

中国画名家精品·工笔花鸟

龔文鎮

荣宝斋出版社

中国画名家精品·工笔花鸟
Masterpieces of Famous Chinese Painting Artists Realistic Paintings of Birds and Flowers by Gong Wenzhen

龚文揆

常州大学图书馆
藏书章

荣宝斋出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

中国画名家精品. 工笔花鸟. 龚文桢 / 龚文桢绘. —
北京: 荣宝斋出版社, 2014.5
ISBN 978-7-5003-1492-9

I. ①当 II. ①龚 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(2014)第013476号

策 划: 李 翎
责任编辑: 李 翎
装帧设计: 宜 力 郇晓玲
责任校对: 王桂荷 徐楠楠
责任印制: 孙 行 毕景滨

中国画名家精品·工笔花鸟·龚文桢

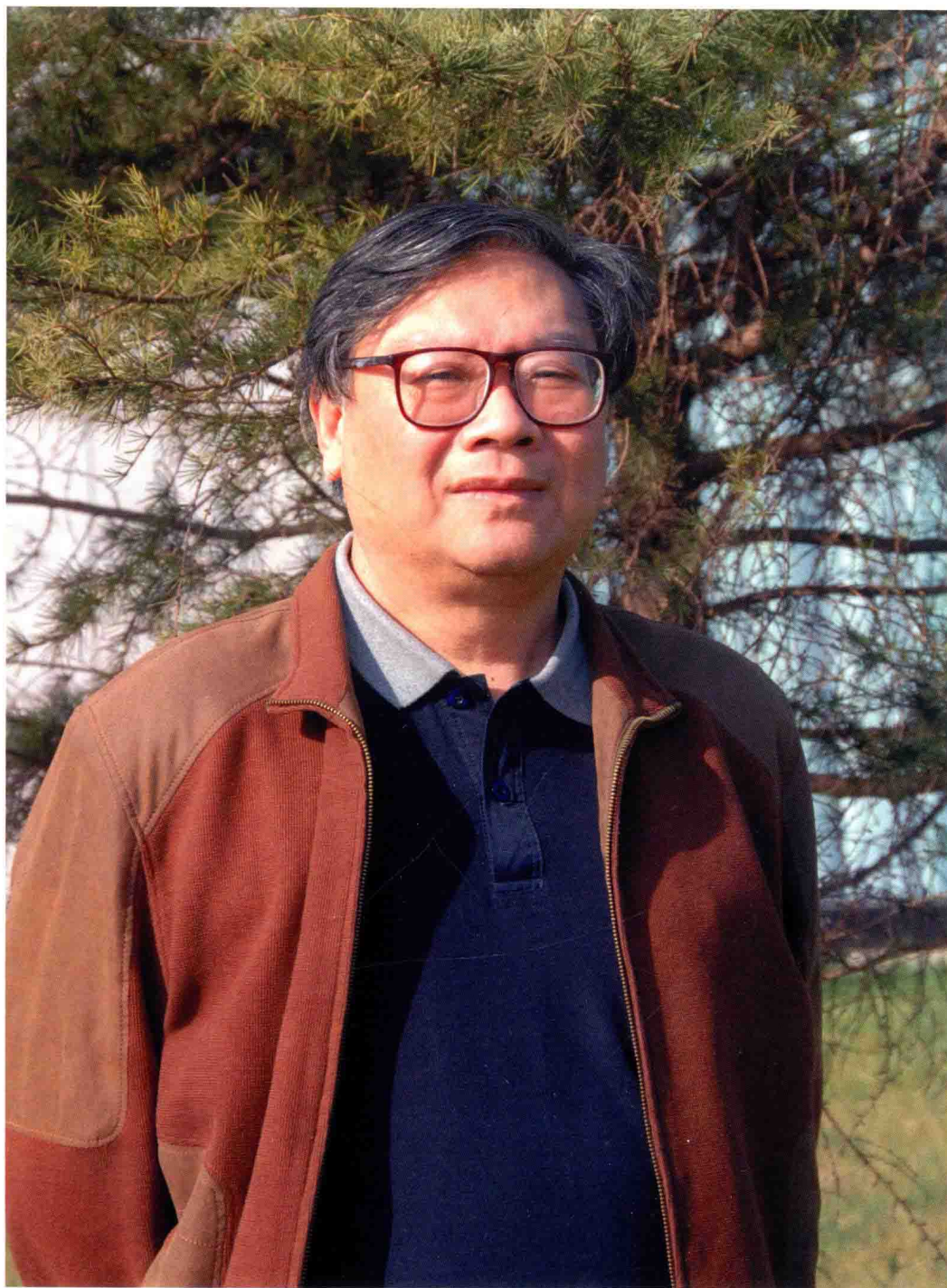
Masterpieces of Famous Chinese Painting Artists
Realistic Paintings of Birds and Flowers by Gong Wenzhen

出版发行: 荣宝斋出版社
地 址: 北京市西城区琉璃厂西街19号
邮政编码: 100052
制 版: 北京杰诚雅创文化传播有限公司
印 刷: 北京燕泰美术制版印刷有限责任公司
开 本: 889毫米×1194毫米 1/16
印 张: 6.5
版 次: 2014年5月第1版
印 次: 2014年5月第1次印刷
印 数: 0001—2000
定 价: 68.00元
版权所有 翻印必究

作者简介

龚文桢，1945年生于北京。师承著名画家田世光、李苦禅等，1981年毕业于中央美术学院研究生班，后任教于中央工艺美术学院。

现为中国国家画院一级画家，中国美术家协会会员，中国画学会理事，中国工笔画学会理事，中国人民对外友好协会画院名誉院长，中央文史馆画院院委，北京市文史馆馆员，文化部高级职称评委，北京画院高级职称评委。享受国务院政府特殊津贴。

龚文桢
GONG WENZHEN

龚文桢的工笔花鸟画艺术

孙 克

20世纪以来，中国画取得的成就是巨大的。自清代中叶以后，长期的闭关锁国造成经济落后，文化停滞。就中国画来说，以文人山水画为正宗的格局，不但令其发展失去动力，实际上陷入停滞到了谷底。不过，中华民族文化的生命力是难以估量的，从19世纪中期以后，在金石学的影响和带动下，花鸟画首先重获生机，在江浙一带开始兴盛，画人们陆续集中于新开埠的上海，“海派”绘画的兴起，标志着中国画开始摆脱低谷，进入一个新的发展时期。20世纪初的中国社会，由于西方文化思想的迅速涌入，精英层的传统文化观念受到冲击，从而使改良变革之风一时大盛，“美术革命”的口号在《新青年》杂志上出现，也是时代的必然。但是中国画这一个民族品牌却是自有其内在的发展动力和艺术规律的，并取得了巨大的进展和成就，吴昌硕、齐白石、黄宾虹成为彪炳史册的大师，还有一大批成就卓越的大师级人物。中国画走出低谷，也体现在衰微画种的恢复乃至复兴方面。具有古老历史并有过辉煌成就的工笔重彩画，在20世纪重新被有志之士所发掘和重视，更是中国画内在生命力的证明。在这方面历史是不会忘记那些筚路蓝缕、有开启之功的画家们的。如今，工笔重彩画已经和水墨写意画分庭抗礼，在重要的画展上占据半壁江山。这个局面的形成是令人高兴的，这是几代人不懈努力的结果，于非闇、陈之佛、徐燕孙、刘凌沧、潘絮兹、田世光等已故老画家们是功不可没的。当然，还有更多的中青年画家也为此做出了自己的贡献。值得注意的是，其中中年画家龚文桢在当代工笔花鸟画取得的成就令人瞩目，他是当代工笔花鸟画具有代表性的画家之一。

龚文桢1945年生于北京，曾就读于北京工艺美术学校，打下了扎实的绘画基础。1979年考入中央美术学院研究生班，师从田世光先生，毕业后曾任教于中央工艺美术学院。1987年成为中国画研究院一级画家。现为中国美术家协会会员，文化部美术高级职称评委，并享受国务院特殊津贴。龚文桢幼年家贫，艰苦求学，备尝艰辛，养成了锲而不舍、埋头苦干、不达目的决不休止的精神。这种精神就表现在他的艺术里。成为优秀画家还要具备多方面的条件：名师的指导，严格的训练，良好的工作环境，而更为重要的是自身所具备的良好素质，包括先天的悟性、对美的事物的敏感和顽强的追求，在人生追求的目标里，始终把艺术放在先于一切的位置，孜孜矻矻，莫此为大。今天，龚文桢在艺术上取得的成就，显然是和以上诸条分不开的。

工笔重彩花鸟画历史非常悠久，早在唐代以前花鸟已经成为画题，这是由于中国人的宇宙自然观，“天人合一”、“万物和合”的观念影响下，大至山川，小至草木，都最早地进入了画家的视野之故。唐宋之际，工笔花鸟画大盛，留下许多经典作品，成为后人发掘、学习和继承的范本。20世纪30年代，于非闇由写意转入工笔，开发宋人诸多密钥，使工笔花鸟画开始进入柳暗花明时期，新中国成立后又经两代人的努力，如今已是队伍庞大、风格各异、百花灿烂的辉煌局面。龚文桢的花鸟艺术既绍述于非闇、俞致贞、田世光一脉，又能紧随时代，有所用心，有所创造，有所发展。大江以北，工笔花鸟画实力派之首，非龚莫属。

工笔画的制作比较精细，讲究技法，画家用在案头的功夫往往很多，不少画家成稿传摹缺少新意，优秀的画家却肯花费巨大精力去深入自然，用自己的眼睛去观察，用自己的心去感受，他采撷到的花朵叶片，自然会有前人看不到处。龚文桢之长首先在此。生在北方的画家，心目中的花草世界却在南国，我不清楚龚文桢去过几次西双版纳，到过江南哪些地方，但他在那些地方体验、观察和写生记录到的生动印象和美好画面都实实在在地出现在他的作品中，而且经过艺术的加工，就成了高于生活和自然的艺术品。他喜欢西双版纳丛林中粗壮的毛竹和新生的幼笋，他反复地用不同的角度和构图去表现，画家心仪的、向往的应该是它们所代表的无尽的生命力。竹子自古就是中国人最喜爱的植物，很早就成为画家喜欢的题材，骚客文人更对它的品格给予拟人化

的崇高的品评。画竹，画梅、兰、菊，寄托着理想，抒发了向往，这是十分独特的东方文化。欧美人未必能理解，理解了也未必能接受，这些年颇有热心“西化”的朋友高唱“接轨”，真不知这“轨”如何“接”？如何削我之“足”，方能适彼之“履”？话说回来，龚文桢画竹多年，已成画竹专家，试看他笔下之竹，茁壮挺拔者有之，秀丽修长者有之，繁枝密叶者有之，龙钟挛腕者亦有之，肥短修长，洋洋大观。与前人有所不同者，在于龚文桢笔下之竹不唯显示其精神内蕴之超迈与画家向往之境界，且对其形状特征更有尽善尽美之表现，其对根、茎、节、叶的描绘，是在精心观察写生的基础上，以高度熟练和表现力的线描，以及适度的渲染、敷色的结果。

先师叶浅予先生曾高度评价龚文桢的工笔画，著文说：“只要看他在和毛竹、毛笋的合影中，便知他所追求的艺术形象有他自己的天地”。叶先生早就看到龚文桢的艺术追求和他的“太老师”于非闇的差异，其实这是时代造成的，非个人之力所能逾越。于非闇的工笔艺术仍未跳出文人花鸟画折枝取景、雅逸空灵的审美取向，而半个世纪过去了，中国画的空间有了很大的扩展，至于今天的画家能否超越前人，则有待个人的努力和历史的评判了。

西双版纳是神奇的天地，奇花异草和森郁的原始森林扩大了画家们的审美视野，这是现代交通、通讯发达的结果，更因为社会经济的发展，使得画家们能够纷纷来到这里寻梦。遗憾的是，艺术创作不同于淘金，淘金尚有幸运者的偶然性，而艺术家的成功却是素质、能力多方面综合作用的结果，天分、努力、见识、机遇，几乎缺一不可。龚文桢能从版纳密林中取宝而归（而不是迷失在密林里），回到画室中，思考、审视、加工，雕而刻之，琢而磨之。后期的加工、创造过程因人而异则高下有别。画家不同于植物学家：一不在于新品种的发现与否；二不在于形质的科学研究；三不在于穷尽的搜集与陈列。创造独特的画面，创造源于自然而发自内心的意境，才是画家的天职。龚文桢的功力极为扎实，处置大场面、大画面得心应手，他善于营造生动真实的生态场景，创造不同的情调意境，如1984年完成的《大地春》以红山茶花为主体，辅以水仙、桃花，九只八哥有动有静，洋溢着极其热烈欢快的气氛，开朗大气，极为适合国务活动场合悬挂。近观此作，其细部又十分丰富细腻，笔笔到位，可称一丝不苟，堪称精品。另一件作于壬午年（2002年），题为《清香》，是以兰花、翠竹和湖石为题材，也是别开生面。兰、竹、石，古人常以之入画，称为“岁寒三友”，取其清峻耐寒之品格。而龚文桢的此作中，新竹聚生，幼笋壮硕，兰花竞放，几只黄鸟飞来，虽然画面色调清雅协调，仍然掩饰不住饱满热烈的生命力活跃之精神，自与古人萧疏闲散、不食烟火之气迥异。就我所见到过的作品，无论幅面大小，都画得认真深入，从不马虎。前人说“画如其人”，就我所知，龚文桢其人其画、人格画品是一致的。龚文桢是老实人，艺术上生龙活虎，本人却寡言少语，国画界的朋友们聚会的场合很少见到他，他的作品是他最好的代表。龚文桢已经取得了很大成就，但艺无止境，随着人生阅历的增加，对人生、对艺术的认识和理解不断地深入，我相信他的艺术还会达到“繁冗削尽”的、更高的审美境界。

20多年来，龚文桢以超人的勤奋、巨大的精力，完成了多件大幅工笔花鸟画精品，陈列在国家重要的公共场合，包括许多驻外使馆，直接地宣扬了中华民族的优秀文化，数量惊人，画家的爱国奉献精神令人佩服。看来龚文桢在艺术和人生两方面都有着自己的追求，有待我们今后更深入地了解和研究。

辛巳歲夏月龔文鎮寫於北京

壬辰歲夏日藝文館寫

龔文鎮寫

早春

龍文頓首

竹石山禽圖
乙酉歲山秋魏文慎寫於紫金山下

竹石山禽图

歲次丁亥中秋
觀文樓作喜上眉圖於北京

春夏秋冬（四条屏之一）

