

任风雨写天真

纪念当代国画大家王天一先生文集

甘肃省文化厅 甘肃省博物馆 甘肃画院 编

甘肃人民出版社

一任風雨寫天真

纪念当代国画大家王天一先生文集

甘肃省文化厅

甘肃省博物馆
院馆编

甘肃人民出版社

图书在版编目（CIP）数据

一任风雨写天真：纪念当代国画大家王天一先生文集 / 甘肃省文化厅，甘肃省博物馆，甘肃画院编. -- 兰州：甘肃人民出版社，2014.9
ISBN 978-7-226-04631-9

I. ①一… II. ①甘… ②甘… ③甘… III. ①中国画—作品集—中国—现代②王天一（1926～2013）—纪念文集 IV. ①J222.7②K825.72-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第208356号

出版人：吉西平

责任编辑：王建华

封面题签：顾振乐

装帧设计：魏娟

一任风雨写天真 纪念当代国画大家王天一先生文集

甘肃省文化厅 甘肃省博物馆 甘肃画院 编

甘肃人民出版社出版发行

（730030 兰州市读者大道568号）

图雅文化（0931-4679978）设计制版

上海雅昌艺术印刷有限公司印刷

开本 889毫米×1194毫米 1/16 印张 12.5 字数 302千

2014年12月第1版 2014年12月第1次印刷

ISBN 978-7-226-04631-9 定价：380.00元

王天一先生在英国布莱顿

◎ 王天一 1926—2013 年

艺术简介

INTRODUCTION TO HIS ARTISTIC CAREER

王天一先生（1926—2013 年），中国著名画家，生于甘肃成县，四川艺专毕业。曾为中共陇南地下党，随后加入中国人民解放军。从部队到地方从事美术教育、编辑和创作 60 余年。先生深入生活，继承和发扬了中国绘画的优良传统，创作了大量优秀的中国画作品，其题材之广泛、功力之雄健、笔墨之酣畅、画作风格之鲜明，为画界所瞩目。在国务院紫光阁、天安门城楼、人民大会堂、毛主席纪念堂、周总理纪念馆、钓鱼台国宾馆等处都有他的巨幅画作。他在兰州、南京、北京、上海、广州、深圳、香港等地举办了个人画展，深得同道和大众的喜爱，绘画作品获得业内盛赞。一生勤奋创作，视野宽广，精品迭现。艺术理念传播颇广，著有专论：《花鸟画技法浅说》、《嘉峪关魏晋墓砖画》、《中国当代名家画集——王天一》、《杜甫在陇右诗意画》、《当代花鸟实力派画家王天一》等，画界及各大报纸杂志都有报道。

王天一先生历任中国国家画院院务委员，炎黄艺术馆艺委会委员，中国美术家协会会员，甘肃文史研究馆馆员，第五、六届甘肃省政协委员，中央文史研究馆书画院研究员，甘肃画院副院长，天一艺术馆馆长，国家一级美术师。

序 | PREFACE

纯正品格和大家风范

——王天一的绘画创作

◎ 邵大箴

王天一先生的人品和艺术创作，能得到那么多人的怀念和赞美，绝不是偶然的。他的品格魅力在于能始终以小我服从大我，为大众事业勤恳服务，不论顺境逆境，任劳任怨，不计名利。他出身贫寒的耕读之家，从小受儒学熏陶，热爱绘画，后接受革命教育和系统艺术训练，在频繁的政治运动中，历经坎坷，遭受过磨难，但为人民服务的崇高理想和献身艺术的远大抱负始终不变。他的绘画创作之所以能在改革开放新时期不断提高，不断开拓、创新，展示出大家风度，是因为他有丰富的生活体验，一直保持着与现实生活与人民群众的联系。即使在北京藻鉴堂文化部中国画创作组和中国画研究院筹备阶段，他与许多名家友好相处，切磋技艺，有留在北京工作的机会，他仍心系曾经战斗和工作过的边远地区，为筹建甘肃画院操劳。后来，他又回到家乡成县，在那里生活创作，并个人筹资创建“天一艺术馆”。和他同时代的许多大艺术家相比较，王天一不仅在成名之前有扎根于基层、与劳动大众思想感情息息相关的经历，而且在艺术上取得成功之后，仍然保持着平民作风，保持着与基层、与人民群众的密切联系。

王天一是一位绘画多面手，擅长花鸟、人物和山水。他的创作尤其是花鸟画有很高的艺术技巧，品格高雅、纯正，感情质朴、刚健。文人画中常见的梅、兰、菊、竹、牡丹等，在他的笔下显得清雅中有豪爽之气；而农村中常见的牵牛花、山丹丹、马兰花、毛竹、葡萄、杜鹃、水仙等，更是他偏爱的题材。他看重马兰花旺盛的生命力和刚健的品格，他的画室题名为“马兰簪”，以此激励自己。他画中的毛竹，以秦岭山中的品种为素材，突出其根部和短粗的竹节，强调其坚实、粗壮，而又绘出上部的叶芽，寓意新竹蓬勃向上的朝气。在他灵动而富有神韵的笔墨中，寄寓着他对生活的挚爱之情和旺盛的生命力。

王天一受过全面的教育，兼擅中西画法，有坚实的造型技巧和传统的笔墨功力。他的画介于小写意与大写意之间，画风率意、潇洒而严谨，构图旷放而缜密，笔墨自由而不失规范，色彩艳丽而又与墨色融为一体。这些都反映了他的生活态度和艺术创作理念：在严谨中求自由，在规矩中求突破。他既勤于实践又善于思考，在他撰写的《论花鸟画的推陈出新》的文章中，反复强调学习传统和深入生活的重要性。西北地区丰厚的民族民间艺术遗产，特别是敦煌壁画和魏晋墓室壁画，对他的艺术成长和个性风格的形成有重要的影响。他对文人画和文人画之前的艺术传统有深入的了解，谙熟花鸟画艺术创造的规律和原理，对历代不同流派和风格大师的创造，认真揣摩研究，还善于吸收当代名家的经验为我所用。他反对一味追随前人、他人，反对食古不化而力主“活用”；他反复强调观察自然、从自然中获得艺术素材与灵感的重要性，提倡写生。同时他也注意到艺术界另一种不良倾向：有些人过分依赖

客观自然的赐予，不敢和不善于发挥主观想象力和创造性，忘记了古人“外师造化，中得心源”、“夺造化而移神遐想”的教导，生吞活剥地照抄自然样貌，而失去艺术作品感动人的力量。他主张艺术家要“妙造自然”，在观察、体验的基础上立意要新，要胸有成竹，意在笔先，别开蹊径。他认为花鸟画传统的发扬光大必须走创新之路，“出时代的新”，创造出有时代精神和个人风貌的作品来。当然，他反对脱离传统、脱离生活胡编乱造的所谓创新。王天一自己的艺术实践生动鲜明地反映了他的这些艺术主张。他傍依民族绘画传统，也有广阔的艺术视野，古今中外艺术，凡是能参考、借鉴的，他都不拒绝、排斥，但他有主心骨，那就是要面对自然物象写自己的切身感受，在作品中说自己的话，表现自己的真性情。他努力发掘新题材，把人民大众常见而又喜爱的野花野草，提炼为艺术。在这方面，他是中国花鸟画史上一位杰出的开拓者，一些具有勃勃生机的乡间花草，在他的笔下大放生命昂扬之光彩，寄寓了积极进取的人格和充满朝气的时代精神。他不仅拓展了花鸟画的题材范围，还在章法、笔墨、色彩语言技巧中有所突破。读他的画，特别是他的写意花鸟，我们会感受到一股来自大西北刚健而清新、雄浑而雅致的风气，感受到这位西北汉子宏大、开阔的胸怀，以及深藏在他内心的激情。他的艺术风格是独特的，不同于前人，也不同于当代任何一位北方和南方的画家。举例说，他画葡萄的技巧有独创性，葡萄造型有时用笔直点，一点一个葡萄形状，全靠控笔力度的分寸，加上色彩的配置，葡萄饱满而水灵的特点生动地显示出来。又如，他对八大山人、潘天寿、李苦禅画的鹰十分赞赏，深有研究，也有参考、借鉴，但没有重复他们的技法。他不但重视对鹰造型的观察和对其习性的理解，还在鹰的形象中融入了自己的人生体验。2000年他创作的《双鹰》，用舒畅淋漓的笔墨，用块面造型结构法与调和色生动地塑造出鹰苍健的形体，它们立在山顶处，以老树干衬映，与远处淡墨山峰相对，显示出“一览众山小”的气概。在他喜爱的牵牛花题材的作品中，那种充满激越、奔放感情的风格，发挥到极致，达到了主体与客体、形式与内容高度融合统一的境界。

王天一先生的艺术给我们留下了一笔宝贵的精神财富，他在人生和艺术道路上锲而不舍的奋斗精神永远值得我们尊重和敬仰，他的名字和作品也将在中国现代绘画史上留下一席之地。

邵大箴：中国著名美术理论家、国画家。历任中国美术家协会书记处书记，《美术》月刊主编，《美术研究》、《世界美术》杂志主编等。现任中央美术学院教授、中国美术家协会常务理事、美协理论委员会主任委员。

CONTENTS 目 录

第一篇 天一先生 画论选粹

王天一 论中国花鸟画的推陈出新	4
王天一 魏晋墓砖画的艺术特色	10

第二篇 深切缅怀 永志纪念

张 帆 寄情牵牛花 两心永相随	18
刘勃舒 风范长存	22
顾振乐 纪念道友王天一	24
郑闻慧 兄弟相见 天上笔会	26
杨力舟 怀念老画家王天一	28
史国良 仁者寿者，天一先生是也	30
李延声 怀念王天一先生	33
陈 琪 王天一先生与上海画界的艺术渊源	34
安邕江 一个老艺术家的爱国情怀	36
马国俊 完美与理想的精神世界是艺术家的终生追求	39
王 兵 忆天一先生二三事	48

第三篇 以画论道 评点悟理

张建中 天工清新 一以贯之	56
彭中杰 万古云天一羽毛	60

陈发奎	论王天一先生艺术实践中的文化自觉精神	68
吴绍钊	读诗圣诗，行诗圣路，为诗圣诗作画传神	85
张伟德	走进当代国画大家王天一先生的世界	98
杨国光	意趣盎然润秋色 夺造化以抒胸臆	111
脱少华	略论王天一花鸟画的艺术风格	114
梁雄德	画家王天一的归宿	117
孔德众	意趣自然 家国情怀	120

第四篇 根植大地 恩泽万世

王兆钧	丹青妙笔亦生辉	126
李士熙	发奋丹青不服低	132
陈登勇	难忘恩师	136
李德诚	缅怀老师王天一先生	137
包建新	根植于人民大众中的画家王天一先生	141
唐纪明	王天一先生印象	143
常清民	我的老师王天一	144
高 波	微小的记忆	146
王亚民	归途怀想	153

第五篇 艺术年表 艺韵留痕

【第一篇】

天一先生 画论选粹

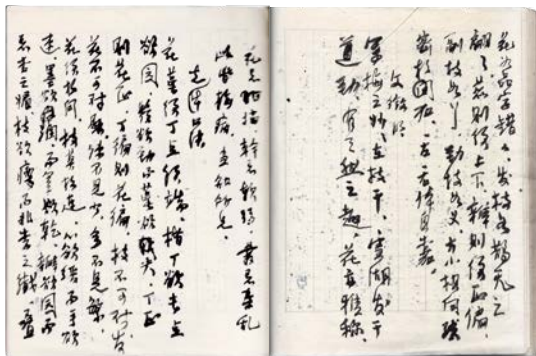
MR. TIANYI
AND HIS THEORIES OF PAINTING

國色天香
 更色天香
 維治陽春
 百種神州
 大地出新
 奇
 魏紫姚黃
 世所稀
 丙子之春
 天

论中国花鸟画的推陈出新

◎ 王天一

王天一先生艺文笔录

推陈出新是中国画常常谈到的问题。推什么陈，出什么新似乎是明确的。推陈就是继承中国优秀的民族绘画传统；出新就是出新中国时代绘画的新面貌。但在实践中却不无问题，由于对传统的看法并不一致，继承优秀传统文化的程度就会有差异。出新的意义并无争议，但是出什么新，新在哪里，艺术内容和艺术形式能否完美统一，解决起来并不是很完满的。这里只谈谈花鸟画的问题。现代中国花鸟画是有进步的，比较新中国成立前、五十年代、六十年代的面貌是大有不同了。画家队伍人才济济，作品题材非常广泛，艺术面貌更加多样化，也出现了不少创新的优秀作品。但希望具有现代风貌的新中国花鸟画从高标准看，还不成熟，目前的多元化还没有形成现代中国花鸟画的艺术特征。所以，作为当代的中国花鸟画家还要尽自己最大的努力。

推陈出新的要求也不是现在才有的。古人所说的“外师造化、中得心源”、“夺造化而移精神遐想”的论述要求画家必须观察自然，立意要新，胸有成竹，意在笔先，别开蹊径，这不就是为了出时代之新而表现时代精神吗？中国历代花鸟画的面貌都有所不同，都在前进。今天我们

要推陈出新超过古人，必须先从研究画花鸟画的传统说起。

历史上从人类模仿自然形象，图绘花纹，见于中国石器时代的陶器上，迄今已有六七千年之久。禽、鸟、鱼、蛙、花叶、水纹以及动物造型，寥寥数划不失其自然形象的特征，变化和趣味是多样的。古代工艺品上的花草纹样说明古人们已经把意匠经营的造型方式表现在图画之中了。源于自然，又不同于自然，是对自然的模仿，而不是对自然的再现。这就是绘画的起源。人类早期对自然形象的感受是以线描方式来表现，并由此成为中国绘画发展的基础。以后以线描为骨干勾画形象，再涂染色彩，发展了晕染方法，这种造型方法在中国一直持续并发展了两三千年。花鸟画的形象见于汉代，唐代壁画里还不是独立的画种，是人物画综合造型的一部分。单独以花木禽鸟为题材形成画种始于五代，成熟于宋代。宋代以后把属于花鸟画的题材分支为木花、草花、禽鸟、昆虫、鳞蚴等多种科目。画家以其对自然的感受和造型上的想象力，表现了花鸟画盛极一时的多种艺术成就。这说明花鸟画源于自然，也是艺术家寄情写生、观察，经过造型加工而“傅色造妙”的产物。历来中国花鸟画家主张源于自然，表现要高于自然，在思想境界上要达到画家意象的完满意图。表现构图完美的艺术形象，即是宋代工细的院体花鸟画，绘画面貌栩栩如生，然也是画家经过观察、写生、选择、提炼、加工，表现了比真花、真草更集中、更典型、更完美、更有吸引观众的魅力绘画形象。写意画的发展，作画追求神似形象，可以在“似与不似之间”，造型是经过变形或者概括，以艺术手段去处理的，色彩上是画家经过主观想象调整了的，或者以墨代彩，或者水墨为主，稍加润色，面貌已不是自然的真，而成为艺术的真，感觉比真花草更有趣味、更美、更耐人寻味。一幅好的花鸟画是寄画家之感情，表达人们

的理想和愿望的。画松意在高洁不屈，画梅显示其冰肌玉骨，画菊寄予傲霜精神，画荷花表现出污泥而不染，画牵牛花体现其朝气蓬勃之感，都是以美的理想去表现和歌颂人们精神世界的。所以画花鸟画的实质既是画人，也是表现画家的人格、陶冶人们的情操。这便是中国花鸟画传统的核心。

千百年来，花鸟画的技巧从单调到复杂，从原始到艺术的多样性，一直是随着时代的发展而发展的。从单线平涂到晕染阴阳变化入微，从工笔到工笔和写意分支，以至发展到水墨写意画，勾点齐下，以块代面及没骨泼墨、泼彩等画法。并融诗词、书法、印章于画境，在构图上，巧妙地运用空白空间、主宾层次、虚实关系、疏密关系、散点透视、多样统一等画艺方法，突出主题原则，造型的严谨、技巧的精湛，有一套完备的传统艺术规律。基础技巧有法可循，形成中国绘画艺术独特的造型方法。这些特色，一直为中国画家所追求、所探索；也为后代画家所提倡、所发展。技巧的发展在理论上也日臻完善。南齐谢赫六法就提到“骨法用笔”，首先也提到了“气韵生动”。因而，使中国花鸟画家历代辈出。宋代黄筌富贵，多画宫廷所见；徐熙野逸，多画汀花野卉。明代的青藤、白阳随意取材，表现了笔墨清雅纵逸。清代的石涛、八大山人表现了对现实的超脱，近代画家任伯年、吴昌硕、齐白石写意花鸟画各有千秋，取材自然，情趣高超，发展了中国花鸟画，使近代花鸟画艺术达到了顶峰。齐白石是百卉齐画，笔墨奔放，生机勃勃。大师们都是继承传统的榜样，也是推进花鸟画发展的榜样。他们在艺术上当时都是革新派。临摹是学习传统的一个手段，但贵在学规律、学技巧。齐白石说：“学我者生，似我者死。”说明画画不能生搬硬套，一成不变，贵在活用，贵在妙造自然。在创作新作品时，必然要发展新方法，新技巧。西洋绘画的传入，使中国画丰富了立体表现技巧，增强了绘画感染力，也使画家在中国画构图上扩大了视野。洋为中用，使我们继承传统、发扬传统，表现时代精神有法可依。

上述简约叙谈了花鸟画的历史、艺术特色和发展问题。这里再谈谈出新问题。

作为新中国的花鸟画家当然需要出时代的新，需要创作出有时代精神和个人风貌的作品来。

前人画过的题材需要革新需要扩展新内容。如花木古今都有，除地方性的特殊花木外，南北都有，家喻户晓。历有典型的好作品，今人再画，容易依样画葫芦。这就需要画家作画时注入新感情、新生命。这种新感情和新生命来自画家对生活

亭之玉立曉風前一池清芬遙碧天
丁丑
王天一
680 x 1360mm

草木万方春

的认识和对自然的感受。画梅花自古都有能手，已成为独立的谱系，突破是很难的。但触景生情，古人有古人的感受，今人有今人的感受，今人很难产生对梅花的孤独感，也不能理解酸寒高傲的境界。今人对梅花的赋予往往是春天即将来临的信息或与冰雪斗艳的精神。关山月先生立意新颖，他所画的梅花情调与古人迥异。在这一问题上，画家在有了新的感受后，就会考虑新情调和新技法的运用和表现问题，并经过实践实现突破。面对新的花卉，如：君子兰、瓜叶菊、蝴蝶兰、大丽花及更多杜鹃和土秋菊等，在前无古人后无来者时，就需要经过认真的观察和写生，了解新花卉的物理、物情和物态，发现美的特征，画家就可以选择既有民族特色又需要填补空白的表现手法来创作，这样就比较容易出新。但对那些旧瓶子装新酒，或者借出新之名行脱离传统之实的所谓新作品，群众是不欢迎的。于非闇先生画工笔牡丹，发展了传统工笔勾勒画技法，他觉得现实的牡丹比过去的更美。他洞察牡丹四时情态，集春花、夏叶、秋枝干于一画之中，构图上集优良品种于画幅上，赋予了欣欣向荣的完美无瑕的情调，画出了时代精神。崔子范先生画大写意牡丹，花是大红色，有浓浓的墨叶子相衬，新颖而强烈，显得今天的牡丹花比过去的更艳丽。他们都是推陈出新的典范。

因此，出新首先是出新意，出新技巧，而后才能出新面貌。新必须来自于生活，来自于画家的观察和写生。自然花木千姿百态，春、夏、秋、冬、风、晴、雨、露各有情趣，经过写生、观察可以发现自然的奥妙，可以选择画家认为最美的形象，也可以克服习惯手法和陈旧的绘画构图、意境，重新进行创作，能够收到意外效果。新题材需要新的技法去完善，也不可忽视借鉴外来画种的有利因素，吸收西洋绘画和民间工艺的长处，加强自己的表现技法。

如西洋画的色彩比较丰富，民间的色彩单纯强烈具有民族特色，可以吸收。任伯年以来花鸟画的色彩发展了，在齐白石的作品里有不少民间情调、童趣，使得他的画更新颖、更大气、更完美、更亲切。这里要注意的是融化而不是代替；是吸收而不是生搬硬套。重要的前提是对传统的态度和对生活的态度问题，传统并不是虚无缥缈的东西，有画境上的特点和技法上的特色，是我们坚定的民族绘画艺术道路。这些特色是有人民性的：花鸟画历来为中国人民所喜爱、所喜闻乐见。花鸟画所以持续发展了千余年之久不只是画家的事，而是与人民群众的支持分不开的，画总不是画家自我欣赏的东西，画要给人们看，美的就被人们所欢迎，丑的就被人们所唾弃。不论社会现实如何变化，艺术美是永恒的。越是具有民族性和地方特色的艺术，也越有广泛性、群众性和历史性。艺术只有人民才有资格作出正确的评判。尤其反映花木禽鸟、自然田园题材的画家，必须到自然里去、到田野去观察学习。对此，人民群众比画家懂得多。对于花和鸟的荣枯语默他们司空见惯，了如指掌。曾有一次在一个展览会上一位农民评一位画家画的鹰，说：“爪子画成公鸡的了，鹰的眼睛没有神。”鹰的眼非常敏锐，可以巡视距离数百米的猎物，获取猎物靠锋利如钩的爪子，是画鹰的要害。这位农民说得很对。在 50 年代以前，农民喜爱木板年画和花花纸。在 60 年代，农民喜爱月份牌年画。在 80 年代，农民文化生活、物质生活都提高了，盖了新房子，要挂四条屏和中堂。说明中国画在中国人心中根基深，受到群众的喜爱和支持是自然而然的。

我画牵牛花的体会来自生活。我发现，群众喜爱牵牛花，因为它可以随遇而安，在宅旁、墙角都能生机勃勃。从初夏到深秋，不论风吹雨打，悄悄为人们装点着环境。牵牛

花虽不如牡丹名贵，但花期长而繁茂，可以象征勤劳劳动人民的品格。我在陇东劳动锻炼的时候，住所窑洞的烟窗刚刚透亮，麻雀喳喳欢叫，伴随人们下地劳动，篱笆边的牵牛花迎着朝霞而开放。我从关注它、喜爱它，并对它的生长规律产生了浓厚的兴趣。发现它的蔓始终从左向右、向外向上缠绕、攀登，花越开越多，形似军号，盛开时花簇成团。即使深秋季节叶子黄萎了，但枝梢仍有花，至死不被西风吹落。它顽强的性格、不屈的精神、俏丽的身姿

深深打动了我。我在研究齐白石先生画牵牛花、画花鸟的要领时，他“学我者生，似我者死”之说令我开悟，我坚定了创意牵牛花的透明质感和在晨风、朝露中、展现欣欣向荣意境的想法。我对这一新技巧探索许久，画花叶时要浓厚，画花头变化要多，并注重动感以及迎风不屈的感觉。经过多次研习，逐渐得心应手。因此，我画的牵牛花得到人们的欢迎，也受到行家们的赞扬。以此类推，我画其他花卉也如此去探索。