

COLLECTION OF PAINTINGS OF YEBO

夜泊画集

夜泊画集

COLLECTION OF PAINTINGS OF YEBO

天津 人民美術出版社 出版发行

新华书店 天津发行所经销

文物出版社印刷厂印刷

1991年8月第1版
开本：787×1092毫米1/8 印张：20
ISBN 7—5305—0243—3/J·0243

1991年8月第1次印刷
印数：0001—2000
定价：125元

画家王学仲教授

王学仲简历

王学仲，别名夜泊，一九二五年出生于山东省滕县，现任天津大学艺术研究所所长、教授，日本国立筑波大学艺术学系客座教授，中华诗词学会顾问，中国书法家协会副主席，现代书画学会名誉会长等职。他青年时代毕业于北京京华美术学院，后转入国立艺术专科学校墨画科，旋入中央美术学院绘画系毕业，曾随徐悲鸿、容庚、吴镜汀等当代诸名家学习。王学仲是中日复交后我国第一位受聘于日本高等艺术学府的书画家，除数年在日本任教外，还曾应邀到澳门东亚大学讲学，并在国内天津大学及南开大学、广州美术学院教授书画、美术理论，是一位知名学者、艺术理论家。

王学仲的作品以现代文人画和诗、书、画一体为特点，拓展了文人画的雅谑与内涵，充满了情趣与哲理，随意之间显高雅，庄严之中见谐趣，在洁静、平和、致远之中，含蕴着人生哲理，耐人寻味，发人深思。他所探索的现代文人人物画，在创作中追求超形意味，在亦庄亦谐的形式中托物兴怀。

王学仲画路宽、题材广，他的作品有古代题材，也有现代题材，还有外国题材，并同时兼擅山水、人物、花鸟，以及他对中国水墨画传统笔墨的发挥、对西洋画色调变化的吸收，对水墨、粉画、漆墨的融化运用，对敦煌壁画、墓室壁画、马王堆彩漆画、汉画像等多方面的继承和发展，都表现了画家高深的造诣和师承的广泛。正因如此，在王学仲的艺术作品中，无论是晚山夕阳，还是荷塘蛙鼓，无论是广岛沉思，还是卖花老妪，也无论是钟馗卖瓜，还是街头醉汉、散仙，以及竹韵、涛声、帆影，一经感于心，出之手，都达到真、善、美的境界，成为发人深思的优美动人的艺术品。

王学仲除多次参加全国各地的画展及讲学活动之外，还曾在日本、澳门、广州、济南等地举行多次个人画展，并以其独特的艺术风格和富于创造性的学术观点，引起了美术界及社会舆论的强烈反响。在天津大学及山东省滕州市分别建有以王学仲命名的艺术馆，部分美术理论家还组成了王学仲学术研究会。

王学仲的代表作品有日本东京的《四季繁荣图》、大型车站壁画《垂杨饮马》及《怀思图》等。评论界评价王学仲是属于拓展型的艺术家而非传述性的学者，他的作品与艺术思想主要是面向开创的，他不单纯是一位美术家，而且是一位美术思想家。在日本任教期间，曾倡导建立东方美学的体系，并著有美论预言集（美术思潮东移）。

作为画家，他不仅创作了大量的作品，而且在自己树立的“发现自我，认识自我，超越自我，超越时代”的观念中不断发展自己的艺术。他认为绘画要画一部分能为人们所理解的东西，也画一部分当代人并不都理解，具有强烈个性的东西。在以往的艺术活动和学术活动中，反映出王学仲成就的不仅是艺术表现上的成熟，更重要的是他在目迷五色的艺术思潮中，提出了一系列适应民族艺术发展特点的信条，即“植根于民族土壤，放眼于当代意识，扬我国风，励我民魂，求我时尚，写我怀抱”。他的主张多年来为民族艺术发展的实践所证实，并为人们所深信，这也是他作为艺术思想家的依据之一。

王学仲著作颇丰，有《中国画学谱》、《王学仲书法选》、《书法举要》及日文版的《王学仲书画诗文集》等专集行世，即将出版的《夜泊画集》、《王学仲诗词选集》等。

徐悲鸿先生早年曾盛赞王学仲“秉赋不凡”。日本著名艺术评论家、武藏野美术大学教授桑原住雄给他的画以极高的评价，称之为“芳醇般的国画世界”。日本著名艺术家今井凌雪曾为其写下长篇传记介绍——《王学仲墨海生涯记》其道路的广阔性和成就的广泛性必将为更多的人所理解，并为将来的艺术历史所认识、所证实。

序

廖静文

中国传统绘画以其杰出的成就，在滔滔不息的历史长河中，闪耀着绚丽的光辉，汉唐时代便已大放异彩。唐代的王维不仅是著名诗人，而且是中国文人画的鼻祖。苏东坡曾写道：“吾于维也敛衽无间言”。王维的诗中有画，画中有诗。他的诗——送元二使安西：“渭城朝雨浥轻尘，客舍青青柳色新。劝君更尽一杯酒，西出阳关无故人”。成为千古绝唱。如果他的画也能流传到今天，一定能令人颠倒。但王维创立的文人画后来逐渐变成文人和士大夫附庸风雅之作，以致影响中国画坛。明清董其昌辈及四王皆陈陈相因，了无生气。悲鸿曾慨叹地写道：“中虽有写扬州诸家（所谓扬州八怪）唱高逸之音，但其风度不远……仅知取芥子园画谱，取道方便法门，……天地之大，造化之奇，人民生活悉无所见，漠不关心”。曾使中国绘画走进了一条极其狭窄的路。

在继承与创新、开放与改革声中，王学仲的现代文人画脱颖而出。他是一位才思横溢的诗人、画家、书法家。正由于他能集三者之长于一身，才开辟了现代文人画的蹊径。王学仲生长于诗书之家，幼年便受父亲陶冶。他的诗极具才气，自然成章，并和他的画一样，含蓄、蕴藉。他的书法功底深厚，悲鸿曾谓“其书得有如是造诣，秉赋不凡”。王学仲曾受业于悲鸿。他的画题材宽广，山水人物花卉皆涉及，并能联系生活，具有生活情趣和时代感，这就打破了传统文人画题材单调的界框。他的作品在造型上采取多种手法，或夸张，或变易，能取繁以约，用简练的笔墨描绘自己的观察所得，并以精心锤炼的手法表现心中的所感所思所求，因而富有韵味。悲鸿曾谓：“韵者节奏顿挫之妙，即物象之变之谓也。凡得直之曲，得曲之直，得繁之简，得简之繁，得方之圆，得圆之方，得巨之细，得细之巨，其奇致异趣皆号之曰韵。要之不得其正，则不知其变。晴空明朗乏韵，烟雾迷离则有韵矣。何者？物之色象变也。公正率直非不佳，而诙谐笑谑则多韵。故韵者，正之变，非诈伪也。采繁之简，其韵益远”。王学仲的画正是在亦庄亦谑的形式中，削繁就简，抒发心灵感受，状物言情，产生深远的意境和韵味。如《醉汉图》、《钟馗卖瓜》、《真假包公》，皆具现实意义，情趣隽永，笔简而意赅，令人思索，回味无穷。学仲还有一些画如同抒情的诗篇，蕴含着深沉的感情，引人联想。如《怀思》，画面两个人物，在碑前的树丛中，那数不清的、纵横交错的枝条，恰似怀思者心中千丝万缕、诉说不尽的情景，产生了诗的语言和效果。还有《红叶山村》和《岳麓秋色》的美丽画面，使我的心飞向故乡。那黑瓦白墙的小屋，那飘落在屋顶上和地下的片片红叶，挑起我强烈的乡思，就如同我读古代一些著名的诗篇时一样，归思难收。

王学仲的画还具有浓郁的民族特色，在诗情画意中表现了我们民族的美：含蓄、深沉、恬静、简洁。他在《招我画魂》一文中写道：“我们每写一个字，画一幅画都应力求体现民族风格 and 气派。”这是多么动人的爱国情怀！世界著名的丹麦童话作家安徒生曾认为，人们赞扬他的作品具有丹麦精神，这是对他最高的奖赏。而当我从国内外观众中，听到人们赞赏徐悲鸿的画具有民族特色和气派时，我也认为这是给予悲鸿的最高荣誉。王学仲以对国家的深沉的爱和生活的爱，用他的画表现出他独特的个性、气质和民族风格，富有人生哲理、风趣、内涵和诗的意境。推陈出新，拓展了我国传统的文人画领域。他以现代文人画丰富了我国当前的画坛，风姿卓约，受到中外人士瞩目。他的作品先后在国内外多次举办展览，赢得美誉。

融诗、书、画三者于一体的王学仲的现代文人画，其创作道路是艰苦的，用他自己的话说，这是“孤种”，但他在不断的探索 and 追求中，必将取得更大的收获 and 成就。

序言

沈鹏

学仲同志历年辛勤墨耕的部分作品编为结集，嘱我写点文字。翻阅他托人捎来的一沓复印材料，真不少！学画经历，对现代文人画的见解，对古代经体书的探索，对东方艺术的发微……他不但画得多，而且想得多，写得多。我需要阅读、思考，希望做到有所发现。

正在这时，我和学仲有一次短暂的相见，一见面，自然要谈起写序的事。却不料他说：

“我知道你忙，……不然，你就写短些无妨。写序言是苦事，我也一样。”

说真的，要说忙的程度，学仲会高于我。倘若不是一天十小时、十二小时以上的劳动强度。一系列创造成果怎由产生？这里包含一个凭初等数学可以理解的问题。

至于写序是否苦事嘛，那就要作具体分析了。生在世界上而一生不做违心事的人大概如凤毛麟角。况且时下很有一些弄艺术的（不必加“青年”二字）总巴望由别人（也不加“知名度”的字样）的文章、题词、序跋等等提高自身价值。求之者心切，应之者笔下生花。个中三昧，经历过的人都懂得。学仲所说“苦事”，我想八九不离乎此了。

可是细味他所说，也还包含两层内涵：第一，学仲并无苛求于人的意思，不然他不会把别人为他作序联想到“苦事”。第二，因自己为人写序跋的艰难而原宥别人，这就有着“推己及人”的意味了。

以上云云，不过一番“旁白”。在学仲说出“知道你忙”的那番话的当时，我却脱口而出：

“你是人道主义者”。

这算不算“理性直觉”？我不知道。然而它确是从潜意识层中冲出来的。

自一九八二年到一九八三年，学仲应聘为日本筑波大学客座教授的两年，是他情思活跃、创造才能横溢斜出的时期。“仙乡作客不思归”，重要的是那里提供了一个潜心做学问的环境。两年教学之余，成果迭出，除了诗、书、画，难为他还写了那么多赋、骈文、散文。学仲曾自谓：

“我在幼年时代曾有这样一个环境：父亲研究碑帖诗词，他督教我严格地按时练习大小楷字，读诗词；我的祖母是个粗通文墨的佛教信徒，她严守不杀身之戒律，极爱生物，而且还擅于剪纸。”

以上是一九八七年冬学仲举办个展时的一段文字。

弗洛伊德曾经用不同的方式表述，人的生命初期固定下来的印象和建立起来的对外部世界的反应方式，“以后的经验永远也不会剥夺它们的重要性。”因此，当我读到学仲的《共生论》、《悯鲸文》的时候，便

很自然地想象到学仲怎样度过童年。不仅想到他的古文根柢源出家学，而且推己及物、悲天悯人的襟怀也早自幼年萌生。

真难为他写出那么多古文：

他因日苏海上竞利捕鲸而耿耿不安：“含沙射影，魍魉涌现。巧取豪夺，渔猎妙算，弱肉强食，心寒胆颤”，于是乎发出“好生者天地之德，爱物者圣贤之风”的呼号。

他的“共生”说，向往着一个“鸟兽遂其性，俯仰婆娑，无戈猎之伤焉；花木畅其芳，婀娜娇娆，无攀折之厄焉”的世界，一个“爱生极物，爱物及人，以爱及爱，精神亢漙”的天国。

原来，学仲确信儒、墨、佛、耶诸说虽然不同，“其教人孺德跻善之鹄，则固无殊也。”

生在二十世纪八十年代而又享受着这个时代的物质文明的今天，学仲的诸种说法是不是会被目为“迂阔”，我实在不敢作否定的答复。但是我敢担保，学仲确以这种态度，对待人事，也对待艺术；在这点上他是纯正的，一言以蔽之曰“思无邪”。

请看他的诗境画意：

“为王为霸尽成空，争似南柯一梦中。富贵权威泡幻耳，将军何苦斗鸡虫”。

“啄啄飞飞见仁心，任他世界诡谋深。人间何以不如鸟，但拥强权便入侵。”

“羡煞严光弄钓轮，烟江万里碧鳞鳞。”

“黄梁梦觉繁华里，富贵何人能看穿。”

从上面所引诗文，再从学仲全部艺术境界来看，要说涵泳于儒、墨、佛、耶未尝不可，但是我觉得更为重要的是我们不能忽略老庄思想在他身上的影响。他的画里时常流露出对老子、庄子形象以及老庄著作中寓言故事的爱好，还有对魏晋文人风度以至苏东坡的欣赏。再是审美观照中排除利害，崇尚虚静的心态，也很容易使我们从老子的“澄怀观道”、“涤除玄鉴”，从庄子的“外物”、“坐忘”等等找到本源。

企图表达较为深沉的历史感与宇宙感，是学仲作品与众不同的特点之一，这可能从一个侧面说明，学仲兼长诗、书、画、文固然得益于幼年熏陶和长期勤奋锻炼，得益于深厚的才力，同时主体内在的历史感与宇宙感促使他不满足于单一的体裁，要求他进行多方面的自我发现与宏观把握，也是不可忽视的原因。绘画，在他只是表情达意、托物兴怀的载体之一种。他的全部观念，决定地要归附“得鱼忘筌”、“得意忘象”的艺术主张。他曾表白的“我是没有技巧的画家筌”不必仅以谦词视之，而是包含着一种观念，一

种主张，是宋元以来文人画的审美意识，审美情趣在画家自身的一种积淀。并非偶然的是，学仲取为诗画题材的“庖丁解牛”、“得鱼忘筌”的寓言，都出自《庄子》。由“得鱼忘筌”、“得意忘言”，王弼进而提出“得意忘象”的命题，这与“庖丁解牛”故事中“道”是对于“技”的超越的思想一脉相通。

循着这条路子，我们或许可以摸索到学仲偏爱并实践文人画的线索。文人画有千年历史。发展成为完整的美学体系，究其肇始，即包含有理趣重于形质，主观心态的表达重于客观世界的描述等这样一些最基本的素质。在诸多文人画理论中，学仲最推崇陈师曾的《文人画价值》，究其原因，便在于文章所说的文人画诸要素以及“首重精神，不贵形式”，“发挥其性灵与感想”云云，正切合学仲对客观世界的反应方式。在此，我们只消品味学仲的绘画，从题材、构思、笔墨的每一个侧面看去，可以不加夸张地说，“在在皆带有文人之趣味，含有文人之性质。”至于“我爱梅花在傲骨，不因寒蕊吐清香”“世情阅透味甘苦，冰雪飘消始暖来”一类题句，借物咏志的味道就更浓厚了。

学仲有一个“现代文人画”的构想，试图将传统文人画现代化，并在现代文人的作品中不失传统士大夫的观念、机趣。而在他的美学世界里传统文人的色彩毕竟占着上峰。写到这里，我插一件趣事。近来为着给学仲写文章，想起我曾在《中国书画》（第19期）为他发表一组书画，并写过一篇介绍的短文。这次重新翻检，发现一幅已经多少有些忘却的学仲画的《曲水流觞图》，上面一段题字记叙永和九年盛事。画上人物和曲水流觞的格局，竟与去年（1987）中日兰亭书会的情景维妙维肖，令人忍俊不禁；而学仲的画却早于中日兰亭书会之前多年。我还记得，学仲参加中日兰亭书会的活动有多么认真，他穿戴民族服饰，步履潇洒，俨然王、谢挚友了。实在说我当时内心有点好笑，可是非常佩服学仲的真挚。学仲对传统文人画很欣赏一个“痴”字，由他的作为可见一斑。此处我再借用一句萨特的话——“他，就是他自己。”

以学仲的爱好习尚，他当然愿意减少案牍之劳形，甚至息交绝游，以便孜孜以求的砥砺艺事，但是生在当前社会要做到与世隔离、事事不苟同又谈何容易。他之所以感觉生活中有“苦事”，自有其隐衷在。他追求艺术中的和谐，而现实世界里却存在种种不和谐。令人遗憾的是他又不得不被许多事务打断神思，有时甚至难于“免俗”。非常可惜，这种状况已是我们当代一批有才华的文艺家共同的命运，其得失远不止是区区个人的事了。

我觉得从知识分子本身来说，如何加强我们的历史使命感，而不是仅仅当作附在某种“皮”上面的“毛”，应当作为一个严肃的历史课题进行探讨。

一九八八年七月

道路与开拓

——论王学仲的新文人画

贺成

“都姓俗时我姓雅，画书妙者少逢迎，天心不负人心苦，孤诣崛奇有大成”。这首诗既是王学仲先生砚边苦耕的肺腑之言，也是他掷地有声的艺术箴言。

早就知道王学仲先生是位能书善画的学者式艺术家，1983年得到一本王先生在日本任教时出版的《王学仲书画诗文集》，打开一看，不禁为之一惊，那广博的学识、磅礴的气势、深厚的书画功底、扑面而来的新意，使我爱不释手。近几年在同王先生的接触中聆听教诲，又从他的多次个展作品里获益匪浅，对其人其画有了深入认识，得出一个结论：王学仲的书画艺术开创了中国新文人画道路，以崭新、独特的风格影响着当今艺坛，他的系统学术论断，随着时间的推移，逐渐为实践所证实，为人们所接受，王学仲不仅是个出色的书画家，还是一位艺术理论家和思想家。

每位画家在其艺术道路上，几乎都要经过漫长的探索 and 选择，一个人的修养气质和见解，总是决定着其取舍，王先生选择了现代文人画这个课题。

他认为：积淀了几千年的中国文化，反映在文学上是《红楼梦》，反映在绘画上就是文人画。文人画是“中国文画集成的高塔”。前段时间中国画坛对文人画进行了全面的剖析，如何看待文人画，如何发展文人画成为部分画家苦恼的问题。这座“高塔”因具有“反现实主义”嫌疑而受冷落，被视为畏途，因大师林立，难于逾越而使人望而却步，因一些庸才重复，抄袭古人而被诅咒穷途末路，自行消亡。凭心而论，一个画种有着深厚的文化积淀，广泛的社会基础，又经过中国文人长期实践而形成的艺术模式是不会绝迹的，相反它还将产生强大的辐射力和自身的发展。

但是，当前从事文人画创作的画家寥寥无几，处境窘迫，却是事实。王先生即是一位代表，他在现代文人画的艰难道路上探索，犹如自饮一杯“苦茶”。

他出生在山东滕州市一个书香门第，父亲研究碑帖诗词，祖母擅长剪纸，表兄工于绘画。前辈向善爱美的行动，自幼陶冶着他的性灵。他随父亲读过老庄的著作，从《世说新语》中，神往着受老庄哲学影响的晋代清谈名士的行止和风度——这些，都赋予他文人画气度情致的最初启示。

青年时代就读于北京美术院校，曾随徐悲鸿、容庚、吴镜汀等当代诸名家学习，为其现代文人画的开拓打下良好的基础。

新文人画源于并区别于传统的文人画，拓展文人画的新天地，首先必须要具备文人画的基础和条件。众所周知，文人画的最大特点是诗、书、画三绝，千余年来许多文人学士为此而呕心沥血，能真正称为“三绝”的并不多。在这个领域扩张开去，诗、词、歌、赋、真、草、隶、篆、人物、山水、花鸟画全才的人

则更不多见，时至今日由于种种原因，这样的人更是寥若晨星，而王先生就是这不可多得的全才。他的诗、书、画三绝美名早就誉满海内外。王先生的新文人画调动了自己在古典文学、诗词、题跋、书法诸方面的优势和才能，极重学问和人品，在创作中追求超形意味，在亦庄亦谐的形式中托物兴怀。拓展了文人画的雅谑与内涵，充满了情趣与哲理，随意之间显高雅，庄严之中见谐趣，在洁净、平和、致远之中，耐人寻味、发人深思。

王先生大半生的探索和积累，形成了自己系统的美学观点。他率先提出了“美术思潮东移说”，这是对中国艺术同日本及西方艺术的考察对比后的预言。

东方艺术以纯正、恬静的温雅型之美、陶冶着人类的心灵，尤其在今天，高度发达的工业社会喧嚣中，人们希望能找到一片宁静的乐土，播洒温馨的爱心。

王先生指出“这种思潮的移动不是自今日始了，当1867年日本的浮士绘首先为法国的美术界打开了一个神奇的东方绘画之窗，使前期印象派的许多巨匠惊呆了，象著名画家马奈、莫奈等都极力摹仿其东方的情调和线条……”他又援引了近代的无冕艺术之王毕卡索曾对张大千讲过的一段话：“真正的艺术是在中国，其次是受中国文化影响极深的日本，然后是非洲，……”“如果印象派的创始人和近代艺术的开派大师毕卡索没有这样的慧眼，为何能在世界美术中心的法国，而那么醉心于东方绘画之美呢，这说明，世界艺术已生发出一股地下的潜流，它在涓涓地向东方流动着”。

西方艺术强调的是准确性、科学性，而中国文人画重意轻形、重道轻技，讲究夸张、变形、雅谑。按王先生的观点，“文人画的本质美即在于它是超形的”画家正是借助“超形”意识创造出一种神游物外，含蓄蕴藉的艺术境界。“理趣”是高于形质美的，它常常带有某种内涵，若明若暗，若即若离，可意会不可言传，从而留给观众较大的审美空间，去进行想象、补充和再创造。正象英国美术评论家贡布里希所写的：“他们的画，（指中国画）画在绢本卷轴上，保存在珍贵的匣榭之中，只有相当安静时才打开观看玩味，很像是人们打开一本诗集时对一首好诗再三吟诵”。王先生强调：“这不同于西方现代派艺术。在展览大厅里悬吊空罐头盒，扯布条和在人身上作画的行动派和前卫派，我以为是艺术没落的表现，什么都是艺术，也就消灭了艺术……”他认为世界艺术走着大循环的道路，相对而言，东方的艺术思想尚处于比较纯净的时期。

王先生植根于民族土壤，放眼于现代意识，他说中国传统绘画的遗产极为丰富，因此继承决不能是单向的，不仅要学习具有笔墨之功的卷轴画、马王堆漆画、敦煌壁画、汉画像、庙宇道观壁画，乃至民间年

画、剪纸、刺绣等无不可借鉴吸收，更何况西洋绘画的长处，从而喊出了“扬我国风，励我民魂，求我时尚，写我怀抱”的艺术主张。在此基础上王先生又创立了“四象说”即意象、空象、色象和气象。对老子的“知白守黑”，邓石如的“记白以当黑”的平面空象观发扬为“立体空象观”，对中国文人画的构图、透视、黑白、浓淡均衡等作了新的开拓。多年来他跟踪于东方美学之中，以温雅型的隽永寄托儒美跻善之心声，排除邪恶与污秽，掏出真诚和坦直。

作为艺术思想家，王先生很早以前即为自己树立了“发现自我，认识自我，超越自我，超越时代”的艺术信条。他认为绘画要画一部分能为人们所理解的东西，也画一部分当代人并不都理解、具有强烈个性的东西。所以他的新文人画艺术以独特的艺术风格和富于创造性的学术观点，引起了美术界及社会舆论的强烈反映，他在目迷五色的艺术思潮中，提出了一系列适应民族艺术发展特点的规律，滋补了中国画的理论宝库，这些主张越来越被民族艺术发展的实践所证实，并为人们所深信，王先生无愧为艺术思想家和理论家的桂冠称号。

“我的画是写我爱自然、爱生物、爱真诚的一片丹心……我的寸心是无法画尽的”，王先生以赤子之心讴歌一切真、善、美的东西。“怀思”佳作便充分体现了他对老一辈革命家周总理的无限热爱、无比怀念。庄严、肃穆的画面气氛中矗立着人民英雄纪念碑，无边的枯木以颤抖的笔意写出了人民如泣如诉的忧思，纪念碑前着意刻划了一老一小两个人物，这不是一般的点景人物，而是画家感情的寄托，代表了亿万人民悼念敬爱的周总理，憎恨万恶“四人帮”的呐喊，“于无声处听惊雷”，1977年1月8日正值周总理逝世一周年之际，王老徘徊在天安门广场，浮想连翩，夜不能寐。就在忌辰的黎明，这幅饱蘸热泪绘制的“怀思”终于完成，成为王先生的优秀代表作。

王先生对艺术孜孜不倦的追求和对生活的无比炽爱，使我想起了他的广州个展前言：“大自然提供以空间的组合，色彩的布列，画家每走一步，都是被遗弃的脚印，因为前方又有新的会心与冥合，才不致自缚在类型图的画面上”。几十年来他写生考察踏遍大江南北，神州东瀛，寻山岳气，还中国魂，洋洋洒洒，诗稿十担，画稿万千。有《游黄果瀑布》诗为证。“天河倒泄非凡流，寒气射人薄九秋、飞瀑黄崖跌万丈、谪仙可惜未同游”。又如《辞庐山》，“青云步步出人寰，朝夕苍崖陡壁间，肩上诗笺兼画稿，担回五岳与三山”。诗句信手拈来，不悖格律，豪迈中诗味无穷。王先生文才四溢，妙不胜数，1982年他在日本任教时为纪念苏轼的“前后赤壁赋”900年而作的“赤壁赋十五壬戌文”题名为十五壬戌文，乍看来令人费解，但掐指算来十五个壬戌不正好为900年吗？言简意赅，而且书卷气十足，文中概况出苏东坡一生诗才仙骨，其解

衣磅礴，无疑无滞的文风，同豪放派的东坡居士正相吻合，没有极高的文学造诣断然写不出的。

“夫画者，从于心者也”。“有感而发”，是艺术创作的催化剂，仁者见仁，智者见智。传统的文人画作者的感触大都逃脱不了封建士大夫阶级的个人恩怨和得失，王先生却跻身于时代，关心社会，“画冶众生心”是他的艺术使命，他的部分写意花鸟，画小品寥寥数笔，寓深意于画外，如《咏梅》，“我爱梅花在傲骨，不因寒蕊吐清香”，《幽兰出谷》“幽兰长僻谷，阵阵芬芳溢，移之出山来，香风应勿失”，壁崖清溪之间，画幽兰数茎，拟似人化手法画出兰花的清香高洁，暗示人们保持住美好的品质是多么重要。再如《戏猫图》，题诗为“猫茹鼠时先戏鼠，如今鼠戏却欺猫，主人狎匿香衾卧，猫自酣眠鼠自骄”，猫为鼠的克星，可如今猫却不捕鼠，把一个玩忽职守的官僚主义形象讽刺得淋漓尽致。

传统的文人画题材多数为幽人隐士，离现实较远，范围较为单调，王先生的新文人画在题材上开发了新的绘画领域，他保持了旧文人画的不拘形似，逸笔草草的形式，却在内容上及深度上给予新的生命，使作品内涵丰富，富于时代感，最动人的是些小品人物画，有的是现实题材，有的是取材于人们所熟悉的故事，一经王老的故事新编，无不新意盈然，妙趣横生，如《真假包公图》，《剖瓜听蝉》等。《真假包公图》中刻划了一个正面的真包公和一个侧面的假包公，使人真假难分，但看了画上的长跋后，作者的爱憎分明，清晰可见。“中国有真假包公，俄罗斯有真假钦差大臣，又有假货、假药、假画，除非假牙、假肢对人有用外，凡属假的都应打倒以免老实人防不胜防”，看后不禁令人喷饭，嘻笑之余有学问。他写人物，“得其精，而忘其粗”，“视其所视，而遗其所不视，牢牢把握人物的思想感情和主题深度，造型上则大胆变形夸张，在老练、沉稳的笔法中只求传神写意，不求太似以媚世，传统的诗、书、画一体的形式，被王老运用自如，寻常事物经他的如椽之笔揭出，便可点铁成金，成为发人深思的优美动人的艺术品。在选材的把握上，王先生除把题材引向现实外，还把一些传统题材赋予了现代意识，超形意味，在亦庄、亦谐的形式中托物兴怀，如“沕起沕灭”，取材于元代赴日憎人的禅语，用现代感的水墨法，把纸放在粗糙的水泥地上绘成，水泡的吐、灭效果表达了宇宙之间变幻无穷的规律，我们在若隐若现的水墨之中体味到人生的哲理和现代意念，这种不拘形式、技法的处理，在中国画家当中是不多见的。

石涛说过：“太古无法……法于何立……乃自我立，立一画之法者，盖以无法生有法，以有法贯众法也”。旧文人画的绘画技巧是有限的，王先生创造了自我的艺术表现手法。山水画《雁荡山水》，《两岸青峰相对出》，《峨嵋斑斓》等均是宏图巨作，气势撼人，勾勒以书法用笔，浓淡干湿，随意点画，善画者不择笔，王老大、小笔并用，毛笔、排笔并用，干枯中见神韵，空灵处透润滋，传统的山水画皴法，完全被解体，

代之为他创造的一种皴法，我暂名为“整体皴法”，他画的是山，但更是画的山魂水魄，是他对山川的整体感受。“泯江泊舟”的意境是王先生夜宿西蜀舟中所得，大面积的墨色极不好画，但他大笔纵横，浓淡中变化有度，峡江、天色、竹丛都笼罩在水气夜色之中，墨色渗化恰到好处，最绝妙的是满天星斗，用矾水和白粉洒出，明亮、隐冥的星，都层次分明地眨着眼睛，读上题诗：“睡昏渔子炊烟茫，田舍暗沈入大荒，凉透游衫湿尽露，残星冷月挂船窗”更能体味到这清凉世界的意境。

赵孟頫讲：“书画同体而未分”，王老的绘画如此成功无不得益于他的书法，他自幼师承家学书法深厚功力过人，泥金书小楷犹见功底，从“黄庭经”，“龙飞经”等取法，上追魏晋、秦汉、隶篆、金文、甲骨均能，其行书风格独步，容纳百家，自成一格，豪放雄浑，并有志于如今人们罕为问津的漆书，引扶现代书法，莫不凝铸着他对艺术世界的深沉思考，闪烁着美术思想家的火花。

近些年来，王先生在国内外举办了多次书画展和学术活动，以高屋建瓴的艺术论断和大量的作品使他拓展的新文人画艺术自成派系，名声大振。徐悲鸿先生早年曾盛赞王先生“秉赋不凡”，日本著名艺术评论家，武藏野美术大学教授桑原住雄称他的艺术为“芳醇般的国画世界”。其艺术道路的广阔性和成就的广泛性，必将为更多的人所理解，并为将来的艺术所认识、所证实。

作为学生，谄一打油诗作为本文的结语，表示对老师的深切谢意。

沾上良师健，
壮哉北国魂。
书画山岳气，
感切新意存。
淋漓大写快，
直扫九天云，
艺道阔雄心，
犹当引路人。

一九八八年五月于南京

ABOUT WANG XUEZHONG

Wang Xuezhong, alias Yepo, born in 1925 at Teng Xian, Shandong, now is the director of Art Research Institute of Tianjin University, professor, the guest professor of the Art Department of the Japanese state Tsukuba University, the adviser of Lyric Poetry Society of China, the vice-director of the Calligraphers Association of China, the honorary chairman of the Contemporary Calligraphy and Painting Association. In his youth, he graduated from Jing Hua Fine Arts College and transferred to the Chinese Ink Painting Department of the National Art Academy. Then he entered the Painting Department of the Central Fine Arts Institute and graduated there. He learned from the contemporary noted painters Xu Beihong, Rong Geng and Wu Jingtong. Wang is the first painter who was invited to lecture in the Japanese Fine Art College since the restoration of the Sino-Japanese diplomatic relations. He has taught in Japan for several years and also lectured in the University of East Asia, Macao. He was a teacher of painting and art theories at the Tianjin University, Nankai University and Guang Zhou Art Institute. He is a famous scholar as well as an art thinker.

Wang's works is known by the free-hand in the traditional trinity of the modern scholarly painting, poetry, calligraphy and drawing. He exploits the humor and connotation in the modern scholarly painting which is full of sentiment and philosophy. He exposes solemnity, banter and connotation for scholarly painting: his philosophy in taste, nobility at will, solemnity beneath humor. In the solemn and humorous form, he betrays his feelings by means of things.

Wang's style and range of subjects are very wide including ancient, modern and foreign theme. He specializes landscape, flowers and birds as well and he makes full use of the traditional Chinese wash painting and the absorption in the change of shades of Western painting. He is well-conversant with ink, powder and lacquer painting. His versatile inheritance and development of Dunhuang frescoes, Grave frescoes, Mawangtui lacquer painting and the like shows his high attainments with wide schools of teachers. Just because of these, the paintings of Wang—such as “The Setting Sun Among The Evening Mountains”, “The Frogs Croaking Round The Lotus Pond”, “The Meditation in Hiroshima”, “The Flower Woman”, “Zhong Kuei Selling Melon”, “The Drunkard on the Street”, “The Fairy” and also including the

charm of bamboo, the sound of waves and the sail, become the exquisite and inspiring artistic works, since all the themes coming out of his feeling and performed by hand reach the stage of truth, good and beauty.

Wang Xuezhong participated with art exhibitions and lecturing activities throughout China and he also held personal art exhibitions in Japan, Macao, Guangzhou, Jinan. He won warm applause from the art circles and public opinion owing to his unique artistic style and creative point of view. Tianjin University and Teng Zhou Municipality of Shandong have built art galleries named after him. A part of art theorists organized Wang Xuezhong academic research societies.

The typical works of Wang Xuezhong are "Drinking Horse Among the Weeping Willows", "Cherishing Memory" and "the Four Seasons Prosperity"—a big fresco in Tokyo station of Japan. The critic circles comment on Wang as an artist belonging to the exploitation type instead of a scholar of a narrative type. His works and artistic thinking are pioneering. He is not only an artist but an art thinker. When he was teaching in Japan, he initiated the system of oriental aesthetics and wrote a book "The Eastward Move of Artistic Trend of Thought" a prediction on aesthetics.

Being a painter, he both creates a substantial quantity of works, and develops art continuously based on his own doctrine "Discovering, Knowing, Transcending 'self' and Surpassing epoch". He maintains that to paint a portion that can easily be perceived by the common taste and also to paint something with strong individuality that are not readily understood by contemporary persons. In his past artistic and academic activities, it reflects that Wang Xuezhong is not only mature in artistic expression, but he advocates a series of tenet. The tenets "rooted on the soil of our nation and keep the present consciousness in view, forward our tradition, stimulate our spirit, pursue the Zeitgeist and express our feelings" were raised in the fascinating trend of artistic thought. They were suited to the characteristic of development of the art of our nation. His views have long been proved by the practice and have won wide approval; this is also one of the bases of how he becomes one of the art thinkers.

Wang Xuezhong is rich in writings. Among the publications are: "The Manual of Painting in China", "The Calligraphy of Wang Xuezhong", "The Guide to Calligraphy" and "An Anthology of Wang Xuezhong's Paintings inscribed with Calligraphy and Poems" (in Japanese). The books which will be soon out of the press are "Collection of Painting of Yebo" and "The Anthology of Wang Xuezhong's Poetry".

In the early times Xu Beihong spoke highly of Wang's "natural endowment". The famous Japanese art critic—Kuwabara Sumio of Musashima College of Fine Arts, praised Wang's paintings as "an aromatic and mellow world of traditional Chinese Painting". The famous Japanese artist Imai Ryosetsu wrote a long biography "Wang Xuezhong's life in Painting". In a word, Wang Xuezhong's extensive achievements will be comprehended by more and more people and verified by the art history in the future.

PREFACE

The outstanding achievement of Chinese traditional Paintings has been flashing with bright and colourful light in a long historical river, especially during the Han and Tang Dynasties. Wang Wei, living in the Tang Dynasty, was not only known as a famous poet, but also the originator of the Chinese traditional literary painting school, for whom once Su Dong-Pe wrote: "I have nothing to say about Wang Wei", since there is poetry imagery in his picture and picture profound in his poetry. In his poetry of the "A song at Weicheng" we could read out:

A morning rain has settled the dust in Weichen;
Willows are green again in the tavern dooryard...
Wait till we empty one more cup-
West of Yang Gate there'll be no old friends"

it had been an eternal masterpiece of a song. And if his paintings had been past down, it would be really an incredible piece of art. Afterwards, this kind of literary painting style had become literary pursuits and posing as the lovers of culture by literary and officialdom in feudal China, and have influenced badly the whole Chinese painting circle for a long time, such as Dong Qi-Chang and "Four Wangs" (living in the Ming and Qing Dynasties), paintings, staying in the same old groove and having little vitality. Xu Bei-Hong once said with deep feeling among this situation, there were the Yang-zhou school had shaped and created new style of art, but its influence was not far away and broad. Most of painters at that time just knew to copy after old pictures from the "Jie Zi Yuan manual" and paid no attention to people's life and natural scene". that is why the Chinese painting had been led to a narrow lane.

In the modern circumstances of inheritance and creation, open door and reformation, Wang Xue-zhong's Modern literary painting has arisen. He is a famous artist epitomized the poet, painter and calligrapher, who was born in a poetry and calligraphy's family and taught by his father when he was young. The feeling in the poem is refined, profound as well as in his paintings. And his calligraphy shows his great attainments. "He is gifted with achievement by his great attainments" appraised by Xu Bei-Hong, his teacher. Both the themes and