

中国高等院校
工笔画
新作评析

中国高等院校 五笔墨新作评析

沈昭签

本社 主编

编委：（按姓氏笔画为序）

王书杰
付仲超
刘永杰
李连仲
李魁正
余永健
张友宪
张导曦
张培础
陈振国
唐石生
唐勇力
黄格胜
雷时圣
霍春阳

广西美术出版社

题 签 沈 鹏
责任编辑 雷时圣
装帧设计 雨 田
责任校对 尚永红

(桂)新登字 07 号

中国高等院校工笔画新作评析

编 者 广西美术出版社
出 版 广西美术出版社
经 销 全国各地书店
制 版 高迪印务(深圳)有限公司
印 刷 深圳当纳利旭日印刷有限公司
开 本 889mm × 1194mm 1/8 19 印张
1998 年 7 月第 1 版 1998 年 7 月第 1 次印刷
印 数 0001-2000 册
书 号 ISBN7-80625-528-1/J.423
定 价 230.00 元(精装)

序

叶毓中

对工笔画的认识不足，是个老问题。“水墨为上”的偏执，遗害尤烈，甚至可以断定：这已阻碍了中国画的发展。

工笔、意笔、重彩、水墨，本是中国画的表现手段。何况先有工笔、重彩，后有意笔、水墨。中国画岂可以工笔、意笔、重彩、水墨分高下，这是个无须争辩的事实。80年代以来，不少中国画家强烈意识到：发展中国画必先研究工笔、重彩。在工笔、重彩上下功夫，已成为中国画家的共识。民间如此，学院更是如此。这些年来，涌现出不少优秀的工笔画家，就是最好的实证。相比之下，意笔、水墨的研究，成果甚弱，优秀者寡。更为可喜的是，工笔画已形成种种全新的样式。不同的观察角度、不同的表现手段，在工笔画的大框架里异彩纷呈，对当今中国画的发展起着领头的作用。广西美术出版社顺应中国画发展之潮流，结集出版《中国高等院校工笔画新作评析》，恰是对这个时期工笔画的小结，从这些作品中可以窥见到工笔画在近十多年来的发展轨迹，是十分难得的编辑创举。

当今学院的中国画教学，工笔画已提到重要位置。既练线、也练色，不都把重点放在水墨上。这册画集中的众多作品，就出自工笔画教师之手。学生阶段不练就坚实的工笔画基础，要当职业中国画家显然是困难的。工是写的基础，写是工的化象。工与写是一物的两面，形异质同，中国画的工笔、意笔是分不开的。既是教学，教，必教规矩、规律；学，必学规矩、规律。教要“活教”，学要“活学”，是要永远全力把握的主题。这册画集不是范本，却可以作为我们思考的起点，能从中得到启迪：工笔多施重彩，常与重彩并提；水墨多为写意，意笔几成水墨的代词。考察画作不难发现：有重墨不重色的工笔，也有重色不重墨的意笔。随着表现要求的不同，技为人用，不可人为技使。

从50年代起，学院教学独尊西画。透视、解剖、光影和色彩学全面铺开，用西画代替中国画，至少有“过头”的失误。一味的“西化”对中国画的教与学都是失误。问题的关键是：中国画要用中国人的思维去思考，“西画”对中国画发展是参照，而不是“样板”，“拿来”“结合”是不行的。从徐悲鸿、刘海粟和林风眠等当年中国的西画（称油画为西画更准确）大师最终仍以中国画名世就是极好的诠释，中国画不探求自身的特色，断然不可。对自身特色的提炼、加

序

叶毓中

工、强化仅仅是第一步。若能对中华民族的思维有所理解，在中华民族前辈哲人所揭示的那些普遍认知的规律上，再进行深入的研究，发展那些思维的光点，对完成建设有中国特色的社会主义中国画，无疑是最为必要的。中国画的发展没有捷径，只有靠众多的中国画家艰苦卓绝的长途跋涉。

这册画集的主编很有奇想。角度新颖、出版及时，为美术爱好者着想，也为学画的学生着想，还为中国画的研究家着想。这对中国工笔画的发展、对中国画的发展都会产生不小的影响。出主意难，完成更难，画册出版功不可没。若有不足，只在这“评析”的文字上：大多是画的解释，太少评析。能评出上下、析出点道道，那就另是个层次了。说起来易、做起来难，画家多烦于书写，更难于评析自己，何况这画册也只是工笔画的一斑，读者也不会有太多的苛求。工笔画的发展有待于全体中国画家更包括读者、欣赏者和爱好者的共同努力，绝不只是学校的努力，学校的工笔画也只是中国工笔画的一斑。

目 录

中央美术学院

1. 田黎明 人物习作
2. 许继庄 版纳深处
3. 胡明哲 冬天的窗
爬墙虎
4. 胡 勃 瑞绿
静影沉碧
5. 姚舜熙 暖风
苏醒
6. 刘金贵 夜
晨曦
7. 陆 燕 夏
8. 陈 谋 山居
9. 王书杰 江云欲变雨
10. 王定理 观世音菩萨
11. 刘庆和 雨·雪
12. 毕建勋 黎明
弄箫少年

中国美术学院

13. 童中焘 林泉耆硕
崔颢《黄鹤楼》诗意
14. 黄发榜 生命的历程
生命之光
15. 顾震岩 莲塘清晓
秋叶行兔图
16. 顾生岳 阿訇
金丝雀
17. 唐勇力 《敦煌之梦》组画之一·岁月
大唐盛世
18. 陈向迅 瓶花之一
瓶花之二
19. 卢 勇 月下墨梅蝴蝶图
20. 卢坤峰 鸽子
21. 杜曼华 葱兰
春草萋萋
22. 郑 力 庭院
涉川

23. 林海钟 卧游图一·荷塘
卧游图二·龙井
24. 何加林 清明图
田园说夏图
25. 宋忠元 欣慰
母与子
26. 李子侯 人体
夕归
27. 徐家昌 素质倚秋风
春江水暖

中央民族大学

28. 李魁正 清芳
爱之光
29. 毛水仙 屋脊经幡
晶峰卓玛
30. 郭伟华 大凉山的阿咪子
美姑山路
31. 买新民 英吉沙刀匠
小巷
32. 王国能 山寨母子
布依族姑娘
33. 潘 纓 彝女之二
彝女之六
34. 钟 捷 坐在椅子上的模特儿
女人体
35. 范新国 秋·印象
寒塘
36. 刘晓燕 盛装
笛
37. 周秀清 哈尼族妇女
傣家谈情
38. 邓元昌 安祥曲
京剧
39. 马家树 高山的传说
40. 唐 熔 秋风纨扇
41. 李 洁 熟
42. 丁小青 神秘的花园
43. 张 丽 踩铜鼓
丰年

天津美术学院

44. 杨德树 热风——吐鲁番的早晨
山高水长
45. 何家英 桑露
秋水无尘

46. 贾广健 紫雪
闲
47. 刘泉义 早春
薄雾
48. 李永文 空旷的天
牧歌
49. 吴玉亮 塬上清秋

上海大学美术学院

50. 汪大伟 思
读画录
51. 汤宝玲 初醒
昨日
52. 韩 峰 漫——黑色之二
漫——黑色之四
53. 陆志文 秋恋
54. 滕亚林 古道雪霁
秦岭怀旧
55. 夏 景 祥云
凝尘
56. 翁颖涛 光阴
57. 王 瑛 草原雄风
58. 鲍 莺 闲情之一
闲情之二
59. 刘 亨 社戏
60. 姚 舰 秋韵
61. 陈 亮 秋之一·残荷
62. 毛冬华 月影花香
63. 乐震文 野戍荒烟
行云流水
64. 王文杰 清泉石上流
65. 朱 宏 2月2日2点
66. 陈 静 潘 怡 搏
67. 邵晨炯 茂林幽居图

西安美术学院

68. 彭 鑫 心碑——唐玄奘荣归长安祭
69. 刘永杰 凉山秋
70. 姬国强 山姐
71. 姜怡翔 冬
72. 张小琴 玄奘涉远图
73. 石景昭 秋实
74. 武西明 春寒
75. 王燕安 珍珠女
76. 苟孟章 大漠古韵
77. 李望平 郭北平 祭海的日子

78. 萧 焕 南国之晨
79. 贺荣敏 秦人
80. 陈光健 白马藏族姑娘
81. 乔宜男 游鳞
82. 陈 斌 焦点问题——八大山人的现代含义
83. 刘西洁 作品·人体
84. 赵晓荣 茶花
85. 刘 英 暮
86. 李 阳 再见，兴国寺
87. 黄玲玲 莲塘深深
88. 韩 莉 畅

湖北美术学院

89. 张导曦 寻文觅字
海望
90. 徐勇民 山
月影
91. 李 峰 远芳
92. 叶 军 村野
行路人之一
93. 余 晖 女人体
94. 刘清世 女人体
95. 陈孟昕 汲水原上
96. 乐建文 欲翔
霜晨
97. 肖 蓝 1995年初夏的一天——情绪的律动
98. 陈运权 苍浪之行
99. 戴少龙 大沼泽
持小提琴的少女

四川美术学院

100. 付仲超 冬日
静谧的雪原
101. 冯 斌 风兮风兮
阳光灿烂的早晨之二
102. 白德松 凉山的山
凉山的火
103. 吴 松 早春图
104. 黄 山 秋日
赶集
105. 李赵铭 醇香
龙舟竞技
106. 杨涪林 寒露
温泉系列之二

107. 白 海 红屏风
瓶中景
108. 张春新 击鞠图
109. 李 彤 山寨
110. 谭 红 大红枣儿
111. 刘明孝 影
逸

南京艺术学院

112. 张友宪 江宁织造图
113. 张 敏 陈同乐 张友宪 桃花坞
114. 周京新 西游记·莲花洞
115. 于友善 李白诗意
116. 江宏伟 栖鹭
117. 支 彦 苗女
118. 于健飞 冬
119. 尚 可 暖春
腊月
120. 高 茜 看得见的云
121. 张 见 风景之一
122. 沈 涛 老人像

鲁迅美术学院

123. 孙智谱 叠翠
秋艳
124. 林 薇 品古图
湘夫人
125. 赵 斌 三月
126. 白素兰 千里送京娘
少女
127. 李钟录 辛弃疾《破阵子》词意
赏荷图
128. 晏 阳 二月
谧
129. 刘东瀛 雨后
家园豆花

广州美术学院

130. 李劲堃 幻象
《敦煌的传说》系列之二
131. 周彦生 出尘
粤海春早
132. 刘书民 粤西山乡
关山苍翠

133. 陈新华 山家
山好、水好、人好、家乡好
134. 方楚雄 青豆
繁花
135. 苏百钧 退潮
绣球
136. 何 枫 梦
风声
137. 林若熹 飘
春风

广西艺术学院

138. 余永健 荷塘秋艳图
秋酣图
139. 郑军里 编花篮
140. 魏 恕 摇篮曲
141. 陈再乾 春露
香祖
142. 李祥麟 和平之春
143. 栗可可 清荷溢香图
144. 柒万里 山花
145. 黎小强 玉米地

田黎明 人物习作 45cm×35cm

人物习作

注重画面结构，以人物主体的墨块展开一些灰色块面及亮面的组合。人物造型修长，使头部与手谐调于画面的整体造型。

（田黎明撰文）

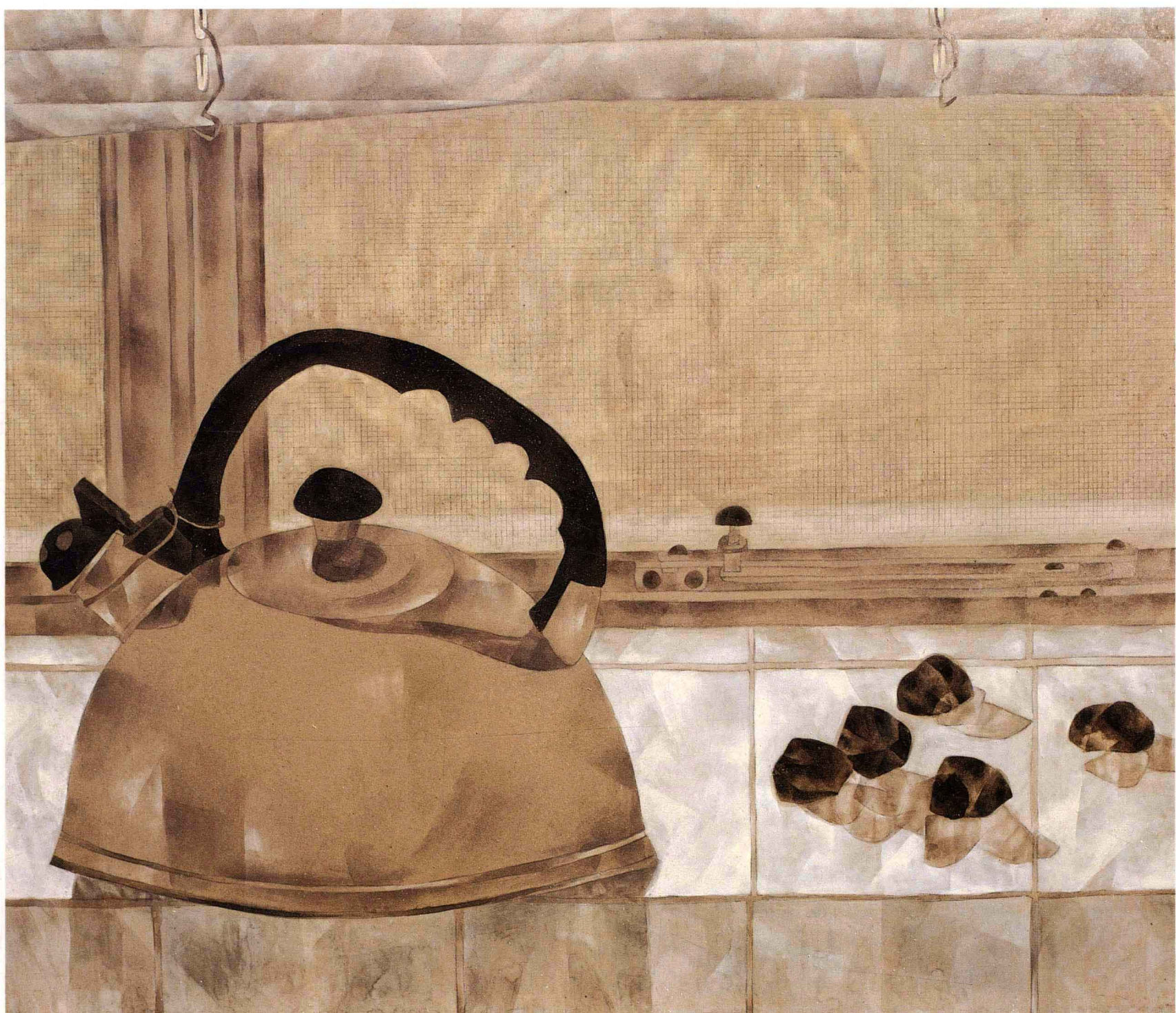

许继庄 版纳深处 67cm×67cm

版纳深处

一簇簇金色的小花，一片片白茸茸的玉叶，在版纳深处的密丛中，在如同绿色宫殿一样的浓荫下，它们显得格外鲜明，再加上柔韧潇洒的枝条，动势强劲，乱中有序，穿插有致，这真是天然造成的一种特殊的构成氛围。啊！这就是木本“一品白”，这情景深深地打动了我的心，这就是我创作此画的萌思。作为一个花鸟画家，我所要做的，我所追求的，也就是把我在大自然中悟到的美，用我的绘画语言诚挚地奉献给观众。

（许继庄撰文）

冬天的窗

胡明哲 冬天的窗 53cm×45.5cm 胡明哲 爬墙虎 66cm×70cm

记得一位来北京进修的朋友临行前对我说：“回去一定要画一幅《紫禁城夜景》。北京给我印象最深的就是紫禁城，每次路过都思绪万千，尤其是夜晚，那黑黝黝的角楼与城墙让我有说不出的激动……”我出生在紫禁城旁，曾经无数次无数次路过它旁边，却从未有他这么动情。

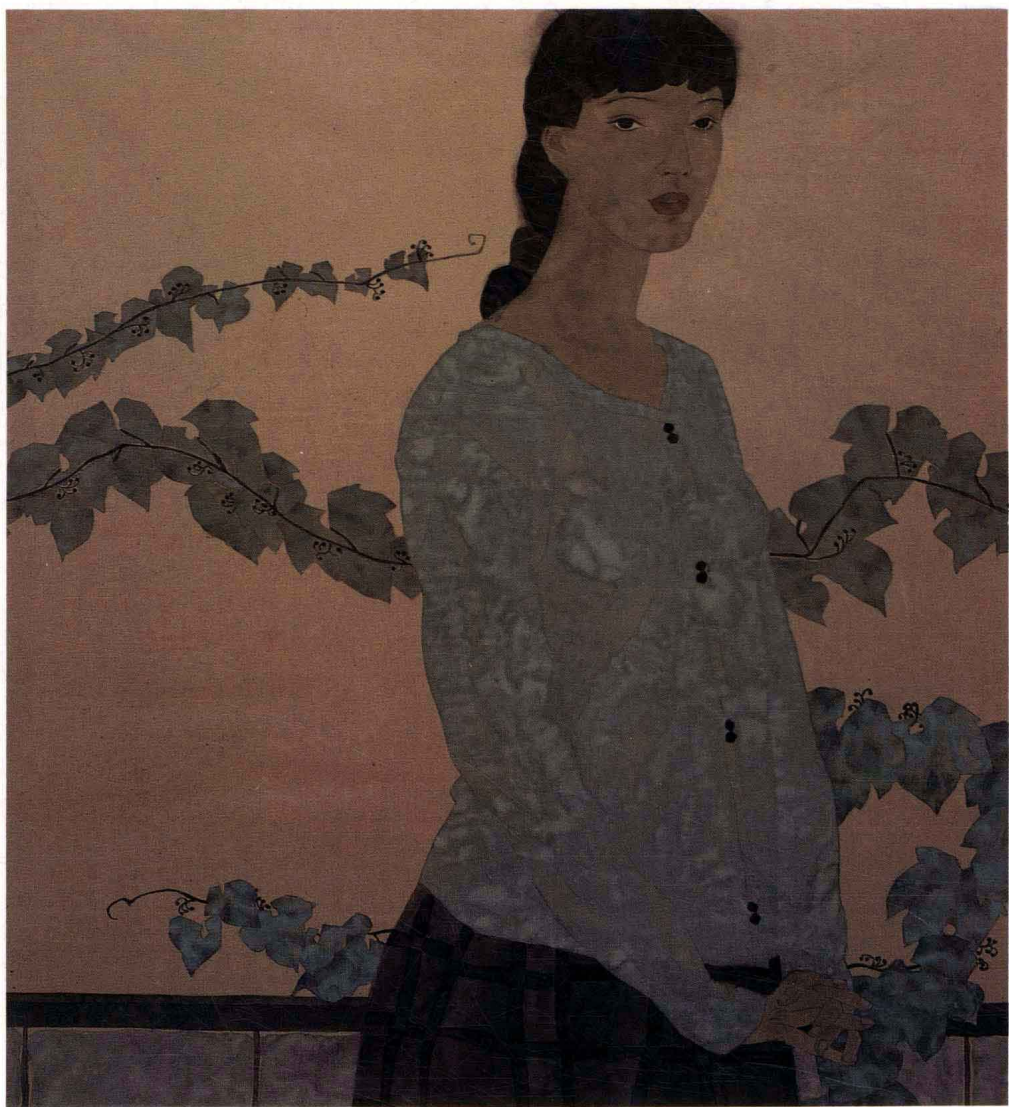
当我们把寻找美的目光收回到自己身旁时，也会发现匪夷所思的奇迹。这是自家厨房的窗，然而，春夏秋冬却使我有画不完的感动。

（胡明哲撰文）

爬墙虎

作为教师，接触最多的是学生。与其说喜欢给他们上课，不如说是喜欢接近他们的那种感觉，愿意看那面对我的一双双热情、纯洁、专注的眼睛。无论在生活中是什么心情，这些眼睛总能唤起我心底的良知与神圣。近来画了几幅女孩儿肖像，都是有名有姓的学生，然而我并不在意是否肖似，只是想表现令我鼓舞的青春的生命。

（胡明哲撰文）

胡 勃 瑞绿 150cm×100cm

胡 勃 静影沉碧 54cm×61cm

瑞绿

绿色是生命，绿色是和平，绿色是一切美好的象征。人类正是在这样祥和瑞丽的绿色摇篮中生存和繁衍……而今，人们又多么渴望这绿色永远不受污染，不遭践踏，不被毁坏。愿她总是这般葱郁苍翠，热情地拥抱着潺潺的溪流，奉献给人类一个永恒的美好空间。这是一幅集山水与花鸟于一体的工笔重彩画，手法写实，色彩浓郁，是对大自然的一曲优美赞歌。

（胡勃撰文）

静影沉碧

蓝天、白云、青山、白马，沉浸在一片宁静而清澈的倒影之中。马儿低饮，鸟儿欢翔，云儿飘浮，画面静中有动，诗意盎然。画家以装饰的手法、单纯的色彩、抒情的笔调，塑造出湖光潋滟的优雅意境，是一首自然风光的赞美诗。

（胡勃撰文）

暖风

现代工笔画创作讲究三大要素：一是造型的个性化，二是色彩的情感表现，三是境界的多重性。即使是旧的体裁，如果能够从这三大要素的综合点去考虑，就不会落入俗套，而能抒发自己的个性。

(姚舜熙撰文)

苏醒

新体裁的开拓是对一个画家综合能力的考察。所谓的继承与发展，也包含这方面的因素，在探索表现新体裁的同时，也就是在寻找一个比较成功的表现形式语言，由情感出发，使这种情感在实践的过程中产生新的艺术表现原理，这就是有志者必经之道。

(姚舜熙撰文)

姚舜熙 暖风 97cm×97cm
姚舜熙 苏醒 97cm×179cm

夜

刘金贵 夜 43.5cm×45cm

刘金贵 晨曦 81cm×150cm

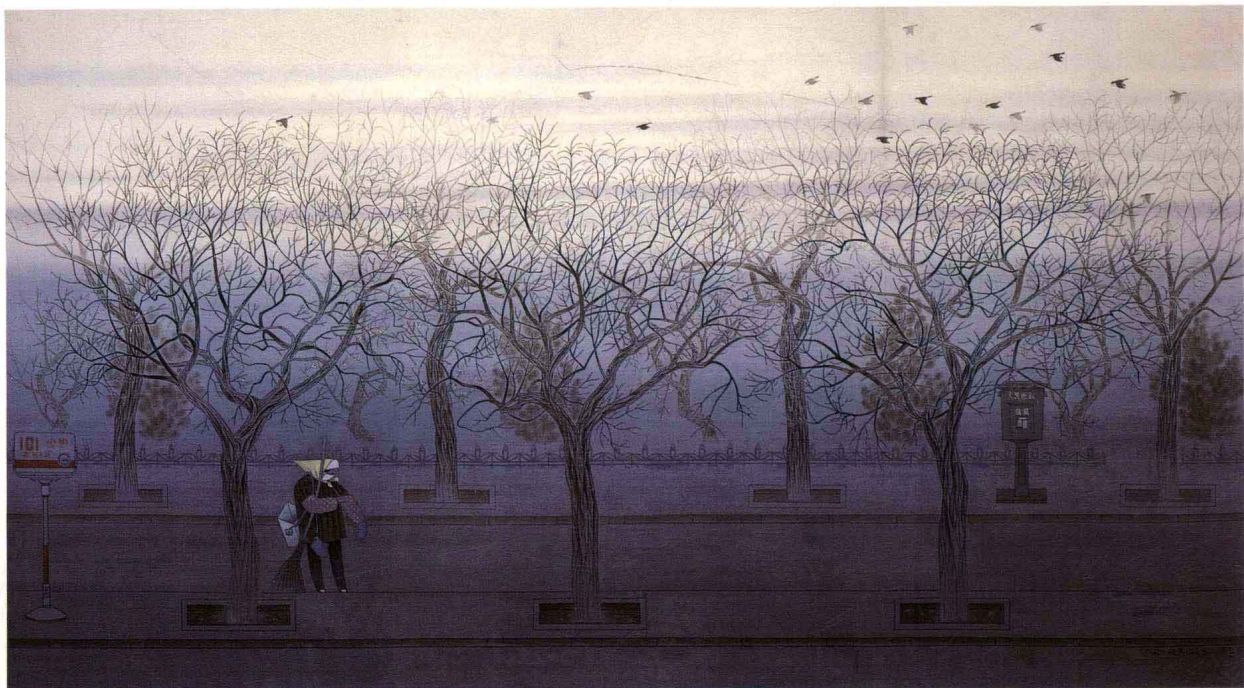
这幅画取材于生活，但在安排处理上没有按生活常规，而是采用了装饰与绘画相结合的手法。树上的鸟画成叶子的排列形状，鸟的眼睛处理成点点亮晶晶的星。点、线、面形成虚实、动静、情理有秩序的运动状态，使抽象的真实变为艺术的真实。

(刘金贵撰文)

晨曦

这幅创作是本着朴素、平凡的心态表现城市清洁工人在晨曦工作的一个瞬间。路是静的，树是静的，惊起的小鸟和清洁工细微的动态使画面对立统一、舒展平衡，表现上也没有令人惊奇的技巧，只是平平常常地画出一种意境。

(刘金贵撰文)

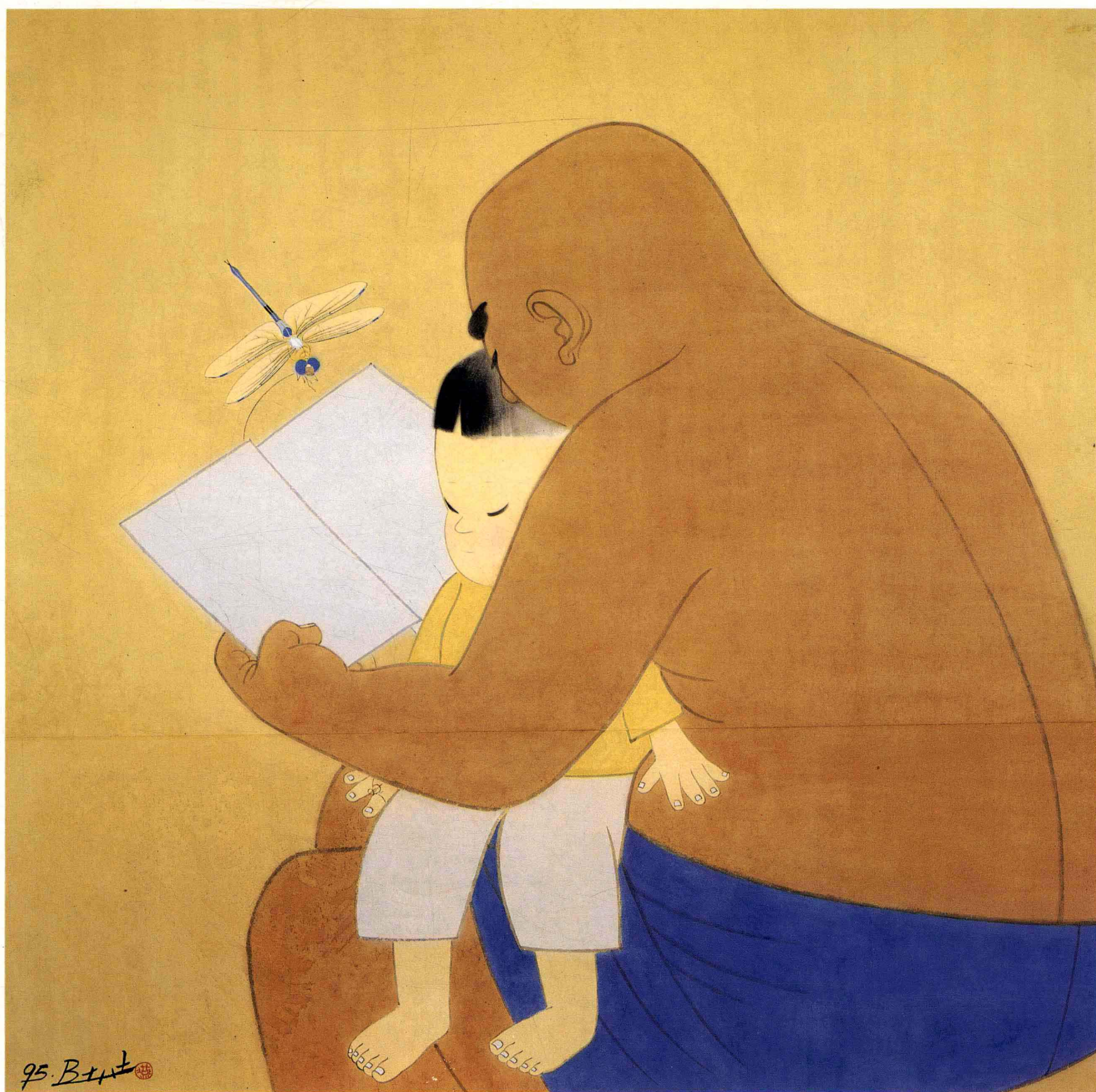

夏

《夏》是四季系列画之一，取材于熟悉的生活，以记忆、想象和夸张的手法来表现日常生活中的情趣。表现上既有传统的写实，又有现代的因素。画面中大与小、静与动、线与面、轻与重、粗与细形成大的对比，以求得统一、和谐、单纯和自然。

(陆燕撰文)

陆 燕 夏 120cm×120cm

陈 谋 山居 128cm×65cm

山居

北方群山，山势峻拔雄伟，岩崖壁立，正如北方大汉的纯朴、健壮和刚毅。特别在朝云暮霭之中更显出了其静穆、伟岸。

(陈谋撰文)

江云欲变雨

采用传统的青绿山水形式，力求用单纯的绘画语言、浓重的色彩对比关系表现自然景色，使观赏者不用苦思冥想，由表及里地研究“笔墨神韵”。用微风吹拂的江面，银灰色的天空，升腾的白云，构成了一幅古淡天真、神恬气静的江南山色。

(王书杰撰文)

王书杰 江云欲变雨 72cm×68cm

