

中國青畫 15

小
牛
信
成
仲
夏
建
國
初
年
華

029825

王熙凤（《红楼梦》人物）

王叔晖作（北京）

高马得作品

(南京)

高马得, 1918年生于南京, 曾长期担任报社美术编辑, 现在江苏省国画院从事创作。擅画戏曲人物, 所作《孙悟空三打白骨精》曾在联合国教科文组织举办的儿童读物插图比赛中获奖。他的戏曲人物画, 运用传统写意画的形式, 吸收了漫画中的夸张手法, 洗练概括, 生动传神, 别具情趣。

刘玉山

1	3	4
2		

借活秋祭
奎魁江塔

目 录

王熙凤 (红楼梦人物) (中国画)	王叔晖 (封二)
草原雄魂 (中国画)	刘大为 (1)
长安西市图 (中国画)	谢振振 (2)
俏娘姑娘 (中国画)	刘福芳 (3)
金秋 (中国画)	赵 勤 (3)
美而不媚 (王叔晖的装人物画)	沈 鹏 (4)
王叔晖作品 (中国画四幅)	朱关田 (4)
鲁迅诗 (书)	曹永达 (8)
李白诗 (书)	姜永舒 (8)
柳水图 (书)	王冬龄 (8)
飞渡雪山 (书法)	李 松 (9)
戴敦邦和他的画	戴敦邦、戴红霞 (10)
戴敦邦作品 (中国画四幅)	戴敦邦、戴红霞 (10)
水浒人物选 (中国画五幅)	戴敦邦、戴红霞 (10)
陆鸿年作品 (中国画一幅)	戴敦邦、戴红霞 (10)
孤女 (中国画)	戴敦邦、戴红霞 (10)
形象、意境与装饰风格——谈学习古代工笔画影画的传统	戴敦邦、戴红霞 (10)
侯北人作品 (中国画四幅)	戴敦邦、戴红霞 (10)
记画家侯北人先生	戴敦邦、戴红霞 (10)
百美图 (中国画部分图)	戴敦邦、戴红霞 (10)
维族老人 (中国画)	戴敦邦、戴红霞 (10)
仙翁普寿 (中国画)	戴敦邦、戴红霞 (10)
家 刻	戴敦邦、戴红霞 (10)
晨 (中国画)	戴敦邦、戴红霞 (10)
牡丹 (中国画)	戴敦邦、戴红霞 (10)
菊花 (中国画)	戴敦邦、戴红霞 (10)
春花秋月 (中国画)	戴敦邦、戴红霞 (10)
梨花 (中国画)	戴敦邦、戴红霞 (10)
双 狐 (中国画)	戴敦邦、戴红霞 (10)
六月上 (中国画)	戴敦邦、戴红霞 (10)
意 工 (中国画)	戴敦邦、戴红霞 (10)
节 日 (中国画)	戴敦邦、戴红霞 (10)
龙 女 (中国画)	戴敦邦、戴红霞 (10)
黄山日出 (中国画)	戴敦邦、戴红霞 (10)
蓬莱仙境 (中国画)	戴敦邦、戴红霞 (10)
山村春晓 (中国画)	戴敦邦、戴红霞 (10)
北国秋图 (中国画)	戴敦邦、戴红霞 (10)
武中书作品 (书法五幅)	戴敦邦、戴红霞 (10)
武中书书法 (书法)	戴敦邦、戴红霞 (10)
露华生露径	戴敦邦、戴红霞 (10)
玉 妆	戴敦邦、戴红霞 (10)
梅花香自苦寒来 (书法)	戴敦邦、戴红霞 (10)
张其昌作品 (中国画一幅)	戴敦邦、戴红霞 (10)
菊花 (中国画)	戴敦邦、戴红霞 (10)
朱佩君作品 (中国画一幅)	戴敦邦、戴红霞 (10)
徐希作品 (中国画五幅)	戴敦邦、戴红霞 (10)
徐希画江南春雨图	戴敦邦、戴红霞 (10)
徐希的中国画创作	戴敦邦、戴红霞 (10)
刘光远 (30)	

不夜山 徐希作（北京）

中国青画

15

人民美术出版社编辑出版
（北京北总布胡同32号）
北京胶印二厂制版印刷
新华书店北京发行所发行
1984年7月第一版第一次印刷
统一书号：8027·8814
定价：2.80元

责任编辑 沈 鹏 王荣宪 冷延梅
刘龙庭
装帧设计 王荣宪

封面题字 唐云
不夜山（中国青） 徐希（封二）
山 藤（中国青） 林凡（封底）
小牛馆（中国青） 任延国（封面）

草原雄鹰 (74×185厘米) 刘大为作 (北京)

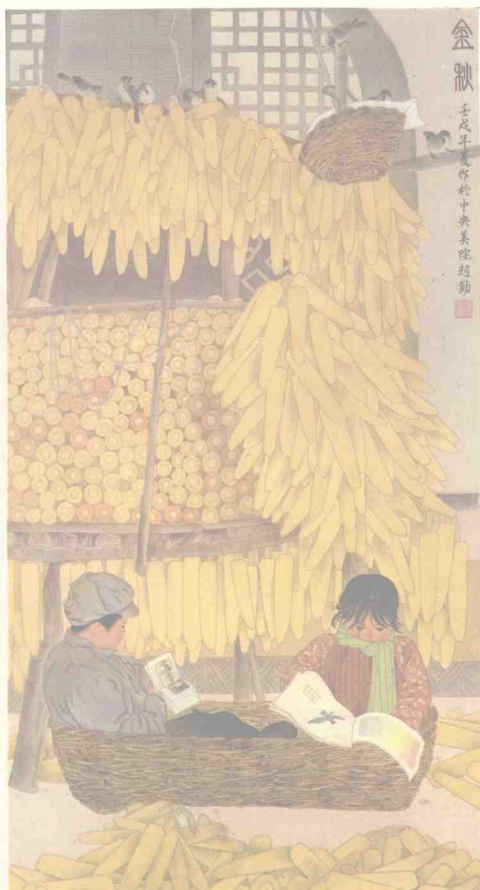

长安西市图 谢振亚作(浙江)

(局部)

侗族姑娘 (113×70厘米) 刘福芳作 (北京)

金秋 (88×46厘米) 赵勤作 (北京)

王叔晖作品

(北京)

『美而不媚』

——王叔晖的古装人物画

沈鹏

典雅、脱俗，是人们对王叔晖的古装人物画的赞语。她创造的形象端丽、庄重，用她自己的话说是“美而不媚”。

竹荫纳凉图

(局部)

不媚」，这很集中地表达了她的审美观念，或可说是形成她的典雅风格的重要原因。

「美而不媚」意味着把「漂亮」与「美」区别开了。刻画人物不是仅仅追求外形的漂亮，更注重人物情操、品性等方面的素质，以「传神」为根本要求，从由衷及里，由内在气质到外部形态的统一，创造出美好的形象。

「美而不媚」也把艺术适应群众需要与无原则地迎合群众区别开了。无原则地迎合群众口味，不能提高群众的欣赏趣味。通俗化也不应当是庸俗化，真正的通俗化，不应该是简单地迎合群众。王叔晖的「美而不媚」的主张，除了体现在上述塑造人物形象的内部关系以外，也体现在艺术的创造者与欣赏者的相互关系，即通俗而不媚俗。在这个意义上，人们赞赏王叔晖的作品好在「脱俗」。

王叔晖画古装仕女，把人物放到特定的历史环境当中进行深入细致的刻画，对车马器物、服装陈设的考据，一向毫不苟且，而更重要的则是人物的神情、气质、谈吐举止等无不是特定历史条件下特定人物所自然流露的。她爱好含而不露，所谓含而不露，其中包含着我国民族长期历史、地理、文化等条件形成的精神特质以及审美心理，反映在王叔晖作品中，形成了她的作品的一个鲜明的特征。试看她的仕女，既截然不同欧洲十九世纪文学作品中的「多余人」，也决非现代人穿古装，即使是最热烈的感情、最激动人心的场面，也能表达得含蓄、优雅，她笔下的人物完全是东方式的，并且是东方古典式的美。

近几年来，年已七旬的王叔晖，依旧朝夕独处斗室，潜心求索。她正在逐步实现多年夙愿，为《红楼梦》主要人物一一传神写照，已经画过黛玉、宝钗、宝琴、湘云等，去年又画了王熙凤，经过长期的思考，选择叫她初入荣国府求见，王熙凤「粉光脂艳，端端正正坐在那里，手内拿着小铜火箸儿拨手炉内的灰」的瞬间。原著对王熙凤有一段曲尽精微、入木三分的描述。画家从王熙凤眼神的流走变化，刻画出了这个人物非同寻常的性格、画的背景，服饰力求忠于原著的描写，基调华贵艳丽却不落俗套，其中仍渗透着画家一贯的风格。

王叔晖曾对我说，她喜爱「一走生路子」，意思是不愿重复前人的艺术语言，甚至也不重复自己的艺术语言。《王熙凤》便是她探索人物性格的一个新成果。再看她的《竹荫纳凉图》，作为传统的题材，我们可以从古人那里找到这幅作品的渊源，可是，王叔晖没有简单地搬用前人的哪怕是创造性的成果，在水墨和线描的结合上发展了自己过去惯用的手法，她对艺术的追求没有止境，时常说：「我追求艺术，艺术也丰富了我。」她对艺术的挚爱与进取精神令人感动。

薛 宝 琴 (《红楼梦》人物)
夜宴桃李园图

王叔晖作 (北京)
王叔晖作 (北京)

(局部)

(局部)

易安居士燕居图 己未秋月王叔晖

易安居士燕居图

王叔晖作（北京）

十月创神州 岁铭名罗星
君王真北海 拂地借长鲸
呼吸走百川 燕然子推欣
心知不得语 却欲御蓬瀛
鸾孤恨天报 技久不敢张
覆浮黄金台 呼天哭昭王
无人肯张骨 绿自忘鞍驷
东叔偶角生 于今亦弃亡

夏居乱离后 人思流徙
即此四时怀惜时 意
李太白诗一首

李白诗意 《经乱离后天思流夜郎忆旧书怀赠江夏韦太守良宰》

戴敦邦作品

戴敦邦和他的画

李松

戴敦邦是一位多产的中年画家，一九三八年生，江苏丹徒人。他在十四岁时，就已开始创作连环画，三十多年来，以其拳拳之心，刻苦认真地探索着以传统绘画形式，出入于中国画和连环画两个领域，他的画兼有两者之长。

戴敦邦没有进过专门的艺术学校，仅在上海第一师范学习期间，造修过两年美术；在校外，受老连环画家顾友直等人的教益。一九五六年，他首次参加了全国青年美展，此后，就一直居于斗室之中，利用工作之余，埋头创作了大量的连环画和插图等。辛勤的劳动，换来丰硕的成果：他创作的连环画《五彩路》和《逼上梁山》分别在九六二年和一九八一年两次全国连环画作品评选中获奖，组画《陈胜吴广》还在国际比赛中获奖。他的作品，受到了广大读者的喜爱。

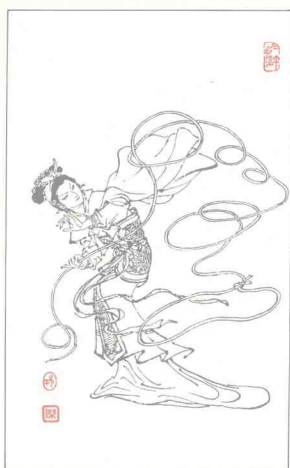
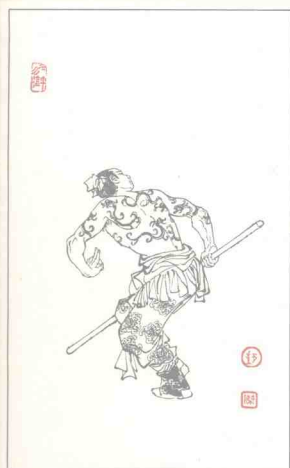
戴敦邦的中国画也颇有特色。他的人物画是从临摹陈老莲和任伯年的作品入手，当代画家中，他最佩服陆子先生。他崇尚“以形写神”的观点，不喜一味追求笔墨游戏。为了画好古装人物，他广泛涉猎古代壁画、画像砖、画像石，亦从民间艺术中汲取营养。在继承传统的问题上，他主张“一弊二学”，即对前人的成就，既要认真学习有所继承，又要有所扬弃，并且扬弃的不仅是糟粕，有时候也要避开某些好的东西，这就叫《弊》。齐白石曾说过：“学我者生，似我者死”。有创造性的艺术家，对学习前人的传统，主要是领会精神实质，而不是拘泥于模仿皮毛。

对待艺术创作，戴敦邦从不避难就易，绕道而行，从而锻炼出了能够从容表现各种人物众多、场面复杂的硬功夫，而在他那像一类的白描作品中，由于对题材内容作了较为深入的钻研，他也能不拘笔墨，通过某个“亮相”的动作，用极简练的线条，刻划出人物的特征和性格，同时还使人感觉到那个时代的气氛。《水浒传人物一百〇八图》是他酝酿多年的创作，他除了描写宋江、林冲等著名人物外，还着力表现那些名气不太大的梁山好汉们。近年来，他还用中国画的形势，创作了《红楼梦》、《西厢记》连环画、插图、《长恨歌》及李白诗意图、组画等，在这些作品中，不但注意刻划人物的性格，而且也追求表现诗的境界。

连环画创作的实践，有利于中国画的创作，在于它能培养画家对生活敏锐的观察力和构思构图能力，但有时恰恰由于构思敏捷而带来不易深入的短处。中国画讲究“由熟返生”，是很有道理的。戴敦邦在创作态度上一向是极为严肃认真的，倘能留意于此，在今后的创作中将进入另一番佳境。

李白诗意图 《猛虎行》 戴敦邦作（上海）

水浒人物选

戴敦邦
戴红傑

一丈青扈三娘
九纹龙史进
入云龙公孙胜
花和尚鲁智深
病关索杨雄

吳郡東吳縣 吳郡東吳縣
 我輩亦不覺 惟此而懷
 春子不夫 江村是然
 晚視此歸心 既望臨別
 楊東一珠 桂香陣風湖
 神韻於所神 則不為手
 仙台之隱亦 我村南水樓
 橋如字字 柳花隨風也
 柳花不見 淡如流水
 小橋柳處 有煙雨尋肩
 以村柳下 視昔處極好
 金一北第 附於此也
 則此言已盡 田一田月

吳郡東吳縣 吳郡東吳縣

李白詩意 《寄東魯二稚子》 戴敦邦作（上海）

李白诗意

《秋浦歌十六首》之十四

戴敦邦作（上海）

(局部)

(局部)

飞燕起舞 (九七×五七厘米)
曲终音韵细推敲 (一〇三×八八厘米)

陆鸿年作 (北京)

飞燕起舞 陆鸿年作

曲终音韵细推敲 陆鸿年作

形象、意境与装饰风格

——谈学习古代工笔重彩画的传统

金维诺

工笔重彩画是我国传统绘画中历史最为悠久、应用范围甚广的一个画种。在长期的发展过程中，形成了自己特有的风貌与传统。有不少的经验值得探索与研究。这要结合工笔重彩画的发展，试谈其中某些特点与成就。

早期的工笔重彩画，不论是建筑壁画还是工艺纹饰，从一开始就具有浓厚的装饰意味。艺术家在表现花木、鸟兽和人物时，一方面注意保持对象的形态，又注意适应不同的画面，加以便化与装饰。在构图处理上，对称均衡的运用，动与静的结合，局部完整与整体统一的创意，丰富了画面的布局与构思。长沙出土的《人物御龙帛画》，色透绢背，线如游丝，是工笔重彩画早期遗物中的珍品。精致的外形描绘，已能显示人物的身分与气质，开启了人物画以形写神的端绪。信阳晋墓彩画表现神话中的人物与兽类，写实而又有所便化，生动而又富于情思。珍禽、异兽、神仙、祥瑞等布满当时的工艺品，刺

孤女

(一二〇×七九厘米)

董淑媛作 (北京)