

学集

大品

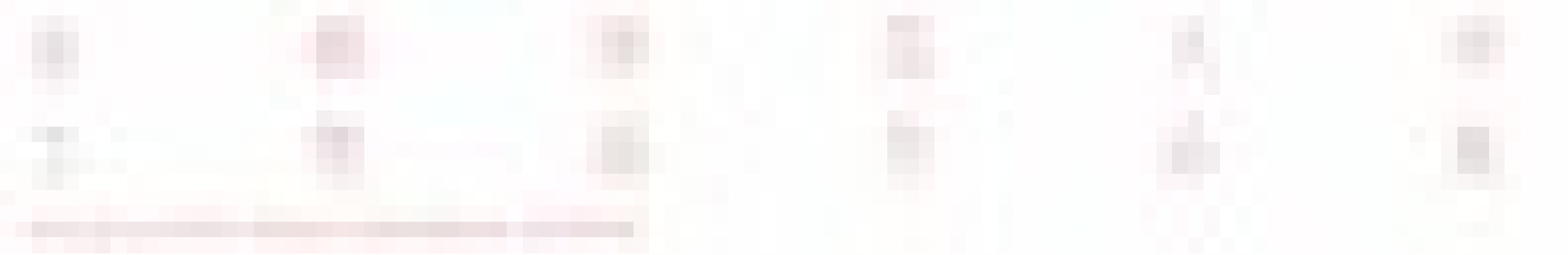
范作

师画

都笔

首工

SHOUDU SHIFAN DAXUE GONGBIHUA ZUOPINJI

首都师范大学 工笔画作品集

SHOUDU SHIFAN DAXUE GONGBIHUA ZUOPINJI

荣宝斋出版社

序一.....刘福芳

中国传统绘画中工笔画的历史最为悠久，千百年的中国绘画历史长河中，工笔画发展虽然时有起伏，但经久不衰，艺术生命源远流长。

在中华传统文化的美学思想里，“写意”一词始终贯穿其中，具有艺术哲理性，它是中华五千年来生生不息的美学精髓与核心。这里的“写意”决不仅是狭义的“水墨画”或“写意画”的概念，而是整体中国画的美学观。工笔画也不例外，需要把生活的“意”赋予画面之中，将“写意”的原理贯穿始终。如五代时期顾闳中的《韩熙载夜宴图》等都是通过对生活的细腻领会和归纳，再经过巧妙处理后，成就了一幅幅典型的“写意”工笔画。

目前，在中国画的现代发展进程中，工笔画更呈现出全面振兴和发展的新面貌，追溯其因，应归于工笔画艺术蕴涵着中华民族独特的文化哲理和审美取向，以及特殊的表现形式，在世界画坛中独树一帜。

首都师范大学美术学院在发展历史上形成了工笔画教学与创作的专业特色和师资梯队，作为学校的重点学科，数十年致力于中国工笔画的探索与研究，不断创新，与时俱进，为推动工笔画的发展做出了贡献。这次参与出版的艺术们既是美术家又是美术教育家，在中国工笔画创作和工笔画教育方面均取得了不菲的成绩，培养了大批后备人才。

此次出版的大型工笔画画册，集中展示了美术学院工笔画创作的最新成果和崭新面貌，包含了老中青工笔画家的主要作品，内容题材丰富多样，充满了浓郁的生活气息和鲜明的时代特征，真实地表达了艺术家对现实生活的切实感受，并以当代工笔画的全新形式展现出来。艺术语言新颖，不为传统的既定模式所束缚，充分而广博地吸收其他艺术门类的营养，具有宽阔的包容性，吸收与融合并举，从而获得了更大的艺术创作空间。

在中国当前改革开放、和谐共融的文化背景下，这些作品反映出画家对传统工笔画的继承与延续、复兴与创新，也传达出画家对中国工笔画的潜心研究和辛勤实践。艺术家们把对新时代的切身感受和深刻认识都精心地描绘于作品之中，是真情实感的流露，带有鲜明的时代气息和当代特征。

首都师范大学美术学院的工笔画家们已经成为中国当代工笔画创作队伍的中坚力量，形成了较强的当代艺术家团队。在中国工笔画从传统走向现代的进程中，起到了承前启后、不断创新的“领军”作用。他们用自己默默的、脚踏实地的不懈努力，承担着时代赋予的责任和使命，为中国工笔画的发展贡献着自己的力量。

2009年2月

序二.....杨锐浦

一个高等专业艺术院校都会有自己的学术优势项目,成为学校的特色和教学的资源,同时也能够为艺术的繁荣发展做出贡献。首都师范大学美术学院在发展和打造中国工笔画学术基地方面,已成为一个重要特点,并以工笔画艺术上的成就在美术界产生了广泛影响。

首都师范大学美术学院在中国工笔画创作与教学方面,建立了一支很有学术质量的团队。从这个学院的发展历程看,在工笔画教学与创作方面有着重要的传承。学院的前身曾是北京艺术学院美术系,而这个系再早是建立于1956年的北京艺术师范学院美术系,创建后拥有俞致贞、陈缘督、姜燕等一批在现代中国美术发展史中具有重要地位的工笔画艺术家,为工笔画教学和创作打下了一个良好的基础。1964年北京师范学院美术系建立之后,就有刘福芳、贾克德等一些在工笔画上很有艺术造诣的艺术家,使薪火续传。2001年首都师大美术学院建立前后,又有孙志钧、董仲恂、韦红燕、韩振刚等一批在新时期美术创作上富有成就的工笔画家,开创了新的局面。作为标志性学术设置,2002年学院还成立了首都师大中国工笔画研究所。这些不同时期的艺术家,教学认真,创作活跃,不断地培养出为社会所需要的工笔画家,也经常有优异的工笔画作品推向社会。这种一脉相承的重视工笔画的传统,成为学院学术发展的重要保障。

在新时期,尤其是在20世纪末和本世纪初的几年中,这个团队在创作上进入了最好的时期。他们能够在中国画和工笔画学术发展中充分发挥自己的艺术能量,其作品在全国重要的展事中频频亮相,成为促进当代中国画艺术发展的一支不可忽视的力量。孙志钧被选为北京工笔重彩画会新一届会长,其他教师也是画会的骨干力量,也说明了这个学院已经成为工笔画创作的一个“桥头堡”。

首都师范大学美术学院的这些工笔画家具有新思维,勇于探索,潜心于学术研究。他们的工笔画学术探索,大致是从工、线、色三个方面深入的。

“工”不仅仅是界定与“写”的不同,还应体现在更多的方面,如创造理念和创作规律方面的含义。从这一角度观察,得以见到他们的创作意识活跃,很自我,取向各有不同,在教学与创作实践中,反映出新一代画家对工笔画艺术的认识与诠释。如孙志钧、董仲恂、韩振刚的作品面貌,更接近人们对传统工笔画的理解,说明其艺术思想成熟,技艺愈加精湛老道,功力深厚;韦红燕、汪港清、白雁在工笔画观念上更能够反映当代画家的创新思维,他们在题材选择、艺术形象处理以及技法上更强调主观感受,画面形式感强,境界虚灵;刘

彦更多是在题材的社会意义上拓展，作品贴近现实，情气酷烈；郭继英似乎对工笔画的理解更为宽泛，探索跨度较大，作品练熟还生，颇具趣韵；王海滨的作品关注生活、贴近生活趣味的造型，赋予了工笔画新的内容。

“线”实际上是“用笔”的外在表现形态，是构成工笔画的另一个基本因素。这些艺术家在研究线的运用上大致呈现两种倾向：一是强化线的作用，突出其主体语言的魅力，因此，讲究线的功力、变化、质量，在与主题和色彩的配合方面，都要达到相得益彰的精致效果；一是尝试减弱线在画面中的视觉效应，扩展工笔画新领域。如韦红燕原本在用线上颇见功力，但她用了很大的精力尝试以无线或是少线达到特定的艺术效果；郭继英在一些画作中尝试线色一体结合，使毛笔画的线敷色之后产生了与传统线条不同的面目。从学术意义上看，这种对线的强化或弱化，在探索建立工笔画新形态的过程中，具有积极意义。

“色”可以说是工笔画的另一重要表征。施用上有重彩与淡敷之分，材料上有植物性和矿物金属类的不同，方法上有薄色积染和石色厚涂等区别。这些艺术家在用色上也进行了种种探索，不但丰富了当代工笔画创作的多元面貌，也为教学提供了有益的参照。如孙志钧所运用的工笔人物的色彩方法体系，对传统技法不但是完整继承，更重要的是完成和完善着这一代画家所承担的延续发展的历史责任。又如韦红燕对色彩进行了大胆实验，这种实验亦保持着传统基本脉络，求新，求变，谋求补足中国画缺少视觉张力的一面；其尝试，良工苦心，这种敢于承受风险大胆突进的精神难能可贵；其作品，也有精雅不俗的表现。再如郭继英由于有在国外求学的经历，创作中糅进了一些前卫意识，又使用与传统材质不尽相同的新型颜料，画面具有瑰异的效果。

技也进乎道。总体来说，他们无论做何种探索，都没有缺失工笔画艺术学术层面的归属感。

长期以来，首都师范大学美术学院葆有良好的学术空气，艺术家们心态沉静、平和、专注，有进取心，保持着良好的教学与创作氛围。作为教师和画家个人，在工作与创作中积极努力，折射出强烈的责任感。作为教学与创作团队，艺术上又能够遵循规律，倡导探索，促进多元发展，从而形成了每个艺术家的艺术个性与独特风格。个体的价值也就构成了整体的价值，这个价值体系又进一步丰富和提升了学院的教学质量和艺术创作水平，真正走上了可持续发展的道路。

目录

作品 I

刘福芳作品

赶会.....2

凉山母子.....3

李清照.....4

夜观春秋.....5

天女散花.....6

秋山烂漫.....8

翠薇峨眉.....9

贾克德作品

唳——鹤系列作品四.....10

绿润朱光.....11

岭南三月.....12

阳春生辉.....13

润含春雨.....14

留红点翠.....15

晓风含露.....16

金盏玉蕊.....17

侯幼珍作品

易水寒.....18

月下求闲.....19

高山流水.....20

三顾茅庐.....21

橘颂.....22

空了歌.....23

苗家女.....24

文惠.....25

吴敏荣作品

水光秋色.....26

离离原上草.....27

冷艳.....28

正月里来是新春.....29

花开四季——初冬.....30

花开四季——盛夏.....31

生生不息.....32

黄牡丹.....33

作品 II

孙志钧作品

暮归.....36

康巴汉.....37

金色草原.....38

晨.....39

早行.....40

茫茫草原.....41

憩.....42

爱尼少女.....43

瑶族女.....44

盛装.....45

董仲恂作品

晴峦新雨后.....46

云去春山空.....47

云静山浮翠.....48

疏林秋晚.....50

浮峦冷翠.....51

梧桐带雨.....52

闲逐野云归.....53

秋高木影疏.....54

秋江归棹图.....55

韦红燕作品

春.....56

平之一	57
风景中的歌之二	58
逐风	59
花侍者之一	60
平之四	61
花侍者之五	62
玩偶者	63
玫瑰	64
桃	65

韩振刚作品

盛装	66
清水丽人	67
虔	68
祈	69
着盛装的模特	70
深闺	71
闺中粉芍	72
夏日的风	73
冥想	74
正午	75

白雁作品

漫步	76
清风	77
落在手上的鸟	78
淡香	79
飘	80
秋蝶之一	81
落花	82
郁金香	83
秋蝶之二	84
粉色花	85

郭继英作品

又见草原	86
梵音	87
椅子与裸妇	88
存在—5（导）	89
存在—8（眩）	90
CHINA—6 香槟之器	91
CHINA—7 游牧民风	92
CHINA—9 东瀛之韵	93
霜月—1	94
霜月—3	95

汪港清作品

有时之三	96
寻之三	97
漂	98
相聚	99
聆	100
探	101
山水间	102
云上	103
向左看之二	104
向左看之三	105

刘彦作品

酷行天下	106
东方遭遇西方	107
自毁的享乐	108
性感接触	109
春情验证	110
逐爱鸳梦	111
镜中年华	112
艳舞莺歌	113

生态边缘.....114

谈笑风流.....115

王海滨作品

都市·车站 2006.1.8.....116

外乡人 1.....118

外乡人 2.....119

都市·协管员.....120

都市·车场管理员.....121

保安.....122

馒头.....123

黑衣人（与王瑛合作）.....124

云端（与王瑛合作）.....125

作品 III

吕 鹏 游园惊梦 1.....128

游园惊梦 2.....129

张 庆 云雁图.....130

孔雀图.....131

商京奎 五子闹莲图.....132

连年有余.....133

宁国华 金色时光.....134

荷风送香气.....135

韩 朝 高原九月之一.....136

高原九月之二.....137

王 勇 丽之一.....138

丽之二.....139

丁 雷 青春物语.....140

女青年习作.....141

王 瑛 天上人间.....142

田园.....143

董竞成 荷系列之一.....144

荷系列之二.....145

戴文俊 小满.....146

谢 爱 曹曹.....147

尤明辉 夜宴.....148

程 敏 初冬.....149

谢亚冰 三宝贝儿.....150

宣俊杰 和谐.....151

王 焕 潮.....152

史 蕊 激情.....153

姜新燕 尘网之一——古格.....154

乔尹冰 面膜·洗手间.....155

左文颖 怒放 2——空气中弥漫的是
我们的声音.....156

冯 娟 地铁·转乘站.....157

徐智川 欲·迷.....158

孙增波 古寨传说.....159

孙利丹 银装.....160

刘 佳 伙伴之一.....161

马洪星 望.....162

李 博 戴黑帽子的模特.....163

刘 芳 高兴小像.....164

郭 鸿 老琴师.....165

张 宇 静.....166

朱仁裕 望.....167

王 华 怅.....168

作者简介.....170

刘福芳 / 贾克德 / 侯幼珍 / 吴敏荣

作品 I

刘福芳_赶会/绢本/1983年/86cm×110cm

刘福芳_凉山母子/纸本/1983年/119cm × 79cm

刘福芳_李清照/绢本/1981年/128cm × 84cm

刘福芳_夜观春秋/绢本/1990年/81cm × 53cm

刘福芳_天女散花/纸本/1998年/140cm × 200cm

天女散花

戊寅年夏月楊芳于北京

刘福芳_秋山烂漫/绢本/1994年/109cm × 83cm