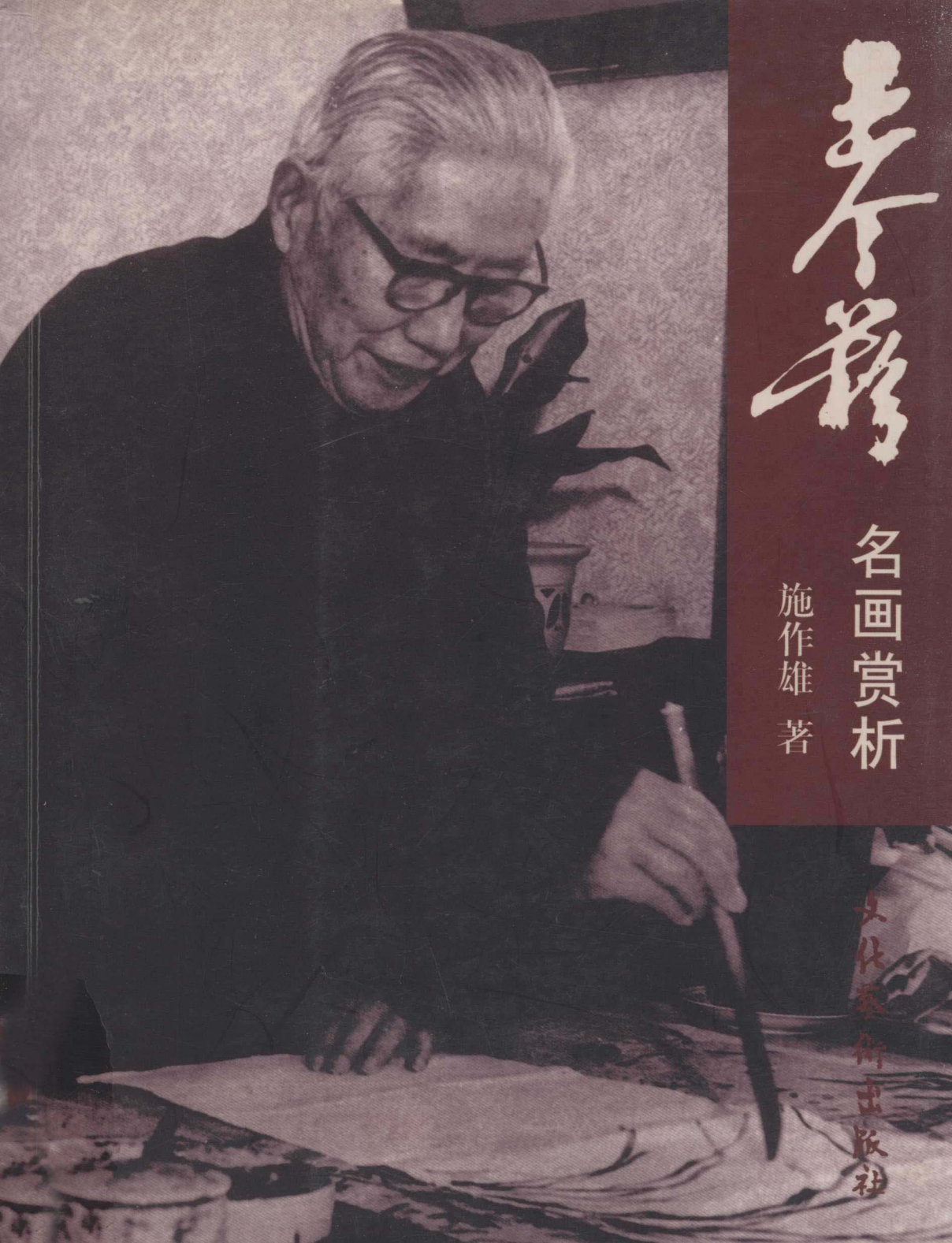

王季羣

名画赏析

施作雄 著

文化艺术出版社

卷之六

卷之六

卷之六

J29 / 27

001208614

王个簃名画赏析

施作雄 著

图书在版编目 (CIP) 数据

王个簪名画赏析/施作雄 著: -北京: 文化艺术出版社,

2006.11

ISBN 7-5039-2794-1

1.王…… II 施…… III.国画与赏析-作品集-中国-当代 IV.1296

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第080125号

王个簪名画赏析

作 者 施作雄

责任编辑 蔡志翔

责任校对 李惠琴

设计制作 施琦骏 刘宝华

出版发行 文化艺术出版社

地 址 北京市朝阳区惠新北里甲1号 100029

经 销 全国各地新华书店

印 刷 北京图文印刷厂

版 次 2007年9月第1版
2007年9月第1次印刷

开 本 787x1092 1/16

印 张 8

字 数 60千字

图 数 66

印 数 1-2000册

书 号 ISBN 7-5039-2794-1/I · 558

定 价 72.00元

王个簃（1897~1988），名贤，字启之，号个簃，别署霜茶阁，江苏海门人。吴昌硕衣钵传人。他的艺术熔诗、书、画、印于一炉，师吴而不囿，探索创新，形成自己的艺术风格，驰誉海内外。出版有《个簃画集》、《个簃印旨》、《王个簃画集》、《王个簃书法集》、《王个簃印集》，著有《王个簃随想录》、《霜茶阁诗集》等。历任新华艺术大学教授、中华艺术大学教授、东吴大学教授、昌明艺专教授、上海美专教授兼国画系主任。后任全国政协委员，上海中国画院第一副院长、名誉院长，中国美术家协会理事、上海美术家协会副主席、中国书法家协会名誉理事、上海书法家协会副主席、西泠印社副社长、上海文史馆馆员等职。

1927年吴昌硕与王个簃合影于西泠印社

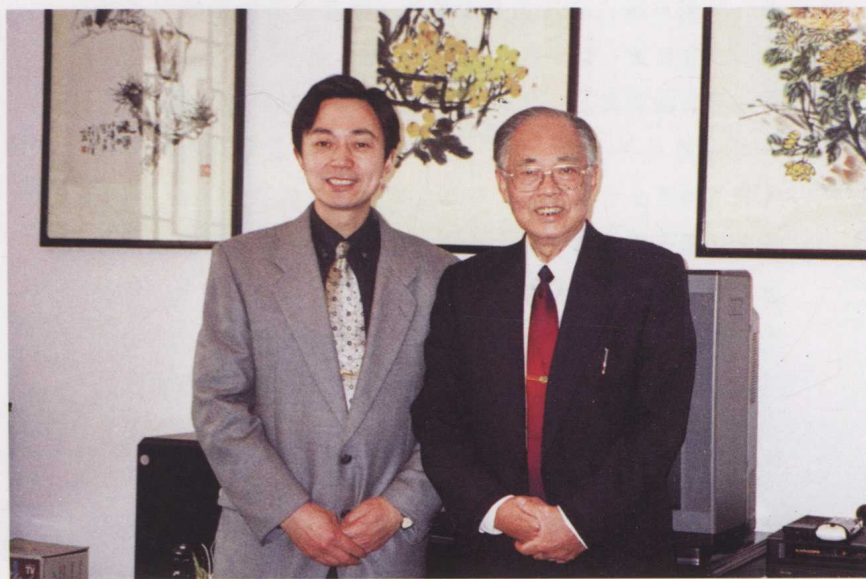
1981年王个簃太老师与曹用平老师合影于上海王个簃寓所

2004年纪念一代艺宗吴昌硕先生诞辰160周年活动
在南通市个簃艺术馆隆重举行

1986年作者与王个簃太老师合影于上海华东医院

2000年作者与曹用平老师合影于南通寓所积健楼

下笔开生面 垂名动万年

——王个簃及其书画艺术

(代序)

20世纪初，中国画坛由吴昌硕开创的金石大写意一派新风，熔诗、书、画、印于一炉，集文人画艺术之大成，影响深远。齐白石、陈师曾、黄宾虹、潘天寿、王个簃、刘海粟、朱屺瞻、沙孟海、诸乐三等人，无不受到启示，追求浑厚、质朴成为一代风尚。而王个簃更因其为人与艺术天赋得到吴昌硕的青睐，成为吴昌硕的衣钵传人。1927年吴昌硕在王个簃31岁时所作的《龙幻》画上欣然题诗：“猛笔个簃临大涤，题诗老缶碍秋毫。涛声浩浩天风落，聊当滹沱一战麈。”并长跋“个簃大弟泼墨处，浑穆生动，兼而有之，时手鲜有其人。缶亦当退避三舍。”对他作了高度的评价。在80年代初，沙孟海先生曾说，“王个簃是吴昌硕衣钵传人。”在70余年漫长的艺术生涯中，王个簃为全面继承和发展吴昌硕画派艺术，作出了独特的贡献，师吴而不囿，探索创新，开创了新的风格。王个簃先生在诗、书、画、印方面是全才，且有个性，为当代留下了宝贵的艺术珍品。现藏于江苏南通市个簃艺术馆的书画精品，高浑郁勃、古茂斑斓，堪称大师风范，使人叹为观止。

王个簃先生的艺术造诣与成就，从他的诗、书、画、印上都能体现。而他的绘画艺术融括全面。发展过程分三个阶段：早年追随吴昌硕的艺术风格，浸淫于对传统文化艺术的探求；中年外师造化，深入生活求创新；晚年重构新局面，开创笔墨设色新境界。

个簪先生（1897~1988）出生于江苏海门一个书香门第，自幼攻读经、诗，在南通求学和工作期间开始学习诗词、书画、篆刻，得李苦李、陈师曾、诸宗元等指点，奠定了深厚的传统文化基础与艺术功底。1925年，到上海拜师于吴昌硕门下，后被聘为吴昌硕长孙吴长邺的家庭教师。从此，他与吴昌硕朝夕相处，并在吴昌硕的精心指导下，更加刻苦钻研书画、篆刻艺术，成为吴昌硕晚年亲传衣钵的得意弟子。

王个簪随师前后五年，悟得吴昌硕书画篆刻艺术的真谛，继承“重、拙、大”的绘画特点，创作了大量的作品，其中早期的代表作《龙幻图》、《菊石图》、《岁朝图》等充分体现出笔墨酣畅、古朴淳厚的艺术特色。吴昌硕对这些作品极为赞赏，且均作了长长的题跋。在吴昌硕逝世后，王个簪遵循老师的教诲：“画当出己意，摹仿随尘垢，即使能似之，已落古人后。”“老学师何补，英年悟最宜”。在以后的岁月中，王个簪先生还潜心研究青藤、白阳、八大、石涛等明清大家的作品，取各家之长，用自己的天赋和阅历统驭画笔，突破前人的藩篱，形成自己隽逸洒脱的风格。

1931年，由王一亭率领的中国书画代表团出访日本，同行者中有张大千、王个簪、钱瘦铁、郑曼青等十多位书画家。这是个簪先生第一次赴日本访问，与日本书画家交流艺术。王个簪早年创作的代表作《刀鱼图》、《瓜菱清暑图》，作为中国当代名家作品之一，1932年由刘海粟携带赴欧洲参加英国伦敦、德国柏林“中国绘画展”，个簪先生的《刀鱼图》获奖，《瓜菱清暑图》被选入德国东方博物馆收藏。《刀鱼图》现藏于个簪艺术馆。是年王个簪36岁，受聘任上海美专教授兼国画系主任。

1946年至1948年间，王个簪在上海先后举办了三次个人书画展，从此声名大震。而后，出版珂罗版精印《个簪画集》，作品章法严谨，笔墨精到，皆精品也。先生师出名

门，才气过人，诗、书、画、印并驾齐驱，继承了中国文人画艺术的优秀传统，奠定了他在当代画坛的历史地位。

1949年，新中国建立，中国书画艺术犹如枯木逢春，展现出前所未有的勃勃生机。王个簃的艺术也进入全盛时期，他的创作热情日益高涨，作品参加历届美展。1954年，中国美术家协会成立王个簃先生任理事，并当选为上海美术家协会副主席。1957年，北京美协和上海美协分别在北京和上海举办《王个簃书画展》。1959年以后当选为上海市先进工作者、全国政协委员，多次赴北京参加全国先进工作者大会、文代会和全国政协会议，曾受到毛泽东、刘少奇、周恩来等党和国家领导人的亲切接见。1960年，上海中国画院正式成立，王个簃担任第一副院长，并先后任中国美术家协会理事、上海美术家协会副主席、中国书法家名誉理事、上海书法家协会副主席、西泠印社副社长等职。

60年代，在时代精神的感召下，王个簃先生创作了不少从内容到形式高度统一的国画作品，如《蚕茧图》、《勤俭持家》、《雁荡兰卉图》、《雨花纹石图》、《三秋收获》等。个簃先生认为“前人没有画过的，今人要敢于尝试，敢于创作。既要注意运用传统笔墨，又要深入生活，仔细观察，赋于新意。”

1981年由上海人民美术出版社出版的《王个簃画集》，是他80岁以前绘画的总结，风格隽润、婀娜、洒脱酣畅。同时出版的《王个簃随想录》，叙述了他的从艺经历和创作实践，在艺术理论上已形成了自己的画论体系。1982年出版的《王个簃印集》，1989年出版的《王个簃霜茶阁诗集》，1996年出版的《王个簃书法集》，充分体现了他多方面的艺术才能和艺术成就。尤其是2006年7月由上海人民美术出版社出版的大型画册《王个簃画集》，收入了大量个簃先生晚年创作的精品，为后人学习研究王个簃艺术提供了新的资料。

王个簃先生从改革开放的80年代初开始冲刺他的艺术巅峰。此时百业待新，中西方文化的碰撞、交融，传统与现代的争鸣。王个簃先生坚持以弘扬传统文化和民族精神为己任，立足固本，从文人画笔墨传统中求创新求发展，融贯古今。他虽年迈，仍精神振奋，乐此不疲，85岁以后的作品面目一新，风格独特，精妙逼人，已突破了吴昌硕艺术之规范，自己的艺术表现力更加强烈，开辟出一派源于吴昌硕、而又不同于吴昌硕的笔墨设色之新天地。如：《银河倒挂》、《松坛紫绶》、《飞瀑雷鸣》、《万壑远瀑》、《层峦耸翠》、《云山杜鹃》等大量作品。尤其是1987年《王个簃九十寿书画展》，“仿佛是将一古茂的彝器，化成满天的星斗和彩虹，使人只能看到而摸不到的满天飞舞的珍宝和霞光，他所创新的一切，正是我们最需要追求的东西。”（程十发为贺王个簃九十寿书画展而作的《生命与艺术的霞光》）。个簃先生在海内外享有崇高的声誉，在他90高龄时，应邀赴日本、新加坡讲学、办展，为中国传统书画艺术在海内外的传播作出了积极的贡献。

综观个簃先生后期作品的特点，“用笔”雄健遒劲，信手所至，出神入化，是篆是草是写是画，八面出锋，尤以画藤本为甚，《葡萄》、《牵牛》、《紫藤》等行笔飞动，腾蛟起凤；“用墨”浑穆华滋，宿墨、焦墨、带水泼墨兼而用之，如《竹石》、《松柏》、《荷花》、《棕榈》等，墨气淋漓，耐人寻味；“设色”厚重浓艳，腴古苍润，随意点染，斑斑驳驳，色墨融汇，古意盎然，从《九寨沟风光》组画和《长白初秋》组画，得见泼彩之新奇；“章法”有法无法，随机应变，触兴而构，画从诗意出，添墨点色，无不随意生发，气息通达，佳构自成；“题款”挥毫立就，佳句随之，行笔方圆枯湿，斑驳飞扬，诗、书、画并茂天成；“铃印”大小得体，朱白和谐，有感而发，自篆自刻自用。以诗意入画，以书法入画，以情景入画是个簃先生灵感所至。晚年常

有“声画”与“心画”之偶得，神与物游，妙想悟得之境界，现实主义与浪漫主义相结合。

个簃先生90岁以后创作的《青海鸟岛》、《随意翱翔》《翠柏泻秋声》、《鸡冠红突兀，只欠一声啼》、《龙飞凤舞》、《棕榈叶战晓风凉》、《案头杂景》等作品，均是神来之笔，随意点化，不然而然，妙在似与不似，“脱头落瓣”，“色墨斑驳”，在意象与抽象之间，而金石气息弥漫，诗、书、画、印意趣横溢，俱臻化境。个簃的艺术，实践了吴昌硕赠他的箴言“食金石力，养草木心”，他的成功是必然的。沙孟海先生称他“游刃从容，不假矫饰，烟云舒卷，莫可方物”；“下笔开生面，垂名动万年”。这是对个簃艺术的赞扬。王个簃先生是一位很值得研究的当代艺术大师，他一生对艺术执着追求，敦品力学，在70余年的漫长艺术求索征途上，呕心沥血，为我国传统书画篆刻艺术的传承和发展作出了卓越的贡献，并将毕生创作的精品奉献给了家乡南通、苏州、上海以及全国。他虚怀若谷、诲人不倦、老而弥坚的美德，爱国爱党爱乡的奉献精神，得到人们的普遍敬重，他真正做到了人品与画品的完美统一，他的人格道德和艺术风范，将在中国画发展的前进里程中永放光彩。

2006年11月8日施作雄于南通积健楼

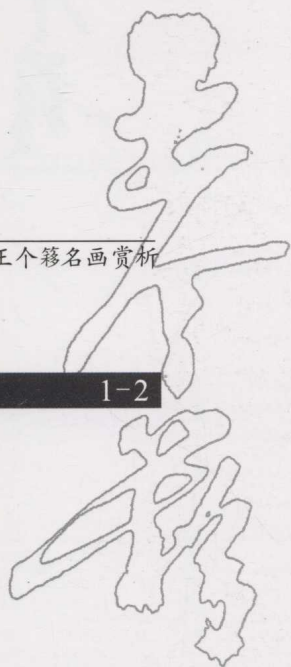
Contents 目录

玉 兰	1
刀 鱼 图	3
龙 幻 图	5
墨 竹	7
夹 竹 桃	9
岁 朝 图	11
山 水	13
杜 鹃 松 林	15
白 菜 红 柿	17
山 中 幽 兰	19
麦 豆	21
红 白 莲 花	23
仙 掌 芙 蓉	25
紫 荆 花	27
鳊 鱼	29
菖 兰	31
莲 藕	33
石 榴 与 书	35
芙 蓉 花	37
一 年 之 计 在 于 春	39
葵 花	41
万 年 长 春	43
鹰 击 长 空	45
春 光	47
月 季 花	49
山 水	51
稻 菽 千 重 浪	53
葡 萄 茄 子	55
一 尘 不 染	57
雨 花 纹 石	59
腊 梅 水 仙	61
石 榴	63
佛 手	65
鸡 冠 花	67

案头清供.....	69
松花泉声.....	71
满庭艳景.....	73
墨梅.....	75
满园霜菊.....	77
福寿图.....	79
飞翔天外.....	81
银河倒挂.....	83
九寨沟组画——竹林飞鸟.....	85
九寨沟组画——花港观鱼.....	87
九寨沟组画——烂漫杜鹃.....	89
九寨沟组画——山水风光.....	91
长白初秋组画——山畔黄花.....	93
长白初秋组画——飞瀑雷鸣.....	95
长白初秋组画——松坛紫绶.....	97
长白初秋组画——层峦耸艳.....	99
层峦耸翠.....	101
牡丹梅花.....	103
大瀑奔腾.....	105
菊花枫叶.....	107
王勃诗意.....	109
春海棠.....	111
芭蕉栀子.....	113
秋花秋实.....	115
墨竹.....	117
曲阜道中.....	119
墨荷.....	121
松柏长春.....	123
案头什景.....	125
紫绶.....	127
月月红开月月鲜.....	129
翠柏泻秋声.....	131
后记.....	133

玉兰

尺寸:68cm×40cm

年代:1923年

南通个簃艺术馆藏

此图为王个簃先生27岁拙朴之作，颇具吴昌硕风格，以篆书石鼓文笔意入画，线条贯穿于整个画面。线以骨气为质，由一笔而至多笔，疏密相辅相成，如行云飘渺于太空，一任自然，即以气行，气之氤氲于天地，气之氤氲于笔墨。玉兰花朵和枝杆用中锋勾写，柔中见刚，绵里藏针，表现出浓郁的金石味。花朵用双勾法，聚散相应，出枝疏密错落，取横倒斜势，与淡墨披麻皴竖石形成虚实对比，纵横交错，高古清逸。题诗曰：“风过影玲珑，帘开雪未融，色拟成蜀后，光欲夺蟾宫，不夜云阳晚，寒瑕玉铸工，青莲真先计，贪赋昔姑红。”题款书法及整个画幅的用笔线条，章法构图，都与吴昌硕的绘画风格一脉相承。继承了诗、书、画、印熔于一体的吴派绘画风格。时隔二十五年的戊子春月王个簃先生在此画绫边上作了记怀，回忆当年追随吴昌硕学艺的情景。