

王庆升工笔牡丹

WANG QINGSHENG GONG BI MU DAN

人民美術出版社

王庆升工笔牡丹

人民美術出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

王庆升工笔牡丹 / 王庆升绘. —北京: 人民美术出版社,
2007.9
ISBN 978-7-102-04077-6

I. 王... II. 王... III. 牡丹—工笔画: 花卉画—作品集—
中国—现代 IV. J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 147184 号

王庆升工笔牡丹

绘 者 王庆升
编辑出版 人民美术出版社
(北京北总布胡同 32 号)
电话: 65122584 邮编: 100735
<http://www.renmei.com.cn>

责任编辑 霍静宇
责任印制 丁宝秀 赵 丹
制版印刷 北京百花彩印有限公司
经 销 新华书店总店北京发行所

2008 年 1 月第 1 版第 1 次印刷
开本 889 毫米 × 1194 毫米 1/12 印张 6
印数 1-4000 册

ISBN 978-7-102-04077-6
定价: 58.00 元

真情寓丹青

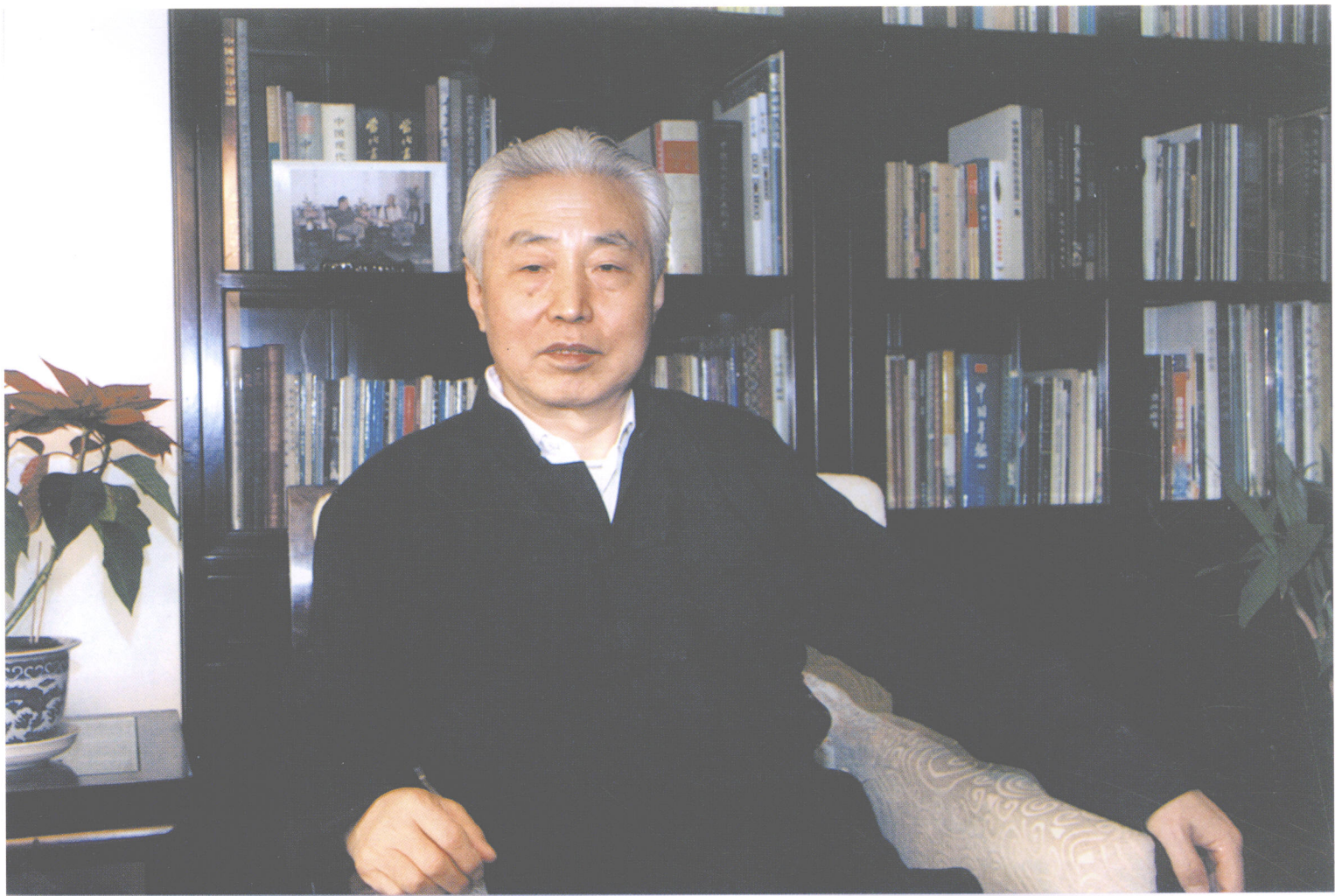
李瑞环题

全国政协主席李瑞环为王庆升题字

作者近影

源于生活 高于生活

王庆升

牡丹是我国十大名花之一，栽培历史悠久，品种繁多，深受历代文人和广大群众的喜爱，人们用各种形式讴歌和赞美她，被誉为国色天香、天上人间富贵花。牡丹也是历代画家笔下常见的题材。从唐代边鸾、五代黄筌、徐熙，在他们的作品中就已出现以牡丹为主体的绘画内容。到了宋元明清更是名家辈出，工笔写意多样，风格流派纷呈。

到了近代，牡丹这一名花更加广泛地为群众所喜爱，画牡丹的人众多，也就不可避免地出现良莠不齐的局面。我曾亲耳聆听过李苦禅大师的高论，他说：“牡丹是个极俗的题材，它已被人画烂了，如何使它脱俗，这是画家考虑的难题。”大师的话不无道理，然而要把这一“画烂了”的题材画好，也不是没有可能。

当代画家于非闇、王雪涛，都是以画牡丹而著称。两位艺术家用不同的表现形式，在脱俗升华方面给我们作出了典范。他们的努力，影响了众多爱好画牡丹的作者，我本人就是其中之一。我曾有幸拜他们二位为师。他们的言传身教和表现方法虽各有不同，而艺术观点却有许多相通之处，那就是艺术要源于生活，高于生活。

于非闇先生是工笔花鸟画大师。他最重视写生，特别是对牡丹写生有其独到见解，主张可分阶段进行：画春天的花，夏天的叶，秋天的枝干。其目的就是要画牡丹生长最佳的各个时期，这样才能掌握并抓住其造型最美、最生动的特点。他说：“若是闭着眼睛就能画出来的话，那还要去写生干什么。”有一次授课时，他拿出一幅不大的牡丹粉本（即白描稿）指着牡丹

老本对我说：“为了使它更典型更美，我反复修改多次，整整花去半天时间”。先生这种严肃认真、精益求精的创作精神，给我留下了深刻的印象，至今不忘。同时，也就不难理解他画的工笔牡丹为什么能让人喜爱，甚至比真花还美，更生动更有神韵。

王雪涛先生以小写意牡丹著称。他笔下的牡丹造型生动准确，色彩艳丽不俗，构图灵俏多姿，用笔疏密有致，特别强调整体气势。他建议画工笔画用写意方法起稿。目的是掌握整体效果，不要陷入一花一叶的得失。渲染叶子要打破正面深、背面浅的传统模式。反叶不一定必用四绿，正面不一定就深染。要视其画面需要，灵活掌握。作画必须有夸张，没有夸张就不是艺术。我虽然是主攻工笔画，然而却大量吸收了写意画的精髓。雪老的艺术观点，使我受益匪浅，终生受用。对工笔画的脱俗升华，起到了至关重要的作用。

中国画总是要有人继承，在传承中求发展。我在这条道路上，业已耕耘五十余年，在实践中不断努力，连我自己也不知创作了多少画。现借牡丹这一专题汇集成册，试写点滴感悟，顺向同行师友切磋求教。

1999年，应邀为钓鱼台国宾馆作画，当时没有提出特殊要求，题材随意。当进入创作构思时，考虑到国宾馆是国家接待外宾的地方，这幅画立意应该是欣欣向荣、赏心悦目，看了能使人精神放松，得到休息。为此我调动一切艺术手段，大胆舍去传统花鸟画中的鸣禽飞蝶，以中国名花牡丹为主体，配以奇石毛竹、野花小草，以拓展层次空间。牡丹深浅搭配，艳而

不火，最后以“总领群芳”（见26页）命题，让读者能在一个清静和谐、没有外来干扰的情况下，静静地欣赏牡丹芳姿。作画时，我曾戏言，在欣赏我的画时，能使血压降下来，消除烦躁，这才是艺术魅力。日后，这幅画被选用在芳菲苑国宾谈判厅，得此消息，非常高兴。据工作人员介绍，领导和专家之所以选用这幅作品，正是看中画面安静清新的意境，符合谈判厅的环境要求。听到如此意见，为我的艺术语言能引起读者共鸣，而感到欣慰。这也正是自己想要达到的艺术效果。

2003年，应邀为中南海怀仁堂正厅作画，指定以画牡丹为主题。为使画面色调能与大厅古典建筑、室内装饰相协调，特意安排先参观环境，然后再进入创作。当时的心情非常复杂，即兴奋又不安。因为这是国家最高领导人开会议事的地方，政治意义重大，所以在立意上颇下了一番功夫。因为牡丹是百花之王，富贵雍容，所以立意构思时，我在众多写生资料中，精心挑选了端庄大方的花头为主花，尽显百花之王的风范；用姿态各异、造型生动的群花簇拥在周围，如众星捧月，似群仙祝寿。画面采用工笔重彩的表现形式，花头以紫红勾金为主，粉白二色分布其中，用荷包牡丹、灌木、毛竹等渲染层次，虚实相间，以达到富丽堂皇、朝气蓬勃、花团锦簇、“艳溢香融”（见2页）的气氛！此画自悬挂以来，得到了各方面的肯定与好评！做为新中国培养的第一批画家，能为国家的最高殿堂作画，我深感荣幸，也是对国家的回报！

我现已年过七旬，自我感觉艺术生命仍处于发展阶段。对于“牡丹”这个“画俗了”的题材，还在继续进行探索，作品

《惊春》（见38页）就是我最新的一次试作。过去画牡丹，大多是以园林为背景。这次特意把它安排在高山上，利用中国画传统理念，留出大块空白，用杜鹃、灌木、小草烘托环境特征，虚实结合，以虚当实，以少胜多，强调纵深层次关系，表现了高山的宁静与空阔，白色牡丹寓意纯洁无瑕，两只精灵般的红嘴山鹊从远处走来，左顾右盼，正在欣赏春天的美景；忽然停住脚步，其中一只在惊叫，打破了山谷寂静。它们发现了什么、看见了什么？……这正是留给读者的想象空间，也就是中国画理论中常说的“意在画外”，画有尽而意无穷！

借物抒情，是中国画传统理论中重要的组成部分。作者对生活景物的感受不同，其表达方法也必有各异，因而就形成了个人的艺术风格。凡是来自生活的艺术，总是最有生命力的。“源于生活，高于生活”是永恒的创作规律。创作的过程是艰苦的，有了好的立意不一定能够表现出来；绘画亦是遗憾的艺术，只有作品完成以后，才能够发现其中的不足，但这并不是坏事，我常为能发现已完成的作品中的缺憾，而感到自慰。这说明我的艺术思想还没有僵化，还有提高的潜能。人的生命是有限的，对艺术的追求是永无止境的。艺术之路只有起点，没有终点！

2006年12月30日于北京画院

春色满园
在北京故宫御花园
冯晓画于王庆并

春色满园 88cm × 88cm 1983年

艷溢香融

時在甲
申正月
王慶昇
梨斯固
樹炳森
程元於
中南海

艳溢香融 142cm × 300cm 2004年

艳溢香融 (局部)

艳溢香融 (局部)

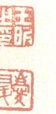

酒醉楊妃 65cm × 43cm 1988年

北京故宮御花園所見 慶昇

御花园所见 66cm × 66cm 1989年

國色天香

壬午秋月
王慶昇
作於京蘇
曾起家
起家記

国色天香 140cm × 680cm 2002年