



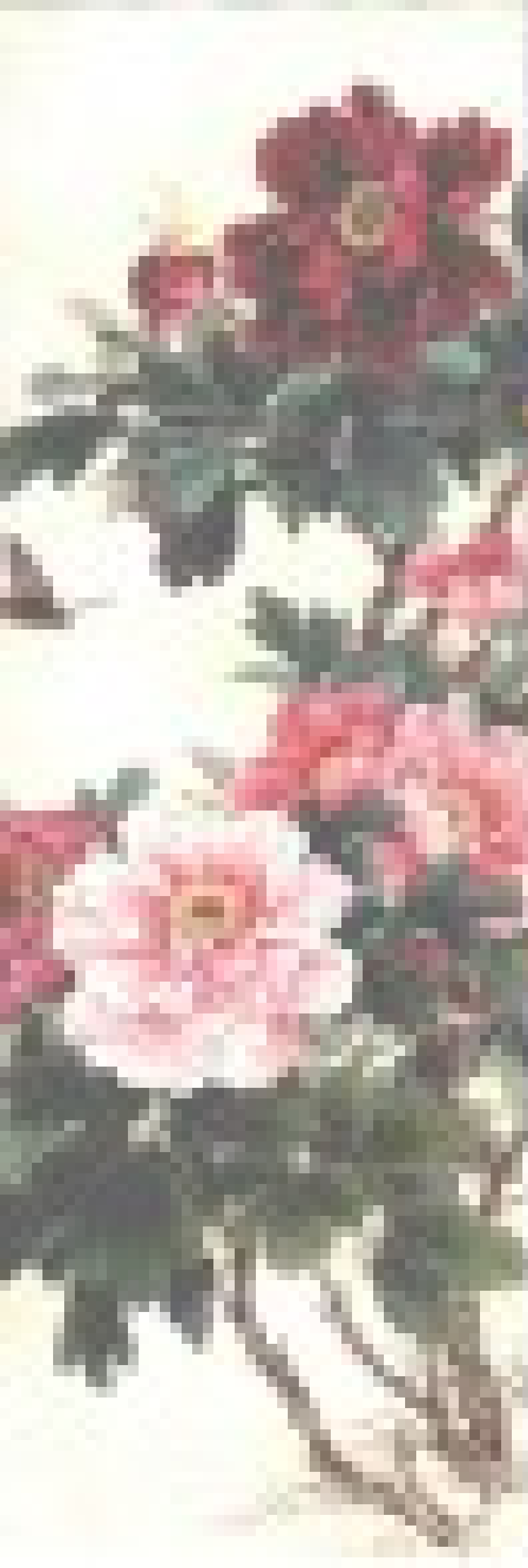
中国近现代名家

王庆升

作品选粹 · 王庆升

人民美术出版社

王庆升





中国近现代名家作品选粹

王 庆 升

人 民 美 術 出 版 社

图书在版编目 (C I P) 数据

中国近现代名家作品选粹. 王庆升 / 王庆升绘. --
北京: 人民美术出版社, 2012.12
ISBN 978-7-102-06269-3

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

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第307297号

中国近现代名家作品选粹

王庆升

编辑出版 人民美术出版社
(100735 北京北总布胡同32号)
<http://www.renmei.com.cn>
发行部 010-56692181 56692190
邮购部 010-65229381

责任编辑 刘 畅
版式设计 刘 畅
责任校对 马晓婷
责任印制 赵 丹
制版印刷 影天印业有限公司
经 销 新华书店总店北京发行所

2013年1月 第1版 第1次印刷
开本: 787毫米×1092毫米 1/8 印张: 8
印数: 0001-3000
ISBN 978-7-102-06269-3
定价: 48.00元
版权所有 翻印必究

目 录

师人 师物 更师心 ——王庆升工笔花鸟画的革新意义	邵大箴 1
------------------------------------	-------

山花烂漫 1982年 242cm×122cm	5
山岚春晓 1978年 242cm×122cm	6
海棠黄鹂 1963年 133cm×66cm	7
百花竞艳四条屏 绢本 1978年 110cm×41cm	8
杜鹃锦鸡 1976年 173cm×93cm	10
争 春 1999年 240cm×120cm	11
苍山杜鹃 1975年 86cm×58cm	12
幽香四溢 2002年 100cm×65cm	13
芙蓉蓝鹊 1984年 84cm×39cm	14
报 春 图 1984年 84cm×39cm	15
梨 花 绢本 1978年 40cm×39cm	16
杏 花 绢本 1978年 40cm×39cm	17
桃 花 绢本 1978年 40cm×39cm	18
海 棠 绢本 1978年 40cm×39cm	19
雨 后 1987年 66cm×66cm	20
清 露 1986年 66cm×66cm	21
御花园之春 2002年 135cm×265cm	22
秋 露 1988年 66cm×66cm	24
玫 瑰 谷 2005年 66cm×66cm	25
清 幽 1987年 50cm×50cm	26
白 头 翁 1999年 50cm×50cm	27
清 露 1984年 34cm×45cm	28
仙 境 1984年 34cm×45cm	29
艳溢香融 2004年 142cm×300cm	30

云 中 乐 1995年 66cm×66cm	32
倩 影 1986年 66cm×66cm	33
益 寿 1995年 66cm×66cm	34
笑口常开 1993年 66cm×66cm	35
羽君共舞 2001年 121cm×273cm	36
总领群芳 1999年 120cm×245cm	38
天香清艳 1986年 66cm×66cm	40
野 卉 1986年 66cm×66cm	41
凌 霜 1992年 66cm×66cm	42
秋色含香 1992年 66cm×66cm	43
晨 曦 1979年 176cm×89cm	44
出水荷风带露香 1979年 110cm×66cm	45
春花集锦四条屏 1982年 170cm×60cm	46
紫霞珠帐 1976年 110cm×39cm	48
红云秋色 1976年 110cm×39cm	49
春 晖 2002年 122cm×242cm	50
摇荡花间雨（扇面）2001年 45cm×68cm	52
芳香四溢（扇面）2001年 45cm×86cm	52
珍禽异卉（扇面）2001年 45cm×86cm	53
秋 霞（扇面）2001年 45cm×86cm	53
醉 露（扇面）1988年 30cm×62cm	54
春 霁（扇面）2008年 30cm×62cm	54
花 相（扇面）2005年 21cm×45cm	55
有 鱼（扇面）2008年 21cm×45cm	55
惊 春 2002年 140cm×280cm	56
映日荷花别样红 2012年 140cm×275cm	58
清 香 1992年 68cm×45cm	60

师人 师物 更师心

——王庆升工笔花鸟画的革新意义

邵大箴

工笔花鸟画是一个需要复杂手工技艺和精工细作的画种，由于技艺复杂和制作性强，致使一些画家容易重其技而忘其道，丢失它应有的精神品格和文化内涵。这还有可能引起一般大众因过分迷恋它的描绘技艺，而忽略其真正的审美价值。此外，工笔花鸟画历史悠久，传统深厚，自五代宋元以来流派纷呈，大师辈出，后人仰慕不已，追随前人风气盛行，这又容易在后来者中形成不思变革的摹古习气。看来，媚俗和陈陈相因的摹古之风是阻碍工笔花鸟画向前发展的两大障碍。

20世纪以来，在社会大变革和中西文化大交融思潮的推动下，我国许多有志于革新工笔花鸟画的艺术家长们，经过锲而不舍的探索，取得了骄人的成绩。其中新中国培养的第一代画家们，既有坚实的艺术基础训练，又沐浴着改革开放的春风，在承续传统和大胆创新方面所做的努力和获得的成果，更引人关注。这里要讨论的王庆升先生，便是这群画家中的佼佼者。

王庆升自幼酷爱艺术，早年时期业余习画，曾得到俞致贞、胡青等著名画家的指点。1958年至1959年，他在北京画院业余进修花鸟画，得到花鸟画大家于非闇、王雪涛的亲自传授，受益良多。1961年正式考入北京中国画院研究生班后，在王雪涛、汪慎生、马晋、吴镜汀诸先生指导下，他开始主攻工笔花鸟画，兼习写意花卉及山水，从临摹入手，认真钻研传统，并学习诗词、书法、篆刻，提高全面修养，同时注重体验生活，掌握写生技巧。因成绩优异，王庆升1964年毕业后，留在北京中国画院从事专业创作。虽然“文革”中他有八年时间不能动笔画画，但他一直心仪花鸟画艺术，所以一旦“文革”后期有机会回到画案，长期积蓄在心中对绘画的热情，便成为他奋力拼搏的动力。三十多年来，他勤奋耕耘，执著于工笔画的传统继承与创新，不仅创造了个性鲜明的绘画风格，而且在探索工笔花鸟画时代性方面，有独特的体会和成就。

王庆升深入学习了五代宋元以来各家各派的技法，有扎实的工笔花鸟画传统功底。他深知，这仅仅是他艺术征途的起步，而绝不是终点。他之所以敢在立意、构图、物象、色彩上别出心裁，正因为他尊重传统法则，而又不为其所拘束。他广采各家之长，根据自身的条件和特点，探寻自己的艺术道路。他重视宋代绘画的写生造型和明代绘画的精于工写、画风简洁清雅，将两者巧妙地结合，使绘画语言更为丰富和更具表现力。在题材内容上，他主张一要拓展新的表现内容，不固守成规；二要把被人们视为陈旧的“俗”题材（如牡丹）画出新意来。在构图上，他敢于别出心裁地置换花鸟的环境，如在《惊春》一画中，他一改牡丹的园林背景，将其安排在高山的岩石上，画面留出大片空白，用杜鹃、灌木、小草加以烘托，造成“陌生”的情景，以吸引人们欣赏的兴趣，同时，通过虚实结合的描绘，表现高山的宁静和白牡丹的纯洁、高雅。

王庆升十分关注绘画构图的整体感，在精工细作中求画面的单纯、大方，既予人以鲜明的视觉印象，又有耐人寻味的细节处理。他在双勾的基础上，对色彩进行了革新，改变工笔花鸟画多用固有色传统，大胆采用从西画中吸收过来的冷暖色调，使色彩更适合表达画面图像的不同氛围。他用同类色来处理背景，采用点点簇簇（点厝）等多种技法，形成画面的统一氛围。在写真的工整性中追求神韵，在色彩的和谐与对比中追求丰富性和韵律感，使作品达到典雅、和谐、生动的境界。这说明，王庆升对绘画中技和道的关系有清晰的认识。工笔的“巧密而精致”是“技”，不是“道”，不是文化精神，只有把精密的技巧提高到文化品位的高度，作品才有精神内涵。王庆升深谙艺术规律，懂得艺术的真实不同于生活的真实，懂得工笔花鸟既要写真，又要掌握真实有度。他强调工笔画“不与照像争功”，要取形更要取神，在形中求神，要取繁，更要取简，在繁中取简，做到繁简得当。由此，他的作品就显示出一种既不同于前人，又区别于同时代其他人的

创造性品格：细部精密，整体单纯，严谨而不失生动，工整中含有活泼的写意精神。

王庆升何以能取得这种创造性的品格呢？我以为，除了他有艺术天赋外，更重要的是靠他通过勤奋好学获得的艺术修养。师古人、师自然，是他一贯遵循的原则。凡是了解他的人，都知道他对传统和前辈大师艺术的虔诚与尊重，知道他对观察、体验客观自然的重视。他不辞劳苦地到高原、山区等边陲地带写生，搜集素材，记录对客观景象的感受。在这过程中，他积累的大量画稿，为他的创作提供了丰富的资源。这里特别需要指出的是，在师法古人与师法自然的同时，王庆升很注意“师心”，即用心领会传统艺术的精髓，体悟自然万物的美。宋人论画有“与其师之人，不如师之物，与其师之物，不如师之心”的说法。“师人”是指向古人、同时代人讨教，取间接经验；“师物”是说向自然学习，取直接经验；“师心”则是属于思考、体验和领悟的范畴，是结合直接与间接经验将其上升到理性的阶段。王庆升反复强调作画要“倾注自己的感情”，“注入现代意识”，“要浪漫，要发挥自己的想象力”，“要有合理的夸张”，要让自己创造的境界“在情理之中，意料之外”，“要勇敢突破前人藩篱，变革创新，发扬借物抒情的优秀传统”，都说明他十分重视“师心”的作用，深刻领会了古人说的“外师造化，中得心源”的原理。这样说来，王庆升的工笔花鸟的学术价值远远不止于它在技法上的大胆创新，而更在于它在艺术观念上给我们的启示：包括工笔花鸟画在内的一切艺术创造，要具有高雅的品格和正大气象，关键在于艺术家必须有全面的艺术修养。因为说到底，一切艺术创造都是作者思想境界的一种物化形式。

2011年7月15日于中央美院

图 版



山花烂漫



山岚春晓



海棠黃鸝



百花竞艳四条屏





杜鹃锦鸡





苍山杜鹃 于北京 庆昇

王明

家