

图书在版编目（CIP）数据

全国第四届工笔画大展：金奖画家作品集/王天胜主编.

—北京:北京工艺美术出版社, 2010.4

ISBN 978-7-80526-932-0

I. ①全… II. ①王… III. ①工笔画—作品集—中国—现代 IV. ①J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字（2010）第056502号

责任编辑：陈高潮

责任印制：宋朝晖

资料整理：王大伟

特邀编辑：尚天潇

全国第四届工笔画大展 金奖画家作品集

出版发行 北京工艺美术出版社

地 址 北京市东城区和平里七区16号

邮 编 100013

电 话 (010) 84255105 (总编室)

(010) 64280399 (编辑部)

(010) 64283671 (发行部)

传 真 (010) 64280045/84255105

网 址 www.gmcbs.cn

经 销 全国新华书店

制 作 北京雅昌彩色印刷有限公司

印 刷 北京雅昌彩色印刷有限公司

开 本 635×965 1/8

印 张 11.5

版 次 2010年4月第1版

印 次 2010年4月第1次印刷

印 数 1~3000

书 号 ISBN 978-7-80526-932-0/J·832

定 价 68.00元

全 国 第 四 届 工 笔 画 大 展

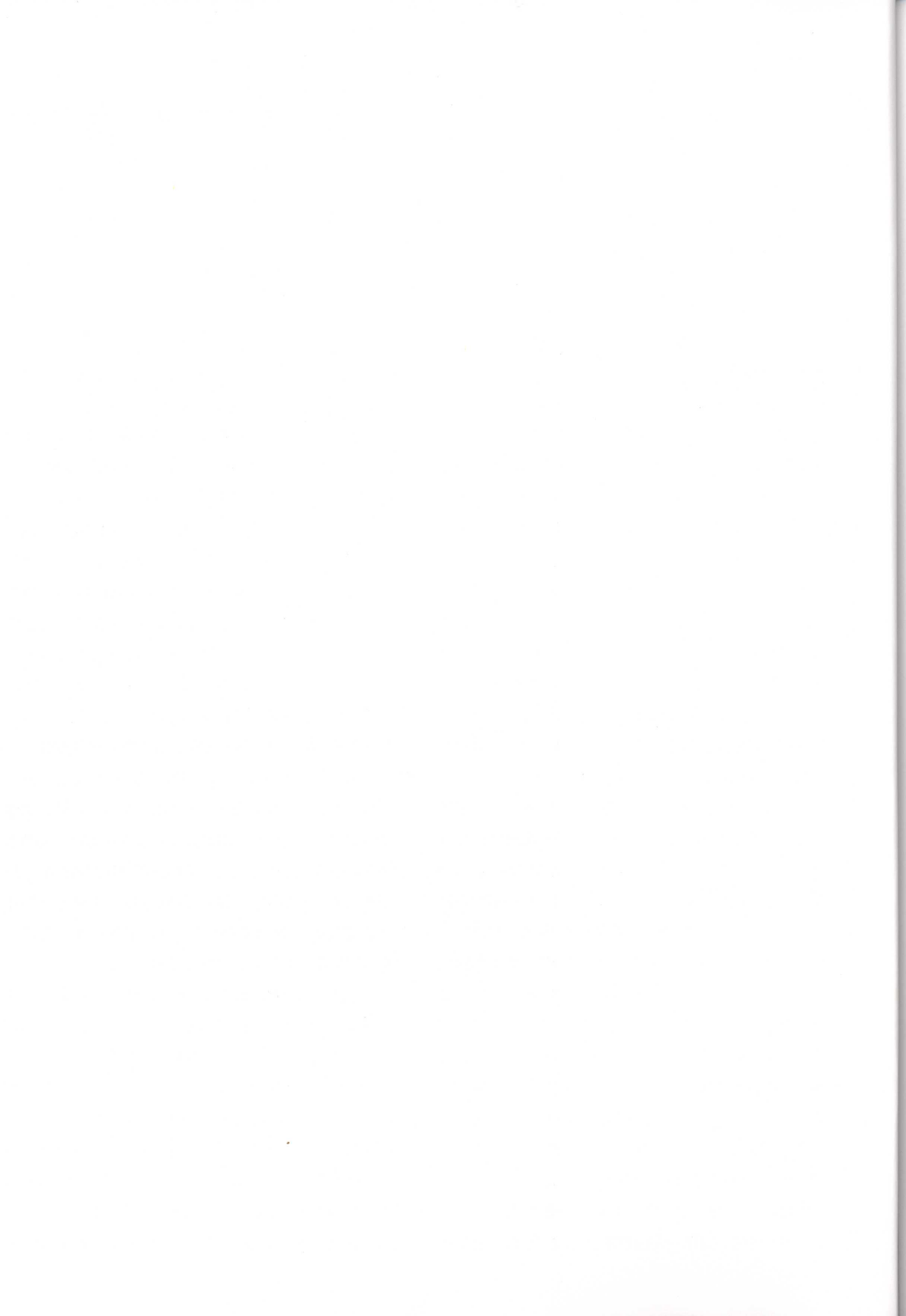
金奖画家作品集

王天胜 胡明哲
祁恩进 黄援朝 李大成



现代工笔画院 编 王天胜 主编

北京工艺美术出版社



工笔重彩艺术的新收获

孙 克

世纪的钟声一响，过去的一百年就打了个句号。20世纪是中华民族从灾难中崛起复兴的世纪，对中国美术尤其是中国画也同样是一个辉煌的世纪。它从世纪初的萎靡、沉闷、单调、“衰敝极矣”（康有为语）状态下，经过一代又一代美术界仁人志士的努力探索，终于使它走出文人士大夫的象牙之塔，找到了方向，拓宽了道路，为中华民族的文化事业乃至解放事业也曾做出过贡献。在世纪之交，我们可以自豪的说，中国画艺术迎来了复兴的时机。这是谁也否定不了的。而中国工笔画的复兴，更是在它沉潜数百年后，在20世纪经过长时间的酝酿和准备，在新时期改革开放的大气候下，一下子苏醒过来，冲出沃土，一夜凌空。早在上世纪80年代，我们已经感觉到工笔重彩艺术发展的步伐很迅速，和写意水墨画相比有后来居上之势。而今更是波澜壮阔，令人鼓舞。

工笔画历史兴衰的过程已经多次讨论，此处不遑多论。工笔画在20世纪前50年，由于社会动荡、经济萧条、环境艰苦，加之在文化激进主义的压力下，此绘画形式的恢复与发展比较困难。尤其是由古典形态向现代的内容与形态的蜕变可说是处于酝酿期。但是陈之佛、于非闇、徐燕荪、张大千、刘凌沧诸先贤的筚路蓝缕之功是绝不能低估的。建国之初的50至60年代，工笔人物、花鸟仍未脱旧貌，既缺乏80年代以来的广泛基础，又缺乏出类拔萃领先潮流的天才人物。在“古为今用”和发扬民族优秀传统口号下，各艺术院校开设工笔画课程，也只限于技法临摹的辅科地位。但是，建国后得到发展的现代美术教学，以素描为基础的教学方法，普遍地提高了青年学生的造型能力，为工笔画这种历来注重写真的艺术的恢复与重建，做了极有益的铺垫，终于使它在青年一辈画家手上完成了现代形态的转

变，这确实不是偶然的。

今天的工笔画已是中国画的生力军，足可与水墨画分庭抗礼，甚至在一些中青年画家的实践中，两种画法的界线渐趋模糊，从而出现许多边缘形式。这也和改革开放后多种西方现代艺术形式的引进令青年思想、视野大大扩展，选择余地更宽，从而起到一种催化的作用有很深的关系。当代工笔重彩画的壮阔发展与取得的成就是画界共知的事实，和传统水墨画这种具有很高文化内涵的画种相比，工笔画具有更广阔的发展空间与更深刻的层次的可能。从大自然到人类生活包罗万象的主客观世界，都为工笔艺术从形式到内容提供了无限的可能性，艺术创造的天地大舞台几乎是无限的。我们的艺术新人不断成长涌现，而且随社会经济的发展和全民族文化素质的不断提高，这个事业定会发展得更快更好。

中国工笔画大展自80年代以来，已经连续举办了四次，每次展出都成为全国工笔画界的盛典。新人佳作不断涌现，令人欣喜。四届大展中获得金奖的五位都是中青年画家，其中王天胜、胡明哲都已是知名画家，多年在艺术院校执教。人物画家黄援朝、山水画家祁恩进、花鸟画家李大成三位从事艺术创作多年，经验丰富，积累了许多作品，艺术上渐趋成熟。

画家王天胜80年代毕业于解放军艺术学院，留校任教多年，现在已经是美术学中国画教授，贡献颇多，个人的创作也不断取得成绩。他的创作以人物为主，创作上弘扬主旋律，坚持军事题材为主的大型创作，多次参加全国和全军的大型画展，多次获奖。早期作品多反映军营生活，笔下的青年战士形象体魄强健，性格坚毅，细节刻画一丝不苟，表现出扎实的功力和对战士们的深厚情感。近年来，艺术范围更加开阔，画路广泛，花卉、山水时有涉猎，在花卉的技

法诸方面尤多探究。如四届工笔画展上获奖之作《春晖》，已越过写真小品阶段，寓意深刻，气概雄浑，富丽堂皇，这和他另一件名画《井冈杜鹃红》相仿，都于灿烂繁茂中，体现了个人对时代精神的理解与追求。

女画家胡明哲是中央美术学院教授，任教多年又于90年代东渡日本，在加山又造画室研究深造，对当代日本绘画深有心得。她吸取近代以来日本画技法，与同道热心者一起，积极地将此种材料技法引进国内，对丰富我国工笔重彩画的表现力起到积极作用，并在消化、吸收、融合的过程中出现新的创造。胡明哲是位很出色的很具艺术气质的女画家，她的风格清新明净，感情含蓄而细腻。她的画消化融合多种外来艺术素养，特征明显，有较强的现代感。我们期待她有更多的作品问世，并创作出深具中华文化精神又很有现代气息的力作。

女画家黄援朝是近年涌现于军旅的卓有才华的青年，也是解放军艺术学院培养的人材。她在非专业的困难条件下，挤时间自学和创作，崭露头角，确属不易。作为一位人物画家，对军营女战士情有独钟，她喜于通过微妙的表情刻画反映人物的内心活动。她的获奖之作《新兵》，虽只画了一坐一站两个女孩，却通过形体、动作、眼神的微妙表现，将一个开朗平静、一个略呈拘谨怯懦的心理状态表达了出来。这在当下流行的人物画大多表情木然的时风中，相当突出。她有志于人物画创作，起点较高，希望她多方面吸收养分，更快提高。

来自江苏的工笔花鸟画家李大成当属青年新秀，曾师从当代名家喻继高先生，也是解放军艺术学院的毕业生。90年代以来有多件作品在全国和地方美展中获

奖。他的花鸟画在审美寄托、意蕴氛围、情景衬托和技艺精求诸方面都刻苦用功，细而不腻，工而不俗，继承了陈之佛先生开创的南方工笔花鸟画清丽娴雅、恬淡精匀的流派风格，获金奖作品《红枫树下谁为伴》在展出中博得一致好评。相信只要持之以恒，锐意进取，精心探索，画家在工笔花鸟画的成就将是无可限量的。

祁恩进的大青绿山水别具一格，充满浪漫精神，以构图饱满、色彩浓丽为特色，石青、石绿、朱砂的山体形成画面的基本构成，间以白云、农舍、苍松、翠竹点缀其中，是一派理想中的幻想世界，令观者耳目一新。青绿山水在中国有悠久历史，从《游春图》(传为展子虔作)、李思训的《江帆楼阁图》、宋代王希孟的《千里江山图》，直到明代仇英的青绿山水，一脉相承。从敦煌壁画到山西永乐宫壁画中的青绿山水，足见民间更多地保存着这一技法。近代如张大千、何海霞都工于此。这的确是传统绘画的精华。祁恩进的青绿山水，在画面结构、山石肌理等方面处处可见传统的样式，但画面处理的自由度、夸张的态度、强烈的情感色彩，明显扬厉着当代青年人的意识与追求。

今天的中国工笔画家队伍，已经非常壮大，有更多的青年参与，从而昭示着这个艺术的更广阔而美好的前景。但历史的兴衰经验告诉我们：文化内涵的萎缩，匠艺特征的偏重，画家素质的相对低下，是宋明以来工笔画渐被冷落的原因之一。面对今天工笔画的狂飙般的兴起，我想，努力关怀和结合当代社会生活，提高制作水平，多方面提高画家的修养，提高艺术素质，仍是当代青年画家们的十分迫切的任务。

(一九九八年文)

展示多样

第四届全国工笔画在展金奖作品浅议

牛克诚

工笔画复苏不过短短十余年的时间，但它却以迅猛的态势在中国现代绘画的生态中不断拓展出巨大的生存空间，从而有力地改变了中国画画坛的既有格局。在这种新格局中，工笔画以有别于水墨画的观念、语言而自成体系；而在工笔自身，其绘画理念及表现也日益走向多样；个性化的表达也便由此而实现。从第四届全国工笔画大展作品中，我们就会看到：有的画家力图从传统的勾勒渲染中走出，因而有意识地强化色块的表现力；有的画家则仍钟情于古典工笔画的线条，但他们又在这线条中融入了现代情趣；有的画家借鉴了水墨画技法，既能使色、墨混融，又能体现出用笔的写意性；有的画家则拿来油画、版画及日本画的手法，其色块、笔触更见厚重和力量；有的画家在线形和色块的对比中渗入许多装饰意境，有的画家则在画面的经营中引入了抽象表现。

这种多样的表现，是中国绘画在从古典走向现代的历史阶段中所必然呈现的一种繁荣局面。中外绘画历史和现实的坐标已为我们今天的工笔画家们提供了这种展示多样的舞台；从另一方面讲，我们每一个人的创作也都是被中外绘画的历史和现实所选择的。我们所做的，更主要的是在寻找我们内在素质与这种绘画“背景”之间的契合点。如果说，历史已经把旧式的文人推到了当代文化的边缘位置，因此，那种旧文人化的绘画理念也将失去它像往日那样的正宗，那么，我们工笔画家们在中国绘画的传统资源中又该去撷取什么？我们又该如何重组这些资源而为未来的绘画献上一道盛宴，让我们的后人能够久久地嚼之有味？第四届全国工笔画大展金奖作者们的创作便代表了在当下文化意境下对于绘

画古典和现代资源的选择和转换。

我们知道，古典工笔画在创作旨趣上大体可以分为两种，一是偏于工整谨细的工笔画，如唐代的工笔人物、宋代的院体工笔等；一是“作家兼士气”的文人化的工笔画，如宋代的王诜、元代的钱选、明代的文徵明等的工笔。这实际上折射着古典工笔画的两种审美意识：一是精工，一是写意。前者以工细的勾勒渲染，表现出一种“密体”的特征；后者则力求用笔敷色的松动、空灵，而展示出“疏体”的品性。

当现代工笔画在20世纪80年代重新兴起，它所面对的传统资源正是这两种古典工笔画体系，它未来的发展，是不能超越这个历史的潜在制约的。问题在于，我们到底能够用这些宝贵的资源酿出什么样的甘醇。正是在这种意义上，我们说，王天胜、黄援朝、李大成的创作在承续并转换着古典的精工体系工笔画；祁恩进则是“作家兼士气”体系工笔画的现代转换。他们的创作也因此代表着现代工笔画在多样的走向中而呈现的两个基本体式：现代工笔“密体”与“疏体”。

作为密体，王天胜、黄援朝、李大成的作品都具有工细的勾线和匀整的色彩，它们典雅、清丽，用色与线构织着其各自的艺术语言。

王天胜具有高超的用线、敷色及造型功力，其作品中的形象既真实准确又生动感人。他追求画面的诗一般的境界，因此，其匀整线条的勾勒和一遍遍的渲染也就不只是简单的绘制程序，而是在这勾、染的过程中不断调整形象以找到一个最真切表达那个诗化自然的理想形式。他的工笔重彩画厚重华美，有一种富丽的气象。它一方面从整体上把握了古典工笔画的精

神，另一方面也在现代手法的运用上进行了探索。从它的劲利的线条和秀润的渲染中可以看到他扎实的传统功底。同时，他在用色和构图上又有意识地借鉴了西洋画的手法，特别是其大色块的布局不同于传统的固有色敷陈，具有非常强烈的视觉感染力。此外，染色的手法更增加了色彩的厚重感，积水、积色、水冲、喷涂等多种制作手段使画面的视觉效果更加丰富，作为第二代军旅画家的代表，他的创作正日益受到人们的关注。

黄援朝、李大成的作品也同样让我们感觉到其工整不苟的作风和清秀典雅的画境。黄的作品更求简洁空灵，而李的作品则显现其浓郁与凝重。黄的作品虚其背景，这使作品中人物因失其真实的空间而与观众直面对话；李则着意渲染空间，让读者去旁观那树前花下鸟儿们所编织的故事。他们都注重以线立骨，就是在敷色完成后也仍然体现墨线的细劲之美。在黄的作品中主要用水色渲染，通过色彩的透明质地而显露墨线的初始形态之美；李在勾勒之后则时而用淡墨进行渲染，在这个基础上再敷以同样是偏于水性的颜色，这使他的作品别却了粉艳与火气。黄、李也都注重构图的意境，黄采用肖像般的构图，通过拉近形象，使观众能真切地欣赏到画面主体人物的神情及每一个细节，从而让观众更能直接地把握人物的精神状态；李则擅长用全景，他通过具有景深的布景安排，让我们感受到那些鸟儿们所徜徉的世界，那里的阳光、云影、空气。

作为疏体，祁恩进的作品则在工笔画的形式风格融入了一些写意的意趣。他的作品虽然层层积染，景物繁密，但从它用笔的超逸和敷色的“时见缺略”来看，他追求的并不是谨严工致，而是一种在工笔格法内

的轻松与闲逸。除了造型坚实的山石外，它在云、树等的处理上都显示出一种轻快不拘的笔调；而在山石完成后再在其上的“破扫”及画面的喷点，也似在有意于工整中注入轻松与率意。祁恩进对古典山水画的图式有极精深的把握，他能通过树、石、云、舍等基本的造型元素的多重组合而营造出变化无穷画境；他的作品注重笔法的书法意韵，这在其远景的山石中表现得更为明显；而勾、皴、染、点的娴熟运用，也体现出他对古典山水画技法体系的全面理解。

与前四位作者相比，胡明哲的创作则是另一种追求。似乎，她的创作并不是前述古典工笔画两个体系的承续。但须要指出的是，古典工笔画不同于古典文人水墨的一个重要理念就是“注重色彩”，胡明哲的作品即是在这种意义上对古典资源进行现代转换。同时，她又能在世界绘画的大背景下把握中国绘画的当代走向，在挖掘“色彩的”古典绘画资源的同时，时刻不忘对世界绘画“普遍性”的把握。她坦然地借鉴着油画、版画、日本画的绘画经验，并把这些整合到一种东方的绘画理念之中。在她的作品中，线条已被弱化，它成为与面、色、肌理等相生相长的绘画要素之一；她用一种现代绘画意识去调配组合这些要素，其作品，背景由虚变实，色彩由淡变浓，肌理由薄变厚，诸因素由单纯变复杂……她的绘画为人们提供了一种新的审美取向。

现代工笔画的多样发展正日益拓展着“工笔画”原有的概念界域，这已使我们不得不去思考：这种画体的本质规定到底是什么？至少，我们已经不能用“工”这个特征来为它做全部的界定。

（一九九八年文）



1998年第四届全国工笔画大展获金奖的画家黄援朝、胡明哲、王天胜、李大成、祁恩进

图版目录

王天胜

010

春晖	011
金芭蕉	012
红土地	013
兵	014
待发	015
女青年	016
扎西德勒	017
留春	018
藏女	019
雅静	020
春韵	021
春梦	022
思	023
春芳	024
井冈杜鹃红	025

胡明哲

026

绿叶	027
青藤	028
银色空间	029
寻梦	030
读之二	031
白日梦	032
听	033
角落之一	034
角落之二	035
读之一	036
蓝色空间	037
漂浮之一	038
漂浮之二	039
时光之一	040
时光之二	041

祁恩进

042

吴越环秀图	043
烟云供养图之一	045
烟云供养图之二	045
溪山清韵图	046
百年悠然	047
松溪流韵	048
霞归何处	048
溪山云起图	049

黄援朝

058

新兵	059
女特警队员	060
天网	061
红贝蕾	062
西沙女兵	063
祈福	064
岁月如歌	065
凝	066
秀	067
飘	068
酷儿	069
冰咖啡	070
逸	071
独坐有书在	072
青花香茗丝竹声	073

李大成

074

红枫树下谁为伴	075
秀逸娴雅	076
夏之梦	077
秋雨润江南	078
秋塘晓雾	079
秋籁无声	080
秋籁	081
秋风有情	082
秋风拂过	083
情满润谷	084
暮秋	085
寥落寒秋多寂寞	086
和谐共鸣	087
版纳逸韵	088
薄雾初开	089

全国第四届工笔画大展金奖画家作品集 图版 >>>



王天胜

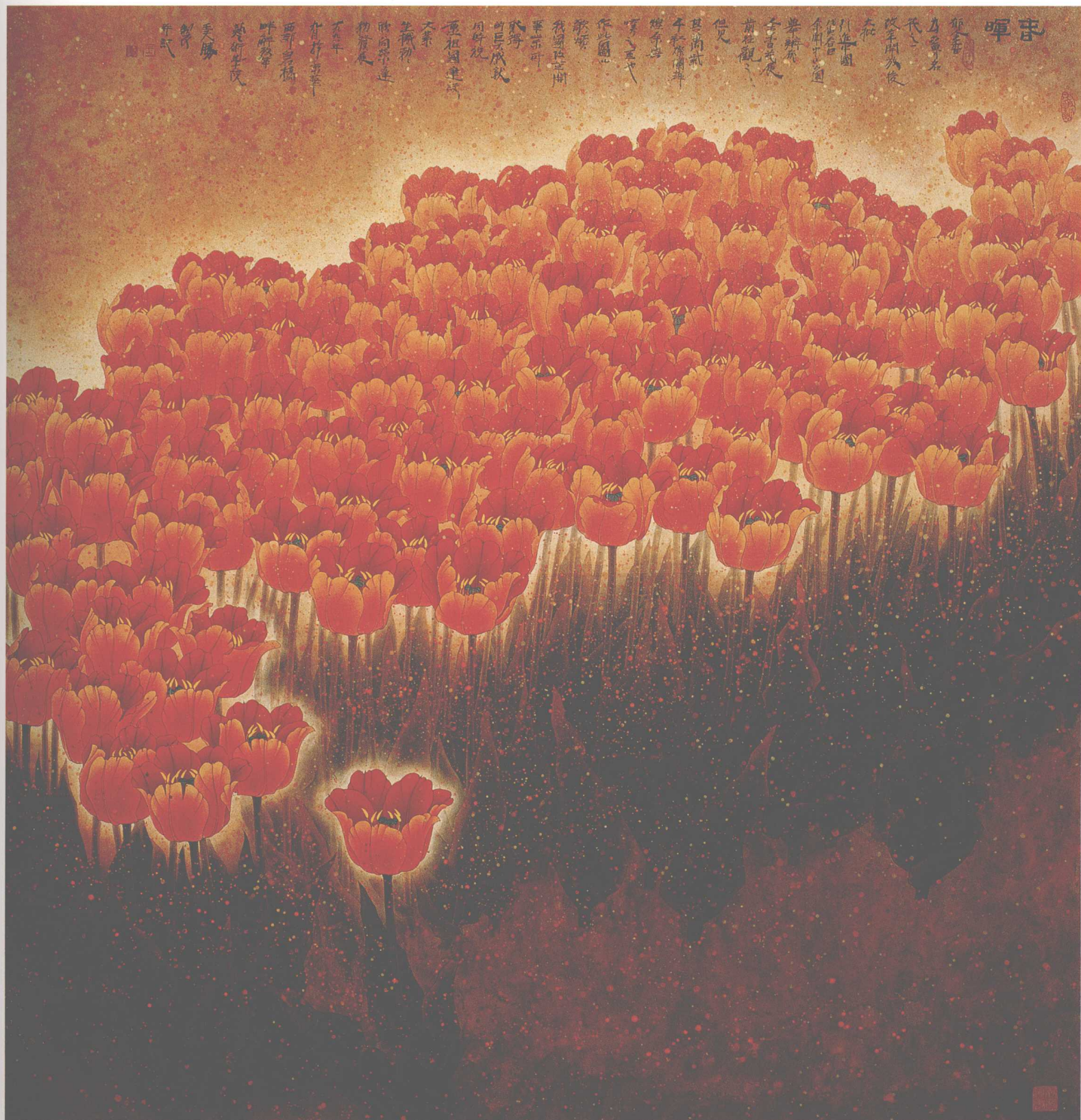
1946年生，辽宁大连人，祖籍山东文登，毕业于解放军艺术学院美术系。曾任该院美术系副主任。现任该院美术系教授（享受副军职待遇的专家）、中国工笔画学会常务副会长兼秘书长、中国文化产业促进会副会长、中国田园画会副主席、北京工笔画学会副会长、新华通讯社新华画院特聘高级美术师、中国美术家协会会员。

作品入选第六届、第七届、第八届、第九届、第十届、第十一届全国美展，历届全国工笔画展，历届全军美展，中国画百年展，世纪风骨——当代艺术50家等全国性美术大展及省以上美展100余次，获奖30余次。如作品《春晖》获全国第四届工笔画大展金奖；《海上丝路》获全国第二届工笔画大展金奖；《北疆雪夜》获全国首届乡村田园画展金奖；《北疆屏障》获慕田峪长城杯海内外书画大赛金奖；《井岗杜鹃红》获世界华人书画展银奖；《惜别》获全国庆祝建军60周年美展银奖；《生命之舟》获全国抗洪精神赞铜奖；《巡逻途中》获全国第二届青年美展铜奖；《金芭蕉》获全国第二届国画大展优秀奖、全军十届美展铜奖；《红土地》获全国人物画展优秀奖等。

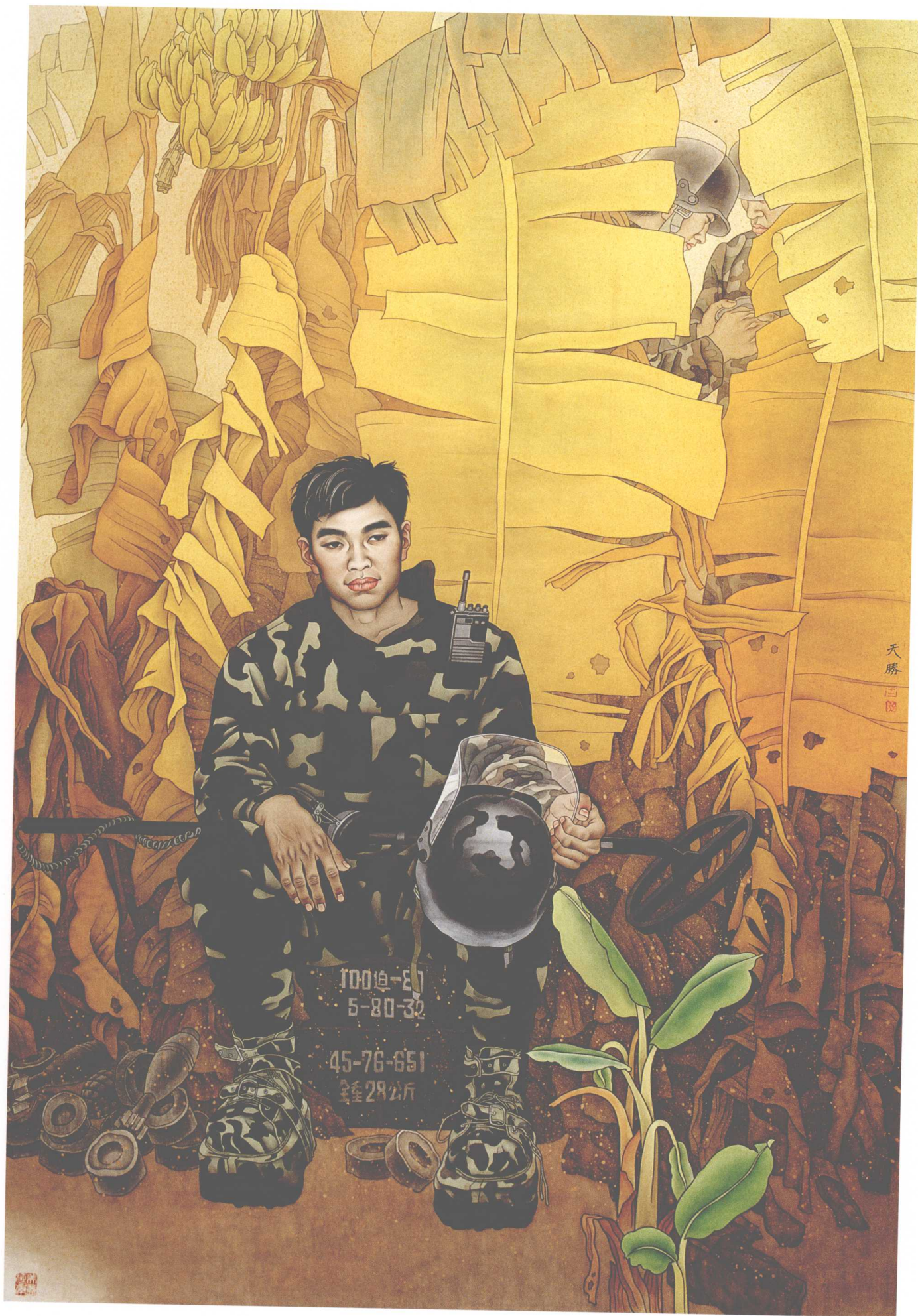
出版有《王天胜画集》、《中国工笔花鸟画名家——王天胜》、《工笔牡丹画法》、《王天胜白描人物手稿》、《名家名画》、《王天胜工笔花鸟画艺术》、《王天胜工笔肖像》等。

五次荣立三等功，多次被学院评为十佳教员、优秀教师。其作品及业绩被中央电视台、中国新闻社、《美术》杂志、《人民日报》等几十家新闻单位及媒体宣传和报导。

作品多次赴美国、日本、新加坡、韩国等国家和中国香港展出，多幅作品被中国美术馆、外国美术机构及国家领导人、国内外友人收藏。《华岳雄风》等三幅作品被胡锦涛主席出访作为国礼赠送友邻国家。



春晖 / 1998年 / 纸本 / 188cm × 178cm
全国第四届工笔画大展金奖 · 中国美术馆收藏



金芭蕉 / 2002年 / 绢本 / 230cm×179cm

全国人物画展优秀作品

全军第十届画展铜奖



红土地 / 2004年 / 绢本 / 230cm×179cm
全国第二届人物画展优秀作品



兵 / 1999年 / 纸本 / 184cm×186cm
第九届全军美展优秀作品



待发 / 2009年 / 纸本 / 212cm×183cm (与王杨合作)