

中国近现代名家画集

王 雪 涛

人民美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国近现代名家画集. 王雪涛/王雪涛绘. — 北京: 人民美术出版社, 2008.10
ISBN 978-7-102-04458-3

I. 中… II. 王… III. 写意画: 花鸟画—作品集—中国—现代 IV. J222

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 158753 号

中国近现代名家画集

王雪涛

编辑出版 人民美术出版社

(100735 北京北总布胡同 32 号)

www.renmei.com.cn

责任编辑 于瀛波 刘继明

总体设计 李文昭

责任印制 丁宝秀

制版印刷 北京雅昌彩色印刷有限公司

经 销 新华书店总店北京发行所

2007 年 11 月 第 1 版 第 1 次印刷

开本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/8 印张: 27

ISBN 978-7-102-04458-3

定价: 350.00 元

版权所有 翻印必究

王雪涛
(1903—1982)

艺术高尚 志虑真诚

朱 丹

王雪涛是河北成安县人，幼年家境清贫，入直隶高等师范图画手工科学习，就学时成绩优异。为能继续深造，追求艺术理想，只身进京，考入北平艺专大学部国画科，毕业后一直在艺专任教，在当时画坛颇具影响。这时正值日本帝国主义对我国步步侵略之际，雪涛在北平陷落之后，愤而辞去敌伪统治下的教学职务，以课徒鬻画为生。他在青少年时代和读书、学画前后，在课堂内外都曾追随老一代画家如齐白石、王梦白、陈半丁等人学画。有的当堂拜师，有的登门求教，领会了各家的艺术精髓，掌握了技艺，而且能够融汇各家所长，以之为基础，自己另辟蹊径，创造出新的风格：有时兼工带写，有时用大写意以至于泼墨狂染，因此，对花卉、翎毛、草虫、鱼禽，各种门类无所不能……且时时不忘创新，技法精熟多变，称得起丰富多彩。他笔墨不断进步，表现方法之神妙叫人难以捉摸，观者无不称赞。所以他一开始出现在北方的国画界就受到很多新老画家的重视。他作品多、题材广、变革意识强，达到了很高的艺术成就。

我认识王雪涛先生是在全国解放初期，当时我在文化部艺术局工作，雪涛已在北京市委领导下，联络首都的美术界特别是国画界和工艺美术、古典器乐界成立北京市书画古琴联谊会，他被大家推举出来主持其事，曾得到周恩来总理的关切。周总理委托多才多艺、精通文学艺术的文化部长齐燕铭同志前来找我，齐燕铭同志生长在北方，年轻时曾在北京任大学教授，熟悉北京情况，他对我说：北京艺术界不仅人才荟萃，而且影响全国，不少画家和他们的亲属终生从事绘画事业，而且靠这门艺术和技能解决生活问题，千万不能忽视这一点。现在刚刚建国，万事待兴，千头万绪亟待处理，你们文化主管部门搞文化、知识分子工作，更应该重视，把这支艺术大军建立起来，加以妥善领导和安排，首先引导他们自己组织起来，调动他们的积极因素，带动全体，为社会主义建设服务；另一方面需要组织他们学习党的理论和具体政策，并且吸取他们对国家和首都的积极建议，发挥他们的专长，介绍到各部门工作。

正是本着这个精神，王雪涛同志联络了北京各方面的美术工作者，成立了北京国画界联谊会，后又成立北京新国画研究会，又一次被公推为主要负责人，我将这些情况汇报给齐燕铭同志，他也素知雪涛正当壮年，头脑清醒，办事干练，为人正派，又很精细周到，担任此任最为适当。此后，我与雪涛的交往就更多起来了。

他热心公益，具有组织能力，虽事在草创，很多琐杂事务纠纷，雪涛任劳任怨，甘为大家服务，常周旋于各个画派门户之间，却从不知难而退。雪涛同志对开展北京美术事业是有成绩有贡献的。

雪涛对领导也能推诚相见，勤于上下沟通，组织大家认识党的政策，学习党的理论，消除旧社会门户之见与文人习气，及时反映情况并提出重要意见，且能细致深入加以了解，想出办法，及时解决。一次，他说某些老年职业画家，确实因年岁大了，无法出门活动，作品难有销路，有些人几到断炊。记得有一位画师，

到了入冬还没有穿上棉衣，雪涛将此事向我汇报，我立即请示当时主持文化部工作的周扬同志，当即批给我一些经费，购置棉衣送去，以免影响老画家学习与作画，当我和雪涛将崭新的棉衣交付老画家手中时，他们全家都哽咽落泪，感激党和政府和关怀。

雪涛一直勤奋公益，从不计较个人绘事耽误，而赢得了画界的威望。周总理在一次讲话中提到：近来中国画得到普及与发展，老画家需要进一步提高与推陈出新，新的人才较前倍增，尚需培养，因此建议在文化部领导下筹设“中国画院”，我们邀请雪涛参加这项工作，画院成立时选他为院务委员。1978年，他被任命为画院院长。

1956年雪涛参加文化代表团到法国、瑞士、意大利等地，访问考察欧洲艺术的发展，同时了解并联系旅欧中国画坛故旧。雪涛积极宣传祖国文化艺术，还在巴黎造访了西方艺术大师毕加索，晤见知交画家张大千先生，有意动员张氏回国观光，参加祖国文化艺术工作，终因张大千对新中国了解不够，及其他原因未能成行，雪涛谈及此事时心情激动，很有民族自豪感。解放以来，他的思想不断进步，自觉性日强是与他学习认真主动有直接关系的。

雪涛自幼热爱绘画艺术，对于祖国文化推崇学习从未间歇，他的艺术有很高的成就，对写意花鸟画的发展，推陈出新有很大贡献。晚年在创作上精益求精，孜孜不倦，还非常关心青年人成长。

党的十一届三中全会以来，他目睹祖国空前稳定，为在精神文明建设事业中贡献燃烛之光，虽沉疾缠身还奋力创作大幅巨制及完美的艺术作品。老骥伏枥，志在千里，雪涛艺术高尚，志虑真诚，在南北画坛上被誉为当今一代师表，那是当之无愧的。

心源造化 立命丹青

王 洸 温 瑛

光绪二十九年（1903），王雪涛出生于直隶（今河北省）成安县。原名王庭钧。其父母在县城关经营一个日用杂品店面，辛勤劳作。幼小的他却独自在县城外的田边、菜园里听虫观鸟，在原野、麦地中奔跑嬉戏，找到了属于自己的“世界”。他喜爱大自然充满无限生机与情趣的禽虫花鸟。因其天生的秉性，他对一草一木、一虫一鸟的怜爱和熟悉，对生命的无限衷情，贯穿于他的整个一生。每个艺术家都用自己的方式亲近自然，他手追心摹，喜好对物写生和勤于速写，全因天分使然。而他终生保持对物观察、默写和速写的习惯，即是他作为花鸟画家的基本日课之一。1918年十六岁时，在其兄鼓励下投考保定直隶高等师范手工图画科，该校是官费学校，亦是新学兴起后，北方一所重要的学堂，（是与蔡元培先生延聘著名学者，提倡“平民教育”不无关系的。）他在校从师于姚寿昌（丹坡）、宋荫梧（子痴）。并与同学陈晓溪、白寿章、田登五等情谊深厚。在省城裱画铺与书肆中，初次见识了一些古代绘画以及珂罗版印刷品，得益非家乡的小县城可比。翌年，比他年长七岁的王越（森然）进入同校国文专修科，他的进步思想对王雪涛很有影响，于诗、赋多有所读，二人学业相长，友谊持续了终生。1920年，其“学业成绩为学校之冠”（王森然语），以优异成绩毕业。毕业后到定州州立师范学校、附小及省立十三中学任图画教员。

1922年，因自幼矢志习画，为谋求艺术上的深造，遂只身进京。考入北京国立艺术专科学校（大学部）国画科。为了不给家庭增加经济负担，他决心“奋斗自立”。受到同学陈小溪、好友金奉三等一些资助，以及课余偶有机会在京卖画，得以维持艰苦的学习与生活。1925年，作为第一届毕业生，经胡佩衡介绍在市立第二中学兼课，兼课之余继续专心学业探究，仍跟随恩师齐白石、王梦白等先生左右，钻研学习。1927年，由国立艺专王梦白教授介绍，被聘为艺专国画系助教，后升为讲师，其间也兼任京华美专、北华美专、四存中学、志成中学教员，亦曾任“中国画学研究会”评议。

国立艺术专科学校是一所新型学校，且有新型的教育形式，新的校风。学校不但聘请了聚集於京师的一批具有深厚传统造诣的国画家，如陈师曾（衡恪）、凌文渊（直之）、汤涤（定之）、萧荪（谦中）、齐白石、王梦白、陈半丁等先生，而且还由林凤眠聘请了自欧洲来京的法国著名画家柯罗多（Andre Claudot）等外籍教授来校执教，对沟通中西美术教育起了重要作用。（蔡元培先生：“民元以来，公私美术学校次第设立，均以欧洲画法为主体……方法从写实入手，以创作为归……各校之兼设国画科者，亦颇注意于沟通中西之道……）。30年代，鲁迅曾说：“……在北平的学者文人们，又大抵有着讲师或教授的本业，论理，研究或创作的环境，实在是比‘海派’来得优越。”

这期间一批在艺术修养方面颇有才华和抱负的青年，先后考入艺专深造。有九位同学发起成立了校中的第一个学生社团“九友画会”，由八位山东籍同学及河北籍王雪涛组成。人员为李英（苦禅）、王庭钧（雪涛）、王梦（仲年）、何吉祥、袁仲忻、及四位女学生徐兰贞（佩莲）、延爱兰、孙功符、王香之（或为凌

成竹)。他们以社团组织之形式冲击着文人相轻的陋习，相互研讨提高画艺。个人并不固守自己主攻的画科，习西画者亦做国画，习国画者从西洋技法和画理中汲取长处。（一九八二年王雪涛去世，苦禅先生闻知后立即登门吊唁，他一走入房门，对雪涛先生的夫人讲的第一句话就是：“九友画会又少了一人。”痛惜之情溢于言表，不意仅半年后，苦禅先生亦作古。）

王雪涛十分珍惜艺专的学习条件，他尊师重友，谦和好学，并从多位先生虚心学习，兼采各家所长，积淀了深厚学养。他不但学习花鸟画，而且认真学习过山水、人物画。在创作中显露出他的绘画才华，也为诸师所赞赏。齐白石曾题道：“画到流传岂偶然，几人传作数青年，怜君直得前人意，墨海灵光五彩妍”、“相亲寂寞老疏迂，同调忘年德不孤”……王梦白也曾说：“从我学者逾百人，得余衣钵者仅雪涛一人耳”，其后则成为师友，亲密无间。1924年，王庭钧与同学徐蘭贞同拜齐白石为师，齐先生欣喜地为他们更名雪涛、佩蘧、并终生得到齐先生的信任和喜爱。白石先生学生众多，其中如邱石冥，李苦禅，王雪涛，李可染，王铸九，许麟庐等等。而白石老人名言：“学我者生，似我者死”。多为思维敏捷的学生深深理喻其画理，承其精神，自行探索，皆有重大成就，而风格各异。1934、1935年白石先生在雪涛画册页中题曰：“蓝已青矣”、“得造化窟”。

王梦白是一位具革新思想的老师，其画风对王雪涛有很深的影响，惜1934年王梦白正当英年，猝然辞世。其后，近五十年艺术征程，王雪涛经历两次创作高峰，包括艺术观念、题材拓展，笔墨语言、经营构成理论等等，全方位的突破，形成了独特的风格特征，树立了写意花鸟画的新画风。（假如他的作品一直沿袭着王梦白的创作特点，那么今日我们所能见到的“王雪涛”，只能是三十年代绘画的面貌，也就见不到创作了那么多形象感人、画幅精彩、创造力独特的一代花鸟画大师的作品了。）

1924年北京故宫博物院开放，文华殿陈列的宫廷所藏历代古画更使他大开眼界，他久久徘徊於文华殿内，饱览前人之作。他坚信师造化、师古人、师师长的信念。长期虚心刻苦地研习，汲取深厚的传统学养，以及终生坚持深入自然与生活的创作实践，是他艺术独特风格形成的两大基本条件。

雪涛先生一方面教学，一方面仍刻意攻读，向先辈学习。他以为，“学习，必须将其立意、笔墨、意趣、设思、风格尽力领略周全。学其技法、用笔求似，习练至一定阶段，各方修养也渐丰厚时，新的创意与风格才可能形成”，这从他对古画的临写上也可见其明显的用意。自三十年代开始，即借临过众多画家作品。40至50年代，不论琉璃厂画铺、画店、藏家及师友处之原作，只要可能，皆借来研读临写。他学习古人用临摹、背临、仿意、拟意等多种方式。如对钱选（舜举）林良（以善）、吕纪、王乾（一清）、陈淳（白阳）、陆治（叔平）、徐渭（青藤）、周之冕（服卿）、陈嘉言（孔彰）、八大山人、新罗山人、高风翰（南阜）等人之作品，不断反复细细品味、琢磨体会、用心临写，下过很深的功夫。

七·七事变后艺术学院拟南迁庐山，校长赵太侔邀黄宾虹、汪采白、王雪涛南下执教，王雪涛因夫人生病而又逢南北交通阻碍未能成行。北平沦陷后，他毅然辞去全部教职，虽当局“特邀”王雪涛出任教席，他以“人各有志”而拒之。就当时之时局，这一回答和做法足以表明其拳拳爱国之心。且敌伪时期，他用了“坦荡荡”、“犹有豪情凌万夫”、“头虽常低气不屈”等印章。有相当一个时期弃笔不画。日本人也曾三次到家中来找，要他出来为其做事，夫人皆以他“生病”回绝，问其生什么病？说“肺病”，才不再搅扰。因断绝了经济收入，只靠在家中课徒鬻画为生。刚毅的民族精神可歌、可佩。

1945年抗战胜利，北平光复，他怀着极其兴奋欣喜之情迎接这一胜利。他在自己心爱的一部册页上挥笔题曰：“大中华民国三十四年八月十五日日本降伏，举国欢腾，数十年来日本苦心积虑之压迫侵略，致使吾国民忍辱牺牲、含辛茹苦，终得公理战胜，湔雪国耻，我中华民族得以永久生存为有史以来未有之光荣纪

念，吾人更当振拔勗勉以自励……兹逢此盛大的胜利日特跋数语以付琬儿存之。”

然而，国民党的黑暗、“盟军”对北平人民的欺辱，渐使民众痛失信心。雪涛夫妇的友人闻一多先生被国民党特务暗杀，震惊全国。他们更是悲愤万分，数日沉默不言。黑暗年代，人民都在期盼着光明。

1948冬，北平终于解放。翌年，中华人民共和国成立。王雪涛正是年富力强之时，且在北方画坛已有相当影响。新社会、新生活的激励使他精神振奋，思想活跃，随即开始了新的创作历程。毛泽东主席曾在中海接见在北京的老画家，他也在被邀请之列。在毛主席六十华诞之际，有多位画家为其作画祝贺。在1998年《毛泽东珍藏名家画集》编委会“出版说明”中写道：“这些画家有齐白石、于非闇、李苦禅、王雪涛、李可染等……毛泽东主席将其珍藏案头，暇时品味，爱不释手”。

自50年代初始，他与陈半丁等人，积极筹备成立北京第一个国画家的群众组织，新国画研究会，于1953年正式成立“北京中国画研究会”，推举齐白石为主席，陈半丁、王雪涛为副主席，王雪涛兼任福利部长，虽自家的经济亦十分拮据，仍竭力为众多的画家谋求生活出路。又被聘为人民美术出版社编委、中央民族美术研究所副研究员。

1953年由他参与筹办在北海漪澜堂举办了北京市第一届中国画展览会，周恩来总理特意去参观。王雪涛的作品《芦塘鸳鸯》受到普遍好评，被认为是展中“第一”。有评论家在其文中写道：此作“有宋画之风”。1956年由齐白石、陈半丁、王雪涛、于非闇等14人为在赫尔辛基召开的世界和平大会集体创作了巨幅《和平颂》又合作《五一颂》等。是年孟夏，王雪涛被委任为中国文化代表团成员出访法国、意大利和瑞士三国，在不少场合，他当众作画，几乎不假思索地在短时间内机敏生动、左右逢源地完成画作，使不少欧洲友人为之惊叹，以直观的形式宣扬了中国的传统文化。在法国，与张仃先生一同访问了艺术大师毕加索，还会见了老友张大千。与此同时，他也参与了国内关于中国画传承的论战，他反对对中国画传统的否定，他是一贯主张求变图新的，不认为以西画画法用毛笔在宣纸上作画就是“革新的中国画。”但也绝不认为在中国画上加入工厂、汽车等就是创新。

1956年他与陈半丁、叶恭绰、徐燕荪、于非闇等同人积极筹备建立中国画院。1957年5月，北京中国画院成立，周恩来总理到场讲话并合影。不意，同年反右运动声势浩大地展开，论辩各方双双卷入政治漩涡，遭逢灭顶之灾。叶恭绰、徐燕荪、王雪涛被错划为“右派小集团”，甚至一些颇有才华的弟子也被株连。但他能很快调整心态、平衡意志，顶受着沉重的压力在艺术探索上却更为执着。其后，他画了不少优秀作品，而且积极参加画院组织的下乡下厂、及花鸟组的集体创作活动，有的是以他为主笔，或是他本人的创作，虽然那时不能署名，或只书“集体创作”但因其风格独特，一眼便可辨识。人们在他此期的作品中全然找不出丝毫颓唐哀怨、萧疏冷寞的气息。他竟能以孩童般的心境，真纯无邪地再现着自然界的机趣，这在那特定的历史时期是极为难能可贵的。

50年代至60年代，虽同时承受精神与经济双重压力，但却是他精力最为充沛之时，也是创造力发挥最为活跃的时期，他的作品，以深厚的笔底功力与艺术涵养和健康、活跃的风貌，繁多的翎毛、花卉形象展现出来，形成了人们所熟悉和喜爱的独特风格。他作画多、题材广、变革意识强，使他的艺术创作也达到了顶峰时期。正如蔡元培先生谓：“中国书画均以气韵为主，故虽不讳摹仿，而天才优异者，学问胸襟，超出凡近……自能表现个性，不为前人所掩”。在古代，鲁人善乐，以雅乐声律世传，宫廷之乐以雅乐为主，而郑、卫之音虽为民俗之乐，却能使天子“闻而不知倦”。据载，典礼时，雅郑声起，竟有千余人乐舞。可见，艺术确有一呼百应之神机。若能达到“雅郑兼善”之境界，需如何超凡的才华与坚韧的苦搏！

王雪涛在花鸟画的意境创造上，与前辈不仅脉息相通，而且具有自己的特色。他作品的意境，是通过紧

紧把握画中的情致与机趣实现的。在情与景的结合中把握机趣，是王雪涛作品的突出特点。他十分关注观赏者的情感活动，牢牢抓住自然界那些转瞬即逝的妙趣，和它们对观者的吸引与感染，在二者的契合方面悟到了花鸟画意境创造的精义，在静止的画面上，找到了使情感随景物生发而溢化为想象的关纽，即与观者共同“随物婉转、与心徘徊”。他强调：“要使观者生情，首先要画画的人先自动情。”致力于主客相契的意境创造，以情感人，使作品情景所展现的人格、人情、人性魅力、“真情”与“艺术之美”，总是与观者心灵息息相通，这是他的艺术所以被人们喜爱的根本原因。

在画面的线路结构法则方面，他将其归纳为：“主线、辅线、破线”三线关系，这既突出了主线，分清主次，又体现了对立统一规律的灵活运用。特别强调了构图的气势和运动趋势，相当精道。他还把传统的“开合”法则发展为：“引、伸、堵、泻、回”五要，使画面结构灵活生动、丰富多变、完整统一。虽然深入浅出，但若能真正达到如此高度，非用毕生实践而不可得。

在保持中国画注重物象固有色这一特点的同时，他追求色彩的冷暖变化、统一或对比的色调、过渡色的运用，等色彩层次的丰富性，也是他独特风格特点之一。

在致力于创作和创新同时，他毕生从事教学、课徒授业，孜孜不倦，常受邀到中央美院、中央民族学院、北京艺术学院等校讲座、授课，以及画院的教学。并系统地留下了大量课徒和写生画稿，培养了相当一批年轻的花鸟画家，社会上亦有众多后学跟随。正如朱丹先生评价他：艺术高尚、志虑真诚，对开展美术事业，是有成绩、有贡献的。

1966年，“文化革命”开始了，漫长的岁月中各有各的辛酸和感触。十年后拨云见日，年迈的画家步入了他创作的最后一段历程。虽年越古稀，“老骥伏枥”，他仍以欣喜之情，拾起画笔创作了不少精彩的制作，为涉外单位、宾馆、饭店创作了不少大画。如：为联合国、中国驻美联络处、钓鱼台国宾馆、人民大会堂、对外文委等所作的作品，精心构筑，多有新的题材和画面的巨构。此外亦有大量小幅画作，仍以充满活力、形象生动的禽鸟、花卉给人们以精神启迪。他以自己的心灵与对自然界的独特感受，化作令人惊喜的形象、斑斓色彩、充满生机之意境的作品呈现给观众，终能自辟蹊径，开宗立派。

白石老人说：画在“似与不似之间”，他则创出“在形似之间求其神似”，这也是他深喻齐先生画理，跳出园囿自创风貌的唯一途径。在北方，于齐、陈之外，他具独特风格的写意花鸟画画风和成就，无出其右者。对于传统写意花鸟画的发展，有着承上启下的作用和地位，不愧为花鸟画大师。正如近代著名理论家邓以哲先生的评价：“‘八怪’之中又以‘二李’为主流，才产生了金石家兼画家的赵之谦、吴昌硕……‘四王’之外还有四大名僧、新安、金陵诸派，他们影响至今未断；但是，花卉总是汇为主流，直到今天的齐白石、陈半丁、王雪涛、汪慎生等尚未见衰颓。”

1980年王雪涛被任命为北京画院院长，他虽重病在身，只要他尚能走动，便于画案前行笔不辍。

1982年，因病医治无效溘然长逝，终年八十岁。生前曾任北京画院院长、中国画研究院院务委员、中国美术家协会理事、北京美术家协会副主席、农工民主党联络部委员等职。

图 版

画到流传岂偶
 然集人传作属
 青年怜君直
 得前人意墨
 海灵光五彩妍
 妍难得风流
 不薄余垂青欲
 与古人俱他年
 画苑编名姓但
 愿删除到老夫
 无端此时他日
 凡系书画篆刻
 事将余姓名录
 入者余死为恶
 鬼害彼子孙不
 为良善
 雪涛法家属题
 甲子秋九月中
 齐璜题

菰根脱地翠毛湿
 雪花翻匙玉肪泣
 华楼金谷暗尘土
 美人壮士何颜色
 山人久刮龟毛毡
 囊空不贮揶揄钱
 屠门大嚼知流涎
 淡中滋味吾所便
 元修元修今几年
 一笑不直东坡前
 雪涛画菜颇有石涛
 神味即系梅道人句以记之
 半丁陈年

白菜图

释文

画到流传岂偶然，几人传作属青年，怜君直得前人意，墨海灵光五彩妍。难得风流不薄余，垂青欲与古人俱。他年画苑编名姓，但愿删除到老夫。无论此时他日，凡系书画篆刻事将余姓名录入者余死为恶鬼，害彼子孙，不为良善。雪涛法家属题，甲子秋九月中齐璜题记。

菰根脱地翠毛湿，雪花翻匙玉肪泣，华楼金谷暗尘土，美人壮士何颜色，山人久刮龟毛毡，囊空不贮揶揄钱，屠门大嚼知流涎，淡中滋味吾所便，元修元修今几年，一笑不直东坡前。雪涛画菜颇有石涛神味，即录梅道人句以记之。半丁陈年。

为官分别衣冠不倒名翁竟可怜又有
 世间称好汉 不倒翁一名打不
 寂寞老疏迂同调忘年 德不孤 怜汝启予商也
 言柴门风雪日停车 弟二首谓雪涛也
 雪涛仁弟画此因闻余欲画背面先画此呈余论
 定之各余意题二句能归之时乙丑十月十二日齐璜

雪涛钱是时弟画

不倒翁图

释文

为官分别在衣冠，不倒名翁竟可怜，又有世间称好汉，无心身价只三钱。相亲寂寞老疏迂，同调忘年德不孤，怜汝启予商也意，柴门风雪日停车。第二首谓雪涛也，雪涛仁弟画此，因闻余欲画背面，先画此呈余论定，正合余意。题二绝句归之。时乙丑十月十二日齐璜。

荷花图

娃娃舞道具

拟明人法百鸟图卷 之一 (局部)