

中国近现代名家

王叔晖

作品选粹 · 王叔晖

人民美术出版社

中国近现代名家作品选粹

王 叔 晖

人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国近现代名家作品选粹. 王叔晖 / 王叔晖绘. --
北京 : 人民美术出版社, 2014.1
ISBN 978-7-102-05800-9

I. ①中… II. ①王… III. ①工笔画—人物画—作品
集—中国—现代 IV. ①J222

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第019736号

中国近现代名家作品选粹

王叔晖

编辑出版发行 人民美术出版社

(100735 北京北总布胡同 32 号)

编辑部 010-56692090

发行部 010-56692181 56692182

邮购部 010-65229381

www.renmei.com.cn

策 划 刘继明 王玉山

责任编辑 陈 林

装帧设计 杨会来

责任校对 马晓婷

责任印制 赵 丹

制版印刷 北京图文天地制版印刷有限公司

经 销 新华书店总店北京发行所

2014 年 3 月第 1 版 第 1 次印刷

开本 : 787 毫米 × 1092 毫米 1/8 印张 : 8

印数 : 0001 — 5000 册

ISBN 978-7-102-05800-9

定价 : 55.00 元

版权所有 侵权必究

如有印装质量问题影响阅读, 请与我社联系调换。

目 录

当代工笔仕女画第一人——记画家王叔晖.....	林 阳	夜宴桃李园图	28
临宋《折栏图》.....	5	镜花缘	29
婴戏图	6	藤萝月季	30
婴戏图	7	牡丹蝴蝶图.....	31
王熙凤	8	孔雀东南飞.....	32
观音.....	8	马朗与三姑娘	32
唐明皇与杨贵妃.....	9	吹箫引凤	33
早期仕女图.....	9	执扇仕女	33
五子图	10	梅妃.....	34
宝钗扑蝶	10	王熙凤	35
倚柳观池	11	古代仕女图.....	36
宝玉踏雪	11	晴雯补裘	37
读书图	12	竹阴纳凉图.....	38
早期山水	12	执扇纳凉图.....	39
桑园会（局部）.....	13	母子图	40
梁山伯与祝英台.....	13	箜篌图	41
扇面（之一）.....	14	林黛玉	42
扇面（之二）.....	14	汉明妃	43
扇面（之三）.....	14	宝琴.....	44
扇面（之四）.....	15	白雪红梅	45
扇面（之五）.....	15	宝钗扑蝶	46
扇面（之六）.....	15	迎春读书	47
卫铄.....	16	惊艳（西厢记之一）.....	48
贵妃出浴	17	赴约（西厢记之二）.....	48
徐贤妃	18	听琴（西厢记之三）.....	49
李夫人	19	长亭（西厢记之四）.....	49
西施.....	20	史湘云	50
洛神.....	21	元妃省亲	51
十二生肖（之一）.....	22	黛玉葬花	52
十二生肖（之二）.....	22	琵琶行	53
赵五娘（之一）.....	23	王昭君	54
赵五娘（之二）.....	23	李清照	55
女英雄们向毛主席献礼.....	24	戏鹦图	56
西藏人民欢迎解放军	24	木兰巡营	57
红绸舞	25	洛神.....	58
翩翩起舞彩.....	25	芭蕉仕女图.....	59
红满傣溪	26	生死牌（之一）.....	60
新疆舞	27	生死牌（之二）.....	60

当代工笔仕女画第一人

——记画家王叔晖

林 阳

王叔晖（1912—1985），中国现当代杰出的工笔重彩人物女画家。字郁芬，祖籍浙江绍兴，生于天津。1949年参加工作，历任出版总署美术科员、新华书店总管理处美术室图案组组长、人民美术出版社连环画创作组组长兼专业画家。曾任中国美术家协会第二、三届理事。她在连环画《孔雀东南飞》、《梁山伯与祝英台》、《生死牌》、《杨门女将》及单幅人物画《王昭君》、《李清照》、《花木兰》等作品中描绘了一批中国历史上的杰出女性及古代文学作品中性鲜明的女性人物。代表作《西厢记》获第一届全国连环画评奖一等奖。王叔晖为我国工笔人物画的发展做出了卓越贡献，称得上是当代工笔仕女画第一人。

1953年，中华人民共和国新《婚姻法》公布。人民美术出版社要配合这次公布出版《西厢记》的四条屏，把创作任务交给了王叔晖。四条屏是中国画、年画等画种的一种表现形式，也是农家喜爱的一种张贴画形式，每一个竖长的条屏上有4幅画面，4个条屏共16幅，情节连贯。这就是为什么过去彩色连环画总是16幅的原因。但谁都没有料到，一年后问世的这部彩色四条屏连环画作品，日后成了载入共和国美术史册的佳作。

元代剧作家王实甫的剧作《西厢记》，写的是一对青年男女追求婚姻自主的爱情故事。相传，这个故事发生在山西永济的普救寺。王叔晖从未去过永济，因为任务时间紧迫，她选择了建筑上有代表性而且也是她熟悉的北京广济寺作为参考。

《西厢记》的人物刻画生动，造型准确，情感特点栩栩如生；环境充满诗情画意，色彩典雅，线条流畅。对于这部作品，王叔晖投入了极大的情感及绘画经验。在《西厢记》完成10年之后的1963年，这部作品荣获第一届全国连环画创作评奖的“绘画一等奖”。

工笔人物画在中国传统绘画中占有重要的位置；而工笔人物画中的仕女又是非常重要的绘画对象。工笔仕女也是工笔人物画家们绕不过的创作对象。我国近现代以来的潘絜兹、黄均、任率英等许多画家都在工笔人物画上有所创造。而王叔晖作为女画家，在工笔仕女的创作上更加清秀、明丽、温婉，这也是大家公认的事实。

对于仕女画的创作，王叔晖的美学观点是美而不媚。她笔下的崔莺莺堪称工笔人物仕女的典范。比如崔莺莺的面部造型，虽然是对古代仕女的描述，却也是符合现代人审美标准的表达，在当年，打动并影响了一代人。在作品人物的创作上，王叔晖也倾注了自己的情感，崔莺莺的一笑一颦，都被刻画得生动得体。

“听琴”一幅，是表现才子弹琴、佳人倾听的场景。才子因得不到佳人而琴遣心声。墙外，几杆青竹微斜，莺莺探身，侧耳倾听，身段端庄娴雅，琴声顺着风儿飘来，崔莺莺已然听到张生心声。

王叔晖在创作中坚持其自己的美学思想，比如张生在屋内隔着窗纸弹琴，不要说在晚上，即使在白天，观者也不能看得如此真切。王叔晖在这里使用了中国戏剧的诗意审美语言，让观者在一幅图中，同时感受到莺莺的期待和张生的琴声。谁能注意到这个细节呢？一般观者是注意不到的，这也是王叔晖的高明之处。

基于各种原因，在王叔晖创作的几千幅作品中，男性人物形象很少；她晚年在画《红楼梦》人物系列时，打算最后才画宝玉的，但最终未能如愿。由此看来，她在张生这个人物的刻画上是下足工夫、注入情感的。她为这个人物定下的基调就是：一介书生，感情专一。张生的才情、气质，是王叔晖心目中的理想，也是我们普通读者喜爱的形象。在《西厢记》的16幅画面中，张生出现15次，换了七八套服装，在生活中似乎不大可能，但这恰恰是王叔晖的高明之处。让大众欣赏的作品，如何得到大众读者的喜爱，就是创作者需要研究和创作的。

王叔晖先生终生未嫁，但她对人间爱情的赞美是发自内心的，是由衷的。从四条屏《西厢记》中可以看出，她将对爱情的理解、对爱情的追求全部表达在作品中了。

彩色连环画的成本高，定价也高。也许由于价格的原因，王叔晖为了满足普通读者的需求，1957年又创作了128幅的白描本连环画《西厢记》。

1979年第四届全国文代会期间，邮票设计家刘硕仁代表邮票设计发行局找到王叔晖，提出邀请她设计《西厢记》邮票的想法。1980年，王叔晖完成了4幅《西厢记》邮票图稿。4幅画分别名为“惊艳”、“听琴”、“佳期”、“长亭”，内容即：张生惊艳、莺莺听琴、佳期相会、长亭泪别。

1983年2月21日，特种纪念邮票《西厢记》发行。那一年，王叔晖已71岁高龄。一个月后，3月24日出版的英国《集邮周刊》，以全套《西厢记》邮票作为该期的封面；5月号的英国《外国邮票》月刊，在封面显著位置刊登了“听琴”这枚邮票。评价文章认为：这套邮票无论构图、色彩还是印刷，都非常成功；邮票上的人物栩栩如生，呼之欲出；它不仅仅是邮票，更是精美的艺术品。

一年之后，国内的“最佳邮票评选”活动将这套邮票评为1983年最佳特种邮票。日本的集邮杂志将其评为1983年中国最佳邮票。

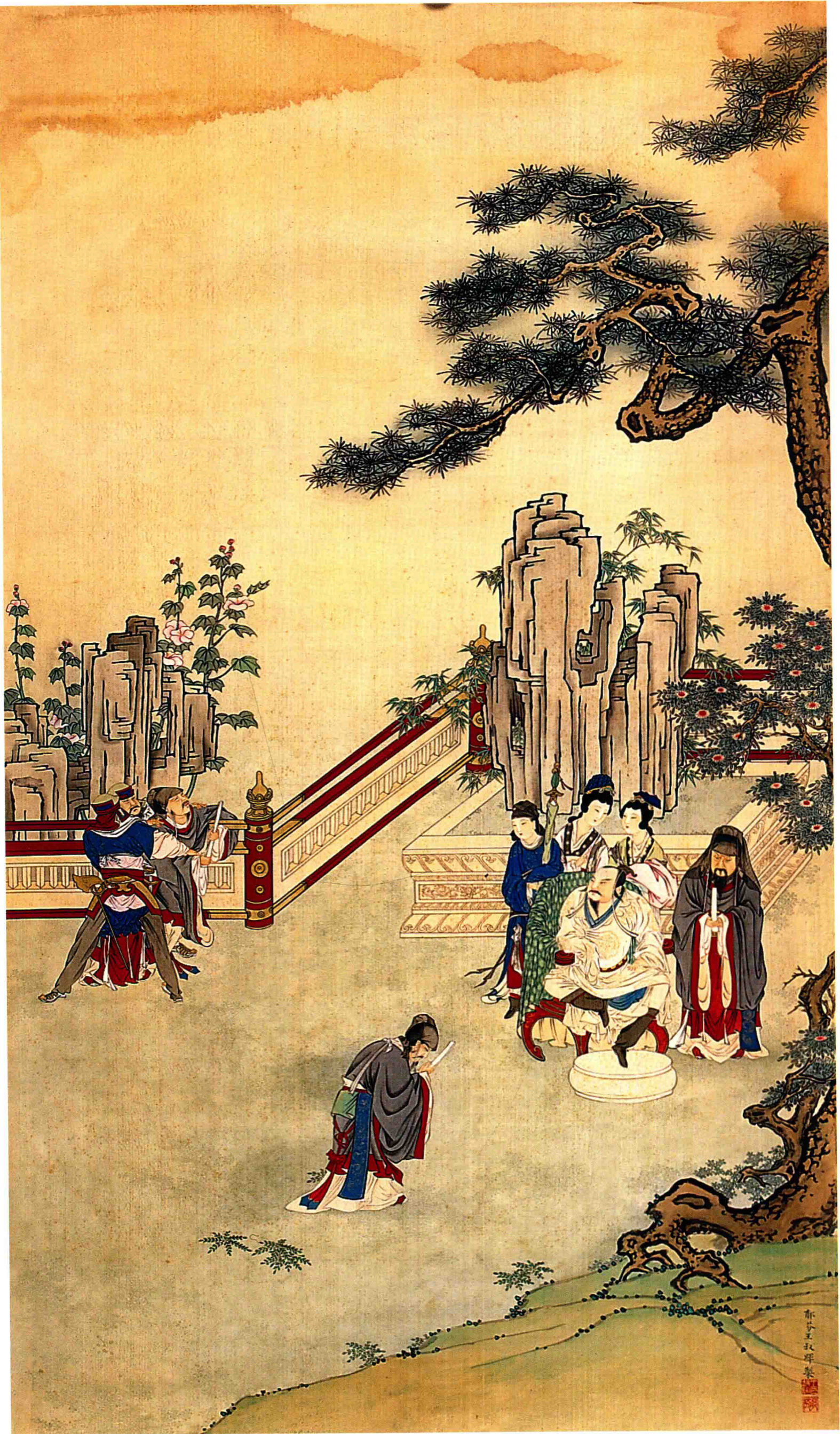
人民美术出版社创作室是共和国成立初期的特殊产物。当时人民美术出版社急需创作大量的年画、连环画、宣传画，而能够很好、很快完成创作任务的画家并不多。这样的画家也是社会所需，于是，人民美术出版社在全国各地寻觅人才，并将他们调入出版社。出版社向这些画家下达创作任务，完成任务后，除了工资还有可观的稿费。一般来说，这些画家也不会再给其他出版社画稿子。时过境迁，如今已是市场经济时代，像中国出版集团公司就要求出版社在签约作者方面有所作为，这个方式与当年出版社调进画家有异曲同工之处。

王叔晖当年曾是人民美术出版社创作室组长。在当时画家云集的人民美术出版社，创作室组长是个很重要的位置，首先要以身作则。

王叔晖在创作前，正是因为大量搜集整理素材，进行了多次的艺术构思、多次的写生、多次的观察，不断地产生新的想法，几易其稿，才创作出像《西厢记》等脍炙人口的不朽之作。

王叔晖退休后，仍然关注人民美术出版社的发展，继续完成出版社的约稿。像《红楼梦》人物画，王叔晖前后共画了“红楼十二钗”中黛玉、晴雯、王熙凤等八个人。这组作品边画边出版，大多已作为单幅年画发行。可惜的是，在画《惜春作画》时，她突然故去，使这曲最后的生命咏叹成为绝响。

图 版

戊子端陽前十日
王叔暉畫人物郭東榮補景

婴戏图

王熙凤

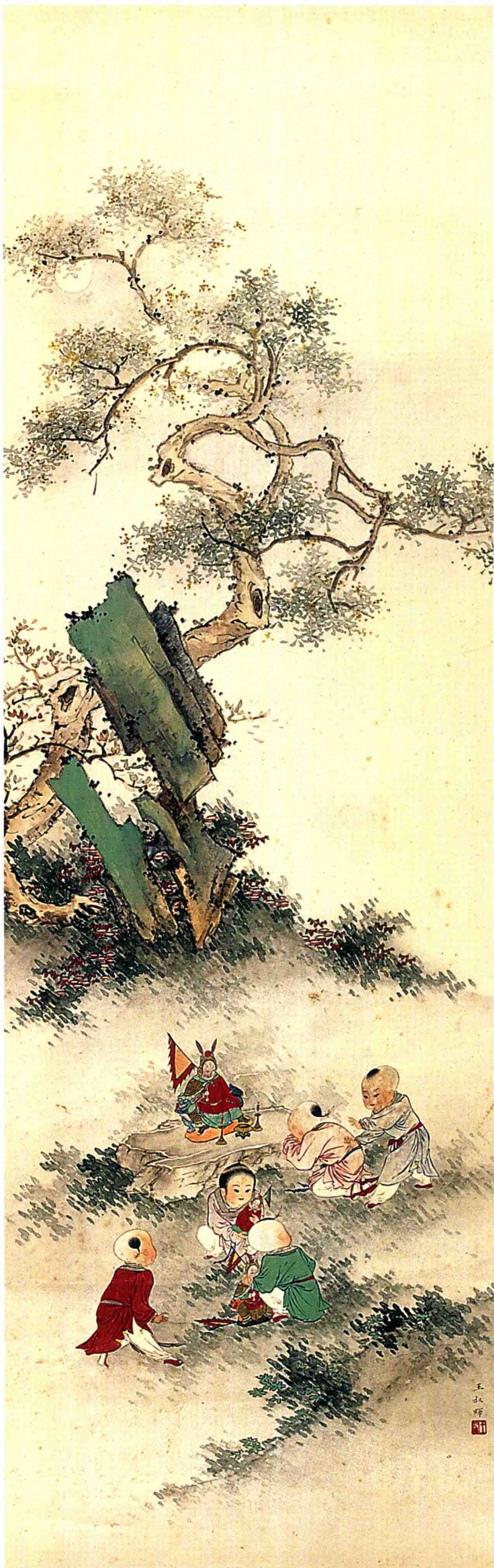
观音

唐明皇与杨贵妃

早期仕女图

倚柳观池

宝玉踏雪

读书图

桑园会（局部）

梁山伯与祝英台