

C
H
I
N
A

● 天津杨柳青画社出版

当代工笔画

中国

精

选

A SELECTION OF
CONTEMPORARY CHINESE PAINTINGS
WITH FINE BRUSHWORK

中国 当代工笔画精选

A Selection of
Contemporary Chinese Paintings
with Fine Brushwork

天津杨柳青画社
Tianjin Yangliuqing Painting House

主 编： 刘家智
编 委： 蒋采苹 李魁正 武漫宜
 王天胜 阮克敏 张伟民
 郑小娟 乔宜男 苏 红
 王宝贵 那启明 陈 军
责任编辑： 王宝贵 李知超 陈 军
装帧设计： 李知超
文字校对： 王大济

中国当代工笔画精选

天津杨柳青画社出版

天津美术印刷厂印刷

新华书店天津发行所发行

开本：889×1194 1/16 印张：7

1998年9月第一版第一次印刷

印数：0001—3000册

ISBN 7—80503—231—9 / J · 231

定价：(精装)108.00元 (平装)88.00元

千岩竞秀 万壑争流

夏硕琦

改革开放的时代大潮,为中国工笔画的发展注入了新的活力。宽松、活跃的文化环境,更为工笔画的革新提供了良好的条件。二十世纪晚期的中国工笔画坛,打破了明清以降的沉寂与萧条,出现了千岩竞秀,万壑争流的新景观。

天津杨柳青画社始终以推动当代工笔画的繁荣发展为己任,继1994年编辑出版第一本《现代工笔画集》之后,现在又推出了这本画集。编者把目光投向全国各地,广为采撷。选进本集的作品,有的出自久负盛名的大家,有的出自饮誉画坛的中坚,有的出自崭露头角的新秀。这足以反映出工笔画创作队伍在不断地发展壮大,是十分令人欣慰的。

当代工笔画伴随着时代的步伐进入了历史的新阶段。创作题材的开掘与拓展,形式语言的新创造,审美意识的新内涵和文化精神的新表现,都反映了工笔画正在由传统形态向现代形态的转化。

题材的拓展,说明画家审美视野的扩大,也说明画家对日新月异的现实生活的热爱和关注。富有创造精神的当代中青年画家,在揭示新题材的精神主题和对旧题材的新开掘中,积累了很多值得研究的可贵的艺术经验。

例如在传统花鸟画中常用“折枝花卉”的形式,从繁林密枝中折取独秀的局部,加以典型化的描绘,所谓“碧阑干外绣帘垂,猩血屏风画折枝。”在“折枝花卉”形式的基础上,向前推进,又演变出“特写花卉”的形式,从百花丛中摘取最美的局部,给予聚焦、放大,进行特写式的描绘。有时在四尺对裁的画幅中特写一朵花,比实物放大许多倍,表现绒感的花瓣、艳丽的花蕊、娇美的花丝,乃至婆娑的花蔓。画家审美视角的变化,展示出不曾为人们所特别注意过的“微观”世界的奇情异趣。

当然,我这里所用的“微观”只是相对而言,因为在国外尚有专门表现高倍显微镜下物质结构的绘画。我国当代工笔画家在关注“微观”的同时,也有把视角移向“宏观”的。从宏观着眼,在描绘养育它们的生态环境及其特殊氛围中,去结构画境。这种由对大自然中个体对象的对焦描绘到对自然生态环境与氛围的诗化表现,为我们开辟了工笔画审美的新领域,这又是十分可贵的。

工笔画中的“写意”,是当代工笔画创作中值得关注的课题。从表现形式和绘画技法来说,

写意画中又有大写意和小写意之分。其实不论工笔画还是写意画,其主旨都在“表意”。意是指意绪,意趣,意蕴,意境,是精神性的东西。舍精神性而言画岂不形同枯槁或动植物标本?然而,不可讳言的是,有不少工笔画作品,虽然精工谨细,但无意无趣,无艺术的灵性可言,徒具冷漠的无生命的形式。大量的写意画也是仅具水墨淋漓的写意外壳,而精神内涵则荡然无存,或形同败絮。这不能不说是中国画的悲哀。

近年来,在工笔画创作中注入“写意”因素,注意工笔画中的激情、灵气,其实质是强化工笔画的精神性,是追求艺术的灵魂和本质的一种表现。为此,在表现技法、技巧方面也有不少创造。比如在背景或某些局部运用“特技”制作肌理;以抽象肌理为背景、为局部,丰富了背景的意趣,烘托了主体形象的描绘。又如,造型虽然仍是工笔笔法,但强调夸张,强调取舍,追求意趣,追求情调。设色虽然也仍是运用工笔晕染,但不是就固有色敷彩,而是以“意”设色。方法上也不仅仅局限于双勾填彩,有时为突出光晕和画面氛围,又弱化用线,作模糊处理。时下的工笔画,还出现了朦胧之体的趋向,这更是创作中为了深化抒情表意的形式需要。工笔画与写意画的分别只能是相对的,在不悖主旨的前提下似乎大可不必胶柱鼓瑟。

工笔画曾有过历史的辉煌。敦煌壁画、永乐宫壁画,气势宏大,堪称古代杰作。当代工笔画,近年来也出现了以现实为题材或以历史为题材的鸿幅巨制,大气磅礴,展示了时代的风貌。遗憾的只是这方面仍然比较薄弱,仍然需要继续重视与加强。

就创作本身来说,我认为最主要的还是创作观念的解放。因为创作观念的发展,能指导并带动多方面的新变化。已如上述。又比如,近年来,对“传统”的认识就突破了以往观念的局限。传统的继承不应囿于宋元卷轴画、寺庙壁画,还应有更开阔的领域;不应囿于民间艺术品,或画像石,或画像砖等中华文化遗产,还应有跨文化的视野。这就是说,我们不仅要着眼于西方近现代绘画,而且还要着眼于埃及文化、克里特文化、亚述文化、玛雅文化……。总之,应努力放眼于全球文化。开阔的文化视野和兼容并蓄的博大胸襟,有助于产生不同凡响的艺术创作。

工笔画创作应该是时代生活的反映,也应该是社会心理和审美理想的艺术表现。我们正处在世纪之交,已经有了良好的开端。我认为,在新的世纪里,蔚然复兴的工笔画,竞秀于千岩,争流于万壑,是完全可以期盼的。谓予不信,请看这本画集。

目 录 Contents

1 鸡冠花	Cockscombs	26 事事如意	All the Best
蒋采苹	Jiang Caipin	郑力	Zheng Li
2 黛诺	Dainuo	27 暮光	Twilight
徐启雄	Xu Qixiong	朱训德	Zhu Xunde
3 丰收季节	Bountiful Harvest	28 高原云影	Clouds Over the Plateau
丁绍光	Ding Shaoguang	许仁龙	Xu Renlong
4 桑露	Dew on the Mulberry	29 人家	Homes
何家英	He Jiaying	郭宝君	Guo Baojun
5 芭蕉花	Banana Flower	30 芦苇地里	In the Reed Fields
张导曦	Zhang Daoxi	郑小娟	Zheng Xiaojuan
6 走马	Ambling Horse	31 苗乡春早	Early Spring in the Miao Village
周荣生	Zhou Rongsheng	唐辉	Tang Hui
7 草原月色	Moonlight on the Grassland	32 唐风	Style of the Tang Dynasty
刘大为	Liu Dawei	叶毓中	Ye Yuzhong
8 青山厚土育太行	The Taihang Mountain	33 吉祥	Good Luck
张运河	Zhang Yunhe	郝大欣	Hao Daxin
9 月夜	A Moonlit Night	34 丝瓜花	Towel Gourd Flowers
冯大中	Feng dazhong	武漫宜	Wu Manyi
10 飘动的红霞	Tumbling Rosy Clouds	35 高山族新娘	The Gaoshan Bride
孙本长	Sun Benchang	蒋采苹	Jiang Caipin
11 黄土塬	A Scene of the Loess Plateau	36 银装	Silver Costume
李勇逸	Li Yongyi	刘泉义	Liu Quanyi
12 辉	Splendour	37 归家	Going Home
李魁正	Li Kuizheng	孙志均	Sun Zhijun
13 井冈杜鹃红	Red Azalea on the Jinggang Mountain	38 老牛	An Old Ox
王天胜	Wang Tiansheng	陈明大	Chen Mingda
14 家	Home	39 姐妹	Sisters
高晓笛	Gao Xiaodi	单晓勇	Shan Xiaoyong
15 春风	Spring Breeze	40 朝	Early Morning
林若熹	Lin Ruoxi	张一心	Zhang Yixin
16 远芳	Exotic Maidens	41 王佛的世界	The World of Wang Fo
李峰	Li Feng	杨沛璋	Yang Peizhang
17 影儿	Ying'er	42 九月	September
吴磊	Wu Lei	杨志斌	Yang Zhibin
18 秦川彩带	Ribbons of Qinchuan	43 葡萄美酒夜光杯	A Hearty Treat of Wine the Night Before a Battle
那欣	Na Xin	叶毓中	Ye Yuzhong
19 花开的声音	The Murmuring of Blooming Flowers	44 千年结	Millennium Knots
李菲莘	Li Fushen	陈新华	Chen Xinhua
20 岁月	Years	45 春晓	Awaking Spring
林宜耕 唐秀玲	Lin Yigeng, Tang Xiuling	陈军	Chen Jun
21 荷荫	Lotus Shade	46 春潮	The Tide of Spring
乔宜男	Qiao Yinan	石兰	Shi Lan
22 荫	Shade	47 秋江行	Floating on the River in Autumn
李燕华	Li Yanhua	贾广健	Jia Guangjian
23 风来细细香	Fragrance of the Air	48 烟雨蒙蒙	A Misty Drizzle
张庶丰	Zhang Shufeng	庞媛	Pang Yuan
24 荷香	Fragrance of the Lotus	49 山花	Wild Flowers
金建成	Jin Jiancheng	喻慧	Yu Hui
25 醉颜红	Rosy	50 叶红石碧	Red Leaves and Green Rocks
杜平让	Du Pingrang	莫建成	Mo Jiancheng

51	愁绝水一方 苏百钧	A Melancholy Stretch of Water Su Baijun	77	月色 田云鹏	Moonlight Tian Yunpeng
52	逆光 李爱国	Counterlight Li Aiguo	78	昙花 张永敬	Broad-leaved Epiphyllum Zhang Yongjing
53	回眸 张萍	A Backward Glance Zhang Ping	79	归途 朱理存	On the Way Home Zhu Lichun
54	山妮 诸葛海曼	A Mountain Girl Zhuge Haiman	80	末代皇后 董淑嫔	The Last Queen Dong Shubin
55	亲昵 陈白一	Intimacy Chen Baiyi	81	红杜鹃 黄昆桂	Red Azalea Huang Kungui
56	春行图 朱春秧	A Spring Outing Zhu Chunyang	82	黄土人家 李永文	Houses on the Loess Li Yongwen
57	北方少女 韩学中	Northern Maidens Han Xuezhong	83	绣女 李志国	The Embroidery Woman Li Zhiguo
58	爽 李爱国	Feeling Cool Li Aiguo	84	晖 张小琴	Sunshine Zhang Xiaoqin
59	点点和妈妈 张萍	Diandian and Her Mother Zhang Ping	85	祝福 丁绍光	Blessings Ding Shaoguang
60	水乡 郭亦东	A Village on Waters Guo Yidong	86	彝女 潘纓	The Yi Girls PanYing
61	清江春晓 陈谋	Spring Awakes The Qingjiang River Chen Mou	87	敦煌之梦 唐永力	The Dream of Dunhuang Tang Yongli
62	黄山竞秀 张东林	Graceful Peaks on Mount Huang Zhang Donglin	88	家族 蒋采凡	A Family Jiang Caifan
63	一川红土一川梦 方学晓	Dreams on the Red Soil Fang Xuexiao	89	秋水 张伟民	Water in Autumn Zhang Weimin
64	黄土地 董永越	Loess Dong Yongyue	90	晚风 孙志谱	Evening Breeze Sun Zhipu
65	马头琴 刘大为	A Mongolian String Instrument Liu Dawei	91	晨曦 田忠利	First Rays of the Morning Tian Zhongli
66	欢歌劲舞 李秀峰	A Joyous Dance Li Xiufeng	92	吹梦到西洲 屈健	My Dream Filters to Xizhou Qu Jian
67	苏武 尤金	Su Wu You Jin	93	初雪 陈福春	The First Snow Chen Fuchun
68	将军得胜令 谢振欧	A Salute to the Triumphant General Xie Zhen'ou	94	鹤舞 郑力	Dancing Cranes Zheng Li
69	金色阿尔泰 武漫宜	Golden A'ertai Wu Manyi	95	晨 曹福泉	Morning Cao Fuquan
70	听蝉图 宗万华	Listening to the Cicada Zhong Wanhua	96	镜前的女孩 姜东昭	A Girl in front of the Mirror Jiang Dongzhao
71	春分 喻慧	The Spring Equinox Yu Hui	97	猫戏 米春茂	A Game of the Cat Mi Chunmao
72	玉兰双禽 莫小松	Yulan Magnolia and Two Birds Mo Xiaosong	98	双鹭 方学良	A Pair of Egrets Fang Xueliang
73	幽姿淑态 李建华	Elegant Figure Li Jianhua	99	月下 李雅梅	Under the Moon Li Yamei
74	雪霁 阮克敏	It's Clearing up After Snow Ruan Kemin	100	谧 卢文清	Tranquility Lu Wenqing
75	春浓 路雨年	Spring in Full Lu Yunian	封面	丁绍光	Cover Ding Shaoguang
76	佳侣 陈军	A Good Couple Chen Jun	封底	王天胜	Back Cover Wang Tiansheng

1

鸡冠花
蒋采苹

Cockscombs
Jiang Caipin

3

丰收季节
丁绍光

Bountiful Harvest
Ding Shaoguang

4

桑露
何家英

Dew on the Mulberry
He Jiaying

5

芭蕉花
张导曦

Banana Flower
Zhang Daoxi

6

走马
周荣生

Ambling Horse
Zhou Rongsheng

7

草原月色
刘大为

Moonlight on the Grassland
Liu Dawei

青山厚土育太行 张运河

8

青山厚土育太行
张运河

The Taihang Mountain
Zhang Yunhe

10

飘动的红霞
孙本长

Tumbling Rosy Clouds
Sun Benchang