

当代名家工笔花鸟精品

DANGDAIMINGJIA GONGBIHUANIAOJINGPIN

主编 江中铸

王天胜

北京工艺美术出版社

〔编辑人语〕中国花鸟画是世界艺林中一枝罕见的奇葩,在我国已延续了一千多年,有着极高的艺术品位和雄厚的群众基础。近些年来,花鸟画得到空前的发展,尤其是以中青年为主体的花鸟画家,用他们能融贯中西艺术而并未远离中国传统的审美范畴的思维,用他们饱含与时代特征、地域风情相吻合的彩墨,创作了一批批有较高意境、气韵、格调的工笔花鸟画作品。这些新作,不仅丰富了工笔花鸟画艺术的表现技法,拓展了花鸟画的题材范围,更为21世纪的花鸟画走向世界提供了有益的参照。

为此,我们选择了12位知名于世的花鸟画家,出版了这套《当代名家工笔花鸟精品》丛书,让广大读者走进他们绚丽多彩、令人赏心悦目的花鸟世界。这些在传统与现代之间进行创造性选择的艺术家作品,是当代中国工笔花鸟画高水平的集中展示。细心赏析这些别开生面、富于新意的作品,专业和业余美术家可从中得到创作的启迪。同时这套丛书也是有志于工笔花鸟画的习画者临摹学习的优秀范本和自学的教科书。

王天胜 1946年12月生,辽宁省大连人,毕业于解放军艺术学院美术系。现为该院美术系副主任、教授,中国美术家协会会员,中国当代工笔画学会副会长兼秘书长。作品参加第六届、七届、八届、九届等全国性美术大展及省以上美展百余次,获奖30余次。作品《海上丝路》获全国第二届工笔画大展金奖,《春晖》获全国第四届工笔画大展金奖等。

· 艺术心路 ·

开创中国画色彩的新体系

王天胜

进入80年代以来,随着西方现代艺术的涌入,中国画家开始思考中国画的出路问题。最初的国画变革是从水墨画开始的,这也就是“新文人画”和“抽象水墨”思潮。但是,以讲究笔墨为主的水墨画,尽管已经有几百年的发展,并屡有大家出现,但却始终未形成中国绘画的新高峰。面临石涛、八大、吴昌硕、齐白石、黄宾虹、潘天寿等难以逾越的大家,人们似乎怀疑中国画是否已“穷途末路”了。中国画向何处去?如何发展?一度令人迷茫。是固守传统,还是改革创新?是中西融合,还是全盘西化?许多画家、理论家投入了争论与实践。

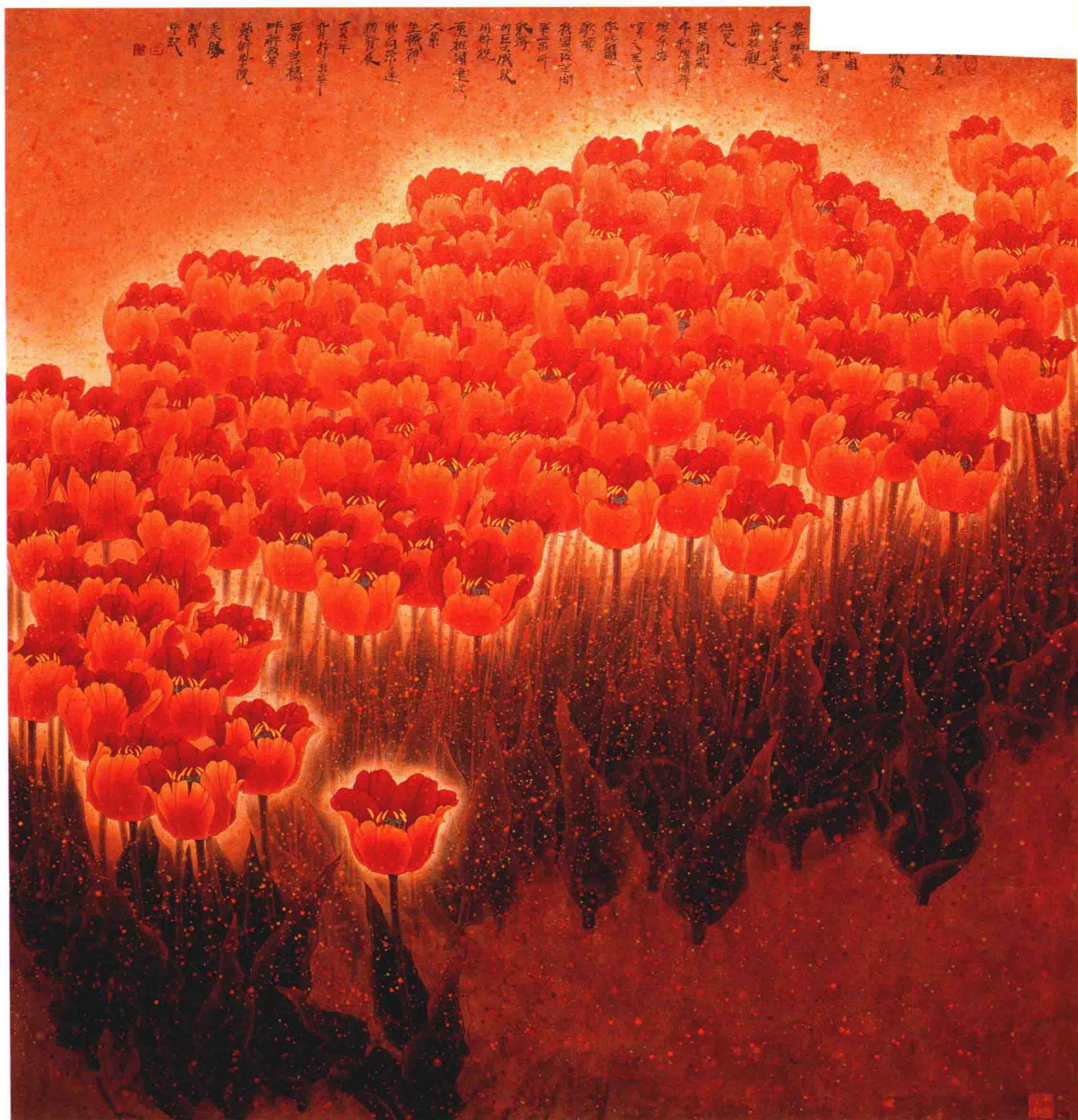
人们终于把期望的目光投向了工笔画,并有大批的工笔画家进行了传统工笔画向现代形态的转换工作。我们知道,传统工笔画的表现形式是用线(白描)做为基础,并结合随类赋彩

的色彩表现。线条和固有色体现了传统工笔画最基本的特点。传统中国画视线条为骨架、灵魂,体现了线描在传统中国画中的地位。唐代吴道子的线描如“莼菜条”,“遒劲如铁划”;宋代李公麟的线描“扫去粉黛,淡毫轻墨”;宋人的《八十七神仙卷》用笔雄健飘逸,柔中有刚;明末陈洪绶的线条浑厚独到、装饰怪诞;前人还把白描总结出“十八描”的程式化法则……这一切似乎是已把中国画的白描发展到了极致。显然,从线描上找出路只能是回归传统,难以打开创新的局面。

从这个意义上讲,工笔重彩画就体现出它在现代文化中的适应能力。这是因为它把色彩做为重要的表现手段,而在缤纷绚烂的现代生活中人们正需要用这种色彩手段塑造新的视觉样式。而真正以色彩为突破口进行当代中国画的变革,就首先要面对一个观念转变的问题。因为长期以来水墨画为主流绘画的历史已经使人们弱化了色彩感觉,同时,“画道之中,水墨最为上”的古训还在主导着我们对于中国画的价值评判。我们要抛弃把色彩视为“粉气”、“匠气”的观念,而切实认识色彩在中国画中的美学价值,发扬并利用中国画色彩学的传统资源,同时适当地吸取外来艺术在色彩应用上的合理性,从而建立起现代中国画的色彩新体系。

近年来,一批工笔重彩画家为了这一体系的建立而做了不懈的努力,使工笔重彩画再现生机,体现在工笔重彩画的形式语言探索方面有了全方位的拓展,从而使古典工笔画获得了现代转型,人们在探索着各种新的技法表现形式。工笔重彩画由于强化了色彩意识,关注了色彩的各种美的潜质,因而它就可以从油画、版画及水彩画等同样重视色彩表现的画种中汲取营养,从而极大地丰富了工笔重彩画的表现手法。可以说,工笔重彩画是一个开放的系统,它一方面向古代的工笔画传统敞开,一方面也向当代的一切优秀视觉艺术敞开。在这样一个开放系统中,每一个工笔画家都可以找到一个能发挥自己特长的表现形式:有的画家想从传统的勾勒渲染中走出,因而有意识地淡化用线;有的画家则仍钟情于古典工笔画的线条,但他们又在这线条中融入了现代情趣;有的画家借鉴了水墨画,其用笔更见写意性;有的画家追寻传统矿颜之路,探索新颜之道;有的画家则借鉴油画,其色块更见厚重和力量感;有的画家在线型和色块的对比中渗入许多装饰成分,有的画家则在画面的经营中引入了光的效应……

重视对中国画颜色技法及画材的研究,继承、挖掘传统,研究、借鉴东洋,学习、吸收西方的色彩技法与观念,光大重彩画,开创中国画色彩的新体系,就一定会为中国画的发展带来光明的前景。

春晖 1998年 纸本 188cm × 178cm

3022.7
189

花间寻芳侣 1996年 纸本 92cm × 86cm

清韵 2000年 纸本 88cm × 80cm

洁 1996年 纸本 90cm × 86cm

不让魏紫姚黄 1999年 绢本 90cm × 82cm

春芳 2000年 纸本 92cm × 86cm

天下第一花 1999年 绢本 90cm × 82cm

群鹤翔天（局部） 1990年 纸本

春幽梦 2000年 纸本 90cm × 86cm

梦回西京 1998年 纸本 90cm × 86cm

春风
2000年 纸本
66cm × 66cm

迎春
2000年 纸本
66cm × 66cm

思 1994 年 绢本 86cm × 80cm

夏韵 1996年 纸本 90cm × 86cm

谁谱清平 (局部) 1996年 绢本