

当代岭南名家国画作品系列丛书

周彦生

写意花鸟画作品

周彦生 绘

岭南美术出版社

当代岭南名家国画作品系列丛书

周彦生

ZHOUYANSHENG

XIEYI HUANIAOHUA ZUOPIN

写意花鸟画作品

周彦生 绘

岭南美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

周彦生写意花鸟画作品 / 周彦生绘. — 广州: 岭南美术出版社, 2010.12

(当代岭南名家国画作品系列丛书)

ISBN 978-7-5362-4483-2

I. ①周… II. ①周… III. ①写意画: 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 (2010) 第 234608 号

责任编辑: 刘向上 高爽秋

责任技编: 许伟群

周彦生写意花鸟画作品

出版、总发行: 岭南美术出版社 网址: www.lnaph.com
(广州市文德北路 170 号 3 楼 邮编: 510045)

经 销: 全国新华书店
印 刷: 广州市岭美彩印有限公司
版 次: 2010 年 12 月第 1 版

2010 年 12 月第 1 次印刷

开 本: 889mm × 1194mm 1/12

印 张: 14.5

印 数: 1—3000

ISBN 978-7-5362-4483-2

定 价: 98.00 元

周彦生 著名花鸟画画家

艺术简介

周彦生，男，1942年出生于河南省。现为广州美术学院教授、硕士研究生导师，中国美术家协会会员，中国当代工笔画学会理事，中央文史馆书画研究员，广东美术家协会理事，广东画院特聘画家，广东省文史馆馆员。2002年被评为“广东省当代中国画十大名家”。

作品曾经被中国美术馆、北京军事博物馆、八一大楼、人民大会堂、中南海、广东省博物馆、广州美术馆等多家机构收藏。在全国第五、第六、第七、第八、第九届美展中多次获奖，花鸟画风格独创，游刃有余。曾应邀参加法国、英国、日本、美国、韩国、新加坡及中国香港、台湾、澳门等地区的美展。作品具有清秀、明丽、高雅而气势宏伟的艺术风格，在花鸟画领域影响巨大。

《绿色的韵律》、《阳春》入编《中国现代美术全集·中国画卷》。《阳春》入编《新中国美术50年》。个人传略及作品曾入编《中国当代美术家名人录》、《中国当代艺术界名人录》、《世界华人艺术家成就博览大典》、《中国当代文艺名人辞典》、《中国当代名人大典》、《中国美术书法界名人名作博览》等。

出版有《周彦生小写意作品集》、《周彦生花鸟画集》、《周彦生画集》和《周彦生扇面画艺术》、《周彦生花鸟作品选》等多本画集。

风格独创 游刃有余

——周彦生和他的写意花鸟世界

文 / 迟轲

中国美术界曾经流传这么一句话：“北有何家英，南有周彦生。”此话原是形容周彦生工笔画的成就与功力。其实，周彦生的写意花鸟画，出名较早。他的花鸟写意作品令人在美的欣赏中获得情感上的慰藉，为中国国画界带来一股暖人心田的春风，作品是如此清新明丽，品位高雅，灵性洒脱。

周彦生出生在河南盛产牡丹之地。童年家境贫寒。故乡的青山绿水、花鸟虫鱼大概就是其艺术启蒙之师吧。也许就是因为儿时贫困的体验，以及那种了解自然奥秘的热切，成就了这位中国花鸟画大师。著名画家林墉曾言：“周彦生，出生在牡丹盛开的洛阳，真应了艺术源于生活的典律，心中有着多少牡丹梦，花之如何装点其生命初程，是只藏之心坎，抒于笔端了。”周彦生自幼热爱画画，欣赏周彦生的花鸟画，花蕊、草芒、蜂游、蝶舞，皆令读画者感受到万物生机及大自然的静谧，也令人钦佩画者对大自然潜心入微的观察。这其实源于他自幼的刻苦精神和对大自然热爱之深切情怀。

有人以为绘画成功之路主要靠的是天赋。而国画前辈大师张大千则指出，其实应是“三分天赋七分勤奋”。周彦生艺术成功的路，证实了艺术实践和成就靠的是勤奋多思。他正是凭借“学海无涯苦作舟”的精神，长期勤学苦练，而练就了一身真功夫的。早在中学时代，他就立志要成为像齐白石那样的大画家。因此，自幼年与画结下不解之缘。数十年如一日昼夜挥毫习画。据画家自己回忆，早年学习绘画时，他经常挑灯作画至夜深人静，油尽灯灭方辍笔。而今，他虽已年逾花甲，却依然勤奋如初，日日笔耕不辍。国色天香的牡丹是中国画花卉传统题材之一。周彦生来自“牡丹之乡”河南洛阳，长期精研牡丹，从含苞待放，到盛开怒放，从枝节生发，到花谢凋零的各种生态过程，了如指掌。他笔下创作的牡丹，千姿百态，婀娜多姿。如果说画论中“细节决定成败”有些道理，那么，周彦生就是此道理的忠实实践者和信奉者。为研究花卉和鸟类的特征，在广州美术学院读研究生期间，他所画的飞鸟速写和花卉写生数以千计。在写生的基础上，他胸有成竹地进行创作，借物抒情，托物言志。在艺术高峰上攀登，从一个高峰登上另一个高峰。在其家乡河南洛阳，20世纪70年代末，他获得“牡丹王”之美称，而他的一幅写意画《洛阳牡丹》巨作20年前已被选入北京人民大会堂悬挂。

周彦生笔下的花鸟画，既有传统笔墨又有现代色彩理论和技法。其中可以追溯到历代名家的画法：如于非闇工笔牡丹，八大山人和任伯年超脱自如的运笔，王雪涛的干笔画法及日本的红黑白彩色。同时汲取近代西方油画色调的表现方法，形成了个人绘画风格。如今他笔下花鸟画的意境及感染力已经进入极佳境地，保持了中国传统画中雍容儒雅的气度。这种气度得力于他精严的传统笔法和端庄的构图章法，以此成就了一种清隽典丽的风格。

“随意赋彩”，是周氏绘画精髓之一。这种画法是根据画家创作需要，而经营颜色的浓淡冷暖。他吸取了西洋画的冷暖色调对比关系技法，使画面趋于和谐平衡，明快清新。因而，令其作品散发独特的审美娟秀和气度，并使其兼有中国南北地域文化的细腻和凝重。他的写意画给观者强烈而雅致的美感，令人耳目一新。他的作品总是散发着乐

观、积极向上和生机勃勃的气息，激发人们热爱生活和生命的情操。在周彦生所有创作的作品中，无论是工笔画还是写意画，无论是巨幅还是小尺寸小写意画作，皆无晦涩悲凄之气，故不会产生凄凄切切的阴暗情绪之作。

他笔下的枫叶红桃，如火如荼；丛林绿荫，如沐春风；金秋虫草，安详自在；冬日腊梅、夏日白莲，花香阵阵；雀鸟枝头相依，温馨感人。这种抒情的诗意，不仅来自画家对自然万物的精微体验，也来自他对美的感悟和融会贯通及进行再创造的能力。

毋庸置疑，读周彦生的写意画，给人以视觉艺术上的享受以及心灵上真善美的抚慰；而谁若有幸能观其创作过程，更会叫人“一唱三叹”。他构图作画时，静息凝神，泰然自若；下笔时，则如有神助，疾笔如飞。勾写泼墨，水墨交融。他的花鸟画，传承中国传统写意布局，小中见大，气势非凡，其作品充满艺术灵性与才气。而这种所谓“只能意会不可言传”的灵性与才气，正是判别艺术作品价值高低的重要标志之一。他笔下作品，用笔用墨皆极其精致，且富于刚劲、充满弹性，仿佛饱含生命的力量。同时根据不同需要，又变化出多种高风雅致的画面：挺拔的竹枝、柔润的葡萄、潇洒的芦苇花、金石雕凿般的竹竿，宛如伴随微风中琴声而动的金黄秋草……如前所言，周彦生的花鸟画，无论是写意还是工笔作品，皆可谓步入佳境，堪称艺术极品。

画如其人。作画者之画德及为人处事作风，或多或少可由其笔端画作中折射出来。中国美学前辈王国维说过：“天下有最神圣、最尊贵而无与于当世之用，哲学与美术是矣。天下之人嚣然谓之曰无用，无损于哲学美术之价值也。”中国传统画中的“竹、兰、梅、青松和牡丹花”等，或因其坚挺不屈，或因其不畏严寒风雪等特征，而成为中国文人墨客笔下的主要题材。究其原因，艺术家们无不借助这些绘画题材，以物言志，抒发歌颂中国人文主义和传统美德中的高风亮节、诚信忠实等高尚品格。在艺术界和美术史上，无数史实和例子表明，一个艺术家是否能进入大师的行列，绝不单单依靠其天赋和取得的登峰造极的艺术造诣，而往往更依于高尚完美的人格力量。

画家周彦生的人品及画德风范，对其所取得的艺术成就的影响是不言而喻的。他为人纯朴正直、儒雅谦和、乐善好施的品德，在广东画界有目共睹、有口皆碑。在同一篇评论周彦生创作牡丹作品的文章中，著名国画家林墉在赞叹周彦生画牡丹功力的同时指出：“然而他这人脸上身上倒不易见多少花气，画坛不乏充满花气的花少爷……我以为，周彦生的艺术是很可诚信的。”这就应该能让人们了解到，何以他在中国画艺术界脱颖而出，何以取得如此高的艺术成就，何以被画界师友称为艺术大师了。

迟轲 广州美术学院终身教授、博士生导师，广东美学学会主席、会长，中国著名杰出评论家。

画好写意花鸟需“穷其物理”

文 / 吴聿立

2010年8月，周彦生教授在画室接受《广州日报》记者吴聿立、岭南美术出版社编辑刘向上、青年画家张铁威的联合采访。

“重工笔而轻写意”不可取

记者：近年来，我留意到您的写意花鸟画作品在拍卖市场中屡屡以高价成交，势头直逼您的工笔画作品。您怎么看待这种现象？

周彦生：那是收藏家与拍卖行的事儿，我只是安心画画，并没有在意画价，就像吴冠中先生生前说的那样，作品“拍多高都与我无关”。我认为任何画家的艺术地位及作品的市场价格都需要时间来验证，让历史来评说，而不能只看眼前。

记者：或许正是写意花鸟画价格在拍场中屡创新高的原因，有人认为从收藏的角度讲，您的写意花鸟画和工笔花鸟画的价值是一样的。您同意这种观点吗？

周彦生：这种提法有一定的道理。我们不能完全按表现形式或劳动量大小来衡量工笔画和写意画的价值。画了60多年写意画，我的体会是写意画比工笔画难多了，因为工笔画虽然画好很难，但对景写生、七拼八凑你倒可以画出一幅来；而写意画则是用多年的笔墨功夫，把写生对象高度概括、提炼后进行的再创作，就是郑板桥所说的“胸无成竹”，要求画家必须要有长期的积累，一气呵成，一笔下去要形、神、质、量兼备。所以，我认为目前收藏市场中存在的“重工笔而轻写意”不可取，应把画面的艺术含量作为衡量书画价值高低的硬标准。另外，现在的审美往往以“像与不像”为标准，这是审美水平的问题，说白了就是不懂艺术，是不正常的。

记者：现在某些优秀工笔画家的写意画都差强人意，然而您却能“一箭双雕”。究其原因，熟悉您的人都知道：您当年是靠写意画成名的，后来由于教学的需要才改工笔画。能介绍一下创作写意画的心得吗？

周彦生：是的。从六岁习画至今，我就从未停止过写意画创作。《春风绣羽》、《百花争艳》等早一批成名作品，包括20年前悬挂在人民大会堂的《洛阳牡丹》都是写意画。

工笔画是勾线填颜色，很严谨也很呆板，久而久之画家的思想就会僵化，不少工笔画前辈画不了写意画就是这个原因；写意画则是一挥而就的，挥洒自如，拼的是功底与灵气。

我的工笔画受于非闇的影响，而写意画则主要得益于任伯年。任氏也是从宋元绘画入手，创作过工笔画。他的作品大气磅礴，构图巧妙，穿插到位，笔墨线条都从容自如。吃透他的东西，构图、色彩、造型、笔墨等一切都有了，加上工笔的基础，就有了我当今每个局部都很讲究的写意画——这也印证了我一贯主张的“细节决定成败”。可以说，我的写意画以气取胜，随心所欲，别人是临摹不像的。

记者：其实，工笔和写意是可以互补的，这点可从您现在的作品上看起来，比如以芦苇、梅花等为创作题材的作品。

周彦生：对。工笔画严谨细致，如果画家有工笔基础，对生活观察又到位，那么笔尖一扭或一顿，写意画的造型就出来了。这样创作出来的写意画就耐看，不苍白，因为画面的构图严谨、用色巧妙，且每根线条、每个花瓣都很讲究。所以，我的体会是写意画家也要画些工笔画。

多年来，我都是写意和工笔“两手抓”，这样张弛有序、一收一放地互补创作，既可以解放思路、调节身心，又可以锻炼构图。

“随类赋彩”、“随意赋彩”一肩挑

记者：无论是您的工笔画还是写意画，在色彩方面的探索也是极具个性与特色的，作品纯净清新、明快震撼，请问您在这方面有什么心得体会？

周彦生：对于颜色，我的体会是除了传统的“随类赋彩”外，还要根据画面情况进行“随意赋彩”——这点我在20世纪80年代看到日本画后就悟出来了，因为工笔画说白了就是画家通过艺术手法表达自己的意向和情感，展示大自然的美。以画牡丹为例，画面的着色取决于画家所要表现的意境，有时要用白描，有时则用水墨，不可能都是红花绿叶。

此外，我主张画面必须有鲜明的主色调，且要在大协调中有小对比，以展示“万

绿丛中一点红”的意境。

记者：可见，周氏工笔之所以洋溢着浓郁的时代特色，重要原因是立足传统，在摄取古人精华的同时还吸收了不少“洋营养”，譬如您所说的日本画的色彩等。您又是如何做到“折中中外，融汇古今”的？

周彦生：石涛之所以强调“笔墨当随时代”，是因为审美具有时代性。故此，我认为当代人认可的作品就是具有时代性的作品。你说我的作品具有时代性，无非是我以院体画为基础，受日本画的影响，吸收了油画的色彩、版画的块面和装饰画的构成。我常对学生说：搞艺术不能“偏食”，应多学习姊妹艺术的长处，包括电影、舞蹈、音乐等，还要深入生活，进行大量的写生、创作实践。正如已故的水彩画大师王肇民先生教导我时所说的：“第一要研究传统，其次要深入生活。”这样才有可能“出新”。

但是，我们的创新必须以传统为基础，否则就没根基，而没有根基的东西社会也不会承认；但刻画得像赵佶也不对，因为审美观念不同了。我们要把传统的東西研究透，吸取其精华，去其糟粕，不足之处我们来补充。现在有些年轻人的作品想法很好，为什么社会不承认呢？就是因为他们虽然有好的想法，但缺少传统的功底，画不出来，于是便随意表达或搏出位。这种不下苦功夫、急功近利的做法是目前国画界可怕的弊病。

花鸟画构图就是矛盾统一体

记者：不管是工笔画还是写意画，我发现您在构图上都别出心裁，没有一张作品的构图是重复的；同时，画作给人的感觉也是生动传神的。这就需要您谈谈“经营位置”的经验了。

周彦生：“经营位置”或者说构图其实很简单，就是首先要把表现对象的“物理”研究透。这里的“物理”就是朱熹在《大学章句·补格物传》中说的“格物而穷其理”，泛指“事物之理”。譬如你想画好牡丹花儿，就必须把牡丹的枝节生发、含苞待放、绽放盛开、凋谢飘零，以至萼片的数额、特征等都要了解清楚。然后，按照绘画的规律写生、创作。什么规律呢？《老子》说“道生一，一生二，二生三，三生万物”，这里的“三”在中国画中的地位很重要，构图自然也要围绕“三”进行：画三块石头，要两小一大，两聚一散；画兰花，要“一笔长，二笔短，三笔破凤眼”等。另外，规律是多样统一、矛盾统一的，如有高就有低，有大就有小，有横就有竖，有急笔就有缓笔，而所谓的“知白守黑”、“疏密聚散”、“干湿浓淡”等都是对立统一的。作为画家，你要会制造矛盾，还要善于解决矛盾，把构图的规律掌握住，然后去制造矛盾、解决矛盾，这样写生、创作就不会困惑。说实话，我是在研究生毕业后才悟出这些道理的，其实也很简单。

在画面中，留空的“白”与描绘物象的“实”所组成的构成关系也是很考究的，空白比实体还重要。作品完成后，要检视一番，“白处”所形成的块面忌成为规则、呆板的几何图形，如方形、等边三角形、圆形等，反之“实处”亦然。“白处”成立，“实处”也成立；同样“实处”成立，“白处”也就成立了。

（原载2010年8月21日《广州日报》B15版《博雅》专栏，本文有所删减）

目录CONTENT

3	玉堂春	26	芳姿迎秋	49	高花临风	70	艳红照波
4	紫气东来	27	紫艳春色	50	紫藤花开	71	繁果清香
6	秋色更得朝晖意	27	秋声	50	华开一曲奏阳春	72	嵩山红叶醉秋风
7	香色自天种	28	千年岂易逢	51	越秀淑景	72	摇荡春风
8	红叶飘飘	28	秋韵	52	湘岸烂漫秋意浓	73	一树繁华
8	露影沉波随晓霞	29	红紫送韵光	53	三月东风吹雪消	74	澹韵生春
9	春风谐韵	29	国色天香	53	湿竹暗浮烟	74	馨香满枝
9	秋江扬雪	30	半溪山水碧罗新	54	青霞紫雪	75	清江初雪
10	春风富贵冠群芳	31	幽岩丹彩	54	春晖	76	风柳摇春
11	红萼竞妍	32	占春光	55	层林尽染	76	富贵神仙
11	紫云映日	32	三友同春	55	一芦芙蓉	77	洛阳富有
12	娇红烂漫	33	荷韵	56	喜占春光	77	秋劲拒霜盛
12	红叶吟秋	34	艳寒宜雨露	56	春园竞秀	78	清风雅韵
13	香溢金塘	34	富贵家临轩一赏	57	锦浪红霞	78	华露春芳
14	唯有牡丹真国色	35	越秀春晖	58	花开富贵	79	东风第一枝
14	旷士之风	36	丽日芳林	58	一树古梅化数亩	79	红叶秋醉
15	青霞紫雪点春风	36	春意浓浓	59	晚春繁艳	80	芳林含笑
15	小园春信	37	风来香气远	60	荷香清暑	80	清池溢香
16	一岭桃花红锦甌	38	江岸秋声	60	素穗翻秋	81	竹影飞动晨意浓
17	千朵秾芳倚树斜	39	翠竹更知丽质心	61	香中别有韵	82	韶华
18	紫玉繁英	40	桃花小鸟戏春风	61	丹叶吟风	83	紫云飞雪
18	江秋晨风	40	清秋风韵	62	天香夜染衣	83	四月新来三月还
19	富贵凝香满园春	41	香山宏业长寿图	62	春日	84	傲霜香雪漫天开
19	碧溪红雨	41	岁寒三友	63	宏业长寿	84	清秋扬雪
20	香艳惊蝶	42	澹然标格	64	秋色	85	聊自舞东风
20	喜报春早	43	春色满园富贵图	64	春信	85	绿粉沾春雨
21	朝露晨风	44	秋风声碎	65	花蔓阳春	86	秋色清华
22	紫藤挂云木	44	为有暗香来	65	摇荡秋风	87	红芳欲燃
22	国艳	45	清风细微花雨飞	66	金秋晨曲	88	含笑春风
23	丹彩融春	46	竹桃诗情	66	桃花春色暖先开	88	万山红遍层林染
23	芦花诗情	46	芙蓉飘香	67	馨香满枝	89	花蔓阳春
24	桃花香满园	47	国香霁春	68	惠风和畅	90	华影弄池
25	富贵娇艳	47	出枝璀璨	68	清秋初雪	91	倾国姿容别多开
26	丹叶晓霜	48	翡翠声起处	69	寒玉清风绿枝条	91	芦香劲吹

92 富贵凝香满园春
92 芦香赞歌
93 万枝丹彩灼春融
94 金秋
94 春色
95 清江芦风
95 风骨飞仙
96 万山尽披丹霞衣
97 晓露红芳
97 芳菲祥瑞
98 繁艳
98 红云绛雪
99 国色朝酣酒
100 阳春畅和
100 春雨添新韵
101 小伴劲风弄丝弦
102 香山红叶醉秋风
103 东园春风
103 洛阳三月
104 倾国姿容
106 绿塘摇艳
106 疏影摇凉
107 梦暖雪生香
108 香山高秋
108 风韵清姝
109 阳春繁华
110 嫣然笑春风
111 露浓凝香
112 金秋神韵
113 桃花依旧笑春风
113 华虽富贵不骄人
114 香山醉红
114 紫艳香风
115 玉洁冰清

115 芦香
116 艳丽花香
117 藕华闲自香
118 繁英垂照
118 满树和娇烂漫红
119 丹叶吟风
120 春风含笑
122 红雨乱碧溪
123 一阵清风伴君舞
123 醉雪漫卷天际飘
124 一枝枝缀乱云霞
124 天下真色独牡丹
125 水墨飞动着新颜
126 万山红遍
126 标格天然
127 百尺凌云
128 中秋风高芦花情
128 香远溢清
129 万千修竹迎春意
130 秋之歌
130 一枝红艳露凝香
131 桃在春色暖先开
132 紫玉繁英
132 宏业长春
133 笑舞秋风
134 芦香飘万里
135 远香随晚风
136 春酣国色
136 池岸秋艳
137 柔蔓引香
138 红英照灼
138 嵩山红叶
139 繁艳清香
140 天地一色瑞雪舞

140 香韵随风飘万里
141 富贵凝香
142 梅花枝上春如海
143 染露金风里
144 霜重色愈浓
144 春韵倩影
145 春风得意
146 晓露滴水
146 独见芦花报秋声
147 四时清风
148 江上人家桃花枝
148 浩露湘葩
149 芦花吹雪一江寒
149 露影沉波
150 紫翠烟霞
151 红芳馨香
152 富贵平安
152 洛浦秋风
153 高士风范
154 烂漫秋情
155 春芳竞艳
155 满园春色
156 临风照水
156 晴雪飞秋
157 香风十里弄晴晖
158 春风柳丝长
159 芳塘香溢
160 红叶诗情

作品图版 →

玉堂春
乙酉
新歲
馬
珠
南
小
洲
雲
齊
生
畫

紫氣東來
己丑歲孟冬寫於珠江之畔小瀛洲唐生并記

◎秋色更得朝晖意 2007年

◎香色自天种 2007 年

©红叶飘飘
2008年

©露影沉波随晓霞
2008年