

中国梦 复兴路 文化行

探密工笔花鸟艺术大师周彦生

周彦生艺术简历

1942年生于河南省漯河市郊梨园周村。
1959年考入河南艺术学院美术系，受教于谢瑞阶、王威、丁中一教授。
1970年就业于洛阳市群众艺术馆，从事基层美术工作，工作之余进行大量的花卉写生。
1973年开始游学全国，求学于著名画家俞致贞、潘絮兹、孙其峰、田世光、邓白和郑乃珩等。
1979年考入广州美术学院中国画系花鸟画科研究生班，在关山月、黎雄才、杨之光、陈金章教授的指导下专攻花鸟画。
1982年获硕士学位，留于广州美术学院任教。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，中国国画学会理事，广东文史馆馆员，中央文史馆研究院研究员，周彦生艺术研究院院长。
2002年被评为广东当代中国画十大名家，作品在全国政协礼堂展出。

在艺术上崇尚赵孟頫、任伯年和于非闇。数十年如一日，潜心研究传统工笔花鸟画。同时在借鉴外来艺术、姊妹艺术、深入生活的基础上进行大量的艺术创作。一直追求清秀典雅、气势宏伟的艺术风格，在花鸟画领域颇有影响。
作品曾入选全国第五、六、七、八、九届美展，并多次获奖。1994年在中国美术馆举办《周彦生工笔花鸟画艺术展》，1994年秋在广州美术学院举办《周彦生工笔花鸟画艺术展》，1995年春在洛阳博物馆举办《周彦生工笔花鸟画艺术展》。
作品曾被中国美术馆、钓鱼台国宾馆、中国人民革命军事博物馆、人民大会堂、八一大楼、浙江省博物馆、广州美术学院、广东美术馆、广州岭南画派纪念馆等收藏。
出版有《周彦生画集》、《周彦生写意花鸟画集》、《周彦生扇面画艺术》等四十余种画册。

(魏勤英 宋善娟 袁莉萍编辑整理)

刘大为

彦生君六十年的艺术追求与实践，数十年倾心于中国画用笔、用线、用色、构图、立意上的苦心研究、经营，让工笔花鸟画焕发出勃勃生机。他通过准确描绘表现对现象的自然形态，深刻把握其内在精神，体会生命之情，将“写意”与“抒情”，富贵凝重与娟秀细腻，高雅雍容与飘逸脱俗，大气磅礴与淡然书香，清隽典丽与浪漫诗意，作为他绘画艺术最主要的特征。周彦生即将展出之作《寒波倒影》、《春曲》(春柳题材)、《国色天香》、《绝世清雅》(竹子一一风触有声含六律)等作品，在精湛的传统技法中，蕴含灵动和“野逸”，富丽和端庄，凸显出彦生君艺术之品格。
认识彦生已久，对其人、其行、其画、其艺、其修了解也颇多，他不是聚会中夸夸其谈让人眼球之人。也绝非矜夸出多种展会的活动家。他为人低调朴实，潜心艺术，却感觉敏锐，有真灼见，这些可从其画作中显现出他卓越的苦功、艺术的性灵、独特的风格，这也许正是彦生特有的内心。

鸟巨制和百余幅写意作品，是其代表之作。

工笔画主要的基本功和表现技巧，是线条的勾勒，即唐代张彦远所说的“紧劲联绵”用笔。有些浮躁的学子常由于缺乏毅力而不肯勤学苦练，甚而讥之为“缺乏个性”的“死功夫”。其实不然。正如古代论者所言：这种“笔迹周密”的勾勒笔法，同样需要艺术家内在的精神力量。所谓“内自足然后神闲意定，则思不竭，而笔不困”。这样一种全神贯注而到达的运笔自如，游刃有余、连绵不断，甚至“风趋电疾”。其实，对勾勒用笔，原济和高石涛早有论断，他在《大孩子题画诗跋》中说过“悟后运神草草，勾勒篆隶相似”；“笔与墨会，是为细墨，细墨不分，是为混沌。辟混沌者，舍一画而谁耶？画于山则灵之，画于水则动之，画于林则生之，画于人则逸之，得笔墨之会，解细墨之分，作辟混沌乎，传诸古今，自成一家，是皆智者得之也”(《石涛画语录》)。张彦远也说“骨气形似本于立意，而归乎用笔。”而黄宾虹更说出“论用笔法，必兼用墨，墨法之妙，全以笔出”。由此可见，线条和用笔在国画中之重要性。

不懈努力和取得相当出色成就，为工笔重彩花鸟画的继承创新做出了重要贡献。
周彦生的画是很爽净、很实在的，这种不屑机巧式的实中求变，灵秀飘逸，诗韵十足，处处透着艺术大美之雅趣。他将继承和创新作为他艺术的基点，将北方的富丽凝重和南方的娟秀细腻融汇贯通，从极致中求雅容，从笔法、色调、构图、立意中见诗情。用时代的精神和创新的胸臆，体现茂盛雍郁、灿烂、幽深、静谧的天然生趣、真趣、野趣、机趣，把花鸟画从传统的萧疏、闲适、君子在野、孤芳自赏的情趣中置换出来；他赋予画面以文学的性情、诗化的意境，发展创新清新明丽的个人风格。他追求清虚明艳、秀美安静的意境；他在严谨的写生基础上剪裁得体，在简约的同时更突出自然的生机，强调在画面中体现天趣。加强线条的表现力，他赋予作品以生机勃勃的境界，于无声处张扬生命的魅力。他见长于色彩调子的处理，减弱固有有色，表现主观整体的色调感染力。他用洒脱精炼的笔墨，构筑出作品雅空的气度，他用浓郁的书香，诗性的心意，写出极致精神所具有永恒价值。此次展出的六十余幅工笔花

等辈的工笔人物，在综合了五代、两宋的格制后，有一定发展，19世纪末期，画家职业化已成无可非议的主流。岭南花鸟画家居廉、居巢，承常州派之余绪，在开融“工笔”与“没骨”画法的实践中，创立了另一种精致、优雅的写生风格，这种风格影响岭南并形成岭南画派，影响着当今的花鸟画坛。宋以后的工笔花鸟，虽有王渊、吕纪、陆治、恽格的相继出现，似有振兴之势，但仍不及写意花鸟画兴旺。直至清末，工笔花鸟画仍没有跳出衰落后的阴影，其形式陈陈相因，缺乏生气和格调，发展极为缓慢，间或停滞，以致出现了“工笔花鸟难登大雅之堂”的众多说法。一直到了现代的于非闇、陈之佛等一代宗师，才以别具一格的清新画风，为工笔画注入了新的生命之力。不过，就总体而言，元明以来的工笔花鸟，似没有得到它应有的位置，这多让工笔花鸟画家们心存些许的遗憾。而周彦生的实践，抱着为工笔花鸟正名的态势而来，抱着为恢复工笔花鸟本应具有博雅清新之艺术地位而来，立志要让传统的经典艺术重放异彩。而今之果，周彦生为此付之

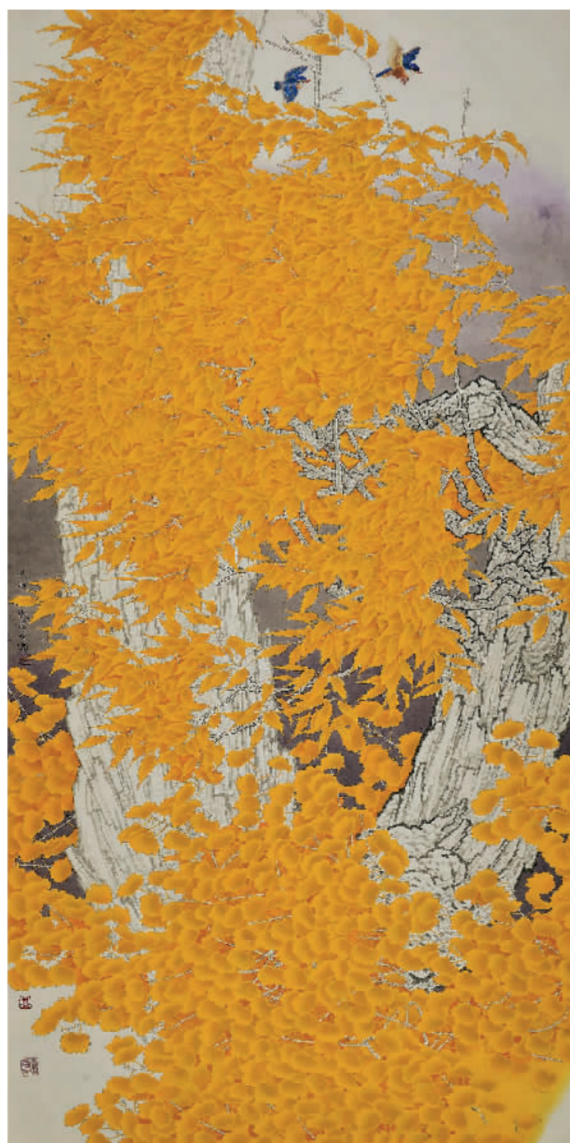
玉树临风

喜雪

①

②

③

④

⑤

⑥

作品说明： 1.岭南春雪 2.戈壁酒金 3.红英映日 4.方茂其华 5.春晖烂漫 6.宏业多喜

梅雨初晴

清风皓月

绿色世界

胜似春光

首夏清和

国色天香

疏林展曲