

中国书画世纪经典

Centennial Classical of
Chinese Painting & Calligraphy

当代
工笔
画家
百名

赵宁
主编

人民美术出版社

中国书画世纪经典 当代工笔画家百名

Centennial Classical of
Chinese Painting & Calligraphy

Top
100

Fine
Artist

赵宁 主编

上

人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国书画世纪经典当代工笔画家百名 / 赵宁主编. —北京: 人民美术出版社, 2007.4

ISBN 978-7-102-03951-0

I. 中... II. 赵... III. 工笔画—作品集—中国—现代
IV. J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第057438号

《中国书画世纪经典当代工笔画家百名》编委会

名誉主任: 刘大为 林 凡 蒋采苹

主 任: 王天胜

委 员: 刘大为 林 凡 蒋采苹 陈白一
喻继高 徐启雄 朱理存 李魁正
胡 勃 尼玛泽仁 谢振瓿 王天胜
冯大中 唐勇力 何家英 牛克诚
萧玉田 赵 宁

中国书画世纪经典 当代工笔画家百名

出 版: 人 民 美 术 出 版 社

(邮编 100735 北京北总布胡同32号)

www.renmei.com.cn

主 编: 赵 宁

制版印刷: 北京燕泰美术制版印刷有限责任公司

经 销: 新华书店总店北京发行所

版 次: 2007年5月第1版第1次印刷

开 本: 965毫米×1270毫米 1/32 印张: 22

印 数: 0001—3000

ISBN 978-7-102-03951-0

定 价: 120.00元(上、下册)

有意画是以减法作画的，笔墨要简约，
 凝练。工笔画的特点是缜密、华滋，是
 以加法作画的。最好画了意不恣肆、荒率。
 画工笔画，不能刻板、繁复，而且都有顿生意，有
 顿生意上，有顿刻若的意匠经营。就上
 了山端来洗，了有意，工亦愿有意。意不
 了成一格，也不是一格。那些认为只有有意
 画才有意，只有了意画才配有意的看法
 是错误的。至如上，主要在有意上。

调高、拔高，都是由意高；调低、拔
 低，也都是意低。与工写并无直接干
 系。有意则高，无意乃下。这应当是大
 家都承认的原则。

同样，意不工，亦愿有意，亦不一支，亦
 愿于上。由于工致不一，等于精粹，因而
 画笔上，但其工致的作品。如果主意荒
 率，取舍粗疏，它的艺术效果，何有能超
 率。

林 凡 丙戌岁笔

彩虹之路

有识之士说：盛世才有工笔重彩画，已有两千多年历史的工笔重彩画，正逢改革开放之东风，从边缘走上繁荣昌盛之路。中国工笔画学会自1987年成立以采，已历廿春秋，众多工笔重彩画家走在这一条五彩之路上。我们既继承传统，又在创造着未来的传统。

在此画集出版之时，让我们铭记已故潘絜兹老会长的话：“工笔画是大艺术，随着它的复兴已出现：装饰画、重彩画、淡彩画、胶彩画、……等。社会主义百花园中平添一派春色。希望画家们沿着中国先进文化的前进方向，走民族化的发展道路。五彩路、彩虹桥，通向未来，前途无量！”

蒋采苹

二〇〇七·一·七

中国工笔画学会常务副会长蒋采苹题词

中国工笔画是中国传统绘画的重要组成部分，它以独特的技法语言传达出东方式的审美意境，从而成为世界艺苑中的奇葩。

中国工笔画的发展至今已几千年的历史了。从传统工笔画的表现形式来看，最早的帛画已是线造型，赋固有色，这种以线赋彩的基本表现手法形成了中国工笔画最基本的表现形式，这种传统的表现形式延续了上千年。

从历史的大格局上看，魏晋南北朝是一个文化大融合的时期，是中国工笔画发展变革的重要阶段。这一阶段由于社会相对的开放、南北文化的交融和受印度佛教文化的影响，促进了工笔画的发展，出现了敦煌莫高窟壁画，这一时期工笔画的题材具有浓厚的宗教色彩，作品的色彩变得浓艳了，工笔画的表现手法得到了进一步的完善，涌现了顾恺之、陆探微、张僧繇等一代名家。

唐代应该说是中国工笔人物画发展史上的最高峰，以线造型、随类赋彩的技法已达到了极高的程度，线与色、线与墨达到了最完美的结合，如：阎立本的《历代帝王图》，吴道子的《送子天王图》，张萱的《虢国夫人游春图》，周昉的《簪花仕女图》，以及五代顾闳中的《韩熙载夜宴图》都是这一时期的经典作品，这些作品多数表现宫廷贵族生活。敦煌莫高窟壁画盛况空前。

宋代的工笔人物画出现了以李公麟为代表的墨分五色的发展，更重要的是宋代的工笔花鸟画达到了历史上的最高峰，这一时期，皇帝宋徽宗赵佶亲自作画，帝王对花鸟画的重视以及“翰林图画院”的成立，无疑对工笔画的

发展起到了推动作用。宋代梁楷“泼墨仙人”大写意作品的问世、文人画的诞生打破了工笔画一统天下数千年的历史。

元、明、清时期由于历史上的种种原因，工笔画开始走向民间；虽有仇英、唐寅、陈老莲、改琦、任伯年等一代大家出现，但一直处于消沉阶段，这种状态一直延续到新中国成立前。

改革开放以来，经济的繁荣、开放的政策、西洋文化的影响，迎来了工笔画发展的契机，缤纷绚烂的现代生活更需要人们用新的观念和丰富的色彩塑造视觉新样式。21世纪之初，是工笔画发展的春天。从创作群体上看，参与工笔画创作的画家越来越多，有一大批老中青相结合的画家队伍；从工笔画创作题材上看，再也不是帝王将相、才子佳人，而是反映人民大众生活为主流；从作品的数量看，在全国各种中国画大展的工笔画作品越来越多，工笔画作品的比例越来越大；从作品的技法上看，人们已不拘泥于传统的“勾勒、三矾五染”模式，有的更进一步强化了色彩，有的在线形和色块的对比中渗透了许多装饰成分，有的引用了光的效应；从画材的使用上看，人们不再限于传统的毛笔、宣纸、矾绢，而排笔、喷枪、画布、岩彩、丙烯等已广泛的使用；从表现手法上看，渲染、涂抹、喷洒、堆积、贴泊等已呈现多样化，相对古典的工笔画有更丰富的表现效果。

新时期以来，在以潘絜兹为首的老一辈工笔画家的带领下，工笔画家们经过几十年的努力，终于迎来了工笔画的复兴。当代工笔画家要为时代讴歌，用画笔记录下现代人的精神风貌，从而创造出无愧于历史、无愧于时代的工笔画作。21世纪初，工笔画发展的春天已经到来，一个工笔画繁荣的景象已开始形成，一个工笔画再度辉煌的时代即将来临！

本辑收集了近年的部分工笔画新作，有老一辈名家、更有崭露头角的年轻人的作品。尽管征集工作还存在着这样或那样的不足，还有一些名家没有加入，但仍然可以代表当代工笔画的整体水平，展现了当今工笔画的新风貌。

工笔画是以“工”为特征的中国画画体。它以细致的刻画、准确的造型和精微的色彩进行严谨的创作，其作品呈现工整、工细与工丽的画风特色。中国工笔画发展历史源远流长，在我国古代绘画的园地中是棵古老的大树。它是中华民族优秀的传统绘画形式之一，曾经有过光辉灿烂的年华，但文人画兴起后，一度备受贬斥、摧残，清代盛大士在《溪山卧游录》中载：“画有士人之画，有作家之画。士人之画妙而不必求工，作家之画工而未必尽妙。故与其工而不妙，不若妙而不工。”在20世纪文化曙光的普照下，特别是如今，中国工笔画得到了复兴。从20世纪中国画发展的历程来看，工笔画的发展最富生机，也最为迅猛，当代工笔画已是枝繁叶茂，欣欣向荣，可以说是中国画坛中最具超越意识、变革精神与探索锐气的艺术形式之一，它正以独特的艺术魅力、独立的学术价值在中国画的当代形态建设中担当起非常重要的角色。

一、中国工笔画发展概述

中国工笔画历史悠久，唐宋以前是中国绘画的主流。作为一个绘画术语，它在清代才出现，但是作为一种绘画语言，一种艺术表现形式，它几乎可以说与绘画的起源同步，在长期的历史发展中，它积淀了世代相承的创作经验，逐渐形成了代表着东方文化独特的审美特征和鲜明的艺术特点，充分体现出中国传统文化的内涵。中国工笔画最早脱胎于建筑和工艺品，因此工艺性和装饰性是它的鲜明特点之一。研究中国美术史我们发现，古代艺术具有非常严肃的宗教性，《左传》中有“铸鼎象物，使民知神奸”，从新石器时代色彩单纯、鲜明的彩陶，到岩画、地画、壁画、画像石、画像砖等无不体现这一点，而古代绘画则以工笔或重彩的形式依附在这些工艺品和建筑上，起到装饰、美化场所的作用，同时又强烈昭示着建筑物或场所的内涵和性质。例如：湖北随县曾侯乙墓彩绘内棺上描绘方相氏率神兽执戈驱疫的《雉仪图》；湖南长沙楚墓出土的具有“引魂升天”主题思想的帛画《人物龙凤图》、《人物御龙图》；西汉卜千秋墓中绘有男墓主持弓乘龙、女墓主捧鸟乘三头凤的《升天图》；两汉非常流行的墓室壁画、画像石、画像砖等等，场

面宏大，形象奇伟诡谲，充满着想象力。构图饱满疏密有致且富有节奏，赋彩鲜丽典雅，对比强烈明快和谐，绘画技法更趋多样，勾勒、平涂、晕染等方法都使用到，用线流畅颇有节奏和韵律，线条的表现力明显提高，表现出广阔无垠的宇宙意识，体现了现实主义和浪漫主义想结合的精神，在中国美术史上放射出夺目的光彩。这些工艺装饰画已经初步具备了工笔画的某些特点，标志着中国画发展的新水平，为后代工笔画的脱颖而出奠定了坚实的基础。

那么中国工笔画究竟始于何时？其实我们通常所说的中国工笔画是指中国古代的工笔卷轴画。因其装裱形式的不同可分为“手卷”“挂轴”“镜片”“册页”等，便于收藏、携带、装挂、观赏，且具有独立的审美价值。根据现存的绘画史料，大多数学者认为工笔画应始于魏晋，而隋唐后逐渐成为中国绘画的主流。中国古代卷轴画因独特的内容，可分为人物、山水、花鸟三大科，魏晋时期人物画发展已相当瞩目，唐、五代达至高峰，宋以降山水、花鸟画崛起，并渐渐取代了人物画的主流地位，最终形成了中国画坛上人物、山水、花鸟三足鼎立的传统格局，同时也标志着中国工笔画已形成非常系统的审美观和艺术观，成为一种全新的语言体系。

从中国画发展的艺术历程来看，中国古代绘画的主力军主要有两大支流，一为民间画工派，一为职业画家和文人士学派。唐宋后文人画的兴起，文人士大夫担负起画坛主将的角色，对后世绘画影响深远。民间画工大多依附于建筑和工艺品，从事宫殿、寺观、陵墓、衙署、屏风画、民间年画、瓷器、刺绣等，色彩鲜丽凝重，对比强烈，为中国传统的民间艺术奠定了基础；而后者主要从事工笔卷轴画的创作，经过历史的发展和经验的积淀，派别繁多，风格潮涌，如顾恺之、陆探微、阎立本、周昉、张萱、曹霸、韩幹、黄筌、徐熙、周文矩、顾闳中、李公麟、王希孟、张择端、王渊、陈洪绶、曾鲸、张苟、任颐等都是杰出的工笔画家，他们的画风多淡彩晕染，清新雅致。以上两种风格长期并存，交相辉映，极大的丰富了中国画的绘画语言及表现形式，繁荣了中国画坛。

魏晋至唐宋可以说是中国工笔画发展的黄金时期，因此也创造了大量优秀的作品。重新审视这些宝贵的财富，不仅让我们发现形成中国工笔画传统精髓的许多特征，同时对于探讨当下中国工笔画的发展和创新的也有非常深刻的意义。中国传统工笔画可以说一开始就与人民生活 and 审美观念息息相关，与自然造化紧密联系，并且深深扎根于中国文化之中。以人物画而言，早在东晋时期著名画家顾恺之就提出了“以形写神”“传神写照”“迁想妙得”的创作原则，形成了“意在笔先”“画尽意在”“超然物外”等一套完整而科学的艺术理论；谢赫则提出了以“气韵生动”为首要审美标准的“六法论”，对后世影响深远。以山水画为例，山水画在东晋刚成为独立画科，宗炳就提出了山水画的“畅神抒怀”的功能和“澄怀观道，卧以游之”的审美主张。在创作手法上则要求画家面对真山真水时，并首次发现了山水画中的透视法则，使得山水画有“咫尺之内，便觉万里之遥”的空间透视感觉。到唐代张躁的“外师造

面宏大，形象奇伟诡谲，充满着想象力。构图饱满疏密有致且富有节奏，赋彩鲜丽典雅，对比强烈明快和谐，绘画技法更趋多样，勾勒、平涂、晕染等方法都使用到，用线流畅颇有节奏和韵律，线条的表现力明显提高，表现出广阔无垠的宇宙意识，体现了现实主义和浪漫主义相结合的精神，在中国美术史上放射出夺目的光彩。这些工艺装饰画已经初步具备了工笔画的某些特点，标志着中国画发展的新水平，为后代工笔画的脱颖而出奠定了坚实的基础。

那么中国工笔画究竟始于何时？其实我们通常所说的中国工笔画是指中国古代的工笔卷轴画。因其装裱形式的不同可分为“手卷”“挂轴”“镜片”“册页”等，便于收藏、携带、装挂、观赏，且具有独立的审美价值。根据现存的绘画史料，大多数学者认为工笔画应始于魏晋，而隋唐后逐渐成为中国绘画的主流。中国古代卷轴画因独特的内容，可分为人物、山水、花鸟三大科，魏晋时期人物画发展已相当瞩目，唐、五代达至高峰，宋以降山水、花鸟画崛起，并渐渐取代了人物画的主流地位，最终形成了中国画坛上人物、山水、花鸟三足鼎立的传统格局，同时也标志着中国工笔画已形成非常系统的审美观和艺术观，成为一种全新的语言体系。

从中国画发展的艺术历程来看，中国古代绘画的主力军主要有两大支流，一为民间画工派，一为职业画家和文人学士派。唐宋后文人画的兴起，文人士大夫担负起画坛主将的角色，对后世绘画影响深远。民间画工大多依附于建筑和工艺品，从事宫殿、寺观、陵墓、衙署、屏风画、民间年画、瓷器、刺绣等，色彩鲜丽凝重，对比强烈，为中国传统的民间艺术奠定了基础；而后者主要从事工笔卷轴画的创作，经过历史的发展和经验的积淀，派别繁多，风格潮涌，如顾恺之、陆探微、阎立本、周昉、张萱、曹霸、韩幹、黄筌、徐熙、周文矩、顾闳中、李公麟、王希孟、张择端、王渊、陈洪绶、曾鲸、张苟、任颐等都是杰出的工笔画家，他们的画风多淡彩晕染，清新雅致。以上两种风格长期并存，交相辉映，极大的丰富了中国画的绘画语言及表现形式，繁荣了中国画坛。

魏晋至唐宋可以说是中国工笔画发展的黄金时期，因此也创造了大量优秀的作品。重新审视这些宝贵的财富，不仅能让我们发现形成中国工笔画传统精髓的许多特征，同时对于探讨当下中国工笔画的发展和创新也有非常深刻的意义。中国传统工笔画可以说一开始就与人民生活 and 审美观念息息相关，与自然造化紧密联系，并且深深扎根于中国文化之中。以人物画而言，早在东晋时期著名画家顾恺之就提出了“以形写神”“传神写照”“迁想妙得”的创作原则，形成了“意在笔先”“画尽意在”“超然物外”等一套完整而科学的艺术理论；谢赫则提出了以“气韵生动”为首要审美标准的“六法论”，对后世影响深远。以山水画为例，山水画在东晋刚成为独立画科，宗炳就提出了山水画的“畅神抒怀”的功能和“澄怀观道，卧以游之”的审美主张。在创作手法上则要求画家面对真山真水时，并首次发现了山水画中的透视法则，使得山水画有“咫尺之内，便觉万里之遥”的空间透视感觉。到唐代张躁的“外师造

新高举以敦煌壁画为代表的中国民间重彩画的旗帜，力求重振汉唐雄风，恢复色彩特有的表现力；它充分利用了现代色彩、材质运用方面的特长，大胆把西方抽象及构成与装饰美感引进绘画中来，以特有的造型、色彩、肌理交织而成的视觉美感，极大的强化了绘画的本质特征，丰富了中国绘画的表现力。

中国工笔画在当代取得的成绩是值得肯定的，特别是进入新世纪之后又有了新的进境，自第六届全国美展以来，工笔画所占的比重越来越大，而且留有深刻印象的精品力作不断涌现。当代工笔画在工具和材料方面有许多新的探索，极大的拓展了表现空间，同时艺术观念、风格题材等诸多艺术要素也在探索传统文化精神和现代文化的交流中提出了难题。

然而，在繁荣的创作背后也隐现出许多问题：一是矫揉造作的形式主义。的确，当代工笔画在形式上的探索毫无疑问的体现了它的价值的存在，但有些工笔画家过于讲求制作手段的精美，材料的新颖，一味追求所谓的视觉冲击力，而忽视了艺术语言的提炼，使得作品非常空洞与僵硬。这也表明，中国工笔画的技术翻新但多雷同，每个艺术家在寻求自己创作风格的同时，目标并不清晰，互相借鉴而变成了互相干扰。二是市场问题。市场对于艺术有两方面的影响，负面影响造成了画家急功近利的心态，文化价值和市场价格产生了严重的分歧。现在画家之间的交流不是艺术创新上的问题，而是关心自己作品的市场价格，受不受追捧。“经济的繁荣、画家的富裕程度与艺术的质量是不成正比的，优秀的艺术是经得起历史的考验的。”（刘曦林语）三是文化的缺失使得作品呈现出唯美倾向下精神表现的肤浅、平庸化。人文的薄弱，导致了中国工笔画的发展缺乏一种文化上的借鉴与参照，而只能在一种形式上获得营养。而长此以往，形式发展到极点，就会脱离绘画本体，走上形式本体的道路，颠覆了艺术的本质。

三、对中国工笔画存在问题的思考

工笔画在当下的精神指向是什么？在中国工笔画由古典形态向现代形态的转换中怎样才能保持它的特质？笔者参考其他学者的观点认为，在中国画迈向未来的时候，应该在保持民族艺术精神的前提下完成由传统到现代转换。作为历史悠久的传统民族绘画，需要表现民族精神。在多样化与个性化的语言探索中，应把握中国艺术精神，如以意为先，气质为上，气韵生动等，同时还要借鉴、吸收、融合外来艺术形式，中国画无疑是开放的，要找到一个适度的契合点。可以学习外国的东西来搞中国的东西，但是我坚信，中国的东西有它自己的规律，我想这一点对我们今天的探讨是有启发的。

2007年3月5日于京南盆儿胡同

（作者为《中国书画》研究院副院长兼秘书长、艺术推广人、《中国书画》投资版总策划、《中国书画世纪经典——当代美术家全集》总策划）

中國書畫世紀經典
當代工筆畫家百名

劉大为題

陈白一

陈白一·1926年生于湖南省邵阳市。湖南华中中专毕业。原湖南省文联执行主席、美术家协会主席、湖南省书画院院长、中国文联委员、中国美术家协会常务理事。现任中国当代工笔画学会副会长。

听壁脚 1989年 81cm×92cm 设色纸本

闹元宵 1982年 200cm×114cm 设色纸本

小伙伴 1988年 66cm×70cm 设色纸本

三月三 1983年 67cm×68cm 设色纸本

夏夜 1989年 89cm×79cm 设色纸本