

春山一路鸟鸣啼

王雪涛花鸟画艺术
及影响研究

刘北一 著

RESEARCH ON
WANG XUETAO'S BIRD AND FLOWER PAINTING
AND ITS INFLUENCE ON CHINESE PAINTING

社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS CHINA

春山一路鸟鸣啼

王雪涛花鸟画艺术
及影响研究

RESEARCH ON
WANG XUETAO'S BIRD-AND-FLOWER PAINTING
AND ITS INFLUENCE ON CHINESE PAINTING

刘北一 著

社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

春山一路鸟鸣啼：王雪涛花鸟画艺术及影响研究 /
刘北一著. -- 北京：社会科学文献出版社，2018.11
ISBN 978 - 7 - 5201 - 3343 - 2

I. ①春… II. ①刘… III. ①花鸟画 - 绘画研究 - 中
国 - 现代 IV. ①J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 200857 号

春山一路鸟鸣啼

——王雪涛花鸟画艺术及影响研究

著 者 / 刘北一

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 杜文婕

责任编辑 / 杜文婕

出 版 / 社会科学文献出版社·区域发展出版中心(010) 59367143

地址：北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编：100029

网址：www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心(010) 59367081 59367083

印 装 / 三河市龙林印务有限公司

规 格 / 开 本：787mm × 1092mm 1/16

印 张：19.75 字 数：258 千字

版 次 / 2018 年 11 月第 1 版 2018 年 11 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5201 - 3343 - 2

定 价 / 78.00 元

本书如有印装质量问题，请与读者服务中心(010-59367028)联系

 版权所有 翻印必究

｜ 羨汝成名鬢未絲 ｜

——读刘北一《王雪涛花鸟画艺术及影响研究》

郭晓川

“吾贤下笔如人意，羨汝成名鬢未絲。”这是1933年齐白石表扬自己的学生王雪涛的诗句。其时王雪涛刚好30岁，由此可见齐白石对王雪涛的期许。

王雪涛是中国现代绘画史上一位重要的画家。有研究者认为：“在近代画家中，任伯年、齐白石都是擅于构筑意境的大家，而王雪涛也正是一位在花鸟画意境创造上继承发扬了优秀传统的高手。”（雪涌、素望《王雪涛的艺术蹊径》）这个评价准确地说明了王雪涛在艺术探索上所达到的高度。王雪涛开创的小写意花鸟画，风格独特，自成一派，对现代中国花鸟绘画的发展贡献很大。

王雪涛与其同时代的许多画家一样，早先成长于民国时期，后半生则与新中国的发展历程相伴随。这个时代的画家就其知识结构的形成而言，大致可以分作两类，即出国留学和国内就学者。

这些画家大多出生在19、20世纪之交，他们所处时代与此前各个历史时期有了很大不同。在他们出生的时候，旧中国已经被西方列强在政治、经济和军事上全面征服了半个多世纪。西方文化的

进入，让文化道路的选择成为每一个中国人都必须面对的问题。不管是传统保守派的抗拒，还是改良派的纠结和守中，或是激进派的“全盘西化”，任何一个知识分子都会自觉或不自觉地做出自己的选择。

新中国成立后，这批画家正值中壮年时期。在这个创造力最为旺盛的黄金时段，刚与旧中国的命运解锁的画家们，又与新中国的前途捆绑在了一起。王雪涛就是在这样的历史时期，走完了自己的艺术生涯。

通过北一的这项研究，我们看到了一个在恢宏历史背景中颇具特色的个体发展之路。每一个画家都不是孤立的个体，他是处在时代之网中的一个结。北一围绕王雪涛这个“结”，很清晰地为我们勾勒出一幅师承和习学的“关系图”。从师辈王梦白、齐白石、陈师曾、陈半丁，到同龄人李苦禅、李可染、娄师白，再到学生萧朗、陈征（衲子）、王培东、陈保棣，更有外籍西画老师柯罗多、岭南高剑父、高奇峰以及明清两朝陈淳、徐渭、朱耷、华嵒，等等，针对如此纵横交贯的线索，北一爬罗剔抉，从不同维度剖玄析微，擘肌分理，深入而完整地解释了王雪涛艺术的成因与动力。

对于一个艺术史研究者来说，分期和分类是一项很见功力的重要工作。北一通过查阅文献档案、走访有关学者和王雪涛的家人等方式，掌握了很多珍贵的第一手材料。在此基础之上，北一提出了自己的分期观点。北一采取“掐头去尾”的办法，将20世纪30年代中期以前的学习阶段和“文革”结束后的时期不纳入重点考察范围，他认为这两个阶段王雪涛的艺术创作并不典型。北一把考察的重点放在20世纪30年代中期以后至70年代初期这个阶段，他把这30多年的时间段分作三期，在此他称之为“三个过渡期”。根据这“三个过渡期”，北一又归纳出了与分期相关联的“三种风格”：

“40年代初期至50年代初期的‘清润’与‘劲挺’，50年代中期至60年代中后期的‘鲜丽’与‘厚重’，70年代初期至中期的‘浑厚’与‘苍劲’。”这种历史分期和风格分类在针对王雪涛的学术研究中具有独创性，给更多的研究者带来启发，提供了一个参照系。对于鉴赏和学习者来说，这种缜密的分期和分类更加便于提升理解的精确度。

英国美术史学家贡布里希（E. H. Gombrich）认为，美术史学由三个部分组成，即鉴定、批评和美术史研究。在美术史发展过程中，这三个部分往往体现为一个整体。没有批评和美术史的理论修养，就谈不上是一个合格的鉴藏家；没有一定的鉴定经验和美术史知识，也不能算是一个好的批评家；同样，不懂鉴定和批评，也就难以称得上是一个真正的美术史学家。北一在他的这部著作中，针对流传中王雪涛作品所存在的真伪问题，依据自己的理论研究成果，在鉴定方面不人云亦云，不因循苟且，敢为一家之言，充分彰显了美术史学的积极意义。

正如很多画家一样，王雪涛在创作的同时，还在教学工作上付出了很多的心血，并且成绩斐然。王雪涛分别在北平艺专毕业后至1949年以前、1957年至“文化大革命”前期和“文化大革命”期间教授过三批学生。北一从此入手，对王雪涛的教学观念和方法做了深入的讨论。并在考察王雪涛教学成果的同时，分析了王雪涛的艺术影响。在王雪涛的创作和教学思想中，王雪涛从自己的老师王梦白那里继承下来的“默记”和“默写”历来被学界所重视，北一在此也有专论。此外，对传统的学习和创新，也体现着王雪涛教学思想的闪光点。北一按照风格的不同，对王雪涛教过的学生进行了分类，用以显示王雪涛艺术成果所发挥的影响。从此而言，北一的这项研究具有比较鲜明的现实意义，体现出史学家顾炎武所提倡的“引古筹今，亦吾儒经世之用”的精神，对当前的美术创作和理

论研究不无启发。

总之，这是年轻美术史学者撰写的一本充满抱负和值得鼓励的学术著作，通篇凸显出作者的学术品质追求和重稳求实的学风。相信在今后的研究工作中，北一必定获得更多、更好的成果！

2018 年 7 月于钝学斋

王雪涛花鸟画的时代涵义

林进忠

王雪涛是 20 世纪具有代表性的杰出画家，所作小写意花鸟形韵兼得而笔墨生动，清新秀丽，灵巧雅致，承扬传统花鸟绘画的人文内涵，以古为新，别出机杼，颇有创发。其笔下的花鸟世界鲜活生动，丰美多彩，尤其擅于采撷造化生趣，经营构成活泼多姿、灵动可爱，写心造境述衷情，表现出风格独具的自我情境。

王雪涛是最早接受现代艺术教育出身者，绘画研习学贯中西复得古为今用，尤能通化艺术学理与情思意趣。其创作重视写生，观物取象，集合速写与默记、默写而得形姿神韵，并于点画形质、使笔运墨驰骋纵化，线质形态情趣洒逸、赋色妍艳仍得清雅。王雪涛的作品取材内容极为广泛，其绘物取象乃以形写神，以自然生机意趣为要，得草木性灵与虫鸟活气，故能栩栩如生，令人喜爱，而其离象得似缘于借物寄情，师法造化而抒己之情，物我一体而情性流沛，借物写心是故所作情趣盎然，这是王雪涛花鸟画艺术的精髓所在。

从近现代以来花鸟画的发展脉络来看，王雪涛的绘画艺术承接了传统与现代，他践行了师法前贤古法、师法造化自然、师心自我

创发的路径。他以师从当代大写意花鸟画家为基，加上研拟明代写意一路风格的印证，并对院体画深入摹写、师法，同时对清代乃至现代诸名家的艺术均深入研究有所借鉴，心追手摹并广学博取，化取精要再通贯活用，而最终能以自我审美情趣融于一身，形成了具有时代及鲜明个人特色的艺术风格，王雪涛的学习路径和方法对当代花鸟画的学习和创作提供了良好的经验借鉴。

刘北一的这本研究论著，全面梳理了王雪涛的花鸟画学习历程，在前人的研究基础上，对其花鸟画学习和创作观念进行了深入论述，并进一步论及王雪涛花鸟画艺术的影响、艺术风格分期、作品价格及真伪等重要问题，填补了一些学术研究的空白领域，对于了解王雪涛花鸟画艺术的风格特征、丰富研究参考资料，均具有积极的学术价值与意义。

| 前 言 |

中国花鸟画在五代、两宋时期开始进入成熟阶段，“黄家富贵、徐熙野逸”的风格出现也印证了花鸟画的繁荣。之后花鸟画开始逐渐形成了“工笔”“写意”两种表现形式。明代院体画的精工与陈淳、徐渭的大写意风格影响深远，清代中晚期到民初，花鸟画发展迅猛，画风多变、派别林立。

20 世纪是一个文化艺术变革的时代，在艺术领域先后出现了三次关于中国画发展方向的论争。在这样的背景下，青少年时代的王雪涛（1903—1982）开始了他求艺的漫长旅程。本书的第一章绪论部分对研究方法及材料进行了界定和梳理；第二章详细论述了王雪涛的艺术成长历程，包括艺专学习、师法师长、上追传统及广取诸家等过程；第三章对王雪涛的花鸟画艺术观念进行了论述，并对花鸟画具体学习分类说明；第四章对王雪涛花鸟画风格进行深入剖析，包括笔墨、意境、章法布局、色彩等多个方面；第五章回顾了学界对王雪涛艺术风格分期的讨论，并根据王雪涛花鸟画的转变历程及风格的区别提出了“一个转变期”、“三个过渡期”及“三种风格”的观点，同时鉴于王雪涛画风的多样性，笔者针对其作品真伪问题进行了讨论；第六章重点论述王雪涛花鸟画教学及影响，通过其门人的案例进行分析，同时对有关王雪涛研究及其影响的制约

因素进行了讨论。

本书在学界及其家人、友人、学生的研究基础上，深入挖掘与王雪涛相关的各方面资料。对王雪涛绘画学习历程、艺术风格分期、教学创作及真伪问题进行了论证，厘清了一些学界的争论并对王雪涛成熟的绘画风格准确把握，这有利于更全面、客观地了解和析王雪涛花鸟画艺术的特点及影响等相关问题。将王雪涛花鸟画艺术置入 20 世纪中国画发展的总体脉络之中，对于了解中国花鸟画发展及对当代花鸟画的学习与创作具有积极意义。

目 录

第一章 绪 论	001
第二章 王雪涛花鸟画艺术历程	011
第一节 启蒙期	011
第二节 进京学艺阶段	013
第三章 王雪涛花鸟画艺术观念	077
第一节 对花鸟画的认知	077
第二节 如何学画花鸟画	088
第三节 花鸟画创作方法	095
第四章 王雪涛花鸟画风格	112
第一节 色彩分析	112
第二节 笔墨分析	115
第三节 章法布局	120
第四节 形态分析	130
第五节 情境分析	137

第五章 王雪涛花鸟画的艺术分期	142
第一节 王雪涛花鸟画艺术分期的讨论	142
第二节 王雪涛花鸟画艺术分期的界定	148
第三节 王雪涛作品真伪问题的讨论	162
第六章 王雪涛花鸟画艺术的影响	173
第一节 王雪涛的教学观念	174
第二节 王雪涛绘画风格及艺术观念的影响	179
第三节 王雪涛花鸟画艺术发展的制约性因素	236
结 论	244
参考书目	248
附录1 王雪涛年表	254
附录2 陈葆棣先生谈从师学艺历程	265
附录3 名家名作	272
后 记	304

| 第一章 |

绪 论

一 研究动机

王雪涛作为 20 世纪中国花鸟画中的重要画家，在继承传统及变革求新方面开展了广泛的艺术实践，他在王梦白（1888—1934）和齐白石（1864—1957）等前辈画家的影响下，开始上追传统。从宋元至明清，其间具有代表性的花鸟画家诸如陈淳、徐渭、周之冕、林良、吕纪、八大、华新罗、恽南田等均是王雪涛研究和学习的对象。他在学艺的过程中广泛取法重要的画派及同时代的画家，并吸收了西方绘画在造型、色彩、透视等方面的优长。王雪涛的绘画风格多变，其艺术观念体现在笔墨、章法布局、色彩、意境等多个方面，并将之引入到教学之中，颇具启发性。

二 研究目的

作为花鸟画领域的重要画家，有关王雪涛的研究无论从广度还是深度上来说，都有待进一步深入。这其中有几方面的因素：其一，关于王雪涛的研究没有引起学术界的足够重视；其二，从目前的研究材料来看，主要以王雪涛的学生、家人、朋友的相关文章为主。笔者针对学界已有的研究成果，梳理了其中所存在的问题，进

一步对王雪涛的艺术成长经历、艺术风格分期、艺术观念、教学及影响等方面进行了深入探讨。

三 研究方法

(一) 风格学研究方法

艺术风格学的研究,在19世纪末至20世纪初才逐步建构,而后成为艺术史研究中一种常用的分析方法。艺术风格学试图从艺术品的视角呈现构成人类观看历史以及用客观批评性的视角进行观看与敏锐的风格分析,为艺术的发展提供了一条风格发展脉络。^①尽管本书并非专门有关艺术史的研究,但在画家艺术成长脉络中,无可避免地引入了艺术史的有关研究方法。王雪涛的艺术成长经历了多个阶段,而界定这些阶段的起始则主要凭借其作品风格特征分析。

1. 图像比较

图像比较是风格分析的具体操作方法。本书一方面从王雪涛艺术成长这一纵向脉络入手,对王雪涛各个时期作品的风格变化进行比较分析,窥探其艺术理念的转变;另一方面将王雪涛与其所师法的古代及同时代花鸟画家的作品进行比对分析。这种分析方法对深入了解王雪涛的艺术风格及艺术观念转变是十分重要的。当然,这种分析方法将被进一步引入王雪涛门人的作品分析及现代花鸟画家的创作中,对本书谈及王雪涛艺术影响具有重要意义。

2. 类型分析

若从时间纵向分析王雪涛的艺术分期问题,可看出其艺术风格的变迁,并通过图像风格分析佐证他个人艺术理念的转变轨迹;但

^① 钱初熹:《美术鉴赏及其教学》,人民美术出版社,2006,第45页。

若从王雪涛作品的类型分析又可以看出其作品题材、寓意、风格、形式等要素。其作品类型又包含模仿前辈画家、临摹古画、拟意创作、命题创作等。

（二）艺术社会学研究方法

艺术社会学（Sociology of Art）视艺术品为社会文化的产物，艺术品因社会的需求、赞助与评价而产生和被应用。关于艺术社会学的研究方法，陈秉章、陈信木指出三大原则：“历史主义”“社会学主义”“经验指涉”。所谓“历史主义”指的是艺术品必须置于历史文化脉络中去寻找、说明、解释；“社会学主义”指艺术活动是社会文化的产物，必须全面与系统地了解社会意识形态与文艺之间的关联；“经验指涉”指文艺活动的事实分析，必须使用可靠的、较有信度与效度的文献资料。

本书引入艺术社会学的观念分析王雪涛艺术成长与作品风格，将王雪涛所处的时代特征与社会背景纳入研究之中，这对于全面系统梳理王雪涛的艺术道路选择、艺术师承、艺术理念、艺术教育、艺术影响等方面具有方法论上的益处。这种重要性体现在王雪涛初入北平艺专的专业选择、王雪涛脱离大写意画风的艺术道路转型、王雪涛画风转变等几个重要节点，若脱离社会历史情境，则此研究的深度、广度都难以推进。学界在研究王雪涛花鸟画艺术的过程中，往往采用逆推的研究方法，即由王雪涛已有的艺术成果和艺术家身份去解读其艺术启蒙及发展过程。本研究则采用顺向研究的方法，将王雪涛作为一个对艺术具有浓厚兴趣并执着于艺术学习和创作的学习者，去客观解析王雪涛的艺术成长及风格转型问题。

（三）操作方法

1. 文献检索

通过中国知网检索有关王雪涛研究的学术论文等相关资料，评

估当下学界的研究状况,并进一步搜集和整理基础资料,包括王雪涛及齐白石等前辈花鸟画家的文献资料、王雪涛门人的文献资料、当代相关花鸟画家的文献资料、近现代中国绘画发展史论等文献资料。同时从国家图书馆、中国人民大学图书馆、北京大学图书馆、中央美术学院图书馆及北京琉璃厂中国书店、北京图书大厦等机构查阅有关王雪涛的画集及相关资料。

2. 田野调查

为进一步掌握有关王雪涛在艺术师承、艺术创作、社会活动、授课教学等方面的一手数据,特对王雪涛门人进行学术访谈。

陈葆棣(1947年生)为王雪涛门人,于“文化大革命”期间拜师学画。陈葆棣继承了王雪涛的艺术观念,在学习其花鸟画的过程中逐渐形成了独特的个人风格。作为王雪涛的学生,陈葆棣对王雪涛的教学及创作情况有全面的了解。笔者在陈葆棣家中针对王雪涛创作、教学及艺术观念等方面的问题对其进行了学术访谈。

3. 比较研究

比较研究包含四个方面:一是对王雪涛各个时期的作品风格进行比较分析,有助于详细了解其艺术风格的转变情况;二是在师承关系上,将王雪涛的作品与齐白石、王梦白等前辈画家作品进行比较,同时与王雪涛所临摹的古代花鸟画作品进行比对分析,能够更深入地掌握王雪涛的学习脉络;三是将王雪涛的作品与同时代其他画家进行对比分析,进一步明确其艺术风格和特色;四是在王雪涛艺术的传承方面,将其学生作品与之进行比较分析,能够说明王雪涛艺术的传承及影响。

4. 量化研究

有关王雪涛绘画作品的量化研究包含四个方面:一是在王雪涛临摹学习前人的过程中,通过对临、背临、拟临的数量关系,可以分析王雪涛的学习方法及师传的艺术观念;二是研究分析王雪涛与