

國色丹青

王綉牡丹畫精品集

河南美術出版社

國色丹青
王綉牡丹画精品集

图书在版编目(CIP)数据

国色丹青：王绣牡丹画精品集/王绣绘. —郑州：河南美术出版社，2010.12

ISBN 978-7-5401-2069-6

I. ①国… II. ①王… III. ①牡丹—工笔画：花卉画—作品集—中国—现代②牡丹—写意画：花卉画—作品集—中国—现代 IV. ①J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第206531号

书 名 国色丹青
王绣牡丹画精品集
作 者 王 绣
责任编辑 陈 宁
责任校对 李 娟 敖敬华
装帧设计 陈 宁
出版发行 河南美术出版社
地 址 郑州市经五路66号
电 话 (0371) 65727637
传 真 (0371) 65737183
制 版 河南金鼎美术设计制作有限公司
印 刷 郑州新海岸电脑彩色制印有限公司
开 本 889mm×1194mm 1/16
印 张 6
印 数 4000册
版 次 2010年12月第1版
印 次 2010年12月第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-5401-2069-6
定 价 42.00元

王绣 中国美术家协会会员，国家一级美术师，毕业于哈尔滨师范大学美术系。现任洛阳博物馆馆长、河南省美术家协会顾问、洛阳市文联副主席、洛阳市美术家协会主席。文化部全国优秀文艺工作者，享受国务院特殊津贴。

美术作品曾入选“全国首届中国花鸟画展”、“全国第八届美术作品展”、“中国当代牡丹书画艺术大展”等，多次参加全国及省级大展并获奖。

其美术作品由国家文化部选送泰国国王行宫“淡浮院”陈列并收藏；并多次作为国礼赠送印度、新加坡、法国等国家元首。部分作品被故宫博物院、钓鱼台国宾馆、首都新机场、中央军委大楼、日本、韩国等博物馆陈列并收藏。

出版有《洛阳汉代彩画》、《牡丹雅韵—王绣牡丹绘画精品》、《中国牡丹画技法大全》、《牡丹画教程》、《洛阳文物精粹》等画册。并多次应邀出访国外举办展览和讲学。

香魁断记

文/左小枫

王绣非常幸运地居寓昔日王城，亦即今日以牡丹种植而名扬天下的王城公园，这使她从开始就与牡丹结下了不解之缘。从那时起，一个梦幻之旅开始了。

今天，在我们追寻已逝的岁月时，在造访王绣曾经摹写牡丹的种植园中，已经很难再觅一度清静的后庭牡丹竟自开放的孤傲。一个外埠人，原本很难把持他乡深厚的泥土所生发的气息，但从我们能够看到的数以百计的牡丹写生画稿中，却不难发现王绣严谨的作风、细致入微的观察，自然还有非同凡响的技术功力。艺术家之于自己的创作世界，源自于她如何将自己的艺术触角深植于她生活的厚土。因而，在我们研读王绣的牡丹作品时，尚能透过表象而深入到其精神的层面。我们所能破解的是，艺术家内心的冲动，往往像春日来临时的冰雪消霁，是润物细无声的对艺术本体的抚摸。

这是个复杂的现象。解读王绣笔下牡丹，不啻是对艺术本体的追溯。我们至今都在记忆的锁链中查寻她有关家乡哈尔滨的水彩和油画风景写生。从技术层面上讲，这是她日后牡丹创作所获得的最初原动。无论是风和日丽，还是雪后初霁，水彩的技艺浸润在纸面上缓缓地游走，和着油画笔触，幻化成日后国画笔墨的浓情恣意。一个小的细节，每每作品既出题跋落款时，王绣执意不肯使用繁体的“繡”字。我猜想，当是特别在意用华丽的“丝锦”

- ① 高中时期
- ② 在哈尔滨师范大学艺术系上学期间社教归来（1964年）
- ③ 在自己画的毛主席像前留影（1966年）
- ④ 在自己创作的《毛主席革命文艺路线胜利万岁》作品前留影（1968年）

所“秀”出的优美意境。重要的是，那种天生的本能最能点化的竟是中国的传统笔法与水彩油画技术的了无印迹的融合。在这里，一种水色交融的法式和萌发自内心的欢娱造就了明净的格式而笔走龙蛇。

我们不得不断望洛阳深厚的文化对王绣老师的濡染。今日的许多画家，或出于名利之诱惑，或基于功力之差强，往往将自己的作品贴上所谓“传统”“文化”的标记而喧嚣于市井坊间。孰不知，作品的真正内蕴，往往是对历史传统的繁复的凭吊。阅读王绣的履历，她的职业特性，使她的创作让人难以望其项背。“鸛鸟石斧”的粗犷，“兽面纹方鼎”的狞厉，以及“三彩豆”上的随意点虱，这些古人留给我们的人文瑰宝，在王绣的总体艺术演化中打上了最直接的烙印，又恍然侵入牡丹绘事的枝繁叶茂之中。相对于他人，我们所读所悟，远非他人之语焉不详而似花非花。我们所要表述的，是她在洗净铅华后描绘出的帝后庭堂的姹紫嫣红，是六宫粉黛的皆无颜色，是望断天阙的香魁和与谁共品的国色。因而在忘我的境界里，花的意义被无穷地炙烤，从而换取澈人魂魄的力量。在这里，人格与画格试图经历崇高与哀婉而凝聚成冰点。那感动我们大家的魅力是始于心，行于身，并最终止于大象之无形。

艺术的至高境界是什么？是歌者的行吟，是浪漫的追思，是雍容华贵的扑朔迷离，是终结了阴霾的一丝明丽的光线，是盛世映像中的华美乐章，还有那嚶嚶飞舞在姚黄魏紫中的精灵。

⑤ 在哈尔滨师范大学留影（1965年）

⑥ 结婚纪念（1968年）

⑦ 在洛阳王城公园（1984年）

情相近 一瓣心香

——王绣艺术解读

文/许亚红

国人皆知，“洛阳牡丹甲天下”。自古至今，有多少文人雅士赋诗、作画赞美她，近水楼台先得月，洛阳更是涌现出一批摹写牡丹仙子的丹青高手，而王绣女士更是其中的佼佼者。

物以类分，人以群聚，鸟择树而栖，水择地而居，也许冥冥之中，在万里之外，她谛听到了牡丹仙子无言的召唤，在上世纪80年代初期，她告别了生于斯的冰城哈尔滨到古城洛阳定居，豪爽才情并兼的北国女儿与雍容华贵的古都之花一见钟情，从此，她便与牡丹为邻，朝夕相伴，从含苞待放到遍地凋零，她慢慢知悉了牡丹仙子的所有秘密，牡丹成了她心灵的知己、生活的慰藉。

有时在浩月高悬的良夜，有时在霞光万道的晴日，她都会徜徉在牡丹园里，与花共享明月的沐浴、丽日的照耀，她快乐着牡丹的快乐。然时光无情，在花开的日子里，适逢天降暴雨，她心疼了，心疼——她心上的牡丹，精神的伴侣，她毫不犹豫地冲进了牡丹园，试图以自己的臂膀保佑那弱小的生灵，她恨自己的能力与花一样弱小，只能选择在暴雨中与牡丹仙子们一同接受天公的蹂躏、考验与恩赐。风雨过后见彩虹，她惊喜地发现，经过风雨的洗礼，姚黄愈鲜，赵粉更艳了。在风雨中，在无言中，牡丹仙子默默地给了她生活的信念和启迪。

她更爱牡丹了，感于心扉，流于绢素。毕业于哈尔滨师范大学艺术系的

- ① 在画室作画
- ② 在洛阳植物园写生
- ③ 在西泰山写生
- ④ 与牡丹合影

度，受到人们的尊敬与爱戴绝非偶然，和她相处过的朋友都为她的人格魅力所吸引。艺术才能与人格修养是成就真正艺术家的条件，也就是我们常人所说的“画如其人”、“德艺双馨”这句名言。

□洛奇 中国美术学院教授/当代画家

我喜欢王绣的牡丹绘画。她的作品以墨衬色，以远衬动，以静衬情，形成了自己独有的艺术风格面貌。她的作品构图饱满、色彩鲜艳、线条流畅、技术娴熟、笔墨清秀。然而成就“王绣牡丹”的主要原因，我认为在于她的艺术主张和艺术态度，她对于艺术表现的审美倾向，更重要的理念在于她对自然的热爱，强调对自然的观察与感受，所以我在她的作品中读到了阳光，享受到了灿烂，一种对生命的关爱和热情，她是当今最有魅力的女画家。

□钱大礼 “西泠五老”之一/著名花鸟画家

赏读中国画家王绣的作品我感到特别的亲切，因为我也是将花卉作为自己艺术主题来进行创作的，尽管我是用油画的表现方式，虽然造型与技法有不同，但是对自然、对美的感受是相通的。艺术家热爱自然、感受自然，将自然转化为心语和审美，是艺术的最高境界，我在艺术家王绣的作品中深深地感受到了。

□拿吉 马来西亚国家美术馆馆长/著名画家

画家王绣用她女性特有的细腻与情怀，表达了东方艺术的形神雅致，她将牡丹赋予了人文精神。我喜欢她《国色浓香》那翡翠般迷人的色彩，别致清新，极具现代意识又具有东方之韵。她的艺术气韵长存，柔情永驻。

□安娜里娜 瑞典东亚艺术博物馆/艺术理论家

王绣是将中西艺术结合得最完美的花鸟画家，之所以这样认为，是因为她将绘画的写实与写意给出了新的图景，她是将雅与俗高度融合的优秀当代艺术家。

西方艺术注重视觉的实境，中国艺术注重笔墨的意境，她将这两者完美地结合在一起，所以读她的作品意如受之眼而游于心，澄怀忘虑，物我交融，得之于感悟，像与意统一，情与景统一，静动交融，热切感性，借物化境，达到了艺术的最佳境界。

□莫马 泰国王子大学教授/当代画家

王绣的成功，除了自身的天赋外，可以说“天时、地利、人和”三者占尽，逸韵清响，天籁自鸣，一个名人的诞生，诸多因素缺一不可，龙虎风云，天地遇合，岂徒然哉！

王绣以中国传统的笔墨形式，兼容西洋画的艺术手法，成功地闯出了一条适合自己发展的路子，缘于深厚的素描功底和女性特有的柔媚，她笔下的牡丹作品构图空灵、色彩富丽、气韵生动、宛若天光。流光溢彩的画面上，或雀儿在枝头喳喳细语，或蝶儿在花间翩翩起飞，盎然的春意，孕育着勃勃生机。谢赫在绘声绘色画六法中首先提到的是“气韵生动”，而花鸟画真正达到气韵生动谈何容易。王绣确能以特有的灵性和悟性，赋予花鸟以勃勃生机，有势、活脱、灵动、蕴含生意，可谓得花木真魂真气，临风有神，悄然生姿，正如黄宾虹所言：“参乎造化，妙合自然。”

□董高生 理论家/民俗学专家

图录

6

7

20

21

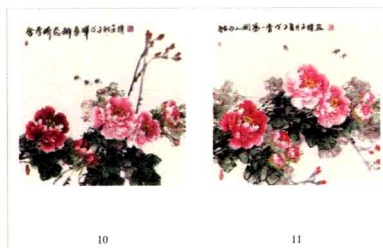
8

9

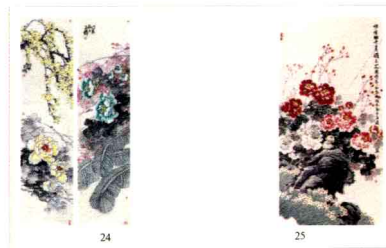
22

23

10

11

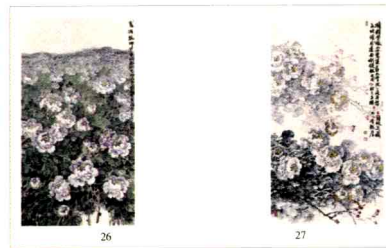
24

25

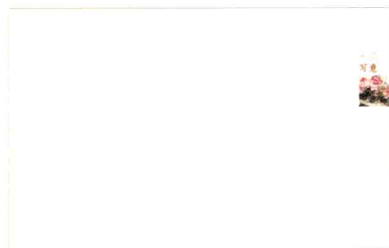
12

13

26

27

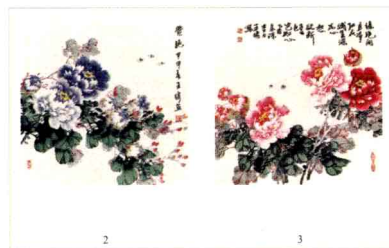
14

15

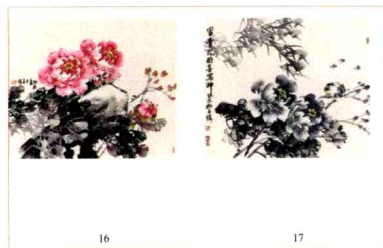
28

29

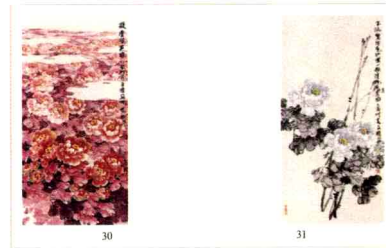
2

3

16

17

30

31

4

5

18

19

32

33

34

35

48

62

36

37

50

51

64

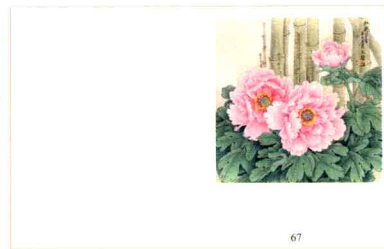
38

39

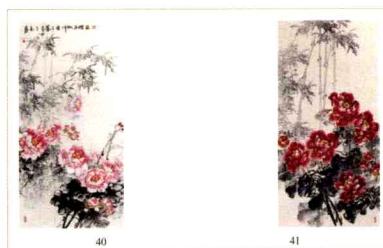

52

53

67

40

41

54

55

69

42

43

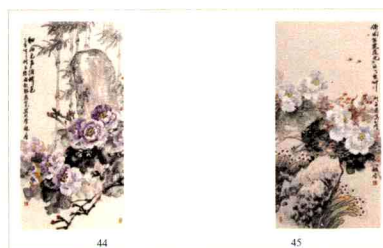

56

57

71

44

45

58

59

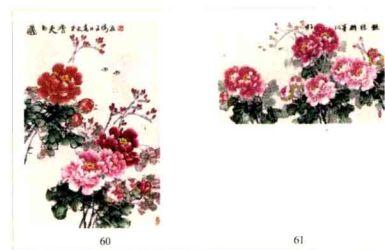

73

46

47

60

61

75

图录
写意

紫艳
甲申年王绣宜

紫艳
69cm × 69cm/2004年

綠艷閑且淨
紅衣淺復深
花心愁欲斷
玉色豈知心
春深吉日
王儒
恩

綠艷閑且淨
69cm × 69cm/2005年

春花
69cm x 69cm/2005年

绿宝
45cm × 45cm/2006年