

王雪濤繪著

寫意花鳥草蟲

*Paintings of
Flowers,
Birds & Insects*

**by Wang
Hsueh-t'ao**

寫意花鳥草蟲

王雪濤繪著

藝術圖書公司印行

**PAINTINGS OF FLOWERS,
BIRDS AND INSECTS
BY WANG HSUEH-T'AO**

**PAINTINGS OF FLOWERS,
BIRDS AND INSECTS**

First Edition: 1985

All Right Reserved

Publisher: Ho Kung-shang

Published by Art Book Co., Ltd.

**Address: (4F) No. 18. Lane 283,
Roosevelt Road, Sec. 3,
Taipei, Taiwan, R.O.C.**

Tel: (02) 321-0578

(02) 392-9769

Price: HARD COVER US\$

PAPER BACK US\$

寫晉卷鳥州虫

薛

平陽

談王雪濤的花鳥畫

百叢媚萼，一榦枯枝，墨則兩潤，彩則露鮮，飛鳴棲息，動靜如生，悅性弄情，工而入逸，斯爲妙品。——徐渭

王雪濤是一位可以肯定的，當代傑出的花鳥畫家。

他的花鳥畫，廣義地說也包括了蟲魚和蔬果畫，由於畫的題材多樣性，加上筆法的變化多端，色彩明朗而每幅畫的結構非常嚴謹，使得觀賞他畫的人，乍一接觸，就被他畫面靈動的氣韻所懾住，然後翻覆細玩，却是餘味不盡。

我想，凡是看過他的畫，都會有此種感覺。

究竟他的畫因何有此魅力？這是本文所欲探討的；同時也爲了幫助讀者去觀賞它或進而在學習中獲得一點啓發。我是一個花鳥畫人，試着在這方面闡述我個人的看法，也許不算多餘。

中國花鳥畫的興起和發展，雖然遲於人物畫，但自唐末五代以來，已有着一段漫長的遞變過程。研究先代各家流派和畫家個人的成就，相互引證不僅可以藉此知道畫家的淵源所自；也可以證明無論是屬於畫家的個人風格或者是時代精神的形成，決不是一蹴即成的，也不可以將它孤立來看待的其中有着漸變、蛻化的關係。

如若仔細檢閱，很明顯地會發現王雪濤畫家，對於花鳥畫歷代重要技法的揣摩和磨練，是既廣博且又精深，如與當代其他花鳥畫家比較起來，無異有着十分突出的

優越之處。

在先代優秀技法的承繼上，我們可以看到他如何吸收並隨處溶化在自己的作品上，比如他縱橫飛舞，率性揮灑，那種尚氣，暢機的技法，可以遠溯到明代的徐渭，雖則徐渭以水墨爲主，而王雪濤却進而以他的彩筆，達到上述的效果。在他以乾筆絲毛然後敷色的翎毛畫上，不難看到所受新羅山人影響的痕跡，但在形象的塑造，生動多姿遠勝華岳。至於飛禽點睛的方法，不是與八大山人有異曲同工之妙，有着同樣孤傲憤世的情緒嗎？不少藤蔓花枝，看似草率，却甚含蓄，以曲求直，筆無妄施，有任伯年的遺意，却更多發揮與變化。這些如果出於庸才俗手，遺神取貌，只求形似，可能被那些已被公認的傳統技法，緊緊束縛一輩子，難以脫身，因爲這些高手的成就太大了；但是作爲一個畫家，如不在上面用心研摩，可能得不到花鳥畫藝術表達的言語，又怎能隨心所欲從事創作？王雪濤畫家非但能正確地掌握各家各派的特點，同時也隨時隨處發現並創造了新的技法，溶成一體，自立門戶。他完全突破了古代高手爲他做成的，牢不可破的繭殼，終於發現自己，我想這是很重要的。

除外，更重要的一點：我們觀賞他的繪畫，會震驚於他對於「觀物」的精細，以

及對於描繪對象的造型，非常生動而美妙。

當我們最近發現了他一疊寫生畫稿之時，才能夠瞭解王雪濤確是一位勤勞而嚴肅的畫家，同時也使人瞭解爲甚麼在他筆下的一枝草，一朵花，甚至一只小小的螞蟻，都能發揮物性，充份表示造物所賦予自然界每一個體生存的尊嚴，充滿欣悅之情而生動地呈現在你的眼前。他長時期進行寫生，使他的畫面豐富多彩，趣味淳厚，激發了生命的機運，徐渭曾經與人討論怎樣才算是一幅花鳥畫的妙作？他說：「百叢媚萼，一幹枯枝，墨則雨潤，彩則露鮮，飛鳴棲息，動靜如生，悅性弄情，工而入逸，斯爲妙品。」這一段話，幾乎可以說每個字都可以爲王雪濤的作品作詮釋。也或許他見過徐文長的這一節畫論，而爲他創作的準則，亦未可知，不然，豈能如此吻合？

清邵梅臣說：「作畫得形似易，得神爲難，寫意得神更難，青藤老人言，學之二十年，見白紙尙不敢着墨。其難可知矣！」我曾收藏王氏花卉小品十餘幅，有時靜坐面對仔細端詳，對於形神易難之外，更悟出些道理來，那就是：畫上有形處易；安排無形虛空處甚難。畫的形象整飾處易；率筆輕靈若不經意處難。畫得多易；畫少則難。設色濃艷易；艷而不俗難。設色

清淡難；清淡中層次分明而神韻完足更難。勁力外露直線拖筆易；筆鋒內含曲線轉筆難。這些在王雪濤的畫上都可以得到明證。而且也一定要畫家盡心認真地去實踐，才能知道爲何才高筆妙如徐文長，學之二十年，見了白紙尙不敢遽而着筆的道理了。

藝術圖書公司近出版王雪濤畫家的寫意草蟲花鳥集，王氏的畫藝得到更爲廣泛的流傳，這是非常有意義的事。我此時適在台北作客，督印十年旅居美加以來個人畫集，承囑簡介王氏畫藝，因而先期見到了此一畫集的內容，它包括了寫生部份、速寫部份、水墨畫稿部份、彩色草蟲畫譜和彩色成作總共圖版達七十一幅，都是坊間不易見到而足以代表他一般風貌的作品，它的出版對於時下一般花鳥畫家是一冊值得參考的好畫集。

我們應該學習王雪濤畫家認真而嚴肅的治藝精神，如何踏實地擷取傳統技法的精髓，加以推陳出新，轉化而凝成自己的風格，這要比單是摹擬他的畫跡，當有更高的意義。

此文謹抒個人所感王氏畫藝的成就自不止此，甚望高明指正，幸甚。

周士心於台北客次時七十年九月九日

寫意花鳥草蟲集

目 錄

4	●	序
8	●	1. 中國畫的基礎——寫生
10	●	2. 鳥與魚的速寫
12	●	3. 木本花與草本花及公雞寫生
14	●	4. 飛禽的寫生與速寫
16	●	5. 水墨牡丹
17	●	6. 水墨玉簪花
18	●	7. 以行草筆法的秋菊
19	●	8. 蔬果是很好畫材
20	●	9. 畫花與硯
21	●	10. 石榴
23	●	11. 蝴蝶畫法
24	●	12. 蜜蜂畫法
25	●	13. 螳螂畫法
26	●	14. 蜻蜓畫法
27	●	15. 蚱蜢畫法
28	●	16. 蠶的畫法
29	●	17. 青蛙畫法
30	●	18. 天牛畫法
31	●	19. 蟬的畫法
32	●	20. 紡織娘畫法
33	●	21. 蝗蟲畫法

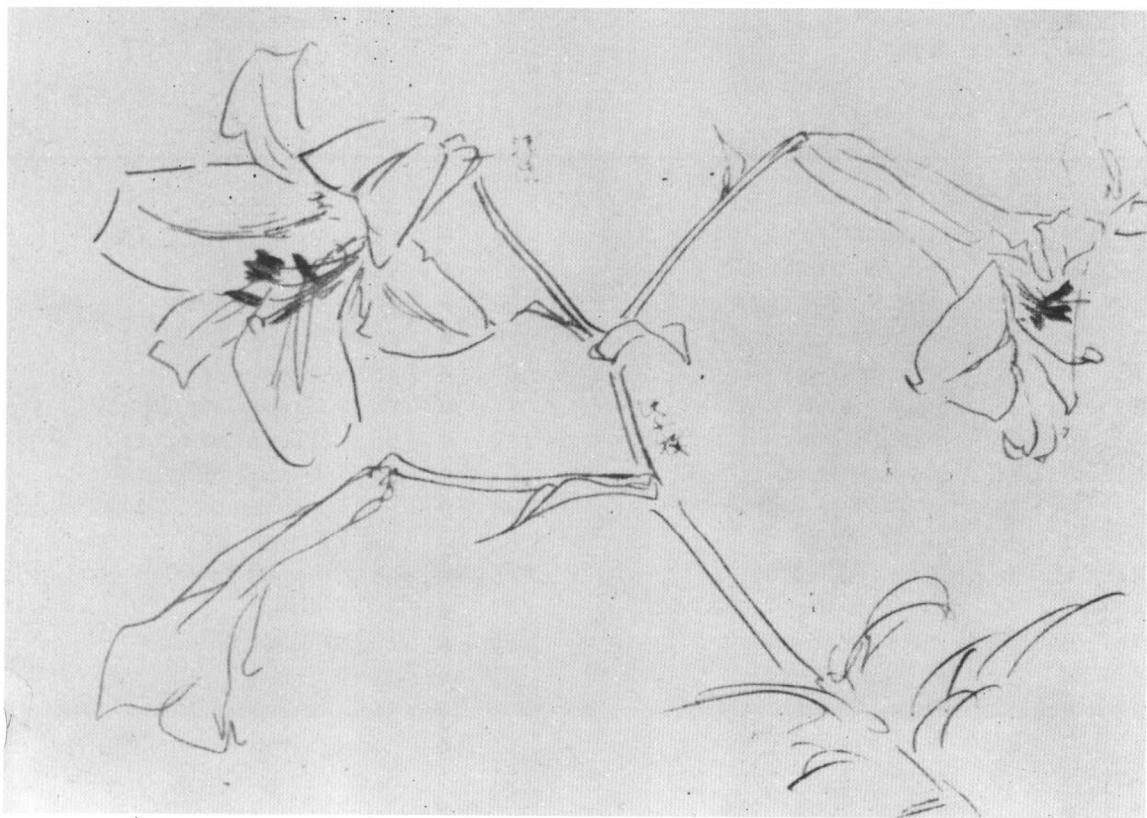
8	●	1. The Foundation of Chinese Painting: Sketching from Nature
10	●	2. Rapid Sketch of Fish and Birds
12	●	3. Sketches of Flowers, Trees and Chickens
14	●	4. Drawings and Sketches of Birds in Flight and At Rest
16	●	5. Ink Peony
17	●	6. Ink Tuberose
18	●	7. Ink Chrysanthemum using the semi-cursive script style of brushwork
19	●	8. Vegetables Make Good Subjects
20	●	9. Inkstone and Daylily
21	●	10. Pomegranate
23	●	11. Studies of Butterflies
24	●	12. Studies of Bees
25	●	13. Studies of Praying Mantis
26	●	14. Studies of Dragon Flies
27	●	15. Studies of Grass Hoppers
28	●	16. Studies of Silk Worms' Life Cycle
29	●	17. Studies of Frogs
30	●	18. Studies of Beetles (<i>Apriona rugicollis</i>)
31	●	19. Studies of Cicadas
32	●	20. Studies of Katydid
33	●	21. Studies of Locusts

- 34 ● 22. 各種蟲類畫法
- 35 ● 23. 牡丹花開
- 36 ● 24. 荷塘夏趣
- 37 ● 25. 月季與蝴蝶
- 38 ● 26. 蔬果與蚱蜢
- 39 ● 27. 夏日瓶花
- 40 ● 28. 螳螂與金絲桃
- 41 ● 29. 鮮饍的菜菓
- 42 ● 30. 葡萄藤邊
- 43 ● 31. 夏日蟬鳴時
- 44 ● 32. 秋信催人
- 45 ● 33. 雉鷄與杜鵑
- 46 ● 34. 鸚鵡棲紫藤
- 47 ● 35. 八哥競叫
- 48 ● 36. 黃鸝棲桑樹
- 49 ● 37. 斑鳩與梨花
- 50 ● 38. 牽牛花木
- 51 ● 39. 相倚於秋江
- 52 ● 40. 蓮花引翠鳥
- 53 ● 41. 初雪
- 54 ● 42. 幽香滿懷
- 55 ● 43. 群鷄

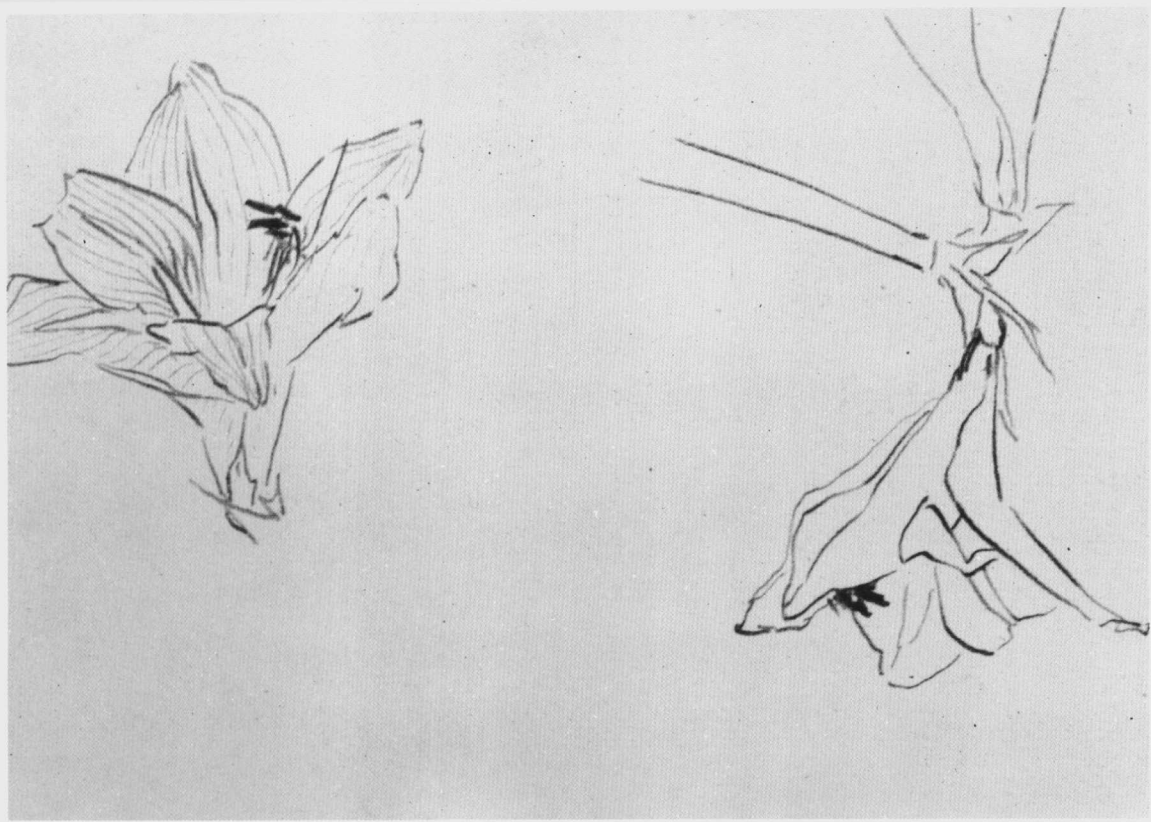
- 56 ● 44. 梅花八哥
- 57 ● 45. 春
- 58 ● 46. 夏
- 59 ● 47. 杜鵑孔雀
- 60 ● 48. 凌霄八哥
- 61 ● 49. 茶花與喜鵲
- 62 ● 50. 秋
- 63 ● 51. 牡丹引蝴蝶
- 64 ● 52. 芙蓉鴛鴦
- 65 ● 53. 鸚鵡
- 66 ● 54. 夏日情趣
- 67 ● 55. 深夏荷塘
- 68 ● 56. 紫藤雙鷄
- 69 ● 57. 松樹雉鷄
- 70 ● 58. 雉鷄群棲
- 71 ● 59. 荷塘鴛鴦
- 72 ● 60. 荷塘遊魚
- 73 ● 61. 歲朝圖
- 74 ● 62. 寒冬鸛鵒啼
- 75 ● 63. 牽牛花下
- 76 ● 64. 牡丹花開
- 77 ● 65. 歲歲平安

- 34 ● 22. Studies of Various Insects
- 35 ● 23. Peony in Bloom
- 36 ● 24. Lotus Pond in Summer
- 37 ● 25. Butterflies and Rosehips
- 38 ● 26. Still Life and Visitor
- 39 ● 27. Summer Vase
- 40 ● 28. Praying Mantis' Dialogue
- 41 ● 29. Guests for Lunch
- 42 ● 30. By Wistaria Grapes
- 43 ● 31. Cicada Song
- 44 ● 32. Autumn Thoughts
- 45 ● 33. Pheasants and Azaleas
- 46 ● 34. Parrot and Wistaria
- 47 ● 35. A Mynah Matter
- 48 ● 36. Yellow Orioles
- 49 ● 37. Wood Pigeons
- 50 ● 38. Morning Glory
- 51 ● 39. Autumn Voyage
- 52 ● 40. Hummingbirds Fancy
- 53 ● 41. First Snow
- 54 ● 42. Scented Air
- 55 ● 43. Barnyard Flock's Outing

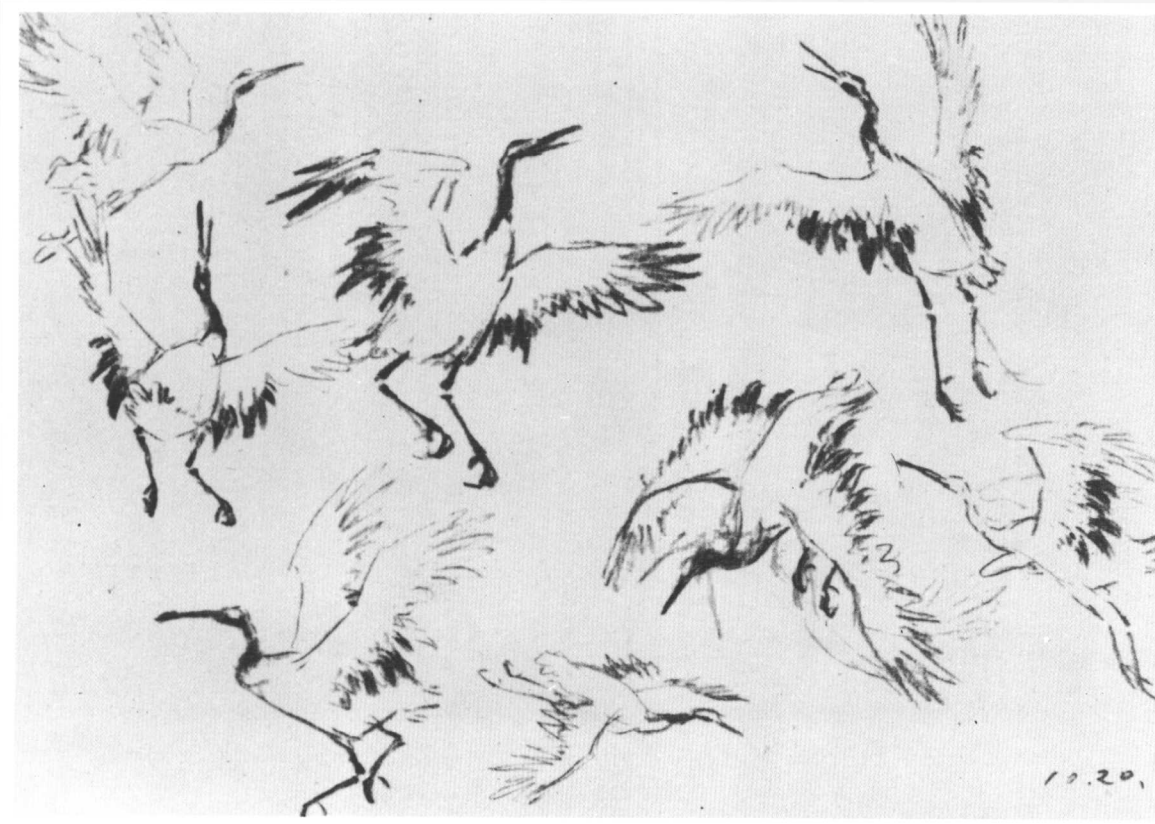
- 56 ● 44. Mynah Birds in Concert
- 57 ● 45. May Song
- 58 ● 46. Summer Shade
- 59 ● 47. Peafowl at Rest
- 60 ● 48. Allegro
- 61 ● 49. Magpies and Camelias
- 62 ● 50. Autumn Reflections
- 63 ● 51. A Feast of Peonies
- 64 ● 52. Hibiscus and Mandarin Ducks
- 65 ● 53. Confidences
- 66 ● 54. Peregrination
- 67 ● 55. Rondo
- 68 ● 56. Distant Drums
- 69 ● 57. Respite
- 70 ● 58. Wildlife of Mount Yulong
- 71 ● 59. Summer Breeze
- 72 ● 60. Pond Life
- 73 ● 61. New Year's Offerings
- 74 ● 62. Doves on Winter Tree
- 75 ● 63. Morning Glory
- 76 ● 64. A Feast of Peonies
- 77 ● 65. Peony, Plum Blossoms, Red Berry

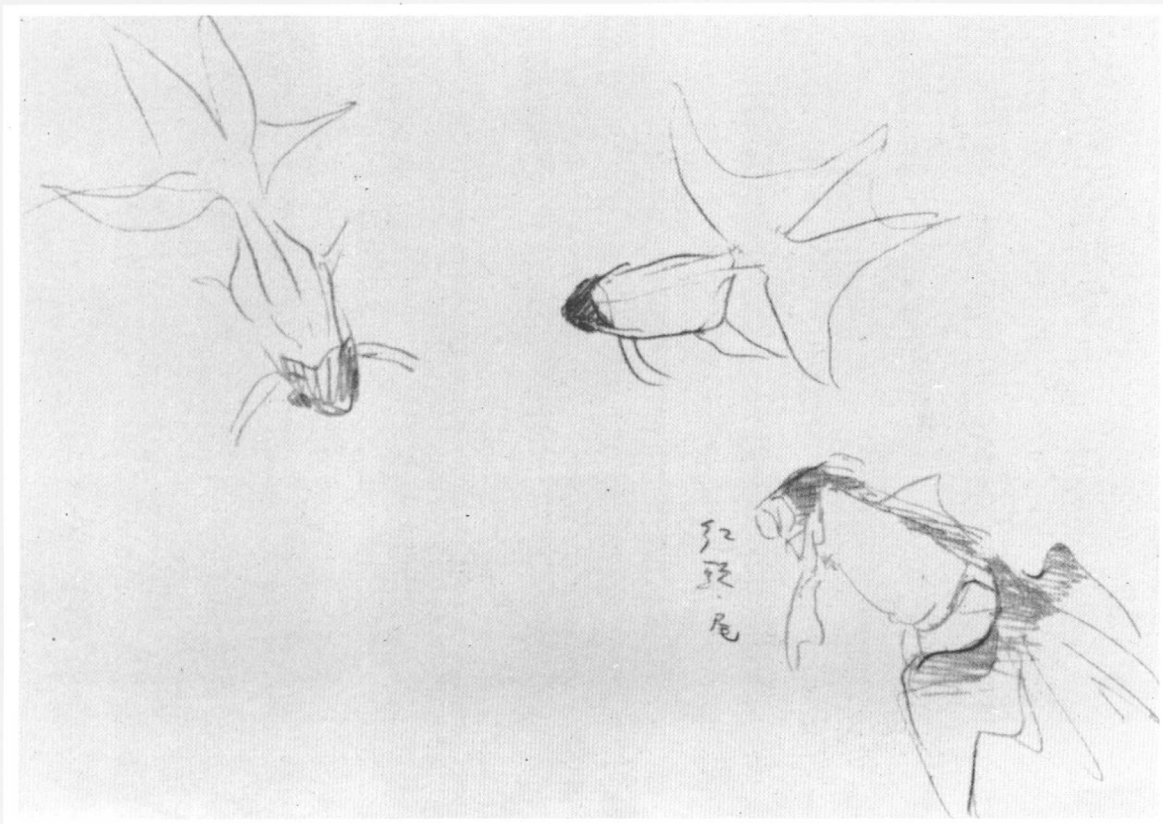
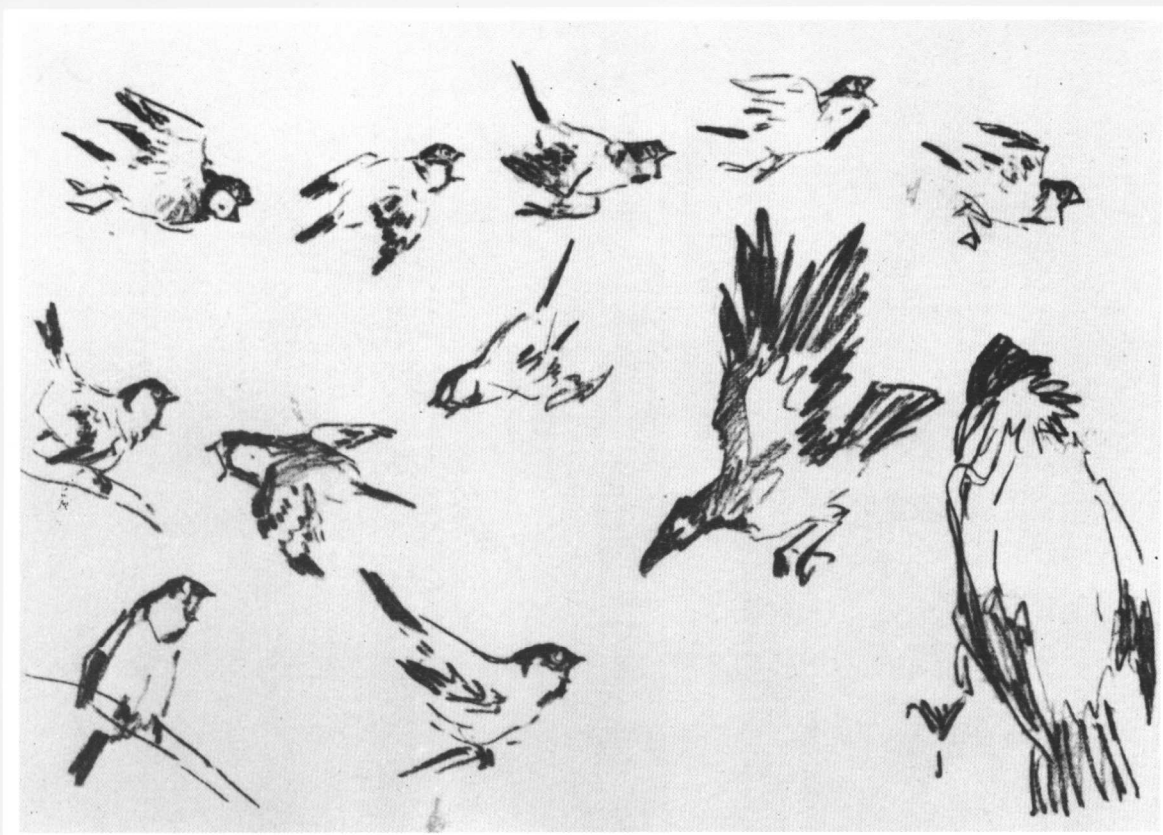
1. 中國畫的基礎——寫生
The Foundation of Chinese Painting: Sketching from Nature

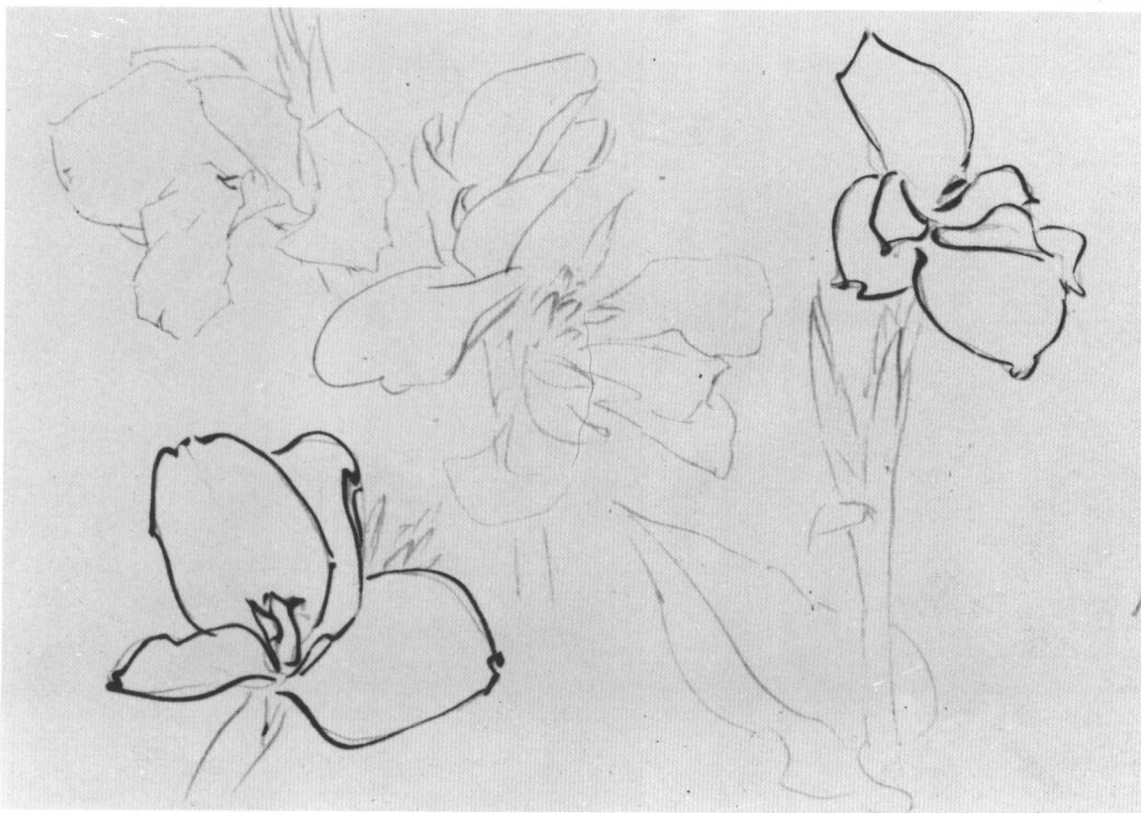
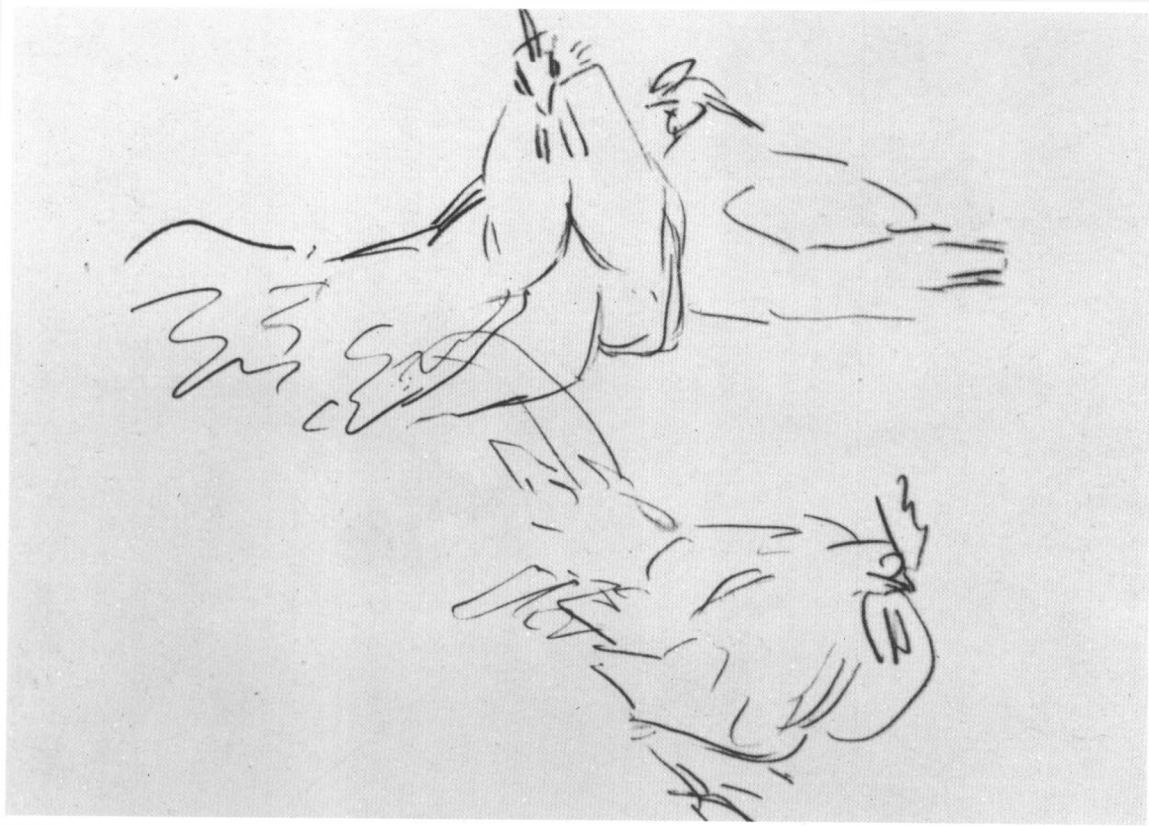
寫生（包括速寫）是中國畫創作的基礎。寫生就是觀察、描繪客觀景物，以便創作時運用恰當的形式，概括、提煉，集中地、典型地將寫生的景物再現出來。這一組是鉛筆速寫和墨筆畫稿。

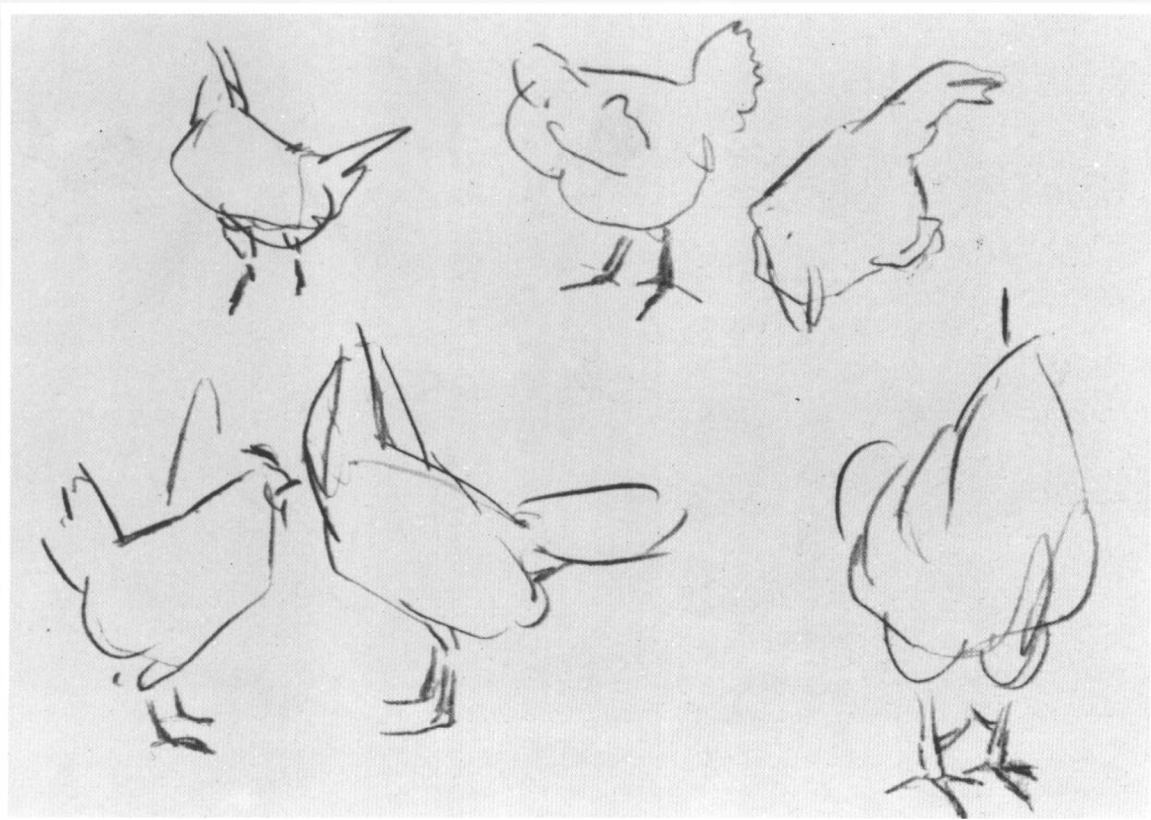
2. 鳥與魚的速寫
Rapid Sketch of Fish and Birds

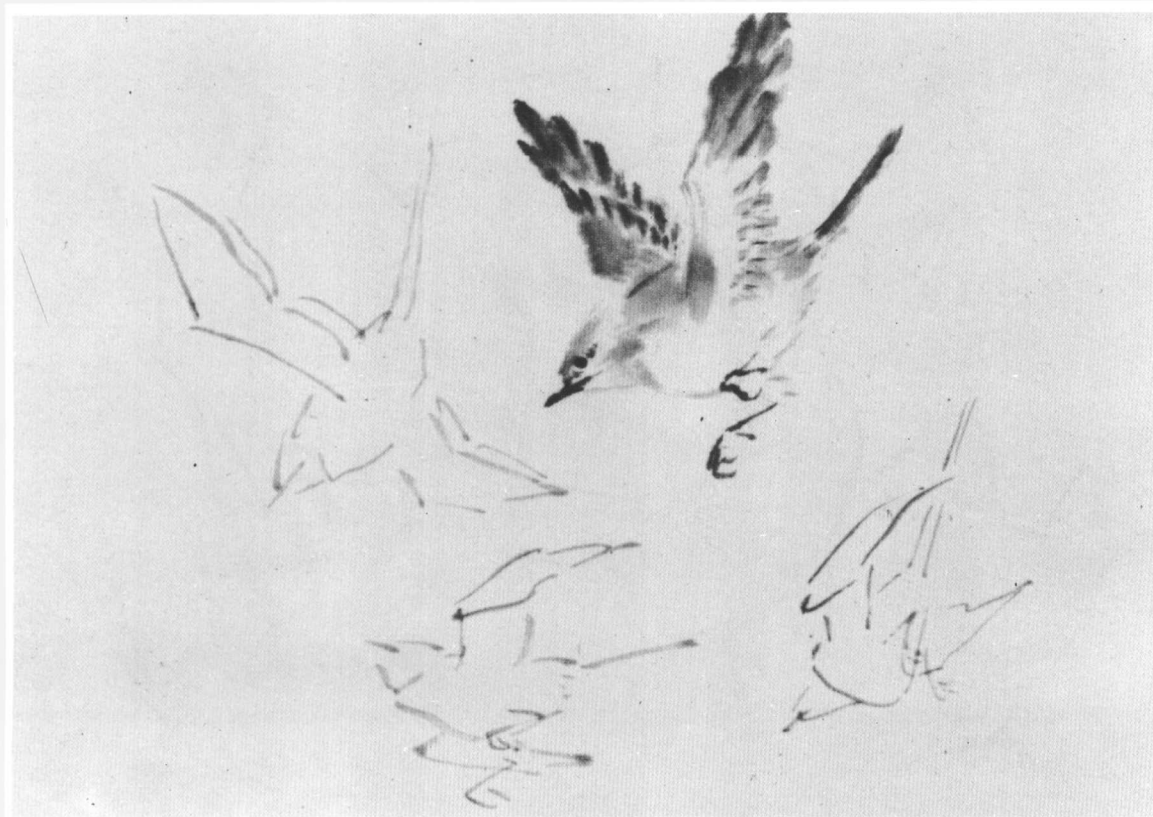
禽鳥有『飛、鳴、食、宿』等各種神態。『飛』就有將飛、躍起、欲升、下落、相逐、翱翔等等動態。要細心觀察、掌握特點。畫金魚要完美地表現其身段，突出其動態。

3. 木本花與草本花及公鷄寫生
Sketches of Flowers, Trees and Chickens

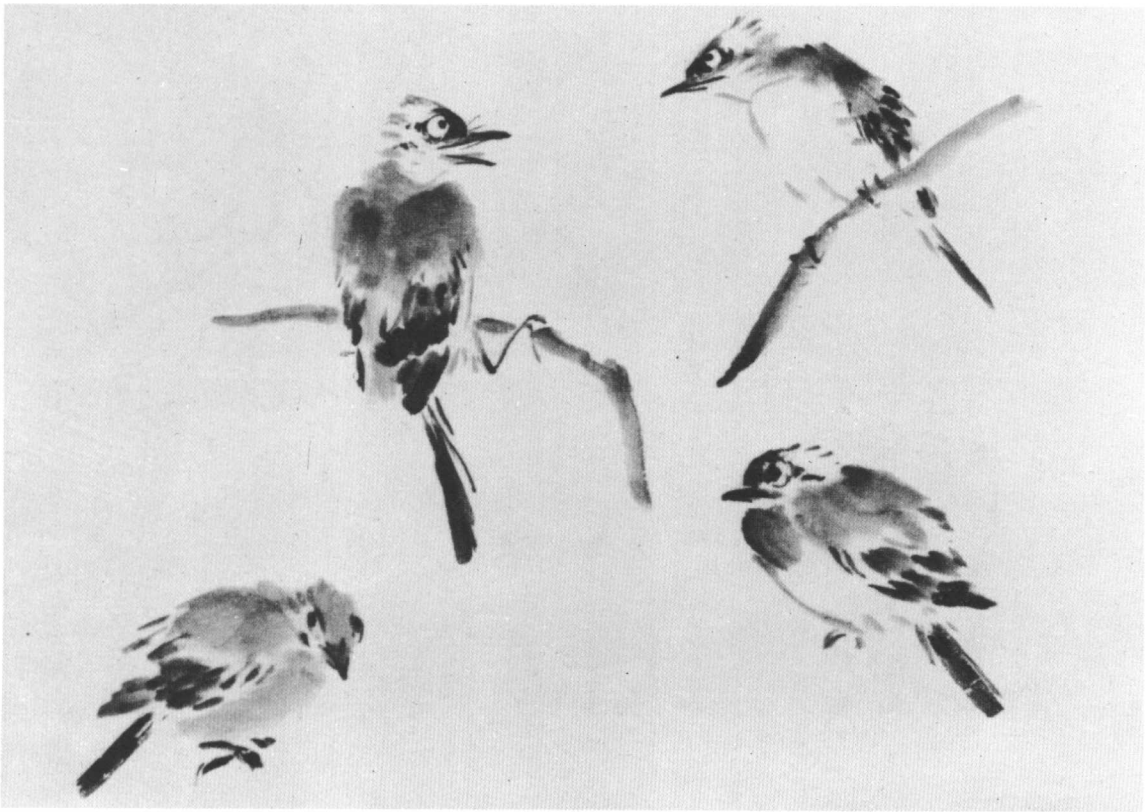

花卉有木本、草本。花朵要從不同角度、勢態，抓住花瓣的結構與層次。花與莖、莖與葉的生長關係要弄清楚。

4. 飛禽的寫生與速寫

Drawings and Sketches of Birds in Flight and At Rest

寫生與速寫的素材經過整理，畫成水墨稿，為創作提供素材。

5. 水墨牡丹

這幅墨牡丹，筆墨潑辣奔放，花冠茂盛而有氣勢，襯以勾勒待放之苞，更具神采。

Ink Peony