

中國畫

CHINESEPAINTING 69

杨之光 朝鲜扇舞 100×68cm 1993

中 国 画

主编 文关旺 本期执行编辑 曹庆晖

本期装帧设计 闻晖 本刊摄影 刘含真 柳金兰

编辑者 北京画院《中国画》编辑部 地址 北京地安门南儿胡同13号

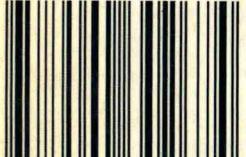
邮政编码 100009 电话 4035322 4040179

出版者 荣宝斋 制版印刷 北京百花彩印有限公司 开本889×1194mm/16 印张5

国内发行 新华书店北京发行所 国外发行 中国国际图书贸易总公司(北京399信箱) 国外发行代号1260Q

(京)新登字019号 ISBN7-5003-0267-3/J·268 出版日期 1995年10月 定价18元

ISBN 7-5003-0267-3

9 787500 302674 >

北京画院花鸟画作品选

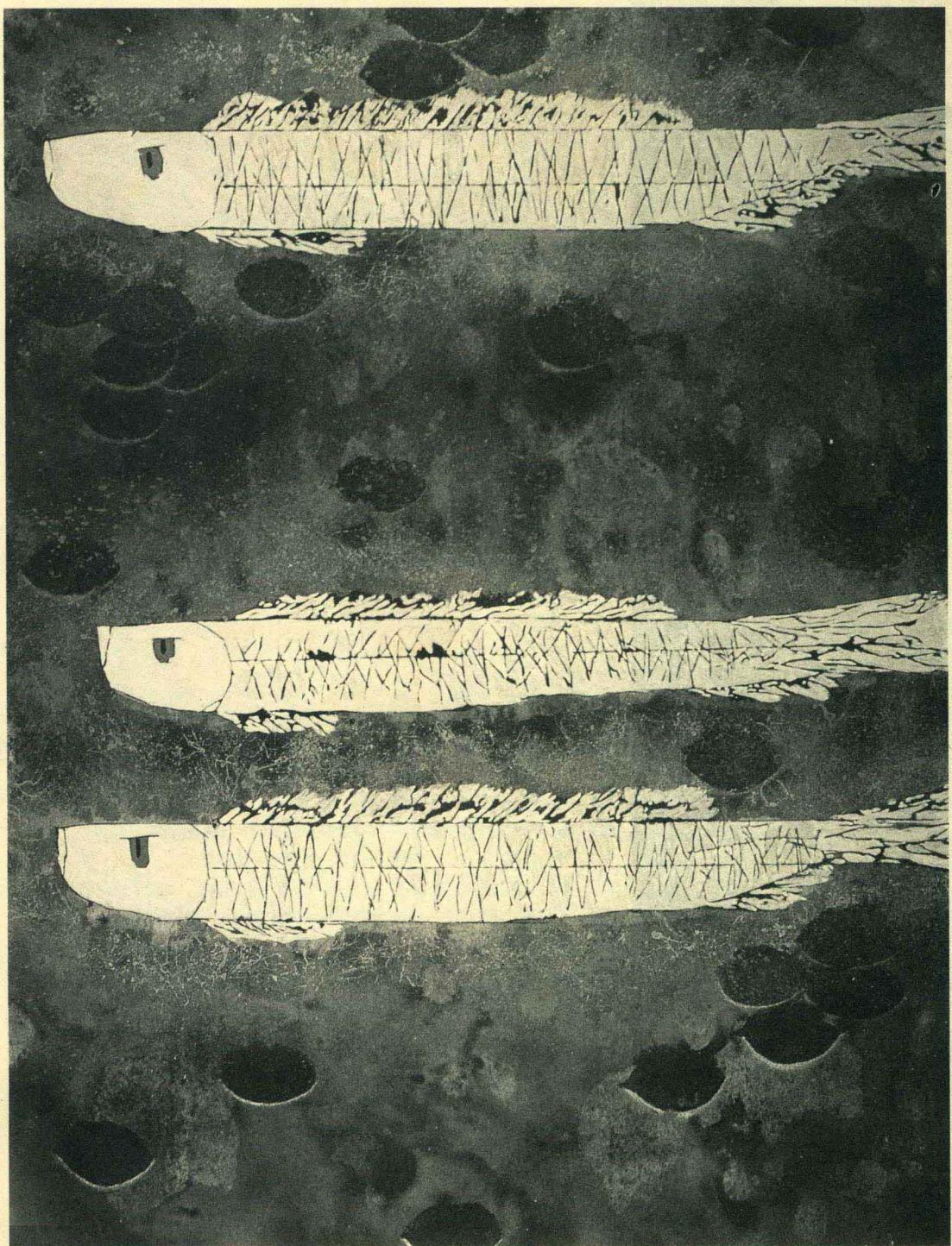

杨瑞芬
南国印象
 $68 \times 68\text{cm}$
1994

王庆升
笑口常开
 $65 \times 65\text{cm}$
1994

封面
俞致贞
白莲
 $39 \times 33\text{cm}$
1962

王传峰 远古鱼 61×45.5cm 1995

主编 文关旺
本期执行编辑 曹庆晖
本期装帧设计 闻晖
本刊摄影 刘含真 柳金兰
编辑者 北京画院《中国画》编辑部
地址 北京地安门雨儿胡同 13号
邮政编码 100009
电话 4035322 4040179
出版者 荣宝斋。
制版印刷 北京百花彩印有限公司
开本 889×1194 mm/16 印张5
国内发行 新华书店北京发行所
国外发行 中国国际图书贸易总公司
出版日期 1995年10月

花鸟画专辑

理论研究

- 4 花鸟画百年回顾 薛永年

画家研究

- 66 锐意革新 振兴中国艺术——写在纪念父亲徐悲鸿诞辰100周年之际 徐庆平
16 切入传统与现代的边界——潘天寿艺术表现技巧浅析 舒传曦
18 花圃千寻秀 植柳十丈丝——怀念俞致贞老师 郭怡琮
62 杨之光和他的人物画 邵大箴
30 大巧与造化同工——祝焘画心赏 鲁慕迅
51 时变是守——李魁正“泼绘”解 杨悦浦
34 时空转换与语言更新——苏百钧画评 李伟铭
32 生命的犟劲——朱家陆花鸟画观记 刘曦林

海外中国画

- 48 海外中国花鸟画研究叙要 洪再辛
46 王传峰赞 铃木进(日)
47 王传峰的艺术 白根敏昭(日)

创作谈

- 70 写意画的再超越 王培东
64 传统·外界·自我 杨之光
45 我在日本创作和生活的体会 王传峰

画史新探

- 79 恽格之路 赵力

画坛纵横

- 72 京城里的画会——北京画坛春秋之五 刘曦林

技法研究

- 76 中国画金属颜料及其运用 蒋采苹

中国画作品

花鸟画选 27幅 北京画院 7幅

- 恽南田 2幅 徐悲鸿 5幅 潘天寿 3幅
俞致贞 5幅 杨之光 10幅 祝焘 13幅
李魁正 9幅 苏百钧 11幅 朱家陆 9幅
王传峰 7幅 王韵惊 4幅 田书翰 3幅

Special Issue of Flower-and-Bird Painting

Painting Theory

- 4 Retrospective view of flower-and-bird painting over the last 100 years by Xue Yongnian

Study of Painters

- 66 Dedication to Reform and Revival of Chinese Art — In Commemoration of the 100th Anniversary of My Father Xu Beihong's Birth by Xu Qingping

- 16 Between the Tradition and Modernity — An Analysis of Pan Tianshou's Skills of Artistic Expression by Shu chuanxi

- 18 Blossoming Flowers in Yu's Artistic World — In Memory of Master Yu zhizhen by Guo Yizong

- 62 Yang Zhiguang and His Figure Painting by Shao Dazhen

- 30 Artistic Sophistication Creates What Nature Does — on Zhu Tao's Art by Lu Muxun.

- 51 Changing with the Times is Sticking to His Own pursuit — On Li Kuizheng's "Splashing Painting" by Yang Yuepu

- 34 Change between Time and Space and Renewal of Language — On Su Baijun's Art by Li Weiming

- 32 Tenacity of Life — Views on Zhu Jialu's Flower-and-Bird Painting by Liu Xilin

Chinese Painting Overseas

- 48 A Look at the Overseas Research of Chinese Flower-and-Bird Painting by Hong Zaixin

- 46 Appreciation of Wang Chuanfeng's Art by Suzuki Susumi (Japan)

- 47 The Art of Wang Chuanfeng by Shirane Keikira (Japan)

On Artistic Creation

- 70 Another Breakthrough in Free-Hand Painting by Wang Peidong

- 64 Tradition, World and Ego by Yang Zhiguang

- 45 My Experience of Artistic Creation in Japan by Wang Chuanfeng.

A New Exploration in Art History

- 79 The Road of Yun Ge by Zhao Li

Art World

- 72 Art Associations in Beijing — the Fifth Installment of the Series of Art Circles in Beijing

Research of Techniques

- 76 Application of Metal Colours in Chinese Painting by Jiang Caiping

Selected Works of Chinese Painting

Flower-and-Bird Paintings (27pieces) Works by Painters of the Beijing Painting Academy (7pieces) Works by Yun Nantian (2pieces) Works by Xu Beihong (5pieces) Works by Pan Tianshou (3pieces) Works by Yu Zhizhen (5pieces) Works by Yang Zhiguang (10pieces) Works by Zhu Tao (13pieces) Works by Li Kuizheng (9pieces) Works by Su Baijun (11pieces) Works by Zhu Jialu (9pieces) Works by Wang chuanfeng (7pieces) Works by Wang YunLiang (4pieces) Works by Tian Shuhan (3pieces)

Chief Editor: Wen Guanwang

Executive Editor: Cao Qinghui

Graphic Designer: Wen Hui

Photographer: Liu Hanzen Liu Jinlan

Compiler: Chinese Painting Editorial Department, Beijing Art Academy

Address: 13 Yu'er Hutong,
Di'anmen, Beijing, China

Postal Code: 100009

Telephone: 4035322, 4040179

Published by Rong Bao Zhai

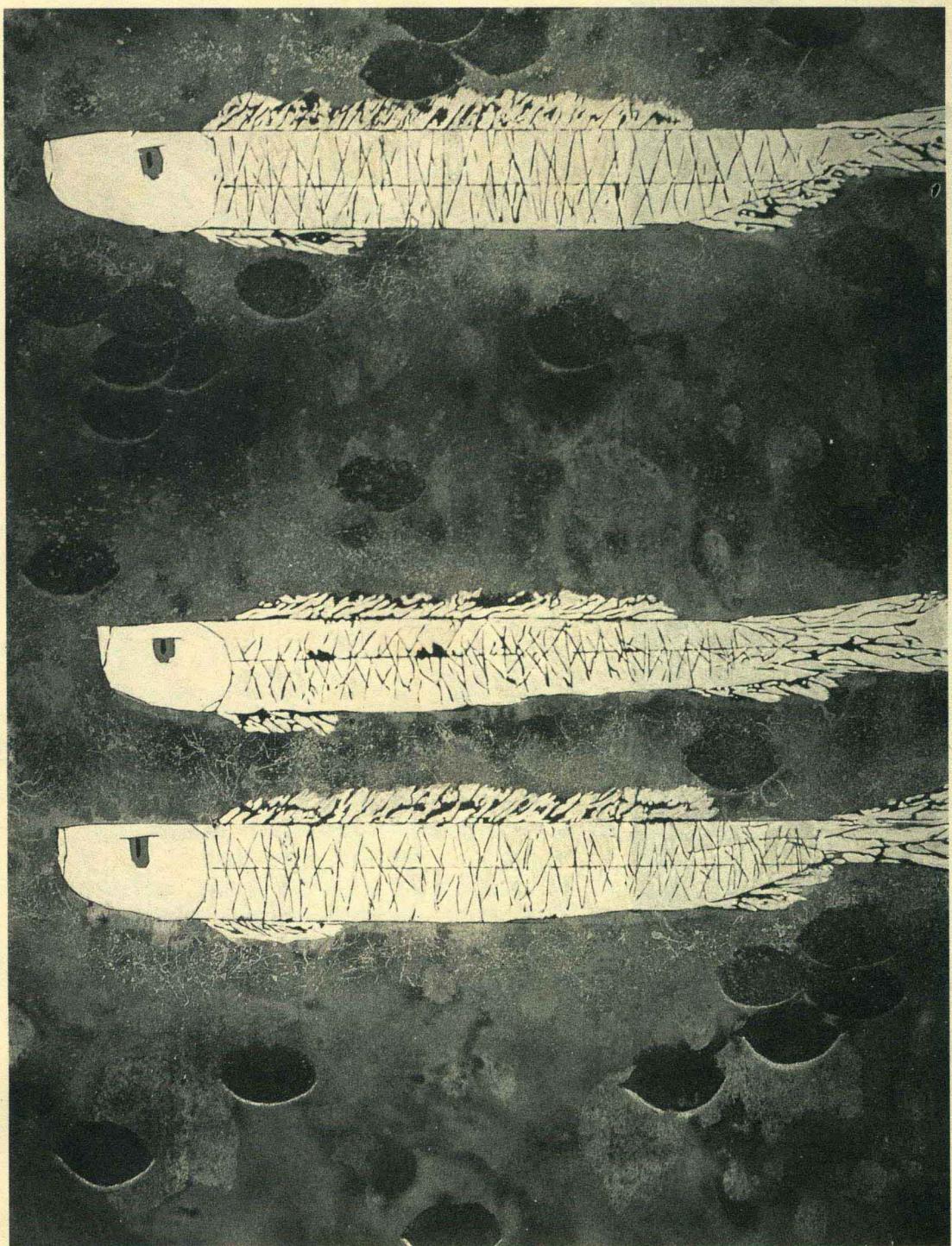
Plates Prepared and Printed by
Beijing Baihua Color Printing Co.,
Ltd.

Size: 889 × 1194mm / 16, 5 Sheets

Domestic Distributor: Beijing
Distribution Agency, Xinhua
Book Store

Overseas Distributor: China International Book Trading Corporation

Date of Publication: October 1995

王传峰 远古鱼 $61 \times 45.5\text{cm}$ 1995

主编 文关旺
本期执行编辑 曹庆晖
本期装帧设计 闻晖
本刊摄影 刘含真 柳金兰
编辑者 北京画院《中国画》编辑部
地址 北京地安门雨儿胡同 13号
邮政编码 100009
电话 4035322 4040179
出版者 荣宝斋。
制版印刷 北京百花彩印有限公司
开本 889×1194 mm/16 印张5
国内发行 新华书店北京发行所
国外发行 中国国际图书贸易总公司
出版日期 1995年10月

花鸟画专辑

理论研究

- 4 花鸟画百年回顾 薛永年

画家研究

- 66 锐意革新 振兴中国艺术——写在纪念父亲徐悲鸿诞辰100周年之际 徐庆平
16 切入传统与现代的边界——潘天寿艺术表现技巧浅析 舒传曦
18 花圃千寻秀 植柳十丈丝——怀念俞致贞老师 郭怡琮
62 杨之光和他的人物画 邵大箴
30 大巧与造化同工——祝焘画心赏 鲁慕迅
51 时变是守——李魁正“泼绘”解 杨悦浦
34 时空转换与语言更新——苏百钧画评 李伟铭
32 生命的犟劲——朱家陆花鸟画观记 刘曦林

海外中国画

- 48 海外中国花鸟画研究叙要 洪再辛
46 王传峰赞 铃木进(日)
47 王传峰的艺术 白根敏昭(日)

创作谈

- 70 写意画的再超越 王培东
64 传统·外界·自我 杨之光
45 我在日本创作和生活的体会 王传峰

画史新探

- 79 恽格之路 赵力

画坛纵横

- 72 京城里的画会——北京画坛春秋之五 刘曦林

技法研究

- 76 中国画金属颜料及其运用 蒋采苹

中国画作品

花鸟画选 27幅 北京画院 7幅

- 恽南田 2幅 徐悲鸿 5幅 潘天寿 3幅
俞致贞 5幅 杨之光 10幅 祝焘 13幅
李魁正 9幅 苏百钧 11幅 朱家陆 9幅
王传峰 7幅 王韵惊 4幅 田书翰 3幅

Special Issue of Flower-and-Bird Painting

Painting Theory

- 4 Retrospective view of flower-and-bird painting over the last 100 years by Xue Yongnian

Study of Painters

- 66 Dedication to Reform and Revival of Chinese Art — In Commemoration of the 100th Anniversary of My Father Xu Beihong's Birth by Xu Qingping

- 16 Between the Tradition and Modernity — An Analysis of Pan Tianshou's Skills of Artistic Expression by Shu chuanxi

- 18 Blossoming Flowers in Yu's Artistic World — In Memory of Master Yu zhizhen by Guo Yizong

- 62 Yang Zhiguang and His Figure Painting by Shao Dazhen

- 30 Artistic Sophistication Creates What Nature Does — on Zhu Tao's Art by Lu Muxun.

- 51 Changing with the Times is Sticking to His Own pursuit — On Li Kuizheng's "Splashing Painting" by Yang Yuepu

- 34 Change between Time and Space and Renewal of Language — On Su Baijun's Art by Li Weiming

- 32 Tenacity of Life — Views on Zhu Jialu's Flower-and-Bird Painting by Liu Xilin

Chinese Painting Overseas

- 48 A Look at the Overseas Research of Chinese Flower-and-Bird Painting by Hong Zaixin

- 46 Appreciation of Wang Chuanfeng's Art by Suzuki Susumi (Japan)

- 47 The Art of Wang Chuanfeng by Shirane Keikira (Japan)

On Artistic Creation

- 70 Another Breakthrough in Free-Hand Painting by Wang Peidong

- 64 Tradition, World and Ego by Yang Zhiguang

- 45 My Experience of Artistic Creation in Japan by Wang Chuanfeng.

A New Exploration in Art History

- 79 The Road of Yun Ge by Zhao Li

Art World

- 72 Art Associations in Beijing — the Fifth Installment of the Series of Art Circles in Beijing

Research of Techniques

- 76 Application of Metal Colours in Chinese Painting by Jiang Caiping

Selected Works of Chinese Painting

Flower-and-Bird Paintings (27pieces) Works by Painters of the Beijing Painting Academy (7pieces) Works by Yun Nantian (2pieces) Works by Xu Beihong (5pieces) Works by Pan Tianshou (3pieces) Works by Yu Zhizhen (5pieces) Works by Yang Zhiguang (10pieces) Works by Zhu Tao (13pieces) Works by Li Kuizheng (9pieces) Works by Su Baijun (11pieces) Works by Zhu Jialu (9pieces) Works by Wang chuanfeng (7pieces) Works by Wang YunLiang (4pieces) Works by Tian Shuhan (3pieces)

Chief Editor: Wen Guanwang

Executive Editor: Cao Qinghui

Graphic Designer: Wen Hui

Photographer: Liu Hanzen Liu Jinlan

Compiler: Chinese Painting Editorial Department, Beijing Art Academy

Address: 13 Yu'er Hutong,
Di'anmen, Beijing, China

Postal Code: 100009

Telephone: 4035322, 4040179

Published by Rong Bao Zhai

Plates Prepared and Printed by
Beijing Baihua Color Printing Co.,
Ltd.

Size: 889 × 1194mm / 16, 5 Sheets

Domestic Distributor: Beijing
Distribution Agency, Xinhua
Book Store

Overseas Distributor: China International Book Trading Corporation

Date of Publication: October 1995

花鸟画百年回顾

薛永年

薛永年 1941 年生于北京，中央美术学院教授、美术史系主任，中国美术家协会理论委员会副主任。

中国的花鸟画，源远流长，发端在魏晋六朝，极盛于五代两宋，其后又有发展变异，至清后期而式微。近百年来，随着中国社会结构与文化形态的变革，花鸟画也发生了前所未有的变化。在二十世纪即将结束之际，回顾百年来花鸟画的演变，可能总结出超越前人局限的经验，促成下个世纪的花鸟画坛更加绚丽多彩，也更加有助于提升人们的精神境界。

传统的积淀与衰变

在中国漫长的历史进程中，代代花鸟画家在反复的艺术实践和理论致思中，积淀了通过描绘动植物以展现民族文化思想与审美意识的丰富经验，以“外师造化，中得心源”为基本追求，造就了精工细丽的“工笔”和潇洒洗炼的“写意”两大样式，奠定了重视“移生动质”（即捕捉对象特质与生命）的“写生”传统，崇尚表现“登临览物之有得”（即审美感受）的“寓兴”传统，后来又形成了讲求象书法艺术一样地抒写性情与个性的“写意”传统。锤炼出淡化空间、纯化形象、强化意趣、突显格律、融入诗情并化入“书势”的艺术语言。推出了典雅精美的“双勾设色”、纯以彩色图之的“没骨”、洗尽铅华的“白描”和“运墨而五色俱”的“水墨”体格。创造了无以数计的优秀作品，构筑了一个万物自得生态平衡而且灿烂和谐或清雅高洁的精神家园，在世界艺坛上独树一帜。

然而，这一历史悠久的美术品种在走过其古典高峰期之后，仅知拾取古人皮毛的浅学者流，离开了以造化为师，抛掉了“世情”、“时序”的感悟，守法而忘理，执鱼而弃筌，一味以前人成法为佳臬，不事原创，无所作为。自清代中期之后，已经基本上失落了优良传统，丢掉了花鸟画艺术语言的原有生命力而发生了衰变。具体表现为：形象平褊畸形化，造意空疏象征化，画法公式概念化，诗情、书势亦离开了辅助视觉表现的中心而单摆浮搁化，酿成了花鸟画的一蹶不振，至晚清更衰颓已极。一场花鸟画的变革，也便在上世纪末开始了。

前期变革的取向与曲折

此际，正值西学再度东传。中西文化的并陈与激盈，造成了西方文化艺术对中国文化艺术的冲击、反弹与融汇，迫使中国画家不得不在中西古今之间斟酌取舍。一方面导致了革故鼎新派对传统弊端的不无夸大的批判和对西画有选择的引进，另一方面也刺激了重振传统派为振奋民族艺术精神对优良传统的发扬光大。远在本世纪初叶，便围绕着中国画的发展出现了三种不同的取向，一直延续到七十年代。无疑，这种艺术文化的取向之别，集中反映在人物画上，其次是山水，而在花鸟画领域也有一定程度的表现。

一种取向可称为引西益中。引西益中者充分看到了清末以来中国画脱离生活因袭古人造成的衰敝，企图在大体保留原有花鸟画形态的方式下，在造型和空间处理等方面引进西方写实主义，使之与“精于体物”的宋画传统相结合，同时借助书法题词的点醒，表现关心国运民生的旨趣或和平生活的愿望。这种经过改良的中国花鸟画以写意为表而以写实为里，呈现了有别于前人的面貌。代表性的画家画派主要有徐悲鸿肇始的水墨写实派和“二高”（奇峰、剑父）“一陈”（树人）开创的“岭南派”。徐派花鸟画力矫末流文人写意花鸟画的空疏恣意与不求形似，着意于以形写神和笔墨为造型服务，深知真放在精微，却未尽笔墨节奏的传情效能。岭南派的花鸟画大致与徐派相仿，不过因借径日本而引进西法，所以较重视光影效果，其笔墨表现时或失之狂放而少内蕴。

同样引进西法写实技巧的花鸟画家，还有工笔领域的刘奎龄和马晋，他们可能受到康有为推崇郎士宁的影响，把郎氏描绘动物毛羽精微的写实画法引入了工笔设色的动物画，但在补景花树的画法上保存了传统花鸟画的较多特点。前者尤能在发扬“写生”传统的基础上吸收西方色彩的统调，创造和谐统一且形神兼至的境象，发展了中国的畜兽画。然而和徐派、岭南派的花鸟动物画比较，在扩大动物画题材上容或过之，却缺少在

郭怡孮(北京) 有凤来仪图 110×96cm 1993

花鸟画作品选

左上：崔子范(北京) 艰苦岁月 96×66cm 1995
左下：孙其峰(天津) 林间 68×45cm 1993

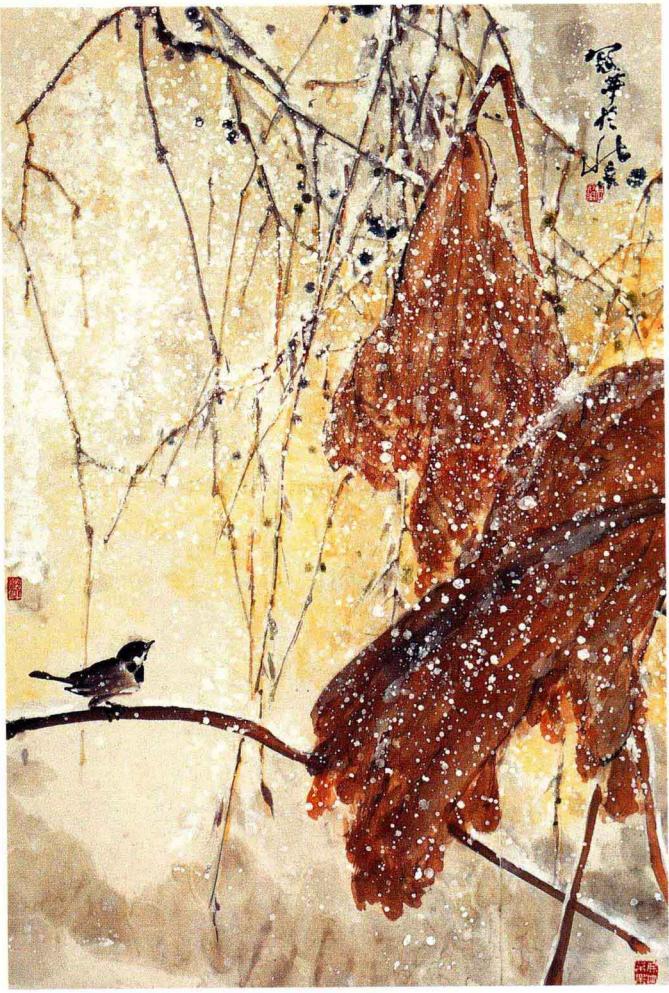
上左：
方楚雄(广东)
觅春
 $136 \times 68\text{cm}$

1993

上右：
王晋元(云南)
绝壁千寻一涧花
 $178 \times 144\text{cm}$
1992

林 凡(北京)
御沟春
 $75 \times 104\text{cm}$
1983

上左:
喻继高(江苏)
红棉双媛

82×50cm

1988

上右:
高冠华(北京)
飞雪小鸟

92×69cm

1983

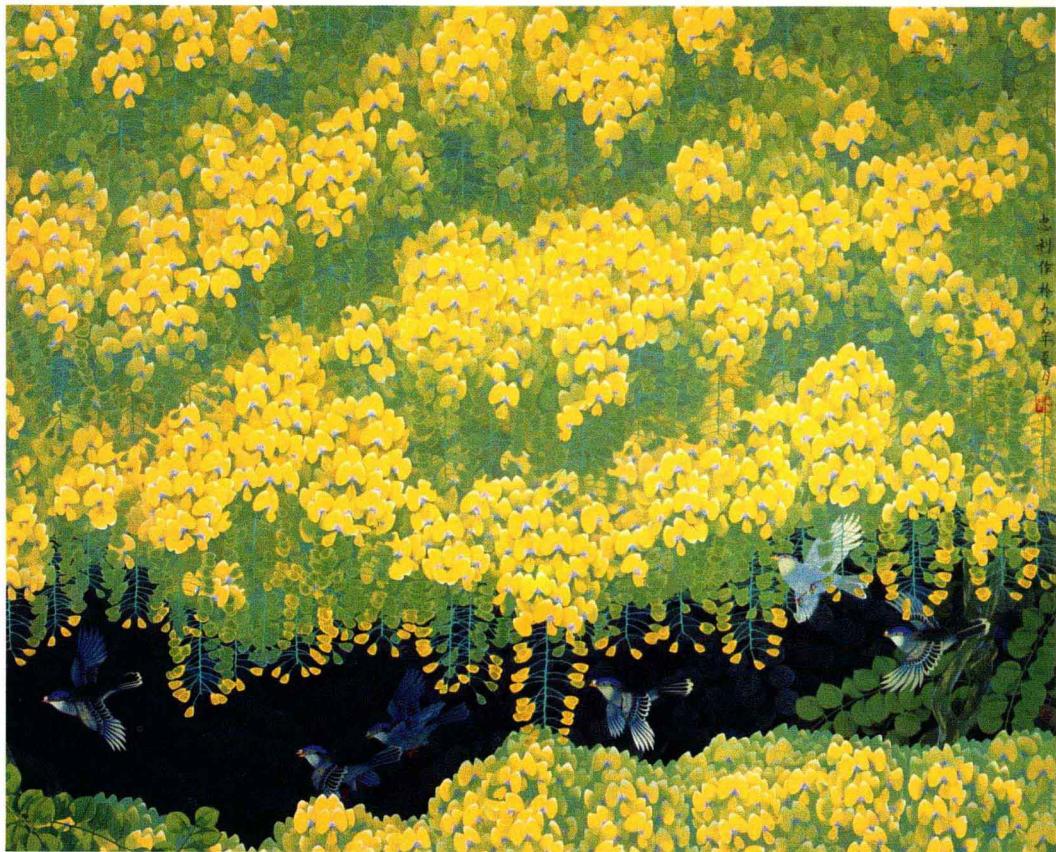
陈运权(湖北)
秋晴
53.5×63.8cm
1992

田忠利(北京)

鸟鸣花自香

130×160cm

1993

林若熹(广东)

花环

115×115cm

1992

彭太武(湖北)

夏日清风图

68 × 68cm

1995

詹庚西(北京)

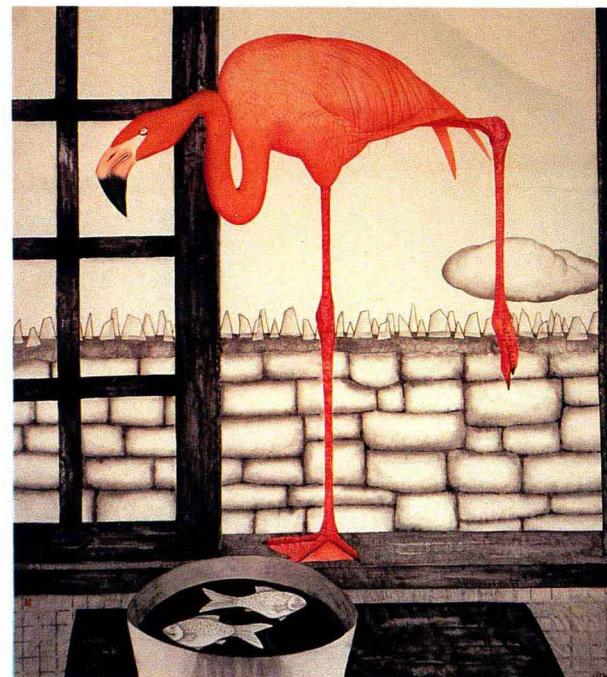
雨亦奇

67 × 67cm

1993

张桂铭(上海) 盛夏 123×58cm

左上：何曦(上海) 鱼腥 129×112cm 1992

左下：顾震岩(浙江) 乳豹图 136×68cm 1994

