

王定理

画集

WANG DINGLI ARTS
1925-2009

河北教育出版社

工定理

四
一
一
一
一

王定理

画集

河北教育出版社

王定理佛画集

趙櫟初題

图书在版编目(CIP)数据

王定理画集 / 王定理绘. — 石家庄: 河北教育出版社,

2010.5

ISBN 978-7-5434-7602-8

I.①王 II.①王 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 (2010) 第077355号

主 编 / 王书杰

副 主 编 / 吴守峰

出版发行 / 河北教育出版社

(石家庄市联盟路705号, 邮编 050061)

责任编辑 / 刘 峥

封面设计 / 荆 鹏

版式设计 / 大 森

摄 影 / 史小音 李炫勋

印 刷 / 北京恒天世纪彩印有限公司

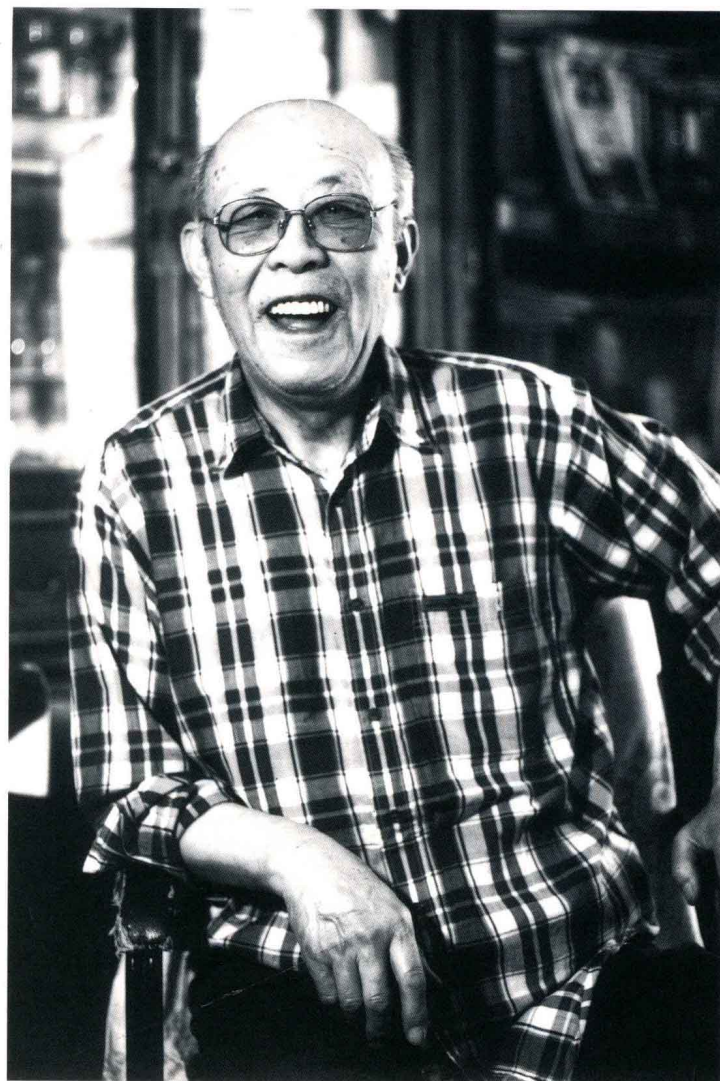
开 本 / 635 × 965 1/8 18印张

出版日期 / 2010年5月第1版 第1次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5434-7602-8

定 价 / 160元

版权所有 翻印必究

谨以此书献给王定理先生

前言

008

学有疑难更问谁——怀念王定理先生

010

雍和宫壁画 唐卡

012

工笔佛像

052

水墨写意

158

瓷青底泥金线描

182

白描手稿

220

色彩学研究及专著

246

生平

250

艺术活动记事

252

前言

在王定理先生离开我们一周年之际，我们通过整理他的画作、文献、生平资料等，编辑出版《王定理画集》，举办王定理艺术展等系列活动，以怀念这位一生淡泊名利、造诣精深、勤奋耕耘、默默奉献的先生王定理教授，并希望我们的后辈学子学习先生淡泊勤奋的精神，弘扬先生精深渊博的艺术风范。

王定理先生是中央美术学院中国画学院教授，著名佛教绘画画家，中国传统壁画专家，中国传统颜料及色彩技法理论专家。

王定理先生一九五三年主持雍和宫法轮殿内壁画制作，一九五七年参加山西永乐宫壁画复制工作，一九六四年受新疆自治区的委托赴吐鲁番、吐峪沟、库车、拜城克孜尔等地对石窟壁画进行临摹复制。一九七二年主持河南东汉墓壁画临摹，一九七四年赴日本展出，并出版《汉唐壁画选》；一九八二年主持河北北皇庙壁画复制工作。

王定理先生对全国各地的传统壁画进行过广泛的考查，对于中国传统色的应用和传统色的原料产地进行了大量的调查研究，并在此基础上进行了理论总结，撰写出版了《中国传统色》、《中国画颜料色的运用与制作》、《中国画传统色彩教学》等系列专著，使濒临失传的文化遗产得以保存并泽被后世。

王定理先生的工笔重彩人物画，继承并发展了我国工笔人物画的传统，具有浓厚的民间绘画的气息，独具特色。他一生献身于中国传统绘画教学，是中央美术学院德艺双馨的优秀教师，培养出一批批优秀的艺术人才，为中国的美术教育事业做出了卓越的贡献。

中央美术学院中国画学院

中央美术学院美术馆

二零一零年六月

壁画绘制在颜色运用上是十分考究的，为了能再现壁画遗存的原貌，也为了重新认识和掌握我国传统绘画在工笔重彩上的丰富经验和精深造诣，王定理先生又对中国画所用的颜料材质的产地、研制过程、品性色相、渲染步骤等诸多方面进行了系统的梳理与归纳，并积极筹办了传统绘画颜料工厂，在借鉴前人经验和总结个人实践的基础上，撰写了《中国传统色色标》、《中国画颜色的运用与制作》、《中国画传统色彩教学》等系列专著，使濒临失传的文化遗产得以保存并泽被后世。

佛家说功德，而王定理先生在数十年间历尽艰辛而不言苦，几遇蹉跎而不思退的进取精神和突出贡献，又该胜造几级浮屠呢！

但凡有付出，终会有回报。王先生得到的回报，除了上面所谈到的实实在在的业绩外，还有就是在漫长的艺术征程上所抵达的艺术的制高点。

依据绘画题材的需要，王定理先生采取的是工笔重彩的表现形式，而工笔重彩的关键技法是勾线与赋色。而先生的绘画成就也集中体现在线与色的艺术合成上。以线塑其形，状其貌，撑其骨，张其势；再以色丰其韵，充其象，润其理，彰其华。勾线时力求精准得当，舒展自如，于张弛有度，疏密有序中形成协调明快的节奏感与韵律美，做到了这一点，即使不再着色，亦不失其独有的鉴赏价值，先生的那些白描和瓷青底金线佛画即是例证。但作为服务于寺庙道观中的宗教绘画，其陈列环境和受众心理决定了色彩仍是不可或缺的。在色彩运用上，先生作为学养深厚的专职画家，自是深有讲究且独具慧心的，做到了重而不浊，艳而不怯，妍丽而不失于甜腻，丰富而不陷于驳杂，与线相合时色不掩笔，笔不夺色，从而使作品的整体风格呈现出工而不匠，细而不弱，于清新隽雅、严谨秀密中又现俊发之气和健朗之风。风格即人，这一艺术风范的形成，自然得益于对传统绘画的深入研究，但同时也与先生所秉承的慈悲为怀、救度为愿的佛门宗旨，以及他们这一代艺术前辈所依重的品行操守密切相关。

但遗憾的是，对先生的为人所知甚少，对先生作品中关涉到的法印真如，更属懵懂无知。为此，作为红尘俗客，后学晚辈，我们还有多少不知与未解，需要求教于这位仁厚的长者，但王定理先生却于二零零九年六月二十六日溘然辞世了！撇下了我们独自去面对盛世中的机遇与挑战，沉沦与救赎……惟愿我们能从先生留下的著述和为世人请临的至尊菩萨那里获得人生的大智慧，不断地破除迷障而走向光明。

杜哲森

二零一零年三月二十四日

于王定理先生逝世周年祭前夕

学有疑难更问谁

——怀念王定理先生

王定理先生毕生致力于宗教绘画的研究、抢救与绘制，兢兢业业走过了八十寒暑。这一艺术道路的选择与坚持，固然与佛教画家父亲的耳提面命有关，但能历经岁月长河的颠簸、人生苦旅的磨难而不改初衷，在先生的内心深处想必还有着别样的情结与信守。

宗教绘画在中国美术史上曾占有重要位置，在始于魏晋，盛于大唐，又延续于宋元的近千年道释绘画发展过程中，曾涌现出众多的杰出画家，诸如顾恺之、陆探微、张僧繇、吴道子等都有着卓越建树。但自宋入元后，随着文人画的滥觞、发展，并最终确立了主导地位后，道释绘画便日见衰微了。究其原因，大致有二：一是在中华文明的演变过程中，受多种因素的影响，一直未能建构起真正意义上的全民性宗教信仰，即未能创造出一种能够解释人生的本义、悲苦的由来及灵魂的归向，并将这一切交付给一位万能的神来主宰的思想体系。这种终极关怀的缺失，在相当程度上冷却了画家们对宗教绘画的投身热情。二是宗教绘画，尤其是佛教绘画，在绘制上限制甚多，举凡诸佛像的法相比例，容姿正侧，服饰饰物等都有着极为严格的规定，必须遵循《造像量度经》或前人粉本依样描摹，容不得半点改动与杜撰，而其绘制过程中的勾描圈点，三矾五染，经九朽而一罢的极为繁复艰辛的操作程序，对于那些力倡即兴挥写，以怡情自娱为主旨的文人画家们来讲，自是深感不适而知难退却了。

但这种退避只体现在文人画的创作中，并没有影响民间的艺术取向，在年画、壁画创作方面，无论是题材内容，还是风格技法，依旧传承着历史文脉。可以说，当文人士夫们由于「厌于人事」而远离了人间烟火，醉心于用清水淡墨模山范水，勾花写鸟时，广大民众关注的依旧是现实人生，民间画师根据社会的需求，也依旧在「文化精英」们不肯染指的粉墙石壁上，继续讲述着佛的故事，神的传奇，善与恶的较量，因与果的验证，罪与罚的警示，苦与乐的转换和生与死的轮回。这里诠释的是教义，观照的乃是人生。如果说「礼失求诸野」的话，那么在有些壁画遗存中，不仅记录着社会最底层广大民众的期盼与渴求，同时也蕴蓄着民族文化赖以生发繁茂的源头活水。仅就绘画本体来讲，也有着特殊的借鉴价值，因为传统人物画的经典范式和精湛技法，多在有些遗存中得以保存与传承。或许正是有识于此，王定理先生才为之付出了一生心血。

研艺初期，多是随同父亲从事寺庙壁画和唐卡的绘制，除京城外，又远走四乡、西藏和青海等地。一九五三年，则独自主持了北京雍和宫法轮殿的壁画工程，完成了堪称佛画经典之作的释迦牟尼佛本生故事辉煌巨构。继之，又先后赴新疆吐鲁番、胜金口、克孜尔、甘肃酒泉、文殊山、丁家闸、山西永乐宫、河北北岳庙、河南东汉墓等地进行壁画遗存的考察、临摹与复制。执教中央美术学院国画系后，又带领学生奔走于全国各地，对尚存壁画遗存进行深入的调研与抢救。跋山涉水，宿露餐风，登梯抚壁，跪地描图，其艰辛劳累，可以想见。为了让更多的人了解尚存壁画的文化价值，又将所临作品向社会展出。一九九五年，更远赴日本，为爱知县无量寺绘制《三藏法师画传》五十六幅，而此时先生已是七十岁高龄的老人了。

北京雍和宫
法轮殿壁画
(释迦牟尼本生记壁画——东壁)

北京雍和宫
法轮殿壁画
(释迦牟尼本生记壁画——西壁)