

中国工笔画家艺术研究

天津杨柳青画社

工笔重彩篇

陈军 翟杰辉 编

中国工笔画家艺术研究

工笔重彩篇

陈军 翟杰辉 编

天津杨柳青画社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国工笔画家艺术研究.工笔重彩篇/陈军, 翟杰
辉编.—天津:天津杨柳青画社, 2016. 10
ISBN 978-7-5547-0568-1

I. ①中… II. ①陈… ②翟… III. ①工笔重彩—绘
画评论—中国—现代 IV. ①J212.052

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第234393号

出版人: 王勇

出版者: 天津杨柳青画社

地址: 天津市河西区佟楼三合里111号

邮政编码: 300074

编辑部电话: (022) 28379182

市场营销部电话: (022) 28376828 28374517
28376998 28376928

传真: (022) 28376968

邮购部电话: (022) 28350624

网址: www.ylqbook.com

制版: 北京锋尚制版有限公司

印刷: 天津市豪迈印务有限公司

开本: 1/16 889mm×1194mm

印张: 8

版次: 2016年10月第1版

印次: 2016年10月第1次印刷

印数: 1—3 000册

书号: ISBN 978-7-5547-0568-1

定价: 43.00元

浅谈中国重彩画的艺术特性（代序）

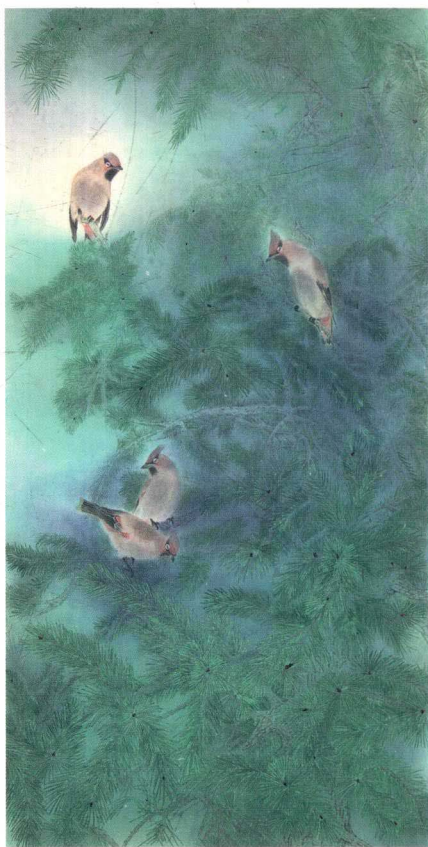
每一门艺术都有自己的艺术特性，如音乐具有审美特性、表情达意特性、地域特性、描绘和模拟特性。又如我国的国粹京剧具有综合性、虚拟性、程式性等特性。绘画艺术也有自己的特性，这主要表现在它是通过可以直接看到的、有形有色的具体的艺术形象来反映生活和抒发画家对客观现实的感受；它善于表现美丽的瞬间，以刹那表现永恒，以局部表现整体，以特殊表现一般，以静止表现运动，往往比运动着的现实世界更为深刻和美妙。就中国重彩画来讲，它除了具备中国画的艺术特性之外，还具有自己的艺术特性。

一、中国重彩画具有传统性

这里的传统性是指中国重彩画画家们对传统中国画的绘画技法、绘画理念的传承。历史学家余英时说：“事实上没有人真能片刻离开传统而存在，所谓全面反传统的革命，最后必然流于以传统中的负面成分来摧毁传统的主流，其结果便是以坏传统代替了好传统。”蒋采蘋老师曾说过：“在中国绘画中，重彩画是传统工笔重彩在现代文化和审美条件下的变革与发展中产生的一个新画种。”中国重彩画有自己的传承脉络，它是由中国远古的岩画、中国古代壁画、中国工笔重彩画逐渐继承和发展而成的。在学习中国重彩画的过程中，首先要临摹古代优秀的壁画作品，从前人的作品中吸收养分为我所用。由此可见，中国重彩画的根基是传统。它的一些绘画技法、绘画理念源于传统。如果完全抛弃传统，中国重彩画就会变成空中楼阁，也就不会受到这么多人喜爱了。

二、包容性

中国画本身就是通过不断融合其他绘画形式而不断发展起来的。中国重彩画更是强化了这一包容的特性，它兼容古代与现代、东方与西方。中国重彩画的包容，使得它可以借鉴和吸收一切有助于它发展的艺术形式。它可以借鉴汉代画像石、画像砖的形式，它可以借鉴印度细密画，它可以学习和借鉴西画的构图、用色、技法，它还可以学习日本画。英国东方文化学者劳伦斯·比尼恩在其专著《亚洲艺术中人的精神》中曾说：“日本的艺术史是这样一部艺术史，它从中国取得了最初的灵感，逐步发展自己的性格，并且接受了新的题材。”古代日本绘画与中国绘画是不分彼此的。这样说并不是不尊重日本绘画史自身的独立性，而是想着重指出，由于古代日本文明移植于中国，因此文学、文化、艺术，甚至具体到文字，大都是源自中国。明治维新以后的日本画坛否定传统，接受更多的是西方的绘画。这一时期，日本画画家致力于日本画与世界接轨，朝着现代化方向稳步发展，逐渐让世界认识日本画。相比较之下，这一时期的中国画画家则是相对保守，没有积极

地学习和借鉴新的事物，使得中国画没有更多发展。日本画的确立力求不同于西洋画，但也不同于中国画，它削弱了线条地位、加强了色彩的地位。好的东西我们都要学。我想，中国重彩画画家们需要学习的是日本画画家的创新精神、勤奋精神以及日本现代绘画在工具材料方面的革新。

三、色彩的丰富性

中国工笔重彩画中的重彩是和淡彩、水墨相对的，主要指绘画时用色浓艳、画面较鲜丽、辉煌典雅。而中国重彩画中的重彩还有一层含义，就是要重视色彩的运用，尤其是重视矿物色的运用。传统的绘画色彩相对较少，而中国重彩画色彩中有十分丰富奇妙的矿物色、迷幻的闪光色，加上新岩色、水干色、水彩色等的运用，画家们可以创作出多姿多彩的画卷。其他绘画如油画、水粉画、水彩画，虽然色彩也很丰富，但多数为化学合成颜料。当然，古代油画大师所用的颜料粉多来源于土质和矿物质，数量自然稀少。现如今由于原材料价格等原因，和国画颜料一样，一些油画颜料也为化学合成颜料所取代，颜色种类也就相对多了起来。中国重彩画在绘画色彩时往往要用“真材实料”，即直接使用天然矿物质颜料，矿物质颜料的使用是中国重彩画区别于中国水墨画的标志。由于绘画色彩相当丰富，画家在创作时可以选取不同的色阶。近年一些美术展览中的作品往往是同一构图，却能绘画出多个不同的色调，这都要归功于中国重彩画色彩的丰富。学习中国重彩画，看着数以千计的色彩，绘画者真的能感受到这是色彩的世界！

四、技法的多样性、绘画介质的多选择性

在进行中国重彩画创作的过程中，可以运用传统绘画的勾、皴、染、平涂、撞色等技法，也可以运用绘制壁画的立粉、贴金等技法，还可以运用油画、水彩画中的一些技法（如用刮刀等），更可以运用涂染、拓印、喷洒、贴箔、厚涂、拼贴、肌理等多种手段。可以画得工细，也可以画得写意。运用晕染、皴擦、叠拓、泼、冲、撒、漏、吸、刮、积、贴……营造出变幻无穷、玄妙神奇的视觉效果。在绘画介质方面，可以用生宣，也可以用熟宣、绢、皮纸、麻纸，还可以用布。中国重彩画家们可以选择丰富的绘画材质，加大了绘画创作的自由度。

五、表现题材的丰富性

中国重彩画因为传承了壁画的特性，因此适合表现大场面、大画幅的画作。它还可以表现一些传统绘画无法表现的题材，如金属质感、画面的光泽感等。“生活是艺术创作的源泉。”与闭门造车的一些画家们不同，中国重彩画画家们更注重观察生活，重视写生，发掘一些可以表现的题材。中国重彩画可以表现抽象题材，也可以表现具象题材；可以表现古代历史故事中的大场面，也可以表现现代的繁华都市。中国重彩画为画家们提供了广阔的创作空间。

综上所述，中国重彩画具有传统性、包容性、色彩的丰富性、技法的多样性、绘画介质的多选择性，表现题材的丰富性。中国重彩画如此多的特性，使它逐渐与世界接轨，并被世界所接受。由此可见，国际性也将成为中国重彩画的特性之一。

陈 军

目录

蒋采蘋	2
“错彩镂金”与“芙蓉出水”之美 / 蒋采蘋	3
张树荣	6
怡己怡人, 终生的追求 / 张树荣	6
王天胜	10
工笔重彩的现代创造——读王天胜的画 / 邵大箴	10
梁志超	14
画家梁志超 / 钟家骥	15
吉祥	18
学习传统 注重写生——观吉祥工笔花鸟画有感 / 贾德江	20
陈军	22
富贵溢彩 华美国色——浅谈陈军的工笔画 / 赵宇	22
田秀云	26
优雅的表达 / 许俊文	28
盛寿永	30
驻足青绿 横生妙趣——读盛寿永青绿山水作品 / 宋玉成	31
赵继原	34
根深荷清 心静致远 / Jack	34
冯爱国	38
浅谈中国工笔花鸟画的传承 / 冯爱国	38
冯书荣	42
我的重彩画学习创作体会 / 冯书荣	42
孟繁聪	46
笔画的平面语言 / 孟繁聪	47
耿鲁骥	50
艺术思考 / 耿鲁骥	50
金纳	54
我的白描花卉教学 / 金纳	55
易少英	58
以心宣心 / 易少英	59

刘山花	62
声音 / 刘山花	63
张玉仙	66
对工笔重彩人物画的初步认识 / 张玉仙	66
詹黎明	70
法无痕·景蕴情·画有境——品读詹黎明的花鸟画 / 周宗亚	70
李宁	74
粉墨点点 水色斑斑——撞水撞粉花鸟画创作有感 / 李宁	75
王婧	78
王婧——静谧的凝思 / 曲家辉	78
李榕	82
抱朴守静 方臻大道——我的学习心得 / 李榕	82
黎墨	86
工笔花鸟画源流 / 黎墨	86
徐敬霜	90
画家徐敬霜 / 高波	91
孙凤英	94
女画家孙凤英 / 田野	95
李硕	98
好苗不愁长 / 苏百钧	99
翟杰辉	102
翟杰辉的绘画 / 王凯生	102
华灵	106
写生记 / 华灵	107
林琳	110
林琳琳琅 / 倪富强	111
李翔萍	114
淡妆浓抹总相宜 / 李昱坤	114
陈乐	118
不期而遇的美丽 / 陈乐	118

中国工笔画家艺术研究

蒋采蘋

1934年生，河南省洛阳市人。1958年毕业于中央美术学院中国画系。曾任中国工笔画学会常务副会长。现任中央美术学院中国画学院教授，中国美术家协会中国重彩画研究会会长。1959—1961年任教于山西艺术学院美术系，1962年起任教于中央美术学院，历任讲师、副教授、教授，蒋采蘋工作室导师。1998—2010年，先后受聘于文化部教科司、中央美术学院、中国艺术研究院研究生院、北京大学、清华大学美术学院，主持中国重彩画高级研究班共15届。2003年任香港中文大学客座教授。2005—2009年任中国艺术研究院研究生院博士生导师。作品多次入选全国美展及其他国内重要画展，多次在北京、巴黎、伦敦、东京、新加坡、台北等地举办个展。2013年在中国美术馆举办“从艺六十周年”画展。

一品正红

生命的辉煌

著名美学家宗白华认为“错彩镂金”与“芙蓉出水”“代表了中国美学史上两种不同的美感或美的理想”。这两种美本是相辅相成、互为因果的，但是“错彩镂金”的美感从六朝产生时起，直至近代就似乎一直是一种贬义词，这是不公平的。这与“五色令人目盲”“墨分五色”的理论有关。唐宋以后，水墨画雄踞画坛主流，工笔重彩画在此后的近千年中屈居画坛边缘，也是不公平的。历史上的工笔重彩画除了给后世留下了《步辇图》《簪花仕女图》《韩熙载夜宴图》等历史画和风俗画之外，还大量地留存于寺观、庙堂和洞窟的壁画中，至今我们仍能看到敦煌莫高窟从北魏至元代的近千年间中国壁画艺术的绚丽风采。寺观和洞窟为公众场所，宣扬宗教教义的富于“错彩镂金”之美的壁画艺术（也就是公众艺术），它获得更广大的人群的欣赏和瞻仰。

我们今天的绘画展示场所主要是美术馆、公共场所和画廊，可称为展览会艺术，同样属于公众艺术，这与中国古代的庙堂艺术是遥相呼应的。从事庙堂艺术的艺人在唐宋时是不分画家与工匠的。众所周知，当时有较高文化水平的吴道子、王维等都曾以画过壁画为荣，可惜的是他们的壁画作品没有留存下来。但从今天仍能看到的敦煌、永乐宫、法海寺壁画中，可见当时壁画艺术的成就。既然当今世界和中国的绘画都是公众艺术，我们就应当关注古今中外的公众艺术——壁画，借鉴它们的“错彩镂金”的美感和美的理想。公众艺术的美学特征是雅俗共赏，也就是“错彩镂金”与“芙蓉出水”相结合的艺术，现代的中国绘画早已从文人雅士的书斋中走出来面向社会，因此不能站在古代文人画家的立场上来贬低民间艺术、民俗艺术等“错彩镂金”美感的艺术。

当然，“错彩镂金”长期以来受到“铺锦列绣，亦雕绩满眼”的贬损也不无缘故。唐以后的文人雅士不再从事壁画艺术创作，寺庙道观壁画的创作基本上由民间工匠完成，因此后来的壁画就缺乏高层次的文化意味。古代工笔重彩画的文人体系中是否全是典雅的呢？不尽然。我们熟知的宋人小品画中的《出水芙蓉》就是错彩与典雅之美的融合。《出水芙蓉》本来就是一幅绢本扇面画，它是一个民俗的、平常百姓手中实用之物，却体现出古代绘画既典雅又有色彩艳丽之美的特征。明代陈老莲的作品也兼有二者之美。清末任伯年的《群仙祝寿图》（十二条屏）是泥金底上做“错彩镂金”的典型之作，但它又是与“芙蓉出水”相融合的。我们的祖先已经给我们留下了此两种美感结合的经典范例。现在中国重彩画的回归，它比一般工笔重彩画色彩更为丰富灿烂，古代壁画的重彩传统必定在当代复兴。为符合时代的公众性审美需求，必须认真学习文人画中中国文化精神的深刻内涵和气质。今天中国重彩画家正向着“错彩镂金”与“芙蓉出水”融合的美的理想前进着。大俗大雅才是大美。

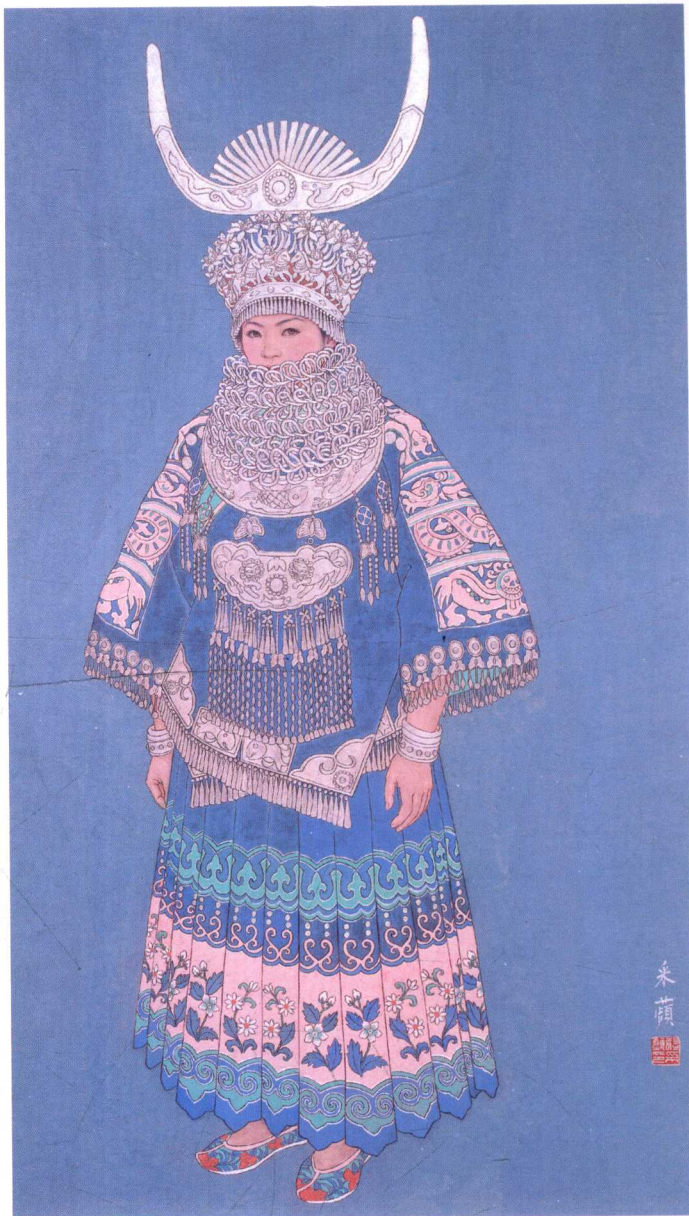

金秋

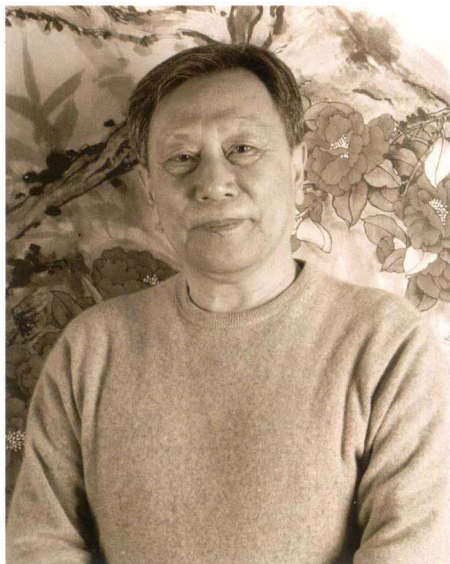
台湾高山族丰年祭

朱承

雾中苗女

鄂尔多斯迎宾

张树荣

1943年生于天津。现为中国美术家协会天津分会会员，北京工笔重彩画协会会员，爱新觉罗书画研究会研究员，天津南开画院画家。自幼酷爱绘画，画风清新、秀雅，传统功力深厚，注重写实，时代气息浓郁。1987年以来有《月季香》《春》《群芳祝寿》《源泉》等多幅作品参加天津市美术作品展，《月季香》获优秀作品奖。2014年《春到西于庄》入选第十二届全国美展作品征选暨天津市美术作品展览。从2001年以来，先后出版工笔花鸟画法系列《白描花鸟》《线描全谱花鸟册》《缤纷焕彩》《牡丹篇》《荷花篇》《芙蓉篇》《茶花篇》《菊花篇》《月季篇》《飞禽篇》等20余本画集。2003年至2014年在天津市退休职工第二老年大学任教，教授工笔花鸟课程。

怡己怡人，终生的追求

张树荣

人类热爱大自然，是因为他们源于大自然。艺术家热爱大自然，是因为他们从中能得到启迪。画家热爱大自然，是因为他们带着特定的心情全身心地投入到大自然里去发现美。当他们被某一情景真正打动时，就是他们的心境与此共鸣了。于是便产生了创作欲望，想用这种被打动去打动别人。

当画家真诚地想去利用作品打动别人时，他会调动所有的艺术才华，寻找最恰当的艺术语言，把自己的体验用前人和今人从没用过的表达方式，尽量精彩地刻画出来，这就是创作。

画家在深入生活时会惊奇地发现，曾经使自己怦然心动的激情似乎变成了一种略带伤感的追忆，心中激起的涟漪早已平静得不见了踪影。此刻所见的将是一种新的心境下的心动，这种心动是心灵的升华，在作品中表现出来，将是一种新的意境。这就是艺术的魅力，也是让人痴迷的艺术青春所在。它随着不断地深入生活，不断地感悟，不断地洗涤，不断地提升……人和画也在不断地提高，这就是大自然的伟大，它改变着世间万物。

观画者欣赏画作时，不停地移步，也不断地驻足，被锁定的画作被他仔细地咀嚼着，用他的人生经历、艺术理念、价值判断回昧着自己那段甜蜜历程，感悟着作品的内涵，启迪着自己的人生，因共鸣而被感动着。

也有的观画者会利用一种艺术的眼光，久久地、细细地品味着每条线、每块色、每块空白……体会着作者的用心、用意，解读、对话、领悟、吸收着艺术的真谛，同时，体悟着作品的意境，感受着共鸣的悦感，这就是享受。

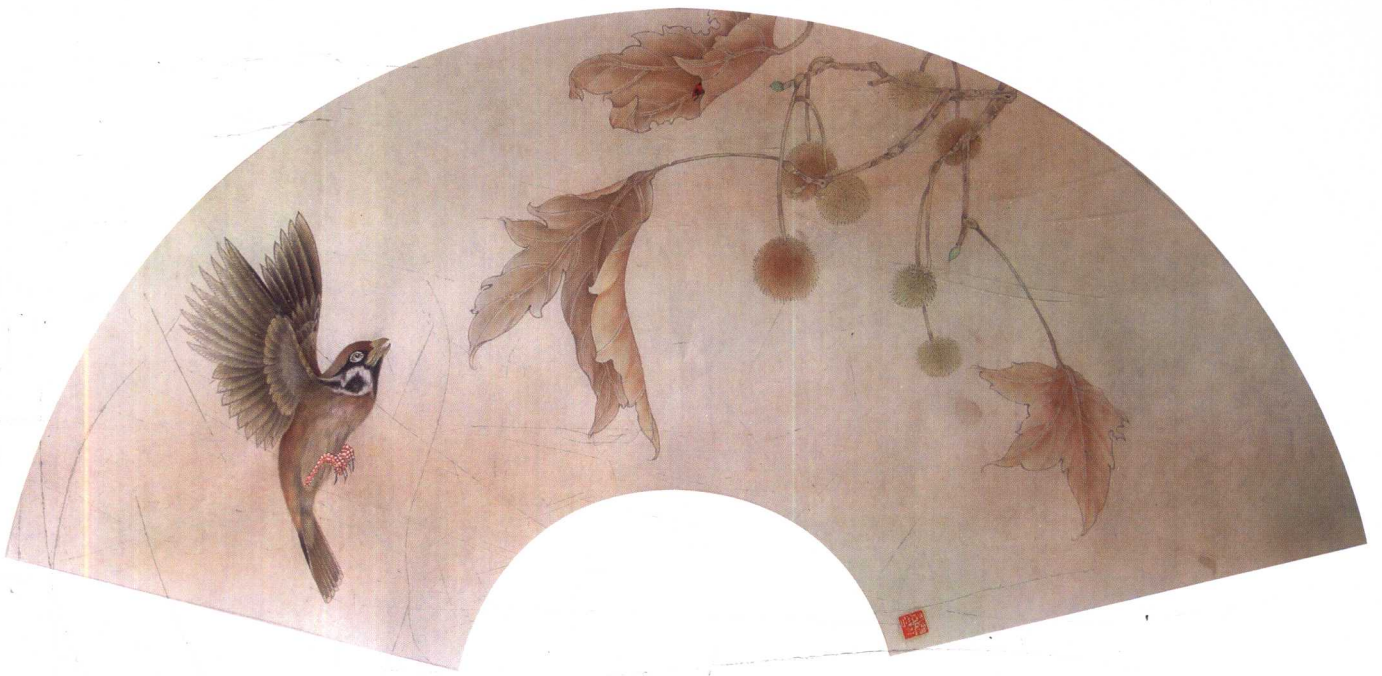
我是一个画家，绘画是终生的追求。从孩提时幼稚的思想，因认知世界浮浅而引发的错误，随着时间的推移，通过学习、求教以及不为人知的努力，渐渐地从懵懂状态，在一条陌生的路上不断取得进步，走出了惊喜。几十年来路不再陌生，迷茫也渐渐散去，新奇和怦然心动时有发生。进步了，程式化也形成了。

绘画成了我生命的一部分，画案是我抒情的地方，也是我学习、领悟、升华的道场，在那能与天对话，能与人共语。绘画能洗涤心灵，陶冶情操，享受真、善、美的昔日往事。

这就是我的追求——怡己、怡人。

锦鸡之舞

风

花卉

蝶恋花

樹深

黄鹂

望

双鹤

王天胜

1946年生，祖籍山东文登。现代工笔画院院长，中国工笔画学会副会长，中国文化产业促进会副会长，中央文史馆书画院研究员，新华通讯社新华画院特聘教授，中国美术家协会会员。曾任中国工笔画学会常务副会长兼秘书长十余载，解放军艺术学院学术委员会委员、美术系副主任、教授（享受副军职待遇的专家）。作品入选第六、七、八、九、十、十一届全国美展，历届全国工笔画展，全军美展，“中国画百年”展，“世纪风骨——当代艺术50家”等全国性重要美术大展及省以上美展百余次。获全国第四届工笔画大展金奖、全国第二届工笔画大展金奖等全国性奖项30余个，2014年在法国罗浮宫国际艺术沙龙展中获得金奖。

工笔重彩的现代创造——读王天胜的画

邵大箴

在我国纷繁多样的传统绘画画种中，工笔重彩是其中重要的门类。它是人们运用严谨工整的线条与浓重的色彩描绘客观世界，表现思想感情的艺术语言，是我国写意绘画体系丰富的表现语言中不可或缺的组成部分。当代中国画的振兴，离不开工笔重彩与写意水墨的齐头并进，这几乎成了人们的共识。和写意水墨一样，工笔重彩创作由传统形态向现代形态转型，已取得丰硕成果。它之所以如此活跃于当今画坛，受到海内外人士的广泛关注与好评，是和近几十年来潘絮兹先生带领的一批工笔重彩画家的大力提倡和辛勤劳动分不开的。在这群画家中，军旅画家王天胜引人注目。他的作品在全国展事中屡屡亮相并多次获得重要奖项，同时他还积极参与全国工笔重彩学会的活动，是该会活动的重要组织者之一。

作为军旅画家，王天胜有崇高的社会责任感和使命感。他认为军旅画家应该首先重视军事主题，创作有现实意义的军事题材画。多年来，他创作的优秀军事题材作品有《生命之舟》《巡逻途中》《绿林》《隙》《北疆屏障》《惜别》等。这些军事题材作品的重要特点，是从生活的观察和体验入手，着重描写人物的真实感情，塑造亲切生动、可信可敬的人物形象。每件作品的构思独具匠心，根据主题的需要采用不同手法。《惜别》描绘中国人民志愿军战士告别朝鲜乡亲的动人场面，主题深沉，主要用水墨造型；《巡逻途中》表现军民鱼水之情，采用近乎年画的重彩语言；描绘士兵利用休息时间勤奋读书的《隙》和表现士兵在树丛中紧张巡逻的《绿林》，采用的都是用景色来映衬人物的手法，前者用平视特写法，平中有奇，后者用多种视点描绘，奇中有平，各具特色。至于他的寓意深刻的力作《生命之舟》，既打破常规的构图法，又巧妙地将写实的人物造型与程式化的装饰手法结合在一起，赋予这一重大题材的画面以人情味、趣味性和装饰感。

王天胜的另一部分军事题材画是他创作的士兵肖像，如《兵》《金芭蕉》等。这些精细刻画人物形象的作品是他深入部队基层生活有了新的发现、新的感受之后，在写生基础上

玉树藏女