

中国花鸟画大师

王雪涛

画集

人民美术出版社

中国花鸟画大师

王雪涛

画集

人民美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

中国花鸟画大师：王雪涛画集 / 王雪涛绘. —北京：
人民美术出版社, 2002.12

ISBN 7-102-02745-1

I. 中... II. 王... III. 花鸟画—作品集—中国—
现代 IV. J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 099073 号

中国花鸟画大师

王雪涛 画集

出版发行 人民美术出版社
(100735 北京北总布胡同 32 号)
策 划 饮兰山房
监 制 王澐
责任编辑 刘继明
图片摄影 王书灵
法律顾问 天平律师事务所 原伟律师
印刷装订 利丰雅高 (深圳) 印刷有限公司
经 销 新华书店总店北京发行所

2003 年 1 月 第 1 版 第 1 次印刷

开本: 889 毫米 × 1194 毫米 1/16 印张: 10

印数: 2000 册

ISBN 7-102-02745-1

定价: 168.00 元

本集作品分别为山东银座美术
馆及北京饮兰山房等单位收藏

王雪涛先生像（一九〇三——一九八二）

大哉雪涛

——范曾

六十年代初，某年月日，在荣宝斋当代两位杰出的国画大师王雪涛和郭味蕓有一次不期而遇。当年血气方刚的总经理侯恺说四美具，一难并，岂可无画，两位高手珠联璧合，必有神品。郭味蕓欣然提起一枝大笔，墨瀰淋漓的一株芭蕉自画幅底直冲幅顶，上馀已不盈尺。显然郭味蕓深知王雪涛手段高明，必出奇招。此时王雪涛默然而坐，忽焉转头向彼时尚为青年的米景扬先生说：『去取一点石绿来，要研好的头绿。』待到一切就绪，雪涛先生挽袖而起，拿起一枝小笔在芭蕉之顶画上一只侧首举臂、昂然而视的螳螂。一时间，画面充满生机，郭味蕓的墨蕉更显豪宕舒展，王雪涛画的这只螳螂宛似诗中的诗眼，一词既出，通篇生辉。螳螂所占体积极小，而其包涵的气象却凌霄突兀，这真可称『信意落笔、自然超妙』，『用意不分乃凝于神』（苏东坡语）。王雪涛掷笔而起，郭味蕓拊掌称绝。这幅画今在何处不得而知，也许焚于『文革』，也许飘落江湖。苟然尚在人间，那真是美术史之幸事。这里我愿陈述一个大体可为定论的标准：王雪涛和郭味蕓两位，将在美术史上享有同样崇高的声誉，他们是风格殊途而旗鼓相当的画坛圣手。

让我们走近王雪涛的杰作。这是一幅《夏塘天鹅图》，这只天鹅使我们想起布封对天鹅的描述：『……它在水上为王，是凭着足以缔造太平世界的美德，譬如仁慈、宽厚等等。』画中的天鹅挺着丰腴而皓洁的胸脯，微微举起白帆般的翅膀，顺着碧玉似的清波向前浮游，而和鸣的黄鹂又为这清绝的乐章平添了诗意的和声。另一幅《隼立鸟柏图》，微风中的柏叶飒飒作响，枝叶震颤，雄视的隼健翻抖擞，极目辽天，好一派江山秋色。在雪涛先生笔下，无论春光潋艳、秋风萧瑟抑或灼灼其辉、凜凜其气，都充盈着一种生命流转的动势丰韵、一种万物枯荣的逸态神姿。正如白居易之论萧悦：『婣娟不失筠粉态，萧飒尽得风烟情。举头忽看不似画，低耳静听疑有声。』在雪涛先生画前，你或许会忘记这是素练赋彩的妙作，而浑似自然的本体。苏东坡昔论文与可之作画『追其所见』直如『兔起鹘落』，这种瞬间的把握，使王雪涛的画步入画史的高峰，而有如此敏锐的洞察力和炉火纯青的表现力的画家为数实在是凤毛麟角。雪涛先生作画之『紧劲联绵』可以《紫藤八哥》图为例，千笔万笔，无一笔不相关联，严丝合缝，使人目不暇接、不可端倪。正所谓『至精而后阐其妙，至变而后通其数』，循自然之法则，合造物之奇妙，令人喟叹之余，不免疑其下笔神助。先生亦偶一泼墨写牡丹，其错落有致、淋漓披纷，不着一笔色彩，显然是告诉人们，某些人所以为这就叫『雅』者，雪涛非不能也，是不为也，这幅墨牡丹用墨幻化灵变，超越象外，非一般自许清高者可见项背。

由于雪涛先生眼力过人、纤屑无遗，而色泽绚烂、光芒四溢，又由于笔无妄下、尽精刻微而神采飞扬、羽翼风动，他的画很快达到所向无空阔的难以逾越的高度。声名鹊起，逸迈不肯让人。于是事修而谤兴，浅识而好事者评之曰『俗』，『俗』的第一条毛病谓为『熟』。

这里，我们不免要追寻一下中国自古以来还在审美心理上的一些痼疾。但凡文人失意、寄情诗画，就难免先戴上一副偏见的眼镜，视破败寒酸为萧疏清逸，以枯槁残缺为淡远简赅，这就深深地打上了破落户飘零子弟的心灵烙印，本能地拒绝华采与炜烨、拒绝蓬勃的气象与灵动的生命，蜷曲不展的心态使他们不自觉地走入了美的误区、陶醉于丑的所在。于此，我

我们必须廓清的问题已非止于『雅』和『俗』的个例或表象，而应从深层的学理剖析『雅』和『俗』的本质，否则，我们很容易自我纳入狭隘的萝筐。『雅』的本性是气质高雅、心志超迈，这其中必包涵着画家对生命的挚爱和热情，而不以水净墨纯或反是繁彩丽色的区别来判其雅俗。这就是我们将八大山人和白雪涛同样纳入大雅的原因。只是八大山人虽身手不凡、造形追影固不在话下，然而却欲反朴归真、守拙务生，而不愿着一笔彩色，显然是不愿媚俗。而白雪涛则身手超绝、无与伦比，自信造化在手，纵笔写去，曾不知天下有何人能巧密如此，于是不愿舍弃华彩，倒绝不是为了媚俗。天下第一等可恶的人正是那些技有不逮而心比天高的混迹者，每欲状物而笔墨不应，直如阿Q之必欲画圆，却成瓜子状，于是标榜生拙厚重，其实无法掩其至笨，这恰正是另一种媚俗，这其中当然包含着『俗』的本性：气质卑下，心志黯淡。

那么白雪涛先生的画笔精熟、练达就会和『生涩』二字为仇寇了吗？非然也。相反，白雪涛是将熟畅与生涩相融合、相表里的。其实，熟畅是技进乎道的必然途径。没有一个伟大的艺术家不是他那一行的熟畅者。巴格尼尼之于小提琴、罗丹之于雕塑，那是对弓和弦、对斧与凿的绝对的征服，八大山人则是把水墨的性能推向极致的画圣。《庄子·养生主》中庖丁解牛能于奏刀时『依乎天理』、『因其固然』，便是技进于道的典型。他的技术熟练到手上的刀运用十九年，所解牛数千头而刀刃如新，牛骨既

有间，庖丁之刀在极有限的空间中，『恢恢乎其于游刃必有馀地矣』。这是一个极富哲学意味的故事，在技进于道的同时，庖丁遇到最困难处依旧『怵然为戒，视为止（全神专注），行为迟（下刀慎重），动刀甚微』。这就是大手笔挥写自如时，偶然动作放慢、全神专注的状态，这在李苦禅、白雪涛作画进程中都可可见到，这正是他们熟极中的生涩，其实生涩只有和熟极相生发时，才看出它的美妙。『画到生时是熟时』，正是指画家这种既精到而又新鲜的艺术感觉。

若论『巧』，这是画界和论者争议最多的字眼，有些人讳莫如深，有些人则避之不及。『巧』的字义发微很清楚：『技巧也』（见《说文解字》）。熟能生巧，已见前文庖丁之解牛，『巧』是一个好的形容词：如『巧夺天工』，言技巧之超绝也；『巧妇难做无米之炊』，形容有智巧的妇人处困境也。然而巧作副词或与其他副词连用情况就有变了：巧密、巧妙、巧笑倩兮，都是好意；佻巧、巧伪则是坏意。画界论者以为『大巧若拙』才是真巧，然而他们所欣赏的例证，则不其然，只要笨乎乎、傻乎乎甚尔脏乎乎，他们都能发现其稚拙朴雅之美，据说混沌中放出了光明，都冠以『大巧』的赞赏，这就背离了事物的真相了。确有几个笨得离谱的花鸟画家，画鸟翅不可展、嘴不可张，画花只会一溜排队，被视为中国的梵谷或塞尚的，且不谈比列的不伦，而事实也确非如此。

如果说齐白石是『大巧若拙』，那是当之无愧的；因为齐白石绘画所呈现的感觉是拙，但老先生大巧在胸，时亦在手，那是毋庸置疑的。王雪涛先生的绘画才思敏捷、技巧灿然夺目，而笔墨与色彩相生发，一点一掇皆臻绝妙，扬才露己，不欲披上『拙』的外衣，于是我们不妨把王雪涛先生的画视为大巧本身。原来宇宙本体便是大方无隅的极精至巧的存在，接近和把握这种巧密并非轻而易举的事。设有一人焉，小巧尚且不能，如大巧何？与『巧』为仇的当然是『笨』，天下之至笨被视为『大巧』，宁非咄咄怪事？如果确然是笨，如『扬州八怪』之金冬心，那么他的一切生硬、死板、刻结的绘画线条和书法，都不能视为『风骨』；如果有画家本身狡黠而装傻，那更其可恶，就更无论『风骨』了，相反的倒时时不意中跳出了『佻巧』和『巧伪』的消息。

因此大巧、拙，都有着性格上的内在因素，笨则属于智能领域的问题，装傻则纯属品行问题，殊不可一概而论。然而，对它们的区别并不如科学的实证那么了然，因为论者不仅有识见上深浅之别，也还包含着人性上的弱点，譬如从众心理。拿一张笨拙无比的花鸟和王雪涛的画放在一起，请评其甲乙，绝大多数的美术评论家都会深沉而果断地嘉许笨伯之作，就怕别人讲他审美格调不高。雪涛先生吃这方面亏不少。记得《文心雕龙》中有一段话，颇可引来一读：『若风骨乏采，则鸷集翰林；采乏风

骨，则雉窜文囿，唯藻耀而高翔，固文章之鸣凤也。』意思是没有风华文采的风骨，不是真正的文士风骨，不过如鸷鸟之阖集；而虽有采饰而风骨阙如，则更似野鸡之乱窜。因此既有藻耀之文采，又有高翔之风骨，才是文章之鸣凤。遍列当代中国花鸟画坛，齐白石之后，藻耀而高翔者，我想他们是：李苦禅、潘天寿、王雪涛、郭味蕖，可并称写意花鸟界四杰，比列文章，则他们都是文章之鸣凤。

熟畅于技巧者，大巧在手，作画的速度当然会属于『当其下手风雨快，笔所未到气已吞』的类型。乾嘉之后，朴学大兴，在治史为文上固推崇质实浑朴，而包世臣、康有为重碑轻帖，更崇尚厚重生涩，于是中国美术论界在此偏离中庸，在审美上一以厚重质朴，生涩沉稳为美。此论未必有错，的确他们讲出了美的一端；而另一端是清新、华采、巧密、俊逸，则往往为其忽视。有这两种美的类型，他们的用笔迟捷当然不同，我们不能希求『斗酒三百篇』的李白篇篇写出杜甫《秋兴八首》的沉雄盘郁的诗来，于是用笔行文的快慢不是好坏的标准，这大体是才能的类型不同所致，才能的类型和审美的角度相与表里。傅抱石和李可染比，作画的速度快了几十倍，而与王雪涛则同属才情风发型，让傅抱石和王雪涛『十日一

期 許 遠 夢 哀 訴 有 思 化 蝶 終 不 見 黃 泉 碧 落 誰 人 知
 登 臺 盡 文 旅 亦 得 與 此 今 作 夢 蝶 圖 統 統 去 物 題 之 能 有 以 時 是 年 訂 香 於

『相如含笔而腐毫，……亦思之缓也；祢衡当食而草奏……亦思之速也』（《文心雕龙》）。这『缓』和『速』不决定好和坏，这是必须注意的评价标准。『若浅学而空迟，才疏而徒速，以斯成器，未之前闻』（《文心雕龙》）。可染先生的弟子中有画得更慢的，王雪涛弟子中也有画得更快的，但是这都不影响他们的成就，就看他们是否『浅学』、是否『才疏』，苟非如此，他们多慢都快都无关宏旨。

古往今来在画史上能够称『大师』者，必有他们承前启后的历史作用，仅承前而不启后者，不能称大师，充其量是一位没有创造性的复制者，不会如梓庆之制鐻，开一领域的生面，他们的作品有着攀藤科植物的品性；而未尝承前却号称启后者，则无传统根基，他们决开启不出什么惊

天动地的局面。所以『大师』二字是不能用之过奢的。这些大师们在各自的领域中，有胆、有才、有识，一夫当关，万夫莫开，他们知道自己的尊严，所以有着『内圣外王』的风容。谦虚，那其实是驰骛以逐的人们进取的方便法门；大师们绝对的把『方便』和热闹让给别人，把骄傲和寂寞留给自己。这是历史上所有大师概莫能外的性格。我们决不要因为恩师可染先生有了一方『白发学童』的闲章，便以为可染先生当真如此，其实可染先生太知道自己的分量，大美不言倒是他的特守。在艺坛『大师』云涌的今天，我们作以上的正名，断非废话，社会上衮衮『大师』，大体是图一时口齿之快而已。以此衡量，李苦禅和王雪涛便是无可争议的大师。大师便有杜甫咏泰山『会当凌绝顶，一览众山小』的成就，那也是不争的事实。当然他们上面还有喜马拉雅山，那是『五百年必有王者兴』的人物，譬如八大山人，便是『巨匠』。目下除八大山人以外，是否还有第二人，将是一个很有趣的问题。巨匠之上还有『魔鬼』，那是人文初开迄至于今，尚未之见的人物。

我见过大师，是苦禅先生的得意门生，这恐非自许。记得苦禅先生平生为学生评分，最高的一次是『5+』，那是属于我的。这一次少年春风，一直温暖着我至今垂老的心灵。我与王雪涛先生可称忘年交，以雪涛先生的傲气，绝对不轻许于人的，而对我则青睞有加，可称激赏。我与雪涛先生相约合作二十幅大画，由先生画动物而我画人物，如《羲之爱鹅图》、《林和靖与鹤》等等，我们兴高采烈地谈论着这些画的奇趣。言犹在耳，不期先生于一九八二年十一月二十四日遽离人世，我为美术史上少了这二十幅画叹惋。至今留在人间的只有一幅雪涛先生与我合作的画：庄子卧石而眠，一只栩栩然而飞的蝴蝶正从庄子梦中飞出。

雪涛先生既歿，苦禪先生聞訊抗案大哭。苦禪固深于情而厚于德者，一切少年時的恩怨都烟消云散，剩下的是清醇无瑕的真摯之情，是一個大

師對另一個大師的无可慰藉的哀痛懷念。——這是美術史上動人的一幕。

壬午年之夏于碧水庄园

目錄

富贵齐眉	一	野趣	二五	满庭芳	四六
秋艳图	二	依傍疏林	二六	听此断断	四七
田园秋色	四	不负春盟	二七	前程似锦	四八
登高闲眺望	五	水珮风裳	二八	拟周服卿法	四九
朝朝扰我苦耕读	六	呼唤君子	二九	小园花事	五〇
五瑞图	七	试听秋籁	三〇	瑞鹤仙	五一
鹊踏枝	八	争分秋色	三一	忠孝双全	五二
何用羽毛奇	九	意在田园	三二	芳讯来时	五三
绿荫消夏图	一〇	古藤幽宿	三三	此花开后更无花	五四
洛浦娇魂	一一	择叶巢之	三四	扑蝶	五五
燕子飞来近绿波	一二	凌波向日	三五	各有所爱	五六
秋声	一三	栖此松风	三六	为惜名花第一娇	五七
以嬉以戏	一四	南山之阿有鸟止兮	三七	迟园一角	五八
闲步花荫	一五	一枝相并旧春痕	三八	南国之珍	五九
客从远方来	一六	桐荫幽趣	三九	秋味	六二
水面清圆	一七	佐以香醪	四〇	朝阳照耀生红光	六三
桃都高唱	一八	竹君蕉梦	四一	东风吹艳	六四
花解语耶	二〇	伴侣	四二	借献天香	六六
秋风寒露	二一	云胡不喜	四三	醉花荫	六七
鲜可以茹	二二	飞飞何处	四四	古之双韵	六八
唱榴花里	二四	富贵吉祥	四五	国色	六九

以醉流霞	七〇	试花证果	九九	松龄鹤寿	一二四
心花意蕊	七二	可以栖迟	一〇〇	蜂媒蝶使图	一二五
晴照生香	七四	展春消息	一〇二	富贵神仙	一二六
红情	七六	枝上同宿	一〇三	红绽一枝双宿好	一二七
唱梅花落	七七	款款飞来	一〇四	天放春娇	一二八
百啭千回	七八	飞雪迎春	一〇五	双秀	一二九
独雄图	七九	犹有花枝俏	一〇六	绿柳黄鹂图	一三〇
报喜	八〇	咬得菜根百事可为	一〇七	怡红快绿	一三一
玉兰	八一	紫竹黄蜂图	一〇八	度幽篁里	一三二
琼枝俊赏	八二	一席清和	一〇九	夏塘幽韵	一三三
偶为共命鸟	八四	花下相随	一一〇	来归香祖	一三四
濠梁有乐	八六	水边林下可同观	一一一	为龙尾砚作	一三五
一笑横陈	八七	栖梅	一一二	益寿图	一三六
妆点东风	八八	长春	一一三	秋叶萧萧宿鸟惊	一三七
黄雀在后	八九	高唱	一一四	大鹰篇	一三八
天竺雅韵	九〇	络纬秋啼金井阑	一一五	枝上相逢	一三九
苔枝缀玉	九二	弄晴图	一一六	喜上眉梢	一四〇
夏塘	九三	踏枝同报	一一八	扬艳	一四一
倦寻芳	九四	仙云堕影	一二〇	寿客	一四二
东皇无一事	九六	风外听春	一二一	报喜红	一四三
下有虫鸣	九七	不嫌风力	一二二	山林所见	一四四
东风第一枝	九八	晴绿可栖	一二三		

富贵齐眉

秋艷圖

田世光
題并
柳浪堂

秋艳图

田园秋色

此性真靈異
 風來葉有聲
 登高閑眺望
 何處弄笛笙

李庚
 寫

登高閑眺望

朝朝扰我苦耕读