

齊生

花鳥畫集

ALBUM OF ZHOU YAN—SHENG'S BIRD—FLOWER PAINTINGS

齊生

花鳥畫集

ALBUM OF ZHOU YAN—SHENG'S BIRD—FLOWER PAINTINGS

《畫廊》叢書

策 劃 黃樹德 林抗生

主 編 林抗生 何均衡

周彥生花鳥畫集

責任編輯 何均衡

裝幀設計 姬德順 何均衡

責任技編 謝榮賢 裴裕祥

作品翻拍 謝建良 白匡暨

書 名 周彥生花鳥畫集

出版總發行 嶺南美術出版社
(廣州市水蔭路 11 號)

經 銷 廣東省新華書店

制 版 印 刷 深圳嘉年實業股份有限公司印刷廠

版 次 1990 年 7 月第一版 1997 年 12 月第五次印刷

開 本 12

印 張 7

ISBN 7—5362—0554—6

J·542 定價:45 元

作品目錄

11 陽 春	107×109cm	35 露華凝煙	68×68cm	59 花 間	38×38cm
12 夏 風	171×86cm	36 露 香	68×68cm	60 楓丹白鷺	179×93cm
13 綠 天	37×45cm	37 幽 谷	68×68cm	61 天 香	79.5×88.5cm
14 綴 紅	147×79cm	38 搖 風	68×68cm	62 紫 雲	50×50cm
15 秋之歌	170×110cm	39 映 日	68×68cm	63 銀 漢	50×50cm
16 紫英臨風	106×110cm	40 比 翼	68×68cm	64 龜背拂風	181×93cm
17 滴 翠	157×87.5cm	41 聲敲塞玉乍搖風	68×68cm	65 江 秋	66.5×64.5cm
18 熏 風	200×79.5cm	42 臨 水	68×68cm	66 霜 夜	50×50cm
19 天香秀色	100×102cm	43 佇 立	68×68cm	67 秋 聲	38×38cm
20 嶺南三月	187×121cm	44 喜 雪	68×68cm	68 聽 水	68×68cm
21 麗 日	200×79.5cm	45 早 春	200×79.5cm	69 望 春	38×38cm
22 倩 影	134×68cm	46 綠 野	68×68cm	70 煙 波	50×50cm
23 霜重色愈濃	68×68cm	47 夏 韻	164×79cm	71 晚 夏	68×68cm
24 秋 野	18×68cm	48 國色天香	176×88cm	72 幽 林	179×93cm
25 綴 玉	68×68cm	49 晨 風	67×65cm	73 春 光	179×91cm
26 初 暮	68×68cm	50 競 秀	200×79.5cm	74 碧 玉	178×93cm
27 冰 清	68×68cm	51 春 誼	121×80cm	75 欲 雨	179×93cm
28 丹 霞	68×68cm	52 香 雪	61×80cm	76 共 依	68×68cm
29 南國初秋	68×68cm	53 國 色(局部)	81×81cm	77 清 蔭	152×80cm
30 碧 波	68×68cm	54 綠綺白雪	184×116cm	78 雄 姿	177×89cm
31 有 的	68×68cm	55 對 歌	38×38cm	79 綠 茵	50×50cm
32 晨 暉	68×68cm	56 出 牆	38×38cm	80 絲 語	68×68cm
33 和 影	68×68cm	57 南 國	38×38cm		
34 山 嵐	68×68cm	58 出 浴	38×38cm		

嶺南美術出版社

齊生

花鳥畫集

ALBUM OF ZHOU YAN—SHENG'S BIRD—FLOWER PAINTINGS

《畫廊》叢書

策劃 黃樹德 林抗生

主編 林抗生 何均衡

周彥生花鳥畫集

責任編輯 何均衡

裝幀設計 姬德順 何均衡

責任技編 謝榮賢 裴裕祥

作品翻拍 謝建良 白匡暨

書名 周彥生花鳥畫集

出版總發行 嶺南美術出版社
(廣州市水蔭路 11 號)

經銷 廣東省新華書店

制 版 印 刷 深圳嘉年實業股份有限公司印刷廠

版次 1990 年 7 月第一版 1997 年 12 月第五次印刷

開本 12

印張 7

ISBN 7—5362—0554—6

J·542 定價:45 元

清雋典麗的詩

——周彥生的花鳥藝術

遲 軻

工筆重彩的花鳥畫曾在宋代達到世界畫藝的峯頂；而近幾十年來，除追蹤趙佶的于非闇成爲一代宗師，以及他的數位門人各有成就之外；內地的畫壇上，這門藝術似有冷落的趨勢。

可喜的是近十幾年間，有一些初露頭角的中青年畫家，潛心苦學勇於探索，在精研傳統的基礎上，開辟工筆花鳥的新途。周彥生就是其中的佼佼者。

工筆畫首要的基本功和表現技巧，是綫條的勾勒，即唐代張彥遠所說：“緊勁聯綿”的用筆。浮燥的學子們常由於缺乏毅力而不肯勤學苦練，甚而譏之爲“缺乏個性”的“死功夫”。其實不然。正如古代論者的分析：這種“筆跡周密”的勾勒筆法，同樣需要藝術家內在的精神力量。所謂“內自足然後神閑意定，則思不竭，而筆不困。”這樣一種全神貫注而達到的運筆自如，足以連綿不斷甚至“風趨電疾”。

綫條的表現力固然是中國繪畫的特長，但西方的繪畫大師中，也有不少人對此有高見卓識。英國畫家兼詩人布萊克(W. Blake)曾把綫的運用視爲“偉大的藝術原則”；他說：“作爲輪廓的綫條愈明確，愈鋒利，愈挺勁，藝術作品也就愈精純。”就像德拉克洛瓦(E. Delacroix)那樣崇尚色彩的浪漫派，也說過：“繪畫中最關重要的是輪廓，其它甚至可忽略。假如輪廓存在，是可以產生堅實而又完美的作品的。”當然，中國工筆畫的綫條已不僅僅是輪廓，它既可表現“質”也可表現“氣”；既可表現“形”也可表現“神”。

周彥生幼年家貧時曾在鄉野間勞作；山花野卉固然引發了他對大自然的鍾愛，而農事的艱辛更培養了他堅忍的性格，中國工筆畫的用綫，三年五載是見不出功力來的。而在周彥生畫上精美

的綫條，却是以使人相信，他所下的苦功是非同尋常的。

但，周彥生畫中的勾勒筆法，又不僅僅顯示出卓絕的苦功，其中尤能令人感到藝術的靈性與才氣。而這種難以闡明的靈性與才氣，又恰恰是判別藝術品類高低的重要標誌之一。

他那纖細精嚴的綫條，富於剛勁的彈性因而飽含着生命的力量。同時又依畫面的不同需要而變化為各種不同的風致：

竹枝的綫條是挺拔的，葡萄的綫條是柔潤的，葵葉的綫條是瀟灑的，紫荊的綫條是渾厚的；梅榦上勾斫的重綫，有如金石的雕鑿；而金黃秋草上淡淡的勾勒，好像是微弱的琴聲。……

以“國色天香”的牡丹花聞名於世的古都洛陽，是周彥生藝術生涯的發祥地，在很年輕的時候，他即享有“牡丹王”的美譽。北京最大的公共建築物中，陳列着他所作的象徵河南風物的巨幅牡丹花。可是他並不滿足於已得的成就。七十年代以來，他曾遍遊祖國南北，求教於海內名手，瞻仰古代藝術珍寶。在廣州美院攻讀碩士學位時，獲得南國自然景物的薰陶與嶺南前輩畫家的指點。

這使他的繪畫中兼有北方的富麗凝重和南方的娟秀細膩。

唐、宋的重彩畫，多以鮮明的色塊對比與呼應，造成強烈的色彩效果。周彥生的工筆花鳥充分運用色彩的表現力，却注重於色調的統一與諧和：

楓葉是一片深紅，桃花是一片淡緋，綠陰是一片翠碧，秋草是一片金黃；而用銀灰色調畫成的雪中寒梅和月下竹叢，却更加强了水清玉潔和寧靜幽雅的氣氛。周彥生吸取了近代西方油畫在色調方面的情感表現方法，增強了他的工筆花鳥的意境的感染力，却保持了中國傳統工筆畫的雍容儒雅的氣度。沒有西洋味也沒有日本味。這是很難得的。這種氣度得力於他精嚴的傳統筆法和端

莊的構圖章法。造成了一種清雋典麗的風格。

一切藝術都要求“以少勝多”；周彥生却常喜繁麗豐滿的構圖。那些充滿畫面的芭蕉葉和鳳凰花，那些鋪天蓋地的荊花與藤蘿，真如包世臣所稱的“密不透風”。不過就藝術的效果來說，他這類繁密的構圖，仍然是“以少勝多”；他祇擷取了園林山野中的一個小小的角落，却讓人們在花蕊草芒和蜂遊蝶舞之間，感受到了宇宙間運行的生機以及大自然神秘的生態諧和。

林語堂認為，對於中華民族來說，“詩教”幾乎代替了宗教。詩，在許多方面起了對人民的教化作用，詩畫結合因而也成了中國藝術的重要傳統。我們甚至可以說，沒有詩的情愫，沒有詩的意境，那就不是一幅好的中國畫。

周彥生工筆花鳥的更為重要的特色，也在於他善用精美的技法，抒寫出動人的詩意：潔白的蓮花徐徐舒開她的花瓣，似乎吐出陣陣幽香；清徹的流瀑前點綴着火紅的秋葉，寧靜中顯得熱烈；湖面如鏡，一隻白鷺凝神竦立，態若深山裏的高士；藤蘿叢下，一對鴛鴦順水緩遊，有如安閑的情侶，月色朦朧，露氣寒濕，兩隻雀鳥在枝頭相依，又是何等的情誼溫馨……。這種抒情的詩意，來自畫家對自然物的精微體察，來自他對大自然的愛心，以及他對於美的創造才能。

1990年早春
廣州美術學院

THE POETIC BEAUTY IN CHOU YEN-SHENG'S FLOWER-AND-BIRD PAINTINGS

BY CHYR—KE

The Chinese Flower-and-Bird paintings of the elaborate, realistic style and heavy color reached the top during the Sung Dynasty (960—1280). It seems that this kind of Chinese traditional painting style declined over years until recent decades.

Several middle-aged and young painters have made their first appearances in the Flower-and-Bird paintings. Among them, Chou Yen-Sheng is one of the most successful painters who strive for a new way of expression through hard work and endless exploration.

The most important elements of the elaborate and realistic painting are the basic technique training and the way of expression. A painter's inner spiritual energy is as important as the free, fluent and vivid control of lines and strokes. Therefore, the Chinese Flower-and Bird paintings not only show the realistic form of natural things, but also embody the beauty and spirit of nature.

The poverty of Chou Yen-Sheng's family forced him to work in the fields when he was young. This experience aroused his inner lover of nature, and cultivated his perseverance. Owing to his years of hard study and practice, along with his inherent artistic talent, Chou Yen-Sheng has completely mastered the detailed and cautious style of lines as well as the rich and elegant style of color.

The delicate, refined lines in Chou Yen-Sheng's Flower-and-Bird paintings are rich in their tough and strong elasticity, it not only plentifully contains the power of life, but in the meantime, varies into different kinds of appearances to fit in with various demands of the structure of painting.

He has traveled all over Mainland China since the 1970's receiving advice and instruction from various teachers, and absorbing the treasures of ancient

Chinese arts. While studying for the Master degree of arts at the Guangzhou Academy of Fine Arts, he was fascinated by the beautiful natural scenery of the South China, and instructed under painters of the Ling-Nan School. Thus, his paintings have brilliantly combined the two different characteristics of both the rich and dense style of the North China, and the graceful and delicate style of the South China.

As for the colors of his paintings, despite the much more powerful effect by contrast and coordination of color in the traditional heavy color paintings in the Tang and Sung tradition, Chou Yen-Sheng prefers to emphasize the unification and harmony of tone. He has applied his mind to the fully using the expressive power of color that is, absorbing the emotional expressive way of tone of Modern Western oil paintings to increase the infection of the mood on the one hand, and maintain the graceful and elegant spirit of the traditional Chinese elaborate and realistic paintings on the other hand by his skillful and refined traditional brushstrokes as well as asymmetrical compositions which construct a kind of clear, graceful, classical, style.

Usually Chou Yen-sheng prefers complicated composition and rich textures instead of a small and simple compositions. We can still feel the orbiting vitality of the universe and the harmonious ecosystem of mysterious nature, though within a small corner of a garden, forests or fields through its dense and rich composition which is full of energy and life.

Most of all, Chou Yen-Sheng is especially good at combining painting with poetry, which is the most important characteristics of his art. He successfully uses the delicate skill to depict the touching and charming poetic atmosphere which comes from the painter's carefully observation of nature, his love of nature and the creative ability of beauty.

作者自傳

周彥生，祖籍河南省漯河市郊。一九四二年生，七十年代初定居洛陽。自幼即愛書畫，初中時在吳奉仙老師啟蒙下開始學畫。一九五九年考入河南藝術學院美術系，受教於謝瑞階、王威、丁中一教授。一九六二年因國家經濟困難學院停辦回原籍務農。一九六四年就業於洛陽市青少年俱樂部、洛陽市羣衆藝術館。一九七三之後，相繼遊學於著名畫家俞致貞、潘潔滋、孫其峯、田世光、鄧白和鄭乃琰等。一九七九年考入廣州美術學院國畫系研究班，在關山月、黎雄才、楊之光和陳金章教授的指導下，專攻花鳥畫。一九八二年畢業並獲碩士學位，同年留該院國畫系任教。現爲中國美術家協會會員。

長期以來，對趙佶、任伯年和于非闇的花鳥畫藝術抱有極大的興趣，一九七九年開始潛心於傳統工藝花鳥畫藝術的研究。同時，在借鑒外來藝術、姊妹藝術以及深入生活的基礎上進行着大量的探索。

作品《滿園春色》入選全國第五屆美術作品展覽；《紫荊花》入選全國第六屆美術作品展覽；《嶺南三月》入選全國第七屆美術作品展覽，獲銅牌獎，被中國美術館收藏。作品還多次參加省、市和出國到法國、英國、日本、美國、澳大利亞、新加坡以及台灣和香港地區展出，被廣爲稱贊和收藏。

代表作品有《滿園春色》、《紫荊花》、《天香秀色》、《夏韻》（廣州美術館收藏）、《秋之歌》、《陽春》、《嶺南三月》、《綠綺白雪》等。出版有《周彥生工筆花鳥畫選》和《周彥生工筆花鳥畫小輯》。

這裏的作品大多數是近幾年教學之余的實踐與探索。

僅以此，獻給辛勤培養我的師長和熱誠幫助我的朋友們。

陽春 107×109cm 1985

一九八零年初夏於杭州西湖畔 彦生

夏風 171×86cm 1980

綠 天 37×45cm 1984