

THE
SELECTED
WORKS
OF
WANG
JIN-YUAN

王晋元画集

王羲之草书集

王羲之草书集

北京工艺美术出版社

(京)新登字 210 号

图书在版编目(CIP)数据

王晋元画集/王晋元绘. —北京:北京工艺美术出版社,1994.6
ISBN 7-80526-128-8

I. 王… II. 王… III. 中国画-中国-现代-画册 IV. J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(94)第 02122 号

王晋元画集

北京工艺美术出版社出版发行
(北京市东城区沙滩后街 30 号
邮政编码:100009 电话:4031811)
北京百花彩印有限公司制版印刷
新华书店经销

889×1194 毫米 1/12 开本 8 印张
1994 年 6 月第 1 版第 1 次印刷

ISBN7-80526-128-8/J·77 定价:100 元

王晋元像

目录 CONTENTS

从密林中拓开新路——王晋元的花鸟画创作 郭怡琮

1 秋色苍苍 A late autumn scene 1988 144×178	11 幽谷 Peaceful valley 1986 138×138	21 山崖湖畔 The natural beauty of lake and mountain 1992 138×138	31 薰风 In the remote mountains 1989 96×94
2 岁月蹉跎 Time is fleeting 1989 144×178	12 暮色 Spreading shades of dusk 1989 138×138	22 山野晴暖 Sunny mountain valley 1987 138×138	32 春暖 Spring warmth 1990 88×96
3 巅峰 The mountain peaks 1989 138×138	13 野菊山谷 Wild chrysanthemum in the mountain valley 1985 68×90	23 秋木扶云 A late autumn scene of mountains 1989 144×178	33 山野暮色 Dusk in the mountains 1990 95×94
4 荆棘上的果实 Fruits on the brambles 1989 138×138	14 芳林情 Forest sight 1984 124×178	24 野山春 Spring of the wild mountains 1990 144×178	34 林中 In the forest 1990 88×96
5 神山之寿 A landscape of mountains 1989 144×178	15 春早 Early spring 1992 90×70	25 山泉 Mountain spring 1986 138×138	35 山中秋色 Autumn scenery in the mountains 1992 68×68
6 版纳密林印象 Impression of the dense Xishuangbanna forests 1985 142×178	16 山是雀家乡 Mountain is the home of birds 1991 144×178	26 月初升 The moon is rising 1991 138×138	36 春声 Early spring 1992 68×68
7 摇曳山野间 Flickering in the forest 1985 138×138	17 山中三月春 Spring in the mountains 1992 144×178	27 山色 A landscape of mountains 1986 94×118	37 山中 Spring in the mountains 1990 68×68
8 涛声 Waterfall in the mountain 1985 138×138	18 多花的山谷 The valley with a lot of flowers 1984 135×178	28 鸟之乡 A native place of birds 1984 126×178	38 在水一方 Flowers in the remote mountains 1991 68×68
9 绝壁千寻一涧花 Flowers on the precipice 1992 144×138	19 山深 In the remote mountains 1989 138×138	29 山野 In the remote mountains 1991 138×138	39 仙乡 A landscape of Xishuangbanna 1992 68×68
10 雨林风采 Rainforest landscape 1989 144×178	20 野芳发而幽香 Wild fragrance 1989 138×138	30 雨后 Just after the rain 1984 138×138	40 云南三月杜鹃红 Red azalea of Yunnan 1985 85×95

41 仙乡
A landscape of Xishuangbanna 1985
68×90

42 秋艳
Autumn scene 1985
80×68

43 春阳
Spring 1990
138×68

44 密林深处
In the dense forests 1990
68×68

45 金针铁甲处仙乡
A glimpse of Xishuangbanna 1992
68×68

46 山野
In the remote mountains 1990
68×68

47 遍青山红了杜鹃
Azaleas are all over the mountains
1989
68×68

48 晚塘秋艳
A autumn scene of a lotus pond 1992
68×68

49 雨林花季
Flowers in the rainforests 1990
68×68

50 幽香自深山
A delicate fragrance from remote
mountains 1992
68×68

51 秋风秋色
Autumn scene 1988
68×68

52 山中

In the mountains 1990
68×68

53 十分春色
Spring scenery 1991
68×68

54 湖畔
Lakeside 1992
68×68

55 山色
A landscape of mountains 1989
88×97

56 春声
Spring scenery 1982
138×68

57 春月
Spring months 1990
138×68

58 绿荫
Green shades of the forests 1990
68×68

59 岭上春
Spring on the peaks 1991
68×68

60 凌空
Soar to the skies 1991
68×68

61 幽谷
Peaceful valley 1991
138×68

62 山里春色
Spring scenery in the mountains 1991
68×68

63 翠琼乱玉
Mountain scenery 1990
68×68

64 相依近云天
Reaching the clouds 1991
68×68

65 日当午
High noon 1992
68×68

66 版纳景色
Xishuangbanna scene 1992
68×68

67 晚塘寄情
A autumn scene of a lotus pond 1990
68×68

68 斜阳
Setting sun 1990
68×68

69 暖春
Warm spring 1985
88×95

70 边寨景色
Frontier villages scene 1984
138×138

71 进山
Going into the mountains 1991
68×68

72 雨后山中
Just after the rain 1991
68×68

73 在热带雨林中探索
Exploring in the tropical rainforest
1984
124×178

74 春锄
Spring ploughing 1985
68×68

75 松间绿水

Blue water in the pine trees 1992
68×68

76 雄关漫道
Steep mountains and strategic pass
1992
68×68

77 黑山白水间
Between the black mountains and white
water 1985
68×94

78 雪山荒野
Snow mountains 1985
68×94

79 山里生涯
Living in the mountains 1991
68×68

80 山道弯弯
Tortuous mountain road 1991
68×68

81 湖
Lake 1984
90×98

82 夜宿在花山
Camping in the flower mountain 1991
68×68

83 多花的山谷
The valley rich in flowers 1991
68×68

84 赶马过金沙
A caravan crossing the Jinsha river
1991
68×68

85 猎
Hunting 1985
68×94

艺术简历

从密林中拓开新路

——王晋元的花鸟画创作

郭怡琮

云南的风土人情,云南的草木鸟兽,美丽、丰富、神奇,在艺术家眼中更增加了梦幻般的光晕。20多年前,王晋元这位中央美术学院中国画系花鸟画科的毕业生,带着对云南这片艺术净土的迷朦憧憬和对自己未来作品的神追意构,毅然离开北京来到西南边陲,一头扑进了勐腊、勐海、西双版纳的热带雨林,留连于丽江、中甸的雪山草甸、急流峡谷中。20多年后的今天,王晋元已是在全国颇有影响的中年国画家了,并担任了云南画院院长,我们仿佛看到他在密林中拓出一条新路,他的作品和常见的山水花鸟画有明显区别,更不是传统的折枝花卉,他把赞叹大自然赋予生命的强韧力定为自己的创作使命。

植物界所有生命的成长和繁衍都充满了神秘和勃勃生机,而这又莫不与赖以生存的环境息息相关,着力表现大自然的和谐和生命,这正是王晋元的审美点,他的作品因把人们带进了新的审美领域而使其获得了成功。

选 择

成功绝非易事。从一个艺术学徒成为一名艺术家要跨越几个层次。学习国画的勤奋者不乏其人,拜师者比比皆是,拜名师者也大有人在,得天时地利者有之,但成功率之小淘汰率之大总是个残酷事实。成功者需要见地、胆识、选择和决断,这是建立在对社会、对艺术和对自己的认识、把握和理解的基础上的,这种选择和决断又往往是带有战略性的。

从北京扎根云南,在当时是一种冷静、大胆、经过周密思考后的决断,并非青年人的一时激情。记得1964年他离京前向他的老师郭味蕖先生告别时,谈到他为到云南,克服了社会、家庭和自身的很多阻力,当时神态是那样平静和自然,我却感到了他内心的力度,预感到他会获得成功。

在中央美术学院学习期间,在众多的名师面前,他没有只顾现成技法的吸收,而是从教师的成功之路上得到启示,从中规划出自己的路。他没有轻快地去应用前人创造的技法而放弃自己的思索;不像一般学画的人那样技术已经学到手,路已经走熟,还没有苏醒时,脑子已经迟钝了。他始终保持清醒,不断抬头看路。如果说这是一种学习方法的选择,不如说是思想方法更准确。

更难的是如何确定自己的创作道路。在中国画自身系统中,近代花鸟画已达到新的高峰,再有超越谈何容易。但从前辈的成功经验中我们可以看出近现代一些大艺术家共同的成功之路,那就是生活、理论、技巧同步共进的;理论和实践、心源和造化、生活和技巧、人品和画品、东方和西方……,较全面的从不同角度、不同层次来领会艺术,完善自己。从纵的历史演变和横向的对比联系中得以把握艺术变革的规律,上升到研究的层次,又从新的生活中得到启迪,自觉更新艺术观念。这是一条造就艺术大师的道路,也是一条要付出艰苦代价的道路。王晋元选择了这条艺术创作的道路,并在20多年的艰难行进中不断加深领悟。

生 活

中国优秀的传统绘画理论和艺术实践,无不把造化——大自然的恩惠,视为艺术创作之源。然而现实中的许多画家并非都

心会神领,恰恰相反,远离了生活,无数人在那里一代代的重复(重复别人和重复自己),不断摹仿别人创造的程式,去充当前人墨奴。这样的人充其量不过是位演奏者。音乐上的演奏家具有特有的价值,而绘画上的演奏者是极可悲的,他把优秀的传统变成了陈词滥调。就是那些一时深入到生活中的画家,也并不就意味着神遇而迹化了,生活美升华为艺术美需要一个十分复杂的过程。记得我第一次去西双版纳,画了一大批速写,记录了不少花卉形象,当路过昆明看到了王晋元的速写后,我感到沮丧,似乎生活作弄了我,很多情趣和意境我没有发现。两者相比,我画得单调、呆板、徒有其形,而王晋元的速写很有真情,那跃动的线条如当时心情波动的点的轨迹,那是活跃生命的传达。这次写生后我做过一次深深的反省。面对着崭新的生活我也并非不激动,为什么生活的洪流冲刷我的心扉而洪水过后只剩下一点干巴巴的泥沙呢?后来我才意识到,对待生活不仅要看你对待自然生活认识的深广和表现的能力,更包括着作者的主体意识——对于整个人生社会的思考。当我写这篇文章的时候,是第四次从云南密林中写生归来,手被毒蚊咬伤还裹着厚厚的纱布,我有着林中日夜写、坐透苔几层的生活体验,对云南的人物风情也深有所感,我才更能理解王晋元画后面所包含的东西。

从画面上看王晋元的画是热带雨林的典型林相:阔叶、藤类、蔓类、蕨类、寄生、互生、板根、气根……。灿灿的石斛在干树杈丫处盛开,地衣、苔藓、兰科植物相互爬上树干,以接受浓密的叶间渗入阳光的洗礼,藤蔓飞绕、野卉飘香。花和草、林和水、藤和树、石和苔是那样和谐、舒展,各得其所地组织在一起,这是生命的乐章,这乐章宏伟壮观又恬静自然。“山林是鸟的天堂,你只有深入进去才知道它们在天堂中那种自得的情态,当惊起几百只五颜六色的鸟飞向天空,你不得不惊叫起来,会久久被这种景色所征服,动情了,也就产生意境了。”王晋元是这样谈他一幅画的感受过程的。

在生活里他不仅仅沉浸于对大自然的陶醉,更不仅仅是猎奇于这壮丽的自然景观,对他震动最大的却是人类对大自然的无休止的破坏,作品中含量最多的是作者的向往和追求、呼声和呐喊。我经常记起我俩坐在傣家竹楼上默默地注视着远方一言不发的情景。远处在烧山,浓烟滚滚,天天在烧,更准确些是年复一年。一座座山、一片片森林被烧光,撒上点苞谷种等待秋季的收获,第二年地干了,种什么都不长了,树再也长不起来了,因为湿度不够。再烧一片森林,再撒上一片苞谷种,今年这片山上是壮丽神奇的植物世界,明年只剩下刀痕、斧迹和一片焦土。有一次遭遇一件我们终生难忘的事。写生归来正碰上烧山,眼前一棵缠满青藤的老树在烈火中燃烧着,干枯的老树干先化为灰烬,充满浆汁的青藤还在燃烧,如火红的钢丝网一样挺立在浓烟滚滚的山峦上,撼人心魄,我们感到撕心裂肺的痛楚。美丽的西双版纳呀!你是世界上少有的没有经过冰川破坏的土地,才保留了那么多种植物,你所处的北回归线上很多地方都是沙漠,你却是植物的王国,植物专家们大声疾呼救救西双版纳,周总理说过破坏西双版纳我们是在犯罪。面对这些怎能使晋元不动感情呢?画后面有着更深的底蕴,不仅在呼吁保持生态上的平衡,更在维护人类心理上的平衡,一切无知愚昧和反科学,都是一个善良的艺术家的不能容的。

还有一次他们去中甸写生,在太子雪山下面的草原上开满了五颜六色的花,这花不几天就变换一种色调,草原像魔毯一样,真是美极了。他们住在一位藏族老人的帐篷里,在离开草原的时候,老人送了一程又一程,手里紧紧牵着他的牧羊狗(三条中的一条),分手时,老人指着这条狗说:“牵走吧!我没有什么好送的,我知道你们汉人喜欢吃狗肉。”画家的心受到了震动,眼睛都湿润了,每当王晋元去表现那美丽的草原的时候,就自然想到这位老牧民的心。

王晋元是位重视深入自然生活又很重视深入社会生活的画家,他把社会生活作为自然生活的基础,从上下五千年,纵横八万里,人和社会的关系中去开发花鸟画,比起一般花鸟画家来对生活挖掘的深,蓄存的大,不是画影图形,也不是现买现卖,流于

浅薄。而是把大自然蕴含的生命力艺术地呈现在人们面前,使人欣赏,发人深思。

开 拓

自然信息转化为艺术信息不是简单的载体转移,这要看艺术家能否去领会捕捉自然结构的含义,而且能够运用自己创造的相应物态结构来引起欣赏者的共鸣,这需要直觉,更需要理论的指导和技法的成熟,否则难以开拓。

王晋元占用大量的时间来学习理论,因为他深感理论对于一个创造型画家来说是多么重要。我们在一起时经常议论,为什么有那么多名画家中年以后技艺大退,到了晚年,艺术上不断地老化衰退,使人惋惜。但齐白石、黄宾虹这样的大师到了晚年艺术上更加炉火纯青。齐老晚年作牡丹花一帧,当时力衰不能自持,颤抖的手把叶筋勾到叶外,旁观者急呼,齐老也不予理会。画完后此画光彩照人,神趣俱佳,特别是大笔点叶与浓墨勾筋错落有致,使画面变化丰富而和谐,虽不合物理,但更合情理与画理。百思之后,王晋元说,这就是技术能手和艺术家之分,多数人重技、重法、轻理,靠技能技巧上来的随着本身肢体的老化,仅有的那点技术也必然衰退,那么深明画理艺理的人,技精而理明,能不断攀登新高峰。

也只有理论的指导才能避免掉入自然主义的泥淖,避免泥古而不化。那些虽深入生活,仍然简单、平凡、意趣索然的作品,那些虽重视传统,但千篇一律、技巧雷同的作品,都是因为作者理论上的不明确。我感到中国画的危机是那些只知埋头画画的人画出来的。邓拓同志早在二十多年前就说过,“中国画好学,难懂。”我认为中国画是世界上最好学,也是最难理解的画种,建国三十六年了还没写成本中国画概论,浩如烟海的中国古代画论,也还没有用现代思维把它清晰地编织起来,更没有用比较学的办法来认清中国画的真价值。如程式化,是中国绘画的重要特点之一,这本是艺术上成熟的表现,但一味的模仿,千人一面的重复,就使人不能忍受。崔子范先生跟我说:“大写意画家的作品一笔都不能学。”因为每笔都是作者创造的程式,带着自己鲜明的印记。有见地的画家,一生都在自己努力开拓,去创造新的程式,表达新的感情。在这一点上,不能不说王晋元是很清醒的。

要开拓就要有很强的基本功,他对人物、山水画都下了苦功。人物写生培养了他准确的造型能力,花鸟画中那博大的气势和感觉,整体和谐的气氛是得自山水画的功力,他注意写实能力的训练,更注意写意能力的培养,他准备好实力,向这片被他深深感动的“野自然”进发。

面对着苔封藓绣、青藤如网、繁花如瀑,从来未受到人类“污染”的大自然,面对着这不知冬夏、没有季节的植物群落(同一片树林,或一棵树上经常同时落叶纷纷、新芽茁长、果实累累)。如何在这看来极其杂乱中找出它那充满魅力的生长规律、生活规律和艺术规律。当这些规律一旦发现,你会感到眼前的一切是如此具有秩序,你会感到这是个线条和色彩的世界。线条的节奏和旋律,色彩的艳丽和深沉,外观的茂密、浓郁和富有装饰性,这一切必须艺术地组合在一起,才能表达这野、奇、繁、艳的特有感受。传统的三七停的构图,折枝花卉的章法,文人画简约的笔墨都无法表达。王晋元大胆地采用了“截断法”来画密体,把自然生活剪头去尾取其精英移入画面,然后又利用构图规律进行置陈布势,把花、草、树、石进行整体的调度和组合,而又紧紧抓住那生活中的强烈感受。

王晋元是位开拓精神很强的中年画家,他的画还在变,无须对他的某些作品进行评说,因为每当他一幅画完成了他就开始不满意了,他不断地否定自己、也不断地有新的追求。我们期待着他用辛勤的劳动和艺术的慧眼,把深蕴于大自然的美发掘出来,献给这壮丽的时代。

1 秋色苍苍
A late autumn scene

2 岁月蹉跎
Time is fleeting

3 巅峰 The mountain peaks

4 荆棘上的果实 Fruits on the brambles

5 神山之寿
A landscape of
mountains

6 版纳密林印象
Impression of the dense
Xishuangbanna forests

7 摇曳山野间 Flickering in the forest

8 涛声 Waterfall in the mountain