年代，粤东潮汕地区的经济文化，有过一段与上海亲密往来的历史。那时从上海学习美术返乡的潮人画家就有六十多位，散布潮汕各市县。在审美心理和技法传承上，他们对于海派画风的理解与追随，形成潮汕中国画的基本观念和区别于岭南画派的艺术特征。在这块山海相隔的偏远去处，无论艺术市场的取舍偏好，还是控制舆论知识精英们的兴趣所在，都对海派所形成的中国画艺术传统给予很高的尊崇。在一个初到汕头的外地画家眼里，潮汕地方就是被五岭分开来的世外桃源，一个变革波及非常有限的避风港湾。许多社会伦理、民间风俗，在内地早被摧枯拉朽于各种运动，被清除得一干二净，但是在这方奇异的土地上，古人文言的某些发音腔调杂入潮汕方言中通行，民间祭祀的香火中隐约着古越先民们多神的信仰。潮汕画家们的作品中，有着共同的儒雅古典，让画面显得尽可能细巧华美、精致温润。当传统完整地进入现代化的工业社会，这种富有传承精神的清雅艺术风格，给碌碌浮生别样的审美乐趣。在内地那些追随潮流变化，完成风格建树的杰出潮汕画家身上，少有本土画家们的这些绘画特征。西方美术史上的洛可可艺术风格就是由简而繁的结果，进入现代建筑艺术的审美趣味则是由繁而简。艺术的演化，如同我们这个不停转着的星球上的所有道理，一个轮回，又一个轮回。人的审美趣味的复杂，即如人本身的自相矛盾，不可理喻。平视过往的中国画史，被评论吵翻了的“四王”与“四僧”，其实难分伯仲。

正如潮汕画家、现任广东省美术家协会主席的许钦松所说：“王兰若先生是我们岭东画派的扛旗人，引领我们岭东地区一批又一批的学子走出地区，走向广东，走向全国，走向海外。老人家的功绩不单在他的艺术本身，他的学术精神，教育后人的精神，都是一笔不可多得的财富。”

执子之手，与子偕老，百岁晋一的王兰若先生和85岁高寿的夫人黄文凤先生，相互扶持。将近六十年的跌宕人生中，黄文凤先生对家庭及王兰若先生的付出同样让人尊重。

祝先生身体强健，家庭幸福！

2011年7月21日

图 版

此畫為五三五年
 乙亥長夏所作
 龍爭劫亂而後
 龍尚趨於煙
 猶未回龍呵護
 鍾龜謂以鳳凰
 胡大夫天氏先物
 元二金主此
 王君同以水
 畫於雲花場
 坐鎮
 乙亥夏妙王君會

坐鎮

任頌作畫能於縱橫逸肆之中表現出穩重沉澱
 筆一境界其造詣已達字高意遠大年才氣天縱博
 覽多識對六法洞悉羅伯舟世多浸淫間一揮毫
 契機頓悟六十八年揚進間子陵恩神主之會九
 月廿二日丁未秋吳德中書主官吳德中書主官

其声在树

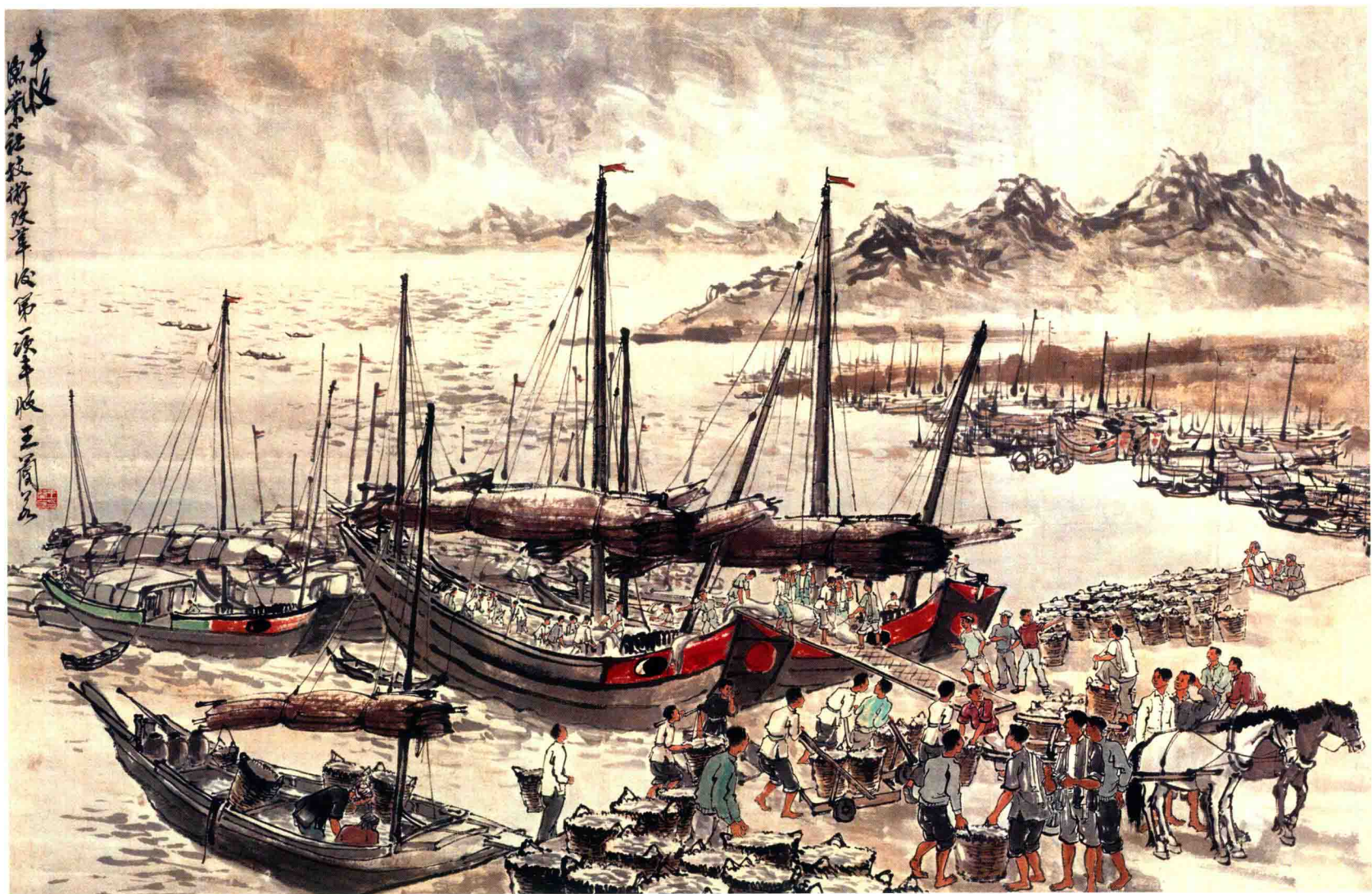

危樓山腰斷處虹渡半天欲驚後席窮人喜入雲烟
 彩瀑飛節橋丹臺天易樂一奇嚴下峭台千萬峰傳
 以松蘿山周王叔游錄景字華芳方後新續景字在字
 相祝心為本中快活華聖親休福能慶擇居之積蓄何厭積致
 意境為妙非大家不能為此手膽膽之愧非其宜神亦 王叔周王叔永原作

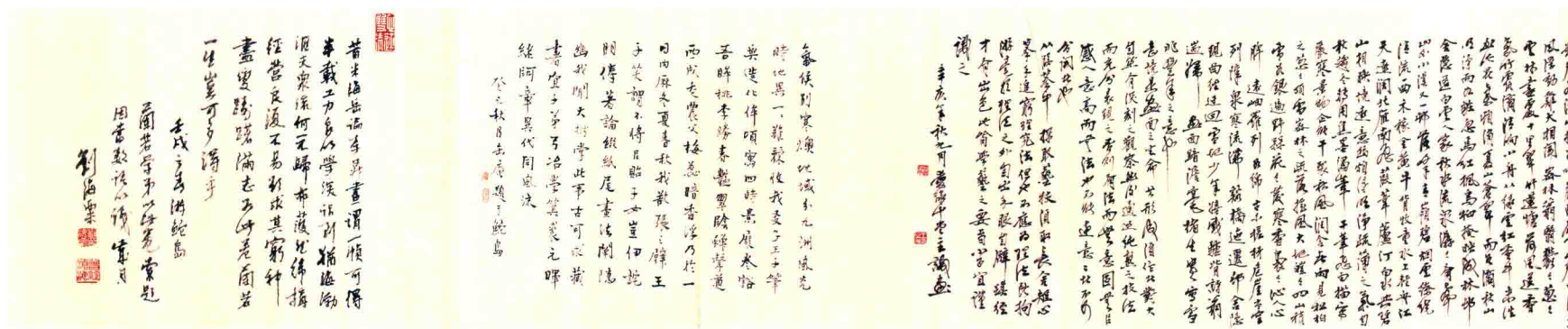
矿山早晨

矿山早晨

丰收

四时景色

此卷蘭先生為課予女
習畫而作提客命筆妙補
造化別有主情杜似晴興
未如答真消息於此可幸
戊午年春廣德記

四時景色

