

主编 郭贵兴

当代中国工笔画

人物

中原出版传媒集团
大地传媒
河南美术出版社

当代中国工笔画

人物

主编 郭贵兴

图书在版编目 (CIP) 数据

当代中国工笔画. 人物/郭贵兴主编. —郑州: 河南美术出版社, 2015.7

ISBN 978-7-5401-3214-9

I. ①当… II. ①郭… III. ①工笔画—人物画—作品集—中国—现代 IV. ①J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第117363号

当代中国工笔画·人物

主 编 郭贵兴

责任编辑 郭贵兴

责任校对 吴高民

装帧设计 臆岫堂

出 版 河南美术出版社

地址: 郑州市经五路66号

邮编: 450002

电话: (0371) 65727637

发 行 全国新华书店

制 作 河南金鼎美术设计制作有限公司

印 刷 郑州金秋彩色印务有限公司

开 本 787mm × 1092mm 1/8

印 张 29.5

版 次 2015年7月第1版

印 次 2015年9月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5401-3214-9

定 价 298.00元

序言

工笔画在中国传统绘画中占有重要的地位，在唐宋及以前一直是中国画的主要表现形式，有着辉煌灿烂的历史和极具民族特色的绘画语言与技法，在世界艺术之林中独树一帜。中国工笔画在晋唐时期曾一度辉煌，无论工笔人物、工笔山水还是工笔花鸟，都达到了难以逾越的艺术高度并一直影响至今。宋、元以后，它在文人画的影响下渐趋衰微。至20世纪80年代，它又伴随着中华文化的伟大复兴而再现辉煌。三十多年来，当代工笔画家在全新的文化语境下，重新审视并全力发扬古典工笔画传统，又广泛借鉴世界各国的优秀视觉艺术，以精雕细刻的创作打造时代精品，赋予了工笔画这一中国画“正体”以崭新的形式与意义。

此套书分为《当代中国工笔画·山水》《当代中国工笔画·花鸟》《当代中国工笔画·人物》三卷，以弘扬中国工笔画传统、繁荣当代工笔画创作为宗旨，秉承学术至尊、艺术至上的原则。在画家的遴选上不看名气、不看职务，注重作者自身的艺术修养和作品本身的艺术品质，并尽力站在绘画发展史的高度上，客观地进行纵横比较，优中选优，宁缺毋滥，最大限度地全面展示工笔画作品不同的风格面貌。

本画册每卷在全国范围内筛选出二十多位具有鲜明风格和独特绘画语言的工笔画家，每卷收录作品近二百幅，这些作品基本反映了当代中国工笔画的创作水平，也是当代工笔画代表性画风的集中展示，从中可窥当代中国工笔画发展之一斑。

一、《当代中国工笔画·山水》

唐王维《山水诀》里说：“东西南北，宛尔目前；春夏秋冬，生于笔下。”山水画在魏晋南北朝时逐渐发展起来，但大多作为人物画的背景出现；到隋代始从人物画中分离出来，形成了独立的画科；五代、北宋更趋成熟，出现了许多专作山水画的画家；但元、明、清时期，由于文人画的兴盛，促使山水画不再以工谨细腻为宗，大多趋向于意笔，清代以后工笔山水画更是一蹶不振。工笔山水画发展到当代，客观上讲，其相对于当代工笔人物画、花鸟画的复兴与繁盛，显得有些滞后。纵观当代工笔山水画，从事其创作者屈指可数，优秀的工笔山水画作品更是凤毛麟角。

《当代中国工笔画·山水》从当今为数不多的工笔山水画家中遴选出许俊、牛克诚、方骏、林容生、祁恩进、朱建忠、方学晓、冯豪、石纲、谢宗君、方向军、李明、孙宽、董婷婷、林煜峰、浦均、侯弟坤、陈端、李言、戴文、吴建福、冯艳、杨东平、张秋桔、张筱膺共25位画家的优秀作品。

所辑选的山水画家均在工笔山水画领域有所建树，他们坚守着工笔山水这一古老画种，立足传统，师法自然，勇于创新，尤为注重精神的寄托与情感的传达。他们疏离了古代山水的“载道”传统，传达着都市人群的人文情怀；以寻常景物为题材，关注生活的每个角落。传统山水中的孤寂、萧寒之境被明快、温和、适意的景境所取代。他们以创造性的思维探索着各种新的表现语言，新的造型、色彩及构成形式，以崭新的面貌呼应着当代的审美需求。传统工笔山水的程式语言，在新材料、新技法的激发下变化出各种新颖的表现形态，一种承载着当代山水情怀与视觉美学的新山水图式正在形成。

二、《当代中国工笔画·花鸟》

作为独立分科的工笔花鸟画，始于唐代，成熟于五代，鼎盛于两宋，千余年来，名家辈

出。五代有“黄家（黄筌）富贵、徐氏（徐熙）野逸”之说。特别是两宋时期，由于宋徽宗的提倡与参与，工笔花鸟画盛极一时，成就了“宣和画院”的辉煌。元、明、清以降，随着文人花鸟画的兴盛，工笔花鸟画日渐式微。特别是到了20世纪70年代末，工笔花鸟画衰落至低谷。20世纪80年代以来，思想解放的大潮为各类艺术观念营造了自由生长的氛围，工笔花鸟画经过裂变和改塑，呈现出前所未有的矛盾和多元化。在信息时代和商品经济的双重催化、鼓荡之下，工笔花鸟画的画家、画作和画展数量急剧增加，规模空前壮大。当代工笔花鸟画在中外文化交流的碰撞中得到突飞猛进的发展，画家也从西方的艺术观念、艺术形式中汲取利于自身发展的有益元素，在工笔花鸟画创作探索过程中，借古开今、引西益中、融汇贯通，使工笔花鸟画在传统的基础上，从表现形式、表现技法等方面有了突破性的创新与发展，呈现出更具时代特征的多元风格。

《当代中国工笔画·花鸟》收录江宏伟、苏百钧、张峰、郭子良、李金国、曹境、姚秀明、方学良、黄静、张迎春、邓伯元、韩非、康会永、黄岑、姚广、陆爰、罗玉鑫、甘永川、郭睿、卢东、沈玮、郑瑰玺、杨晓亮、李夏夏、王艺轩、马媛媛共26位画家的优秀作品。

这些艺术家以自然万物为表现主体，努力复兴传统、追求创新、勇于借鉴，在继承传统技法的基础上，精心勾勒；巧妙敷色，用笔细微精致，技法严谨精巧，形成了每个人独特的艺术风格。他们创作的作品工精有味、意境深邃、富有情趣，从画面上丰富了观者的视觉体验，给人以清雅、清丽、清静的感受。

三、《当代中国工笔画·人物》

中国传统工笔人物画源远流长，它扎根于中华民族深厚的文化土壤里，形成并融会着中华民族独特的文化修养、审美意识、思维方式、美学思想和哲学观念等。中国工笔人物画萌芽于远古先民的壁画、岩画和彩陶的纹样中，春秋战国时期人物画已现雏形；魏晋南北朝时期工笔人物画逐渐成熟起来并取得了极大的发展；隋唐时期已达到鼎盛；五代、两宋时也取得了一定发展，表达社会生活的风俗画广泛出现，画面情节丰富；到了元、明、清时期工笔人物画发展缓慢并逐渐衰落。20世纪80年代以来，工笔人物画从传统和西方绘画的精髓中汲取营养，进入了一个新的发展阶段。当代工笔人物画在多元文化的背景下，表现题材日益丰富，技法多样，形式新颖。

《当代中国工笔画·人物》收录何家英、唐勇力、齐鸣、王仁华、徐惠泉、王根生、汪港清、韩学中、张艺、杨佩璇、杨健生、任乘溢、崔雪涛、倪春林、白鹏、袁玲玲、杨斌、王鹏、何俊、刘鹏辉、高飞、王洪杰、刘智勇、马迎军、许浩共25位画家的优秀作品。

他们的作品贴近生活，无论是热衷社会意义的表现，还是表达个人内心的体验，都传达了现代生活的时代特征和氛围。多元文化并行的时代背景和相对宽松的创作环境，赋予了他们开阔的视野和心胸，使之既不拘泥于即成模式，也不迷失于诸多所谓的观念之中，从自身感受出发，以最终的艺术效果为本源，在延续传统材料、工具和精致样式的基础上，追求作品内容、形式及所表达意趣等各个方面的创新。他们消化、吸收了古今中外的相关元素，以不拘一格的手段呈现出丰富的当代生活内容，从而表达出对于自身所处时代的思考与感悟，为当代工笔人物画的传承、复古与创新进行了有益的探索。

随着我国经济、文化的快速发展，中国美术进入了一个创作繁荣期，尤其是当代中国工笔画的发展最为突出。我们可以看到，工笔画在全面回归与复兴中开始向中国绘画主流地位挺进的态势，未来有巨大的发展空间。若本画册的出版能为中国工笔画的发展尽绵薄之力，将是编者最大的荣幸！

郭贵兴 2015年春

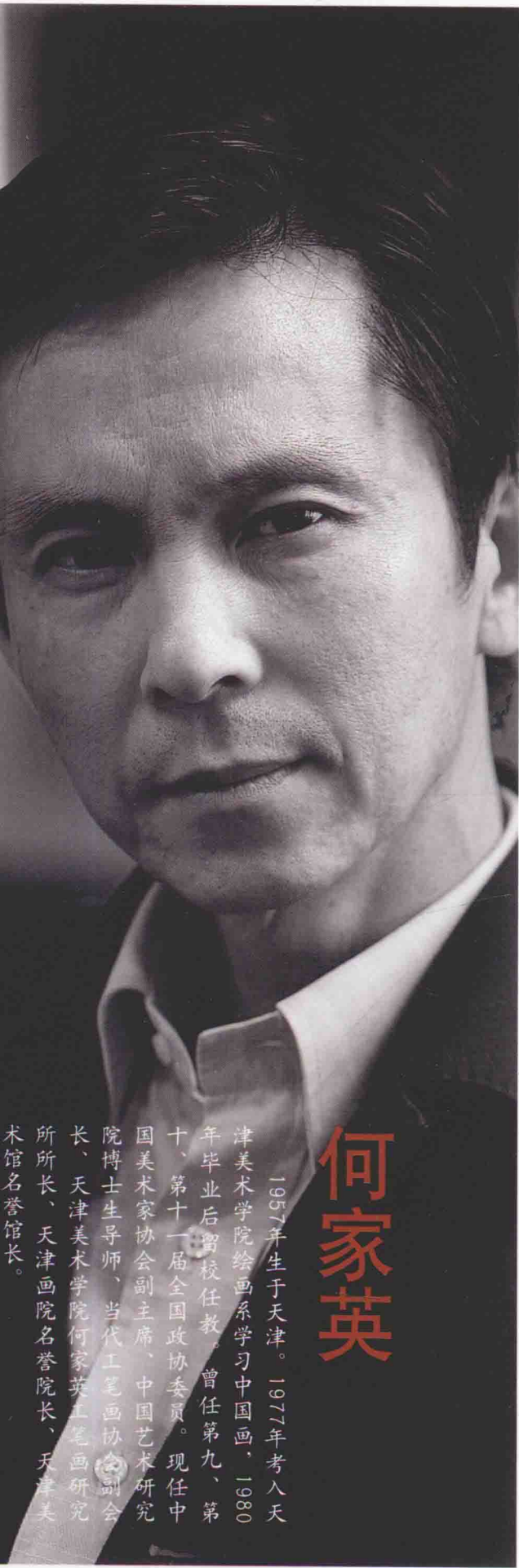
目 录

何家英	002
唐勇力	010
齐 鸣	018
王仁华	026
徐惠泉	034
王根生	042
汪港清	050
韩学中	058
张 艺	066
杨佩璇	074
杨健生	082
任乘銎	090
崔雪涛	098
倪春林	106
白 鹏	114
袁玲玲	122
杨 斌	130
王 鹏	138
何 俊	146
刘鹏辉	154
高 飞	162
王洪杰	170
刘智勇	178
马迎军	186
许 浩	194
附：图录	202
编 后 语	230

目 录

何家英	002
唐勇力	010
齐 鸣	018
王仁华	026
徐惠泉	034
王根生	042
汪港清	050
韩学中	058
张 艺	066
杨佩璇	074
杨健生	082
任乘鎏	090
崔雪涛	098
倪春林	106
白 鹏	114
袁玲玲	122
杨 斌	130
王 鹏	138
何 俊	146
刘鹏辉	154
高 飞	162
王洪杰	170
刘智勇	178
马迎军	186
许 浩	194
附：图录	202
编 后 语	230

何家英

1957年生于天津。1977年考入天津美术学院绘画系学习中国画，1980年毕业后留校任教。曾任第九、第十、第十一届全国政协委员。现任中国美术家协会副主席、中国艺术研究院博士生导师、当代工笔画协会副会长、天津美术学院何家英工笔画研究所所长、天津画院名誉院长、天津美术学院名誉馆长。

衡中西以相融 (摘选)

何家英

我想，进入传统和创新开派其实是一回事，或者说是一事而两步，哪一个都不能丢，丢了一个其实也就丢了另一个，真有传统者总想为创新开路，真求创新者不会拿传统祭刀。

人们一提传统，就只讲民族本位；一讲创新，就只提西洋东洋。我总觉得这是个天大的误会。不同的文化背景，自有不同的传统，也有各自的创新，它们发生碰撞、互相影响、彼此融合，就会形成一个大传统，产生无数新造。当然，这中间有一个“体用”问题：立足本民族之体，巧取东西洋为用。作为一个中国画家不应该顾此失彼，而应该从容对待，既不画地为牢，也不盲目追随。

我的这一思路，既是对时尚潮流的反思，也是对自己创作的要求，即要求把思路化为笔痕。基于此，必须沉潜下来，埋头虚心，力求在“大传统”中获得滋养。准确地说，是想在东西方不同的传统中探求相同的规律、彼此的契合点。我特别喜欢那句名言：“西来意即东土法。”于是深信：中国画，至少是中国工笔画，其精神意度、方式方法，在很大程度上是可以容纳两画的。当然，这里大体上是指晋唐画风。晋唐画风能达到雄浑雅健、造型饱满、高逸充盈、朴素自然这样高的水准，原因何在？除了才气、学养、心态，是不是原生的深刻的直觉感受起了重要作用呢？我在想，晋唐人所创立的艺术范式是从切身的感受中生发的，其间一定经历了反复观察、审视、理解和提炼的艰苦过程。明清以降和“文革”十年，这两个时期的工笔人物画都与晋唐无关，甚至都走向了反面。前者纤弱而萎靡，后者空洞而矫饰。我们有一个伟大的传统，却被轻弃，我们还有一个惰性的“传统”，却被继承。惰性的传统使我们把晋唐的传统简化为一个形式套路，一个抽去了内涵的外壳，这真荒谬。所以一定要回归，回到晋唐，继承优秀的传统。

其实，我们对西画传统的“借鉴”也是有惰性的。五花八门的“主义”，莫名其妙的“观念”，都被“拿来”，“现代性”还未完成，又“后现代”地“解构”了。只做表面文章，不管实质问题，这不正是惰性的表现吗？所以，我觉得与其接受那些大而无当的观念，不如借鉴些具体方法来解决问题。对西画的观察、审视、理解和提炼，和晋唐传统并无二致，可对应、契合。很多的西画作品能更直观地给我们实践上的参照，这种实实在在的启悟益人神智。

编者语 何家英的工笔人物画继承了我国晋唐人物画的优秀传统，同时汲取了西画造型及色彩艺术中有益的营养，取精用宏，推陈出新，其作品不仅开创了新的绘画风格，而且把它推向了相当完美的境地。

秋冥

酸葡萄

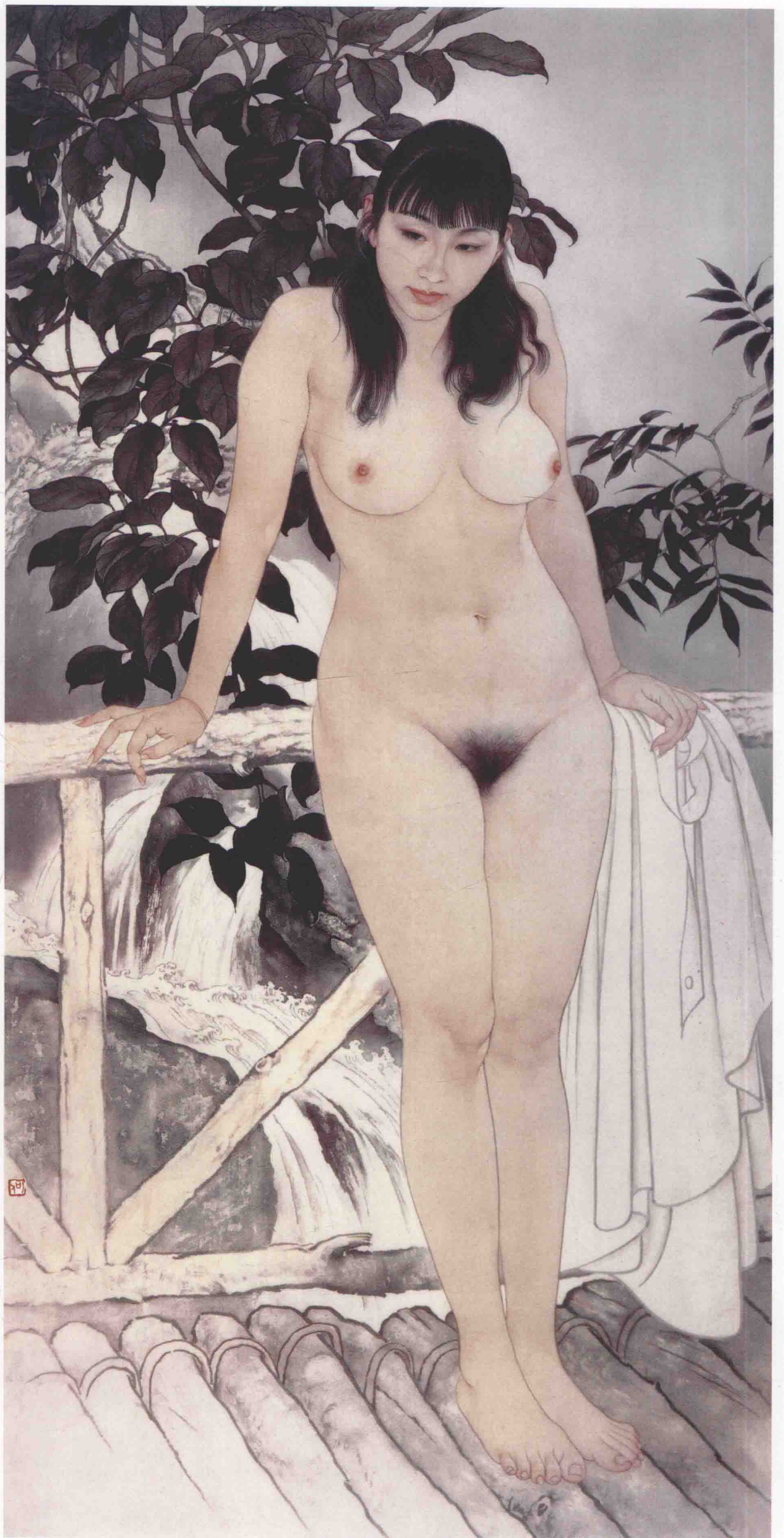

桑露

幽谷

1951年生于河北省唐山市。现为中央美术学院教授、博士生导师、中国画学院院长、学术委员会常务委员、学位委员会委员、中国国家主题性美术创作研究中心主任、中国艺术研究院博士生导师、中国书画艺术研究会副主任、中国美术家协会理事、全国政协委员，享受国务院特殊津贴专家。

论唐勇力绘画艺术（摘选）

薛永年

唐勇力的绘画以20世纪的写实主义为基础，又面向古代传统，在古代传统中，他主要选择的不是文人画，而是汉唐艺术，尤其是唐代壁画。他对汉唐传统不是简单的继承，而是利用传统的资源去发展现代人物画，所以他的绘画不但没有脱离传统，而且又在传统的基础上形成了自己独特的风格。

我认为唐勇力的绘画有两个显著的特点：第一个特点是造型。他的绘画，无论是工笔画还是小写意，都是意象造型。但是这种意象造型不完全是传统的，传统工笔画的造型比较容易雷同，因为它与一种类型化的总结有关，画家一旦依赖了这种类型化的总结，就不容易画出个性鲜明的作品。唐勇力的绘画造型虽然是意象造型，但是他有深厚的写实功底，在写实基础上，又强调一定程度的夸张、变形和抽象表现，但又不是现在流行的那种肤浅的风格。他对人物的精神世界刻画得非常深入，不管老人还是小孩，表现的都是他们不同情景中的精神状态。在这个方面，他和某些新浙派的人物画家也有所不同，某些新浙派的人物画家是在写实的基础上结合文人笔墨深入发展。而唐勇力则是在写实的基础上以意象造型，不仅发挥了笔墨也发挥了汉唐的重彩，他从人物内心的精神气质上进行深入的意象展开，所以他能够超越传统。第二个特点，是他的画面艺术表现手法具有独创性。首先，是他的“虚染法”，传统人物画突出的是人物，背景一般是空白的，或者带有一些比较简单的环境处理，背景和人物之间的边界非常清楚。而唐勇力的这种“虚染法”，使人物与环境融合在一起，不像传统的人物画那样使人物突出地“跳”出来，这就恢复了人与环境之间的有机联系，在这一点上，他超越了传统的工笔画。其次，就是他的“脱落法”，二三十年来，他多次到敦煌考察，但是并不是简单地学习、临摹敦煌壁画，而是注意壁画在历史流程中经过岁月的剥蚀，出现的那种颜色脱落的痕迹，他把这种痕迹拿到自己的绘画中，使之变成了自己的一种技法、一种肌理（事实上，肌理这个概念与从西方引入的现代艺术手法语言有关。所以，这样的探索无疑可以丰富中国传统的表现手法）。一言以蔽之，唐勇力的这种艺术语言，已经成为他自己的一个突出特色，虽然与传统紧密相联，但又不是简单地对传统的继承，而是在传统的基础上有所发展。

唐勇力的绘画样式，并不是简单地模仿那样的超越具体时空的样式。当然，他也不是纯粹的写实绘画，更不是在一个特定时空里的主题性人物绘画，而是借鉴了壁画和卷轴画的传统，再把写实与浪漫结合起来，创造出一种崭新的时空语言，能够给人们带来很大的艺术想象空间。特别是他的大型组画《敦煌之梦》，有着非常丰富的文化底蕴。所以，我认为他是一位在新时期成长起来的突出的实力派的画坛精英。

编者语 唐勇力作品中的写意因素是他对传统工笔人物画所作的一项重要的改造。他所敬仰的唐代画风，都强烈地表现在他的作品之中，使其作品样式更加多变、更具张力，创作空间更趋自由。

