

周

彦

生

篇

主 编
龙 瑞

河 北
美 术
出 版
社

周
彦
生
篇

主 编：龙 瑞
副 主 编：张江舟 梅墨生 张 炎
责任编辑：王国强 冀少峰 彭国昌 李菁华
封面设计：张 森
内文设计：张 森 常良健 任 涛 王 旸 王婵娟
技术编辑：毛秋实

图书在版编目（C I P）数据
画品丛书. 周彦生 / 龙瑞主编；周彦生绘. —石家庄：
河北美术出版社，2007.8
ISBN 978-7-5310-2900-7
I. 画… II. ①龙…②周… III. 中国画—作品集—中国—现代 IV. J222.7
中国版本图书馆CIP数据核字（2007）第137898号

画品丛书

主 编 龙 瑞

出版发行： 河北美术出版社
（石家庄市和平西路新文里8号 邮政编码 050071）

制 版： 深圳市欣海彩设计制作有限公司
深圳市佳信达印务有限公司

印 刷： 深圳市佳信达印务有限公司

开 本： 787mmX1092mm 1/8

印 张： 288

印 数： 1~1000册

版 次： 2007年8月第1版

印 次： 2007年8月第1次印刷

全套（144册）总定价：3900.00元

中国国家画院艺术科学研究课题

一部极具史学价值的书；

一部全面评述当代中国画创作现状的书；

一部补阙当代中国画理论体系缺憾的书；

一部在编纂与出版模式上最具新颖性的书；

一部专家学者书架上不可或缺的书。

周彦生 简历

1942年生于河南省。1982年毕业于广州美术学院中国画系花鸟画科研究生班，获硕士学位。现为广州美术学院教授，硕士研究生导师，中国美协会员，中国当代工笔画学会理事，广东美协理事，广东画院特聘画家，广东省文史馆馆员，2002年被评为广东省当代中国画家。

诗意地栖居在太平盛世

——周彦生的工笔重彩画

□ 付阳华

丰满的构图、单纯的意象、大块面的色彩、雍容的气度，周彦生的工笔重彩画营造出的一个纯净、祥和的世界，反映出画家的善良、执著的性格。在这些明净、单纯的画面前游走，观众也许会想，这些画应该出自一个深受命运女神眷顾的幸运儿之手，创作这些美好作品的人必定有着幸福的童年和顺利的求学经历，才能以一颗纯净的心折射出如此令人感到美好的世界。可是，与此正相反，周彦生从小就不是个命运的幸运儿，而是个命运多舛的人。

1942年生于偏僻村庄的他，从小饱尝了穷困的滋味，以致营养不良，两岁还不能学步，六岁的时候还相当矮小。1994年，他的工笔花鸟画展的生平介绍中这样叙述他的童年：“由于生活艰辛，营养不良，个头瘦小，肚子却很大，每天像小鸭子一样跟着大人来回走动，自己兜着、玩着、玩累了自己睡，大人叫他

红白桃花 1983年

陪同李瑞环同志等参观广东省当代中国画家画展

缀红 1986年

点。”这种描述让人觉得可爱而又辛酸，一个在逆境中柔弱但却坚韧无比的个性就此确立了。周彦生在36岁以前，生活一直颠簸不定，并且一直在遭受着各种各样的考验，童年时期黑热病的难关，跋涉山水求学的道路，少年时期忍饥受冻的艰辛经历，青年时候从大学重回农村劳动的不幸遭遇以及后来一波三折的工作历程，每一件都足以让一个人觉得备受煎熬，而这一切都在他童年时代就奠定的柔韧性格的基调上不紧不慢地展开了，真可谓“劳其筋骨、饿其体肤、空乏其身”。就是靠着坚韧的性格，周彦生不仅战胜了历次的厄运，还在倍加珍贵的求学历程中，更倾注了别人不能比拟的热忱和专心。

一个纨绔子弟不可能真正理解太平盛世的含义。周彦生的命运和经历与祖国的成立以及发展有着太多的联系，在新中国成立的一年前，是八路军的医生救了他的命，又是在改革开放的一年后，周彦生迎来了

在《周彦生扇面画展》上与林埔先生等合影

枫丹白鹭 1986年

他生命中真正的春天，他的命运始终与国家的命运相浮沉，这使他对太平盛世有着特殊的感受。1979年，似乎以前艰辛的努力在这一年都忽然想起了回报，多年的积累终于在大好的形势下迸出了火花。周彦生为北京人民大会堂河南厅绘制了牡丹图，他创作的《满园春色》也入选全国第五届美术作品展览，与此同时，他还被广州美术学院录取为研究生。

有人说工笔画是雕虫小技，这使人想起唐代诗人李贺，李贺在诗中说自己“寻章摘句老雕虫，晓月当帘挂玉弓，不见年年辽海上，文章何处哭秋风。”一夜的冥思，惨淡地经营，吟诗作赋的生活当然和辽海战事、国家兴亡的关系不甚大，怎敢谈论“雕龙”之技呢？但是“文章千古事，得失寸心知”，自古以来战事连绵是人类的噩梦，而艺术这“雕虫小技”给人的精神慰藉却是千古永垂的。周彦生在绘画道路上的挫折与勤奋是广为人知的，他和唐代的诗鬼李贺还真

有可比之处，其技法磨练如李贺之锻字炼句的苦吟，其大块面的辉煌色彩如李贺诗篇的瑰丽风格，所不同的是，生活在晚唐的李贺在不得意的生活中多发愤抒情，感叹好景不常、时光易逝，情绪消沉，令人随之悲叹；但周彦生却正相反，他能在艰辛的生活中，不公平的命运里，以一颗善良的心感受美好、投射美好、带给每个人美好的享受，难怪有论者称“他心中有一片光亮”。他说：“中国悲惨的时代已一去不复返了。在这太平盛世里，我看到的、听到的、想到的、追求的都是满园春色，都是美好篇章。我应该画出人间最美好的东西，去美化人们的生活，去陶冶人们的情操。”周彦生不同意工笔画是雕虫小技的说法，这是因为他认识到了绘画与人心、与盛事之间的割不断的关联。他说：“工笔画并非是雕虫小技，同样可以达到气宇轩昂的艺术效果。工笔画也是‘感觉’，因为它并不是照片，它是艺术家对生活的一种感受，一种提炼，一种精神境界的表达。我喜欢画铺天盖地的艺术效果，因为我眼前看到的是岭南四季如春的绿色氛围，是到处弥漫着的花团锦簇的自然景象，是处处洋溢着的美好生活，是太平盛世的鼓乐喧天和山花烂漫。因为好看，心中很激动，所以我想画。我之所以不停地画，就是想通过我的花鸟画作品，让观众分享我曾激动、雀跃和沉思过的感受。作为中国画的专家、教授，我有责任回报养育我的人民，所以，我要画观众喜闻乐见的艺术作品，才感到心里踏实。”

周彦生喜欢古琴的单纯、清幽，这正与他的绘画之美有着通感之处。他的绘画吸收油画的色彩方法、版画的整体感，敢于运用大面积颜色，甚至有时候一幅画为一种色调所充斥，满满当当的满眼都是颜色，他说这样的色彩并不是简单的色块：“‘墨分五彩’，色更要分五阶，红里面有很多不同的红，蓝里面有很多不同的蓝，这样便饱满、丰富。”对于色彩他采取兼容并包的态度，在中国传统儒雅蕴藉的格调上加入了热烈和辉煌，这是他所注入的对时代性的体现。

周彦生的作品以单纯著称，透着一股子执著劲，这种特点在他早期的作品中已露端倪。他画紫藤，总在花开在最盛的季节，表现的必定是园中最茂盛的一株，数不清的花瓣与花串成了一条紫光流溢的河，这是对春天的赞歌；他画枫叶的红色鲜艳浓烈，一片片飞舞着，又是秋天色彩的一个响亮凝聚；画柳丝则真的是“万条垂下绿丝绦”，在炎夏看上去让人顿生凉意。色彩不但是对物象的描述，也是对季节的倾诉，更是对美的纯情赞歌。画家像一个赤子，在陶醉中不断地歌唱，而且是一唱三叹，用重复和执著加深着对美的颂扬，给观者形成的印象是强烈的、涤荡性的。

色不掩线，线对于中国画来说，不仅仅是边界、是造型，还有意味和情感，甚至一个画家的品质。中国两宋的工笔画家，不但善于重彩，也同样精于用线，吴炳的《出水芙蓉》中，浅浅淡淡、明明暗暗的线就像琴弦却疏放自如，与花和叶融为一体，每一条都有自己的灵魂和位置，洒脱但从狂乱，自由但有礼仪之情，有孔子所提倡的文质彬彬之美。合上画

「阳春 1986年

「岭南三月 1989年

「画写意荷花

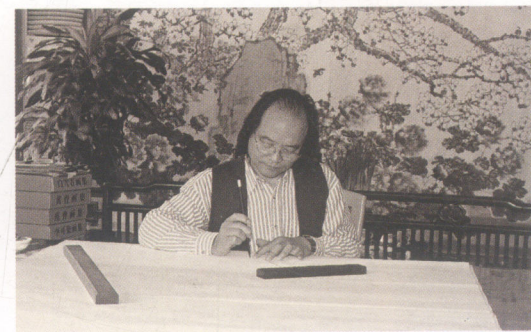
册，闭目冥想，感觉宋代绘画是绚烂而文雅的，线，并不在脑海里跳跃，但是翻开画册一看，线却无处不在，这才是造型大师，让人得意而忘“线”。周彦生一直有一个大而美的梦，那便是重振两宋工笔花鸟画的雄风，为工笔重彩花鸟画招魂。法度森严的工笔画

「秋之歌 1987年

「出尘 1993年

「在作画

从来不容掺假，不允许滥竽充数者横涂竖抹，更不允许毫无才情者生搬硬套，工笔重彩画之魂是真，是雅。

自从南北宗论横行大江南北，巧妙的“匠心”就变成了贬义词，“勤奋”的优良传统也开始被唾弃，

「在漯河大华艺术学校为学生们讲述笔墨问题」

「在洛阳西苑公园给学生介绍牡丹的生长规律」

殊不知两宋院画家都是创造“诗意”的高手，“踏花归去马蹄香”、“野水无人渡，孤舟尽日横”这样的诗句都是他们应试的考题。诗意与匠心的相加是他们成为表现自然的高手，成为一流画家的保证。周彦生作品的诗意来自他对自然的强烈的感受和提炼，对自然的升华是一个诗意思维的过程。看了周彦生的画展，不会有那种或者沉重、或者莫名其妙、或者晦涩的心情，走出展厅，觉得天也晴朗了不少，心情充满了单纯的愉悦，感觉自己也像个孩子了。

从幼年漯河农村的田园野花到洛阳富贵华美的牡丹花，再到岭南花海烂漫之地，温馨的、雍容的、繁华的花枝不断以各种姿态绽开在周彦生的笔下。生活在一个地方，便在那里安心扎根，深深地根植在那里的土壤，使周彦生的艺术在不断汲取不同地域文化的营养中不断有所创新和变化。他的成功是踏实地耕耘的结果，在河南，他找到的是最有地方风物特征的代表牡丹花，并成为了远近闻名的“牡丹花王”。在岭南，他被繁花似锦陶醉，《岭南三月》入选第七届全国美展，并获得铜奖。对外来文化的学习使他能够汲取有补的精华，“能够保持中国传统工笔画的雍容儒雅的气度，却没有西洋味和日本味”，是他学习异域绘画美的精明之处。

20世纪90年代初，周彦生更加注重画面的穿插掩映，韵律感更强了，1990年所绘《晨曲》，1992年所绘《喜雪》、《绿荫》，1993年所绘《出尘》，1995年所绘《花荫》都采取了以大块面颜色破大块面颜色的方法，但单纯感依旧是一贯的。周彦生的作品曾应邀参加法、英、日、美、澳、韩、新加坡、马来西亚等国及台、港、澳地区的展览，被中国美术馆等数十个国家和地区的美术馆、博物馆收藏。

透明、诗意、美好是他的心对自然的映照。

「紫云飘香 2001年」

题 目 胜似春光
创作时间 1986年
尺 寸 68cm × 68cm
材 质 纸本

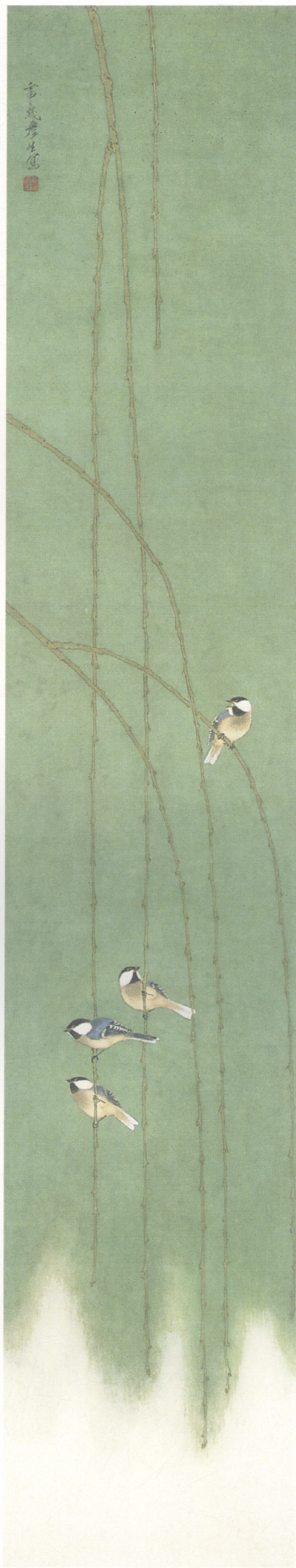
题 目 欲雨
创作时间 1987年
尺 寸 185cm×97cm
材 质 纸本

题 目 知秋
创作时间 1987年
尺 寸 136cm × 68cm
材 质 纸本

题 目 柳丝丝
创作时间 1992年
尺 寸 230cm × 45cm
材 质 纸本

题 目 绿 荫
创作时间 1992年
尺 寸 68cm × 68cm
材 质 纸本

题 目 喜雪
创作时间 1992年
尺 寸 230cm×45cm
材 质 纸本

题 目 晨曲
创作时间 1993年
尺 寸 185cm × 97cm
材 质 纸本

题 目 飞花
创作时间 1993年
尺 寸 185cm × 97cm
材 质 纸本

题 目 清风皓月
创作时间 1994年
尺 寸 185cm × 97cm
材 质 纸本

题 目 花 荫
创作时间 1995年
尺 寸 68cm × 68cm
材 质 纸本

