

王慧生

工笔花鸟画精选
WANGHUI SHENG GONGBI HUANI AOHUA JINGXUAN

江西美术出版社

王慧生工作室

地址：江西省南昌市南湖路29号 南昌画院
电话：0791-86781457 13803522322

丹青逸韵

伯麟

王慧生工笔花鸟画精选

江西美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

王慧生工笔花鸟画精选 / 王慧生著. —— 南昌: 江西美术出版社, 2013.11

ISBN 978-7-5480-2631-0

I. ①王… II. ①王… III. ①工笔花鸟画-作品集-中国-现代 IV. ①J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 280441 号

本书由江西美术出版社出版。未经允许出版者书面许可, 不得以任何方式抄袭、复制或节录本书的任何部分。

本书法律顾问: 江西豫章律师事务所 晏辉律师

责任编辑: 肖亮 王静

王慧生工笔花鸟画精选

WANGHUI SHENG GONGBI HUANIAOHUA JINGXUAN

出 版: 江西美术出版社

地 址: 南昌市子安路 66 号

网 址: www.jxfinearts.com

发 行: 新华书店

制版印刷: 江西华奥印务有限责任公司

版 次: 2013 年 11 月第 1 版

印 次: 2013 年 11 月第 1 次印刷

开 本: 787mm × 1092mm 1/8

印 张: 18

书 号: ISBN 978-7-5480-2631-0

定 价: 180.00 元

赣版权登字 06-2013-702

版权所有, 侵权必究

花笑不关春
鸟惊疑欲曙
独思作霖雨
流润及生灵

慧生学弟初学山水写意花鸟间
有所得或正惊人之事得尊收
工笔花鸟力追宋元精微绝致
之妙又得之佛先生蓄蕴深邃之
趣不拘陈法俯和众品超然卓立
於吾赣人中时三十有五乃绘事之
壮时天假大年来日定不可限量

己卯大暑八十五叟杨石朗

花笑不关春，
鸟惊疑欲曙。
独思作霖雨，
流润及生灵。

慧生学弟初学山水、写意花鸟，间有所得，或

出惊人之笔，后专攻工笔花鸟草虫，力追宋元精微

绝致之妙，又得之佛先生蓄蕴深邃之趣，不拘陈法，

修和众品，超然卓立于吾赣人中，时三十有五，乃

绘事之壮时，天假大年，来日定不可限量。

己卯大暑八十五叟杨石朗

杨石朗（1915—2000年），当代著名山水画大家，为近现代海派山水画大师贺天健、吴湖帆入室弟子，“江西十老”画家之一。

肆

貳

拾捌

肆拾

柒陆

壹叁零

壹贰捌

壹叁肆

壹叁貳

肆貳

捌捌

壹零零

伍拾

捌 拾肆

拾 貳拾

玖捌

拾陆 陆

玖陆

壹零貳

伍捌

柒拾

柒肆

陆陆

壹壹肆

壹壹零

捌拾 捌貳

壹零捌

壹零陆

柒貳

伍肆

壹壹貳

壹贰陆

壹贰貳

贰貳

叁拾

肆肆

叁貳

叁陆

艺术简历

王慧生，字梦之，别号老慧、蕉园，别署梦斋。

1963年12月出生于江西吉安市。

曾服役于海军东海舰队。

毕业于江西师范大学，曾就读于郑州大学艺术学院。

初攻山水、书法。1988年始专攻工笔花鸟画创作，对中国历代传统绘画，尤其是宋元经典绘画和明清写意花鸟大家及近代海派大师的作品做过深入细致的研习，功底深厚扎实。

作品多次参加全国、全省美展并获奖；许多作品发表于各类专业期刊并入编多种大型辞书典籍；作品被国内外艺术机构、美术馆和收藏家广泛收藏。

2003年被授予全国书画院“百佳书画家”称号。

现为中国美术家协会会员、江西省美术家协会理事、南昌市政协委员、南昌画派促进会副秘书长、南昌画院专职画家、国家二级美术师。

“天涯杯”国际书画大赛银奖（1991·海南）

“江西省首届花鸟画大展”铜奖（1992·南昌）

“江西省第十届美术作品展览”金奖（1994·南昌）

“第八届全国美术作品展览”优秀奖（1994·北京）

“全国职工美术书法摄影展览”银奖（1995·北京）

入选“华东六省一市中国画精品展”（1995·苏州）

入选“第八届全国美展优秀作品选展”（1996·港澳台）

“江西省纪念中国人民解放军建军七十周年美展”铜奖（1997·南昌）

“纪念五四运动八十周年暨江西省首届青年美展”银奖（1998·南昌）

“世界华人书画大展”铜奖（1998·北京）

“光辉历程、时代画卷——纪念改革开放二十周年江西美术书法作品展”一等奖（1998·南昌）

“全国第二届中国花鸟画展览”优秀奖（1999·北京）

“第十一届江西省美术作品展览”银奖（1999·南昌）

“庆祝澳门回归江西省美术书法作品展览”一等奖（2000·南昌）

举办“王慧生工笔花鸟画展”（2001·南昌）

“百年开端——全国书画院作品联展”优秀奖（2003·北京）

入选“第二届全国画院双年展”（2003·广州）

“第十二届江西省美术作品展览”银奖（2004·南昌）

“第五届江西省中国山水画展”铜奖（2005·南昌）

“首届江西省人物·花鸟画展”金奖（2007·南昌）

“井冈之秋 2008 中国书画名家大奖赛”银奖（2008·井冈山）

“第十三届江西省美术作品展览”铜奖（2010·南昌）

行进中的守望

——评王慧生先生的工笔花鸟画探索

■ 叶青

初识王慧生先生工笔花鸟是在一次画展上。他的工笔花鸟《家在鄱湖浅水边》以其别具匠心的构思、严谨精致的布局、清新脱俗的风格，在众多画作中脱颖而出，引起观者的赞赏，也深深地吸引了我的目光。摇曳的苇叶之间如有浩荡湖风拂过，姿态各异的鸟雀振羽欲飞……画面如此生动而富于情致，生意盎然、境界全出，与印象中注重装饰性的工笔花鸟不同，王慧生的工笔花鸟抓住了工笔花鸟画之精要，表现出画家的格调与追求。

于是此后更多地留意于王慧生的工笔花鸟作品。其作品传统功力深厚，可以明显看出他对宋元花鸟的潜心钻研以及对近代工笔名家的认真继承。但他并没有止步于对前人的追慕与重复，而是有着更为清晰的创新路径——坚持中国工笔花鸟画传统与精神追求，努力开拓属于自己的新风格，在当代工笔画多样化的探索之中寻找自己的定位。

通过对传统技法的苦心钻研，吸收传统工笔花鸟乃至中国书画艺术的精髓，并从中西各艺术门类中汲取创新的灵感与养分，是王慧生工笔花鸟创作取得今日成绩的重要原因之一。

以线造型是中国画艺术大厦的基石，也是工笔画的基础。“骨法用笔”、以线写神，明乎此理，其作品才有精神、有气韵。在工笔画创作中，一些画家以赋彩精美为追求，往往忽视笔墨线条的质量，这种技法上的缺失，使其在艺术表达上往往无法得心应手，难以达到神采焕然的效果。自魏晋以来至唐人达到高峰并在此后不断丰富与发展的笔墨承载着中国艺术的精义，继承前人艺术传统，笔墨是其关键。因为中国画的笔墨线条，从来就不仅有着勾勒形象的作用，而且具有表达情绪、传递生命感觉的重要功能。慧生先生深谙此道且用功至勤。他有着扎实的书法基础，又曾下苦功夫反复临摹宋元以来名迹，“取法乎上”，因此其笔下有着精确、生动、挺劲而富于质感的线条，这是其作品生机勃勃、格调超逸的重要技法支撑。

在着色上，慧生先生突破了工笔花鸟设色艳丽、浓重的习惯，色调沉着明快、清新典雅。工笔花鸟画作品带有较强的装饰性特征，这种装饰性效果来源于传统的程式化手法，也来自画家对表现对象的提炼、夸张而形成的美感效果，集中体现于“随类赋彩”的设色特点。但如果仅仅停留于继承传统程式，尽管能够取得精美的画面效果，却往往在整体上缺乏生气，无法产生打动人心艺术力量，难免“匠气”之讥。慧生先生在此方面有着谨慎而又大胆的创新。在工笔画设色特征中借鉴、糅入现代光影表现技法，追求自然色彩与画面整体风格的协调统一。在尊重民族色彩审美习惯的同时，对色彩进行了多方面的探索与实践，他的一些作品，设色简淡甚至纯用墨色，收到了独特的艺术效果，在当代工笔花鸟创作中体现出自己的个性。

我以为，正由于王慧生对工笔画传统有着认真的继承与大胆创新，使他能够在工笔花鸟艺术上获得更多的创作自由，能够对自然万物的生命有着真切体悟与生动表达。

作为一位优秀的工笔花鸟画家，尊重前人传统、借鉴继承前人程式是重要的。但王慧生更善于赋予程式以鲜活的生命，因此他的作品少了一些装饰意味，多了一些写生的精彩。他致力于对象内在生命力的再现与捕捉，画面的精致完美不是其目的，而仅仅是一种达到再现自然生命与活力的手段。宗白华先生称赞宋画写实之精妙乃“世界第一”，是看到了宋画特别是宋人工笔花鸟画在描摹物象上的优势，但这里的“写实”其实与西方艺术史上的写实传统仍有所不同。中国画的“写实”注重对物象内在生命规律的悉心观察与整体把握，而非仅仅对视觉经验的一丝不苟的描摹。宋徽宗盛赞“正午牡丹”之类故事，正是对工笔花鸟艺术追求的通俗化的表达。慧生先生显然对于宋人艺术精神有着深刻的理解，并在当代中西艺术中与之产生了共鸣。作为一位工笔画家，他努力追求的不是画面的逼真与精美，而是对自然万物的生命的把握与再现。他一再说“画面

出现的東西一定要有生命力，有個性，這樣的畫才是活的，才是有生命的”。他對於自己所欲表現的對象，有著深入的研究，為了生動地再現一種鳥雀，他潛心觀察與體悟，以致於能夠信手畫出這種鳥雀數十種乃至上百種不同的姿態，這是一種“笨功夫”，但這種功夫卻是中國工筆畫乃至整個中國畫創作的基礎所在。潛心體會對象的生命，甚至在畫家與對象之間，形成一種生命的共鳴，最終達到對對象真實生命的全面把握，只有這樣的“寫生”才是從北宋以來中國工筆花鳥的精髓所在。可惜的是，後世的工筆畫家們往往在追求裝飾性的同時，忽視了所應把握的更重要的本質的東西。

工筆花鳥長期以來難入文人之眼，究其緣由乃是一個“俗”字。繪制上的繁雜，畫面效果的裝飾感，以及在傳統題材上的自我局限，使工筆花鳥在中國畫的發展中，始終處於配角的地位。藝術的真諦在於藝術家自我情感的表達，在於對生命品位的提升，在於人生境界的呈現。停留於物象描摹，停留於畫面的經營，在藝術創作中終落下品，無法達到藝術精品的境界。對於工筆畫家而言，清新脫俗、格調提升乃是一種更高层次的追求。王慧生的工筆花鳥十分注重藝術格調的表現，其成功之作，無不在意境追求上達到了一種令人欣喜的高度。同為畫荷，王慧生筆下的荷花搖曳多姿、生機盎然，畫家賦予其以人的情感，在主客體之間達成了一種內在的共鳴，故其筆下荷花，無媚態、無俗氣，體現了一種內在的高妙和清雅脫俗的氣質。

當代工筆畫正成為中國畫最富生機、發展勢頭強勁的畫種之一，人們欣喜地討論著中國工筆畫的“復興”。許多中青年畫家從中發現了中國藝術的旺盛生命力與強大的表現力，從各自的艺术背景進入工筆畫領域，當代工筆畫遂呈現出前所未有的豐富面貌。但是，受西方當代藝術的影響，當前許多工筆畫創作只保留了傳統工筆畫的部分形式特征，而缺少內在精神的繼承。其前衛者，以工筆技法探索當代藝術感覺的表達，致力

於抒寫當代社會變革中人的感悟、思考甚至幻想，其大膽探索與跨越姿態令人矚目，使我們看到了古老工筆技法在當代藝術探索中的特殊價值。但是，由於這批工筆畫家受西方現代藝術影響痕迹較重，其探索的獨特價值難免受到影響；而其創作中與傳統工筆畫精神氣質的偏離，更是受到冷靜評價者的質疑。

任何一個有成就的當代藝術家，都無法回避其與現實藝術情境的關係，都必須致力於解決藝術對當代生活的表達。特別是那些承繼著傳統文化血脈的藝術門類，更須認真解決一個繼承與創新問題。從這個意義上說，中國畫不應回避當代生活，不能停留於傳統風格與意境的重複，不能停留於對傳統情感經驗的表達，而應直面當代生活，找到新的紓解時代困惑的途徑與表達方式。只有在這樣的探索中，傳統的藝術樣式才能真正植根於當代的土壤，才能够表達當代的時代精神。但是，任何一種植根於傳統土壤的藝術樣式，都有其根本的精神、品格與氣質。僵化與保守，固不可取，丟掉根本，徒留形似，更需要謹慎。

怎樣繼承傳統藝術的精髓，使之在當代發揚光大？怎樣在當代藝術的潮流中獲得自身成長的空間？近年來，王慧生對此思考很多，也思考很深。

相對於傳統工筆花鳥畫家而言，王慧生是一位大膽創新並有著自身風格的探索者；相對於當代豐富而超前的藝術創新者而言，王慧生又是一位執著於堅守中國工筆花鳥畫藝術傳統的守望者。王慧生在傳承中不為時尚所動，這是一種堅守，更是一種對民族藝術的尊重。他堅信，真正有價值的藝術探索，是一種在傳統脈絡中的創新，而非將傳統技法僅僅作為與當代藝術進行硬性嫁接的空洞形式。

對此，我是深以為然的。

（葉青，江西省社會科學院副院長、研究員）

致广大而尽精微

■ 游新民

一张巨幅工笔花鸟画《秋露》，在1994年的全省第九届美展上特别引人注目。静谧的荷塘，悠闲的野鸭，工致的笔墨，绚丽的色彩，深深刻划在我脑海里。由此，也认识了作者王慧生。而也正是此幅作品，入选了当年第八届全国美术作品展览，并斩获优秀作品奖，开江西省工笔花鸟画作品入选全国美展的先河。

中国工笔花鸟画历史悠久，其发展的最高峰当属宋代。宋代工笔花鸟题材广泛，内容丰富，画家以精致入微的细腻笔墨去描摹其捕捉到的题材，千年后的今天我们仍然为其艺术造诣折服，正所谓“致广大而尽精微”。

在当代中国花鸟画发展的多元格局中，王慧生工笔花鸟画其骨髓无疑是属于传统的。这种传统有着浓厚历史文化的审美积淀，有着与国人审美习性更多的契合点，这种传统也正是中国绘画的灵魂所在。曾见过慧生20多岁时临习的数十张宋元工笔名迹，非常精彩，足见其所下苦功。杨石朗先生曾为其工笔花鸟画题词“力追宋元精微绝致之妙，又得之佛先生蓄蕴深邃之趣，不拘陈法，修和众品，超然卓立于吾赣人中……”评价一语中的。

然而，慧生的工笔花鸟却又是现代的。30余年的艺术追求中，慧生一直在思索，在传承之外还孜孜以求，致力于当代工笔花鸟画的创作突破。他不羁的思想轨迹滴墨于宣纸之上，加上其独到的艺术感悟，扎实的笔墨功夫，使其作品散发出鲜明

饱满的时代特征，深邃的想象交织如诗的境界，给人以和风唱诵的美好、夏云变幻的新奇。

慧生还是勤奋的。不拘于画室书斋，他视野开阔行走养心，纵横澜沧江观山江奔涌，匍匐鄱阳湖察枫叶荻花；拥抱彩云之南奇花异草，追随丝绸之路旷世瑰宝。慧生是磅礴大气的，也是精细入微的。他将辽阔旷达的胸怀融入自己的笔墨，却以春蚕吐丝的静谧璀璨绽放。在慧生作品中，我们仿佛能触摸到艺术家对生命、对自然的虔诚崇拜。观慧生笔下的花鸟虫鱼，仿佛置身山谷林涧，鸟鸣啾啾，鱼翔浅底，岸芷汀兰，花开四季，无一不美好和暖，令人称绝。

江西省的工笔花鸟画创作，其整体水平与其他强省相较确有一定距离，而王慧生工笔花鸟的成就助推着我省工笔花鸟画加速缩短这一距离。慧生，作为江西工笔花鸟画领军人物之一，为江西省工笔花鸟画的创作树立起了新的高度。

“致广大而尽精微”。广大，是谓题材丰富；精微，是谓绘制精彩，加之画家的文化底蕴、扎实功底与聪慧天资、勤快刻苦，便大有可为、无可限量。慧生日臻完美的工笔花鸟画喷涌而出的巨大张力和蓬勃生命力，使我们坚信，慧生的艺术之路一定会走得更高更远更好。

桃花依旧笑春风 133cm × 33cm 纸本 2013年

又是一年花放时 133cm × 33cm 纸本 2013 年

四季条屏之一 春 133cm × 33cm 纸本 2012年

四季条屏之二 夏 133cm × 33cm 纸本 2012年