

王西京写意人物画集

北京工艺美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

王西京写意人物画集 / 王西京绘. — 北京: 北京工艺美术出版社, 2004.5

ISBN 7-80526-510-0/J · 337

I.王... II.王... III.写意画: 人物画—作品集—中国—现代 IV.J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 039763 号

王西京写意人物画集

WANG XIJING XIEYI RENWU HUAJI

王西京 绘

出版发行: 北京工艺美术出版社

地 址: 北京市东城区和平里七区 16 号

邮 编: 100013

电 话: (010) 64283627 (总编室)

(010) 64280948 (发行部)

传 真: (010) 64280045/3630

经 销: 全国新华书店

制 版: 北京秋韵图文制作有限责任公司

印 刷: 人民美术印刷厂

开 本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/12

印 张: 6

版 次: 2004 年 6 月第 1 版

印 次: 2004 年 6 月第 1 次印刷

印 数: 1~5000

书 号: ISBN 7-80526-510-0/J · 337

定 价: 48.00 元

作者简介

1946年8月生于西安。中国美术家协会理事，国家级有突出贡献专家，国家一级美术师，西安中国画院院长，西安市文联副主席，西安美协主席，第九届、第十届全国人大代表。

曾先后在国内外报刊发表作品计4600多幅。出版有《王西京画集》、《王西京作品集》、《中国历史人物画传》、《无产阶级革命家肖像画辑》、《王西京历史人物画辑》、《中国线描人物画技法研究》、《当代著名人物画家王西京》、《王西京的中国画艺术》等作品集、论文集、著作、录像带等18种。在国内外大型画展中获大奖14次。1991年领导并主持了在西安隆重召开的“1991国际意象艺术研讨会”。先后在新加坡、日本、英国、马来西亚、美国、韩国、泰国及香港、澳门、台湾等地区成功地举办画展30多次，并多次出访讲学，蜚声海外，受到各界人士的高度赞誉。系云南大学、西北大学教授，并被新加坡南洋美术学院、马来西亚艺术学院、泰国东方书院聘为客座教授。在对外交流中为祖国争得荣誉，是我国当代画坛成就卓著、在海内外享有盛誉的艺术家。

序

邵养德

在中国历史上有帝王将相、文人学士、才子佳人、智者、勇士、贤人、平民百姓以之类的人物，及神仙佛等，但是在所有这些不同阶层的人物之中，画家所崇拜和选择的代表人物总是选择道德完美的人、境界崇高的人和诗意化的人。因为这些人物集中了人类的优秀品质、智慧和才智，所以才具有无限宽阔的包容性，在精神上达到了永久的宁静，是人类精神统一性的标志。多年来，当代著名画家王西京以传统文化为导向，以人为中心展示了自己的才华。他沿着“助人伦”、“穷神变”和“测幽微”的思路获得了丰硕的成果。

助人伦——以道德为标准，以近及远，以今及古，以显及隐，把人物形象置於现实和历史的统一性之中。所以在他的作品中出现了作家柳青、爱国诗人于右任、彭德怀、张学良、杨虎城、画家齐白石、作家巴金、屈原、司马迁、曹操、蔡琰、阮籍、嵇康、陶潜、李白、杜甫、李贺、范仲淹、李商隐、苏轼、郑板桥孔乙己、阿Q画押、钟馗和钟馗之妹。作者透过人物形象传递了一种崇高的精神，自强不息的生命气质，正是这种精神气质铸造了中华民族的凝聚力，也是走向未来的推动力。

为了把这种自强不息的精神渗透在艺术作品中，王西京在画面上创作的人物形象是写实与写意相结合，主要写实；具象与抽象相融会，主要是具象；形似与神似相凝聚，主要是形似。这是他的艺术语言的基本特点，发挥得异常充分，获得了鲜明的艺术效果。以《戊戌六君子》为例，可以衡量王西京在人物画创作上所达到的艺术高度。通过他对六君子(谭嗣同、杨深秀、康广仁、林旭、杨锐、刘光第)的塑造，他已形成了自己的人物画风格：博大、精深、严谨、厚重。这六位杰出人物被时代推向历史的祭台，历史需要珍贵的祭品为之奉献。所以优秀人物经受苦难、作出牺牲，以确认人类具有一种永不熄灭的神圣之火，即由伦理道德产生的力量。它包容万物，追求人类的统一性和完整性，使之具有不朽的人文意义。

道德作为生命的支柱，在历史发展过程中曾造就出无数卓越的人物，摆脱了狭义的自我，眼界开阔，以有限的存在争取生命的无限意义，把自己的生命投入崇高的事业，并归于传统精神之中。画家把这种精神发扬光大，就意味着自己具有历史使命感。

穷神变——王西京擅长画钟馗。从他对这个人物形象的塑造，可以看到他对人的认识由宏观把握到微观把握的转化。钟馗在人间曾受到不公平待遇，死后被封为鬼王，阳间的不平在阴间得到了补偿，达到阴阳和谐。在钟馗身上具有人气，他是一个完美的人；又具有鬼气，他也是一个完美的鬼。人气和鬼气使钟馗升华为神，成为神圣不可侵犯的超人。因此，“穷神变”就成为人物必经的道路。王西京所塑造的很多历史人物被变形、被夸张、被神圣化。例如，《太白醉酒》、《杜甫春望》和《文姬抚琴》，其目的在於强化人物形象感染力，以及内在精神的渗透力。

人接受道德训导是复杂的、矛盾的、痛苦的，也会使人格发生分裂，被扭曲、被误解，于是发生变异。但他们追求的仍是人的本质的统一，保持内在的统一，精神的统一，观念的变化也使艺术语言发生相应的变化。因此，变形人物主要是写意，意象更加自由，笔墨挥洒自如，追求浓郁的人文气息，使画面产生飘逸感。

测幽微——人作为生命体，他有显现的形态，也有隐蔽的形态。所以，从宏观上把握人要求博大精深，而微观上把握人则是要求微妙玄通。王西京创作的富于诗意的人物画，就是他们测幽微所取得的成果。例如《雪落空谷》、《天闲云谈》、《坐到黄昏人悄悄》、《小园香径独徘徊》、《明月清风》、《雁渡寒潭》、《江静潮初落》、《空床卧听南窗雨》、《花落香尽》……这些作品尽情抒写心中之逸气，注重写意，强化神似，追求寂静、空灵、渺茫，催人醒悟，使人意识到叶落归根，安之若素。

在这本《王西京写意人物画集》里记录的人物都是他的近作，其中，诗意人物画占了重要的篇幅，强调了他当前人物画创作的倾向性。例如《梨园春韵图》、《唐人诗意》、《对奕图》、《日暮依修竹》、《板桥观竹》、《竹林七贤图》、《萍蝉行吟图》、《华佗小像》和《山居秋暝图》等一系列人物画都在追求诗画交融的理想化境界。其人物形象更加生动、飘逸，线条和笔墨更加灵活、自如，其人文内涵也更加深刻、悠远。这些作品的开拓性，它使认识和表现化解了一切对立因素而达到了艺术的和谐，所有的瞬间冲动都在画面中得到了完美的表达。

王西京通过“助人伦”、“穷神变”和“测幽微”不同的发展阶段，建构了自己的人物画框架。他的人物画既来自传统精神的激励，还要回归于传统精神的海洋。艺海无涯，他锲而不舍的追求必将达到更高的境界。

图版目录

板桥小像	1
江歌一曲随波去	2
易安居士诗意	3
梅鹤同春	4
赏月图	5
文天祥	6
李逵探母	7
玉楼醉春图	8
醉花荫	8
钟馗送妹图	9
蒲松龄造像	10
清藤山人造像	10
曹雪芹造像	11
板桥造像	11
米颠拜寿	12
周南访乔	13
蒲松龄	14
梨园春韵图	15
山居秋暝图	15
李大钊	16
人民领袖	17
人民的重托	18
董必武同志	19
鲁迅	20
彭德怀同志	21
陈毅诗意	22
齐白石	23
魏武观海	24
瞿秋白	26
画家李可染	27
达摩造像	28
东坡诗意	29
临风图	29
五禽之戏图	30

宾至图	31
我心如柏	32
空床卧听南窗雨	33
唐人诗意	34
渔戏残荷动	34
醉吟图	35
竹林雅集图	36
钟馗	38
终南进士图	39
唐人诗意	40
丽春图	40
长恨歌诗意	41
落花人独立	41
阿Q画押	42
小园香径独徘徊	43
醉倦图	45
黄河之水天上来	46
坐看云起	47
秋吟图	47
松荫对弈图	48
板桥诗意	50
秋林雅集图	50
松月生夜凉	51
对弈图	52
夜巡图	53
雅集图	54
听阮图	54
玉楼醉春图	56
青藤诗意	58
天下都乐	60
秋山行吟	62
远去的足音	63

板桥小像

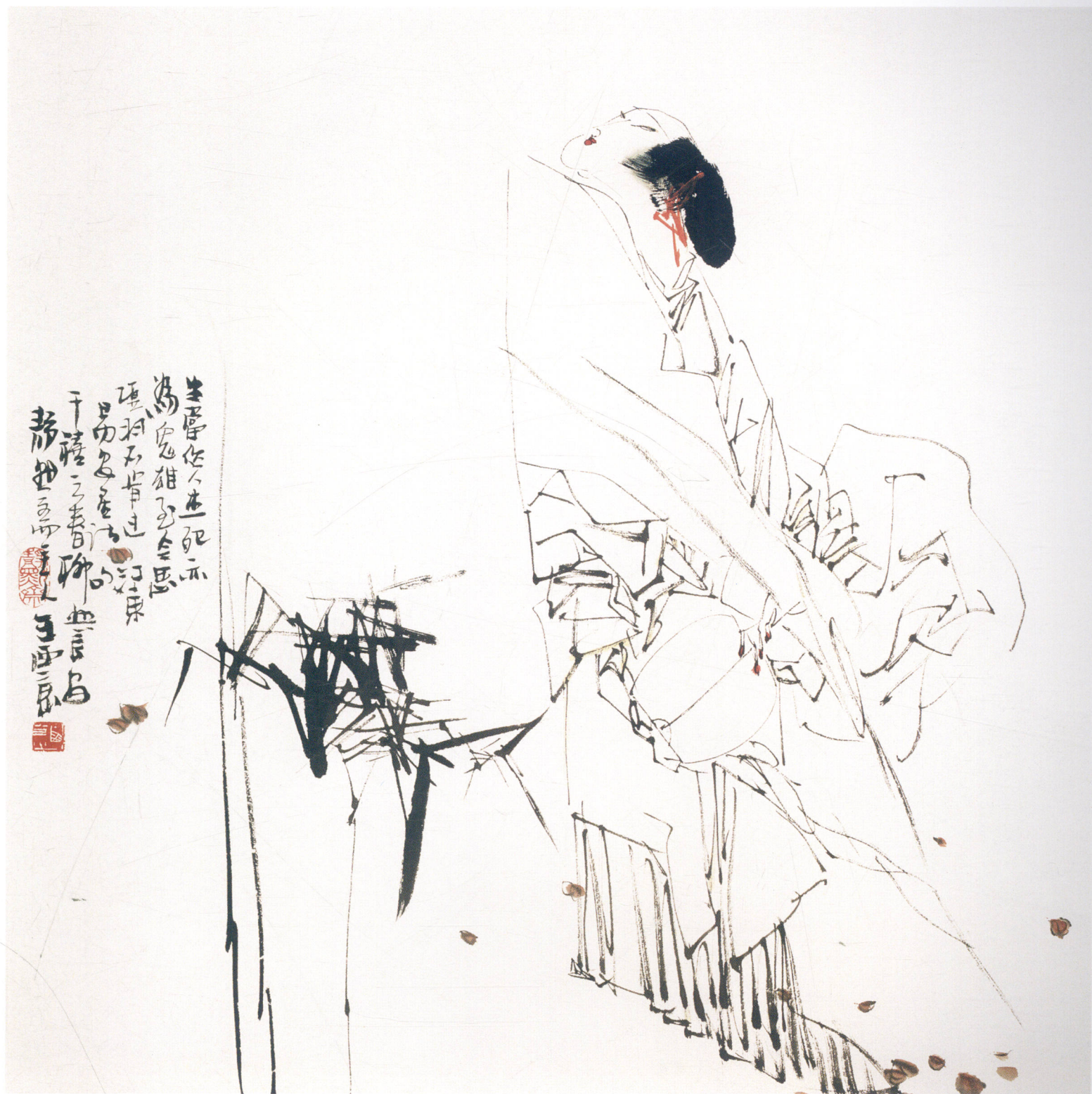
1994年 纸本
68cm × 68cm

江歌一曲随波去

1999年 纸本

68cm × 68cm

易安居士诗意

2000年 纸本

68cm × 68cm

梅鹤同春

1993年 纸本

136cm × 90cm

赏月图

1989年 纸本
65cm × 68cm

五成身仲夏官小許人幼事李逵探母于長安之郊
西京

李逵探母

2000年 纸本
136cm × 90cm

玉楼醉春图 2001年 纸本 68cm × 136cm

醉花荫 1993年 纸本 68cm × 136cm

钟馗送妹图

2001年 纸本
136cm × 68cm

(左图)

蒲松龄造像

1999年 纸本

136cm × 34cm

(右图)

清藤山人造像

1999年 纸本

136cm × 34cm