

王

慶

日

書

集

王慶昇畫集

啓功題籤

图书在版编目(CIP)数据

王庆升画集/王庆升绘. —北京:人民美术出版社, 1996.12
ISBN 7-102-01742-1

I. 王… II. 王… III. 工笔画; 花鸟画 - 作品集 - 中国 - 现代 IV. J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(96)第 20367 号

王庆升画集

出版者 **人民美术出版社**

(北京北总布胡同32号)

责任编辑 徐震时

张晓君

装帧设计 张晓君

责任监制 张京

印刷者 北京胶印厂

发行者 新华书店北京发行所

1997年10月第一版第一次印刷

开本 787×1092毫米 1/8 印张 12

印数:1—2000册

书号:ISBN 7-102-01742-1/J·1478

定价:180.00元

王庆升近影

序

传统的中国画，精辟的绘画理论，丰富的技法，已延续千余年，作为一个画家，仅仅掌握传统的绘画技法，墨守陈规，已跟不上时代的步伐。

传统的知白守黑国画布局法则，以画面留白、空灵、含蓄，给予读者迁想妙得。但程式化的处理，作品的深度，毕竟受到局限，言不达意。传统绘画题材的作品，在不同时代的作者笔下，难说有什么区别。

笔随时代，经过半个世纪的探索，有过不少优秀作品，枝繁叶茂，花朵簇拥，由折枝小品到春色满园，也不过是量变，并没有发生质的变化。随着影视文化，摄影艺术的普及，景物逼真，色彩丰富的摄影艺术作品，装点居室，美化生活环境，人民文化素质提高到前所未有的水平，对于白底彩墨一成不变的中国画已不能满足读者的欣赏口味。

洋为中用，也自然成为国画家创新的一条探索之路。画家王庆升在双勾绘画的基础上，突破了国画注重固有色的设色方法，吸收了西画中冷暖色调，表现不同氛围的花卉景观，对于背景，不是简单地平涂或揉纸设色，也不是单调的色彩烘托，而是应用同类色，采用山水技法点皴等不同笔法，表现生态的各种环境，把作品统一在完整的色调之中，色彩的韵律，不仅增强了作品的艺术感染力，而且扩大了花鸟画题材的表现力，过去不多见难以处置的题材，也成为画家笔下追求的画题。

随类赋彩，在王庆升的作品中，也有新的创意，他摆脱了景物客观色调，而根据画面的需要，夸张设色赋彩，主题突出，色调和谐，赏心悦目。

在花鸟画题材上，他外师造化，长期深入生活，拓宽了新的视野，高山溪涧、边陲密林、田间原野、奇花异卉，成为他取之不尽的创作源泉。

他博学撷采，承传统而未受束缚，得名师于非闇、王雪涛、俞致贞诸家传授，而青出于蓝，创作上取得丰硕的成果，在工笔花鸟画领域里，他走出了一条成功之路，祝庆升在跨入 21 世纪之际，更多地倾注时代的激情，更勇敢地突破前人樊篱变格创新，让绚丽的奇葩在百花园中更光彩夺目。

徐家明

絮语

自幼酷爱美术，早年业余学习绘画，曾受到俞致贞、胡絮青等名家指点，从此对工笔花鸟画产生了浓厚兴趣。

1958年—1959年，在北京中国画院业余进修花鸟画，有幸得到了于非闇、王雪涛先生的亲自指导，使我在初学绘画阶段，有了一个高的起点，这对后来走上专业之路，是关键的一步。

1961年，正式考入北京中国画院研究生班，受教于王雪涛、汪慎生、马晋、吴镜汀诸先生。主攻工笔花鸟画，兼学写意花卉及山水画。从学习传统入手，通过对古今优秀作品的临摹、研究，对诗词、书法、篆刻等系统的学习，在基本功和理论修养等多方面，打下了扎实的基础。1964年毕业后，留院任专业画家至今。

1966年十年浩劫开始，我八年没有拿笔作画。后来，由于对艺术的执著追求，和强烈的敬业精神，使我排除各种干扰和不利因素，至今笔耕不辍。

作为中国花鸟画家，不仅要爱国，爱自己的民族，还要热爱生活，热爱大自然，热爱你所描绘的对象。只有走进生活，深入观察，激发灵感，陶冶情操，才会有强烈的创作欲望。在作品中，只有倾注作者的感情，才能引起欣赏者的共鸣。

要带着艺术家的眼睛去观察生活，发现别人曾未发现的美，把它速记下来，录印在脑子里。所谓创作灵感，就是生活感受与自我情趣发出的火花。我现在虽已年逾花甲，但每年仍坚持走出画室，到生活中去，到大自然中去。多少年来，积累了大量写生素材，生活中的感受，是我取之不尽的创作源泉。

艺术来源于生活，而生活并不是艺术。创作是生活的升华，而不是照搬生活，和简单拼凑。要浪漫，要发挥想象力，要在情理之中，意料之外。没有夸张，就不能称其为艺术。只有合理的夸张，才能使作品更典型，更精美，更具有艺术魅力。

继承优秀传统文化，博采众家之长。人对艺术规律的认识是长期的，也是有限的，只靠个人的实践是不够的，必须继承前人的经验。中华民族五千年历史，前辈给我们留下了极其丰富的文化遗产。特别是在工笔花鸟画方面，早在宋代就已有很高成就，从创作理论到表现技法，都已达到极其精湛的水平。继承民族优秀传统文化，还要吸取外来文化，目的正是为了发展民族文化。人类的艺术是相通的，愈是有民族特色的艺术，愈是更能走向世界。

工笔与写意是花鸟画中两种不同的表现形式。就其表现能力而言，各有所长，也各有其局限性，贵在扬长避短。工笔花鸟画，在表现物象方面，可以画到精致入微，造型逼真；但若过分强调其真实性，势必与照像机争功，有陷入

自然主义之嫌。在表现色彩方面，各种颜料皆可运用，可以进行反复渲染，但如处理不当，则极易犯呆滞、花哨、火气、俗气之弊。所以工笔花鸟画，在物象上，取形易，取神难，贵在神似，在构图上，取繁易，取简难，贵在繁简得当。

画有画法，画无定法。无法不能作画，无理不能成画。为了表现所要达到的艺术效果，各种画法都可以运用，甚至可以不择手段。而高深的基本功力，才是取决艺术质量的关键。

有人认为，学写意必先从工笔入手，写意画是工笔画的升华。其实，这是错误的导向，是对工笔画的误解和贬低。工笔与写意是两种不同的表现形式，有共性，也有个性。两者兼学，自然有益互补。若工笔、写意皆精，当属高手，惜古今极少

画的品位高低不应以工笔、写意来划分。宋徽宗评画以神、逸、妙、能为序。古人评画有“三品”，即神品、妙品、和能品，笔者认为还应再加上“人品”。

美术作品的意境和内涵，是通过艺术语言来表达的。也就是说要通过立意、构图、物像、色彩等一切艺术手段，来表达作者想要说的话。一般作品是不需要翻译、注解和旁白的。美术作品，不同于其他艺术，画是无声诗，有意会不可言传之妙。那种谁也看不懂，连作者自己也说不清楚的所谓的“艺术”，只能是欺世之作。

美术要美。美术不美，特别是花鸟画这一画种，作品不能给人以美的享受，也就失去其存在意义和价值。

作品的风格流派，是在长期的艺术实践中形成的。作者没有长期的艺术实践，多方面的艺术修养，就不会有个人独特的艺术风格。

名利可得而不可求；艺术可求而必有所得。艺术家为之全力追求与奋斗的应该是艺术，应该多创作出无愧于时代的传世佳作来。

以上观点，是我四十年来创作实践中的体会，供欣赏和研究我作品的人参考，并就教于同行师友。

王慶昇

一九九六年八月

孜孜以求 艺事丹青

——记工笔花鸟画家王庆升

柏冬友

我是作为记者采访王庆升先生时和他相识的，当时他正在伏案作画，他待人诚恳热情，勤奋好学。初见面时就给我留下了良好印象。王庆升先生的名字，在美术界早已熟悉，是新中国培养成长的第一代画家。是在工笔花鸟画家中卓有成就者之一。

多少年来，王庆升顽强地在自己的艺术道路上求索，即使在特殊的历史条件下也不间断。1965年，他曾到京郊山区搞“四清”，“文革”中又下干校劳动，无论到哪里，他都注意观察生活，画速写，默诵唐宋诗词，提高自身艺术修养。1972年后，曾为新建的国际俱乐部和扩建的北京饭店，作画近百幅，1975年，他的《渠水引来满山春》、四条屏年画《硕果满园》等作品参加全国美展，均获好评。当时，花鸟画被认为是为资产阶级闲情逸致服务的，备受冷落。能入选是非常不易的。

粉碎“四人帮”后，王庆升和其他艺术家一样，从禁锢的文艺政策下解放出来，焕发出强烈的创作热情。十多年中，他创作了数百幅作品。其中有为布置天安门城楼、钓鱼台国宾馆、北京饭店等重要场所绘制的巨幅力作。值得一提的是，这些画都是在不付报酬的情况下创作的。今天，他的许多作品被重要艺术部门收藏。我国20多个驻外使馆挂有他的画，有些被作为国礼馈赠外国元首。至于刊载在报刊杂志、收入画册和到国内外参展的作品就更多了。还创作出版了大量年画作品，在全国发行进入千家万户。

他以造化为师，每年都要到生活中去，到大自然中去，陶冶情操，收集素材，用艺术家的眼睛去观察世界，发现别人没有发现的美。他说：“美术要美，没有见过的东西在我的作品中是找不到的。”为取得第一手资料，他历尽艰辛，祖国大地的山山水水，许多地方都留下了他的足迹和汗水。同时也得到别人难以体会的苦中乐趣。

1981年，他到黄山写生时，为了画黄山杜鹃，曾三上天都峰。当第一次爬到黄山之巅时，天都峰上傲然挺拔的杜鹃花深深吸引了他。动笔不久天色已晚，于是第二天又去画。接近山顶时不知何处飞来一块云，霎时四周雾气茫茫，如腾云驾雾，置身仙境。行至险要的鲫鱼背时，能见度极低，只能辨别脚下的窄路，杜鹃花却失踪了，只得扫兴而归。第三天转晴，再次上山才画成功。一次在云南大理，适逢苍山上杜鹃花盛开，山上气候瞬息万变，当他步行70余里来到海拔近3000米的花甸坝时，终因不适应高山气候而病倒了。次日仍坚持带病出发，行至峰回路转处，忽见一片绚烂的火红色，仔细一看原来是无数簇杜鹃花在随风摇摆，争奇斗艳，他按捺不住内心的激动，取出纸笔如醉如痴地画起来。一张未毕，天色忽变，先是细雨纷纷，瞬息间又飘起鹅毛大雪，他只好急收纸笔，躲进窝棚。正在为不能写生而懊丧时，不知何时，大雪已停，刚才还是花团锦簇的南国风貌，霎时间变成银装素裹的北国风光，这大自然的变化太快，太神奇了，为弥补心中的遗憾，他又打开纸笔，正欲记录下这南国的奇观，太阳不知从何时跃出，金光灿烂，冰融雪化，看到大自然蕴含的强大生命力，那像火般燃烧的杜鹃花，不禁想起古人“叶经霜花更妍”的诗句，一种坚

韧不拔的毅力油然而生。王庆升的作品，正是建立在对大自然的体悟上，《山花》和《高山杜鹃》就是他这次实地写生后的佳作。

王庆升的画，曾受宋代院体花鸟画派影响。他广泛研究临摹过宋、明画册，将宋人重写生造型及明人善工写结合，画风简括清淡的特点结合起来，进一步丰富了花鸟画的表现形式。他认为，工笔花鸟画的创作应拓宽题材，摆脱过去内容单调的局限性，并且从构图、落墨到设色，都应有新的表现形式，把握住作品的宏观艺术效果，注重神韵，为深化与丰富画面意境服务。他追求构图上局部服从整体，不计较一瓣一叶的得失。这体现了画家对画面结构的深入认识和意念对画面的渗透。同时，画家通过运用工写、虚实、均衡、韵律等手法造成形式上的美感，突出主题，创造出形神兼备的艺术形象。他认为，工笔画的色彩如处理不当则易犯花哨火气的弊病，应有统一的色调，切忌冷暖参半。1986年，他为香格里拉饭店所作《春水》，画面背景色泽淡雅柔和，两只立于石上的鸳鸯顾盼有情，石边簇簇修竹，水仙花挺拔茂盛，极富意境的画面气氛反映出画家追求恬淡中和的自然美的理想境界。

对画面背景的处理，中国画历来讲究计白当黑，以虚当实。对某类作品来说，它确有其独到的艺术魅力，凝炼的线条和晕染得当的墨趣把国画的笔情墨趣发挥到极致，大片空白给人们留下了无限遐想的余地。然而像任何事物都有其两重性一样，对某些类型的作品来说，空白只能使作品单调平板，缺乏震撼人心的艺术力量，缺乏色彩所独具的表现力，创造意境的手段明显受到局限。王庆升为了对传统形式有所突破，曾试着用染、渍、喷等多种手段，但总觉得有些流于程式，制作痕迹过重，失去了笔墨韵味，而笔墨韵味恰是中国画的真谛所在。于是，他反复尝试用晕染和散锋蘸色在画面背景处点染，根据画面需要采用不同色彩与浓淡疏密点染相结合，使画面呈现出质感、光感和空间感。经过这样一番处理，作品显得生动、活泼、饱满，有力地烘托出画面气氛，深化了意境，丰富开拓了工笔花鸟画的艺术表现力，增强了现代意识与时代感。

王庆升在深入生活继承传统进一步创新的探索中走出了新路，逐渐形成了自己的风格。当我问他，对现在和将来有什么想法时，他说：“现在我虽已年逾花甲，但我在艺术上还是中年，是创作的黄金时期，我脑子里有永远画不完的画，前面有永远走不完的路。在作品中更多地倾注主观情感，注入现代意识，使作品具有更丰满深刻的内涵，不断提高品位，更勇敢地突破前人樊篱，变格创新，发扬借物抒情的优良传统，创作出更多无愧当今的新花鸟画来。这就是我今后的追求。”

祝愿他取得新的成功。

艺术简历

- 1932** 10月生于河北省遵化县。
- 1958—1959** 业余在北京中国画院进修花鸟画，受教于于非闇、王雪涛先生。
- 1961** 入北京中国画院研究生班，主攻工笔花鸟画，兼学写意花卉和山水画。导师有王雪涛、汪慎生、马晋、吴镜汀诸先生。
- 1965** 北京中国画院研究生班毕业，留院任专业画家至今。
- 1972—1973** 为国际俱乐部和北京饭店作画近百幅。
- 1975** 创作《硕果满园》四条屏，参加全国年画展览，编入《全国年画作品选》。作品由上海人美、天津杨柳青画社出版年画发行。赴河南林县、辉县写生。
- 1976** 创作《渠水引来满山春》参加全国美展，由河南、上海等四家出版社，以单幅画、年历画等七种版本出版发行全国。创作《新花怒放》参加粉碎“四人帮”“双庆画展”。入选《北京市作品集》，天津、河北等两家出版社，以单幅画、年历画出版发行。
- 1977** 创作年画四条屏《百花竞艳》、《花卉条屏》、《四季花鸟》和《牡丹通景屏》，分别由北京、天津、河北、河南等美术出版社出版发行。撰文《对花鸟画出新的初步探索》在上海《美术创作丛刊》发表。赴韶山、井冈山、庐山等地写生。
- 1977—1987** 应外交部特邀，为中国驻外二十余大使馆，创作花鸟画近三十幅。
- 1978** 赴桂林、昆明、西双版纳、丽江、大理、成都、峨眉、青城、长江三峡等地写生。
- 1979** 受聘中央工艺美术学院陶瓷系授工笔重彩课。
- 1980** 参加中国美术家协会。创作《国色天香》，编入《当代中国画选》，原作由中国画研究院收藏。赴山东菏泽、河南洛阳写生牡丹。
- 1981** 创作《秋葵双蝶》，编入《中国画研究院作品选》。赴黄山、九华山、普陀山、天目山、苏州、杭州、扬州等地写生。
- 1982** 创作《春风拂栏露华浓》，参加北京、上海、江苏三画院联展，获北京市优秀创作奖。创作《孔雀牡丹》，参加北京画院和日本南画院在北京联展。后赴日本东京、京都展出，并编入中日联展画集。
- 1983** 赴西安、华山、武当山、九寨沟、神农架等地写生。
- 1984** 创作《春色满园》，参加第六届全国美展，作品由北京市美协收藏，并编入《北京当代美术作品选》。

1. 1980 与老画家及同行画友在一起

2. 1982 与王雪涛先生合影

3. 1983 在画室进行创作

4. 1985 在张家界写生路上

5. 1984 在扬州写生

6. 1985 在中国画研究院作画

7. 1985 与日本南画院河野先生合影

8. 1992 与夫人应邀在海南

1985 参加“中日联合画展”，应日本南画院邀请访问日本。

创作《国色春晖》，作品首次在北京天安门城楼陈列，并编入《天安门珍藏书画集》。

赴湘西芙蓉镇、张家界、索溪峪、衡山等地写生。

1986 应邀为钓鱼台国宾馆创作。创作《幽香》，参加东方美术交流学会、日本南画院和苏联美术家协会联合画展。分别在北京、京都、莫斯科巡回展出。并编入中、日、苏联展画集。

1987 参加中国美协主办的“十人工笔花鸟画联展”。

创作《山花烂漫》，参加东方美术交流学会和日本南画院联展，分别在北京、京都、大阪展出，作品并编入中日画集。

1989 特邀为北京王府饭店大厅，创作《富贵祯祥》大幅工笔画。

1990 创作《冷艳》、《芳草映红药》，参加北京画院赴香港画展。

参加“江南雅集”，由东方美术交流学会，江苏、扬州、苏州、常熟四画院联合举办的巡回学术交流活动。

1991 创作《国色春晖》，选入《中南海珍藏书画集》。

赴青岛出席中国美协召开的“全国美术理论会议”。

1992 赴太原、海南、五台山、恒山、大同等地写生。

赴上海参加“第二届中国画研究会”。

1993 创作《晨霞》、《秋色含香》，参加北京市“美哉北京画展”，作品选入《美哉北京》画集。

1994 北京电视台电视画廊“介绍画家王庆升”专题报导。

1995 创作《滇南奇葩》，中央统战部收藏，作品选入《翰墨缘》名人书画集。

1996 创作《一品红》、《芳香四溢》，特邀参加首届全国扇子艺术大展。

图版目录

春色满园	1983	1	秋 葵	1985	42
月下	1995	2	幽 香	1982	43
天香清艳	1986	3	玉叶金花	1986	44
酒醉杨妃	1988	4	东方罌粟	1994	45
富贵图	1994	5	高山杆鹃	1988	46
姚 黄	1992	6	凌 霜	1992	47
浥 露	1985	7	秋色含香	1992	48
富贵祯祥	1992	8	玉 洁	1992	49
带露迎霞	1991	10	玉叶粉蝶	1979	50
春 霁	1990	11	春 潮	1995	51
祥 瑞	1993	11	益 寿	1995	52
傲 霜	1992	12	山 花	1986	53
芳草红药	1992	13	晨 霞	1987	54
晓 风	1995	14	春 恋	1992	55
仙 境	1996	15	玉龙吐珠	1993	55
雨后	1989	16	金 秋	1986	56
清 露	1987	17	染 露	1987	57
葡 萄	1988	18	笑口常开	1993	58
芳 泉	1987	19	映 雪	1994	59
倩 影	1986	20	酣 春	1995	60
临水相宜	1986	21	珍禽异卉	1987	61
海棠黄鹂	1963	22	双 锦 图	1994	62
争 春	1985	23	春 水	1986	63
玉龙春晖	1978	24	竞 春	1986	64
郁 金 香	1995	26	万 代 兰	1992	65
野 卉	1986	27	清 幽	1987	66
雅 韵	1993	28	种 生 红	1983	67
秋 霞	1987	29	苍山杜鹃	1980	68
夏 阴	1983	30	夏 卉	1983	69
百 合	1995	31	黄 石 斛	1992	70
一品红	1994	32	春 舞	1993	71
冷艳凌霜	1992	33	蕊 木	1991	72
晨 曦	1994	34	锦鸡茶花	1984	74
白头翁	1994	35	幽香四溢	1993	75
芳 姿	1986	36	艳艳群芳	1986	76
云中乐	1995	37	白 牡 丹	1962	77
秋 实	1994	38	玉树莺歌	1989	78
红山茶	1980	39	山花烂漫	1985	79
芙蓉山鹊	1987	40	梅花山鹊	1984	80
薰 风	1993	41			

春色满园

月魄照
來空見
影露繁
凝後更
多香
慶昇作
於北京
画院

天香清艳

丙寅年

喜月慶昇作於北京

喜月慶昇

天香清艳

天香清艳

洛陽宮
里楊妃
醉吳國
台前西
子妝
戊辰年
春三月
巖昇作
於北京
画院

富贵图