

主編：羅愛文 許瓊
主辦：香港文匯報 香港文匯書畫院

藝術簡歷

周彥生，男，1942年8月生於河南省。1982年畢業於廣州美術學院中國畫系花鳥畫科研究生班，獲碩士學位。廣州美術學院教授，碩士研究生導師，中國美協會員，中國當代工筆劃學會常務理事，廣東美協理事，廣東畫院特聘畫家，廣東省文史館館員、中央文史館書畫院研究員。2002年被評為廣東省當代中國畫名家。

作品《滿園春色》入選第五屆全國美展；《紫荊花》入選第六屆全國美展；《嶺南三月》入選第七屆全國美展，獲銅獎；《清風皓月》、《春風得意》入選第八屆全國美展，獲銅獎；《綠韻》入選第九屆全國美展，獲銅獎；《春花》入選首屆全國花鳥畫展；《綠色的韻律》入選首屆全國中國畫大展，獲優秀獎；《舞鳳》入選第二屆中國當代工筆劃學會會展；《綠弦輕音》入選第三屆中國當代工筆劃學會會展，獲銅獎；《綠色的韻律》2001年入選《中國畫百年大展》；1994年春在北京中國美術館舉辦《周彥生工筆花鳥畫展》。1994年秋在廣州美術學院美術館舉辦《周彥生工筆花鳥畫展》。1995年春在洛陽博物館舉辦《周彥生工筆花鳥畫展》。作品曾應邀參加法、英、日、美、韓國、新加坡以及港、台和澳門地區的美展。2002年被評選為廣東當代中國畫名家，作品在全國政協禮堂展出。

作品《夏韻》被廣州美術館收藏；《春風得意》被廣東美術美術館收藏；《天香秀色》、《春暈》被廣州美術學院美術館收藏；《麗日》被中國人民革命軍事博物館收藏；《春風柳絲長》被浙江省博物館收藏；《嶺南三月》、《綠色的韻律》、《清風皓月》被中國美術館收藏；《綠色的韻律》、《陽春》入編中國美術全集現代卷。《陽春》入編《新中國美術50年》《清風皓月》入編《中國美術60年》（人民出版社出版）。

曾入編：《中國當代美術家名人錄》、《中國當代藝術界名人錄》、《世界華人藝術家成就博覽大典》、《中國當代文藝名人辭典》、《中國當代名人大典》、《中國美術書法界名人名作博覽》等。

出版有《周彥生工筆花鳥畫選》、《周彥生工筆花鳥畫小輯》、《周彥生花鳥畫集》、《周彥生畫集》、《中國當代實力派畫家—周彥生精品選》和《周彥生扇面畫藝術》、《周彥生現代工筆花鳥》、《榮寶齋畫譜—周彥生工筆花鳥》、《花語—周彥生花鳥畫作品》、《周彥生寫意花鳥作品精選》、《大家講堂—周彥生花鳥卷》、《當代逸品—周彥生卷》、《時代畫風—當代中國工筆劃二十家》等。

■玉樹臨風春和景明

師古不泥 盛世繁英

——周彥生花鳥畫藝術的時代美

出生於漯河的周彥生，14歲的時候就在老家吳豐先老先生的啟蒙下學畫，雖沒有家學浸潤，但自幼天資過人。1979年的7月，為北京人民大會堂河南廳繪製《洛陽牡丹》，同年作品《滿園春色》入選第五屆全國美展，一時在美術界嶄露頭角，為全國美術界所矚目。後考入廣州美術學院中國畫系花鳥畫科研究生班，師承關山月、黎雄才、楊之光和陳金章等學界名流，繼而留校任教，主攻中國傳統工筆花鳥畫藝術的研究和探索，崇尚趙佶、任伯年和于非閻的花鳥藝術。於中國花鳥畫而言，周彥生部分經典作品在當代的花鳥畫壇產生重要影響，其筆下的花鳥畫兼收傳統筆墨，作品清秀明麗、品格高雅、氣勢宏偉。

我們輾轉千里，終於在一個陽光燦爛的午後，與這位久負盛名的花鳥畫大家面對交談，在他濃濃的中原口音中，細細道來的不只是他在藝術之路上的探尋，還有一份作為當代花鳥畫大家擔負的責任和筆下生命之美的完美呈現。

■香港文匯報記者 許瓊

本報記者：據了解，您研究傳統工筆花鳥畫四十年，請問我國的傳統花鳥畫在發展的過程中都經歷些什麼樣的變化？

周彥生：在這幾十年中，於中國工筆花鳥畫而言，我自認為還做了些研究，也有一些發現。我們國家的花鳥畫是從唐代開始有的，那個時候還不成熟，花鳥都是作為配合人物畫的點綴的，真正形成是北宋時期，兩宋到元代之後就開始越來越分化了，雖然後來還有一些發展，但都無法達到北宋時期花鳥畫藝術發展的高度。花鳥畫發展隨着時代、審美趣味的改變在不斷地變化，五代的黃筌，在被請到宋之後強調「以實為貴」，要求畫得非常的真實，這在當時黃筌幾乎成爲一種楷模。北宋的趙佶，發掘、培養和發展了一大批有實力的畫家，這段時期由於文人的加入，繪畫慢慢就開始不那麼注重色彩和真實了，開始注重筆墨和文化

素養，開始講究一種格調，這個時期沒有前人可鑒，只有憑着自身的審美通過在生活中的觀察和理解來進行創作。自南宋之後，變化就多了，開始出現半工寫，也有工筆，內容比較多，筆墨也開始慢慢變得越來越粗，從工筆，白描，到後來出現的半工寫，小寫意、寫意。北宋的國土疆域雖然不大，但是文化藝術是歷史上最為發達的時期，這與當時趙佶時期主張的「以文治國」政策是分不開的。那個時候交通不方便，不像現在，我們可以跑到外國去，跑到雲南、海南島去，正由於交通不便，也造成了宋畫裡面的題材內容有限，因為題材內容有限，那麼它的技法也是有局限，因為發現新的內容要用一種恰如其分的新的表現來表達。

本報記者：請問在您的藝術創作中，傳統的花鳥畫藝術給您帶來什麼樣的影響？

周彥生：在藝術上，我崇拜三個人，兩宋時期的趙佶，清朝的任伯年和解放初的于非閻。趙佶就是兩宋時期院體工筆花鳥畫的代表。我的寫意畫則主要得益於任伯年，他是從宋元繪畫入手的，作品比較大氣，構圖也很巧妙，筆墨線條從容自如，能把西方的繪畫技巧運用得恰到好處，構圖色彩用的特別絕，他是學過素描和色彩的。從清朝到現在，論藝術成就我認爲當今還沒有人可以超越他，我的畫中還有他的影子。于非閻是解放初北京畫院的副院長，他也是追隨傳統老祖宗那些最好的東西，勾線、塗顏色都是學前人的。他的作品厚重、典雅、脫俗，還有些書卷味，我的工筆畫受於非閻的影響較大，我認爲他是解放後畫的最好的。中國畫一定要有書卷氣才行，真正的藝術需要正統的筆墨修養、人格的表現、審美情懷結合才能得以體現。

本報記者：我們看到，您的作品個性鮮明，色彩明麗，構圖飽滿。經過幾十年的藝術追求，您對中國畫在色彩構圖方面有什麼樣的理解和體會？

周彥生：關於色彩，我們在古代是崇尚單純的顏色，在單純中求豐富。石濤提出筆墨當隨時代，審美具有時代性，我們在色彩等各方面也要跟上。三十年前我在廣州美術學院的圖書館看到一本日本雜誌，裡面的日本畫看起來就像中國畫一樣講究詩情畫意，每個畫面都很含蓄，遠看色彩非常好看，走近一看不像中國畫，中國畫是線條起作用，工筆畫講勾線，他不講勾線，就是靠顏色染，染出空間和強弱關係，就像油畫那種效果，但我感覺得出那還是東方藝術的特點。這對我的啟發很大，當時我就在想，怎麼保持中國畫固有的線條、造型這種最基本的元素，加上水墨，如何把日本的色彩用在畫裡面？三十年前我就開

始悟出一些道理，所以你看我的作品顏色都比較燦爛，你看我的每一張畫都有一個調子，紅、綠、黃、白各種顏色都有。我認爲中國畫的顏色單調，一直是在單純中求豐富，色彩上是弱項而不是強項，過去只有紅和綠，不講究調子，講究固有顏色和「隨類賦彩」這類東西。在受到啟發之後，我開始講究畫面要有鮮明的主色調，在大協調當中要有對比的顏色，你看我的作品裡面都有這種特點。這種對比顏色在西洋畫裡面就是「畫眼」，如果沒有這個東西，那麼一幅畫裡就沒有色彩。「色」就是紅的白的，「彩」是兩色之間的關係，如果說到體會，那就是我改變中國畫裡面這種構圖的模式，這也是幾年來，我總結的結果。

本報記者：作為當代的花鳥畫大家，您的藝術主張是什麼？

周彥生：我對藝術的追求是向上、健康、明快、大氣，我的藝術追求不完全是陽春白雪，我主張雅俗共賞。雅就是有文化有修養有審美情趣，這讓懂藝術的人能欣賞得了的，同時一些不懂的人看也喜歡，一件作品給別人看一定要讓人看得懂才行，但是也不能失身份，不能失格調，也不能失風格。有些論調說工筆畫是雕蟲小技難登大雅之堂，我覺得我們的古典繪畫在兩宋時期，就已經達到了藝術頂峰，當時就是靠山水和花鳥，尤其是花鳥畫，在當時那是國粹，那是貴族文化，那展現的是一個民族藝術的最高水平。這些年我一直在做一件事情，就是要憑我自己的經歷和悟性爲中國工筆畫平反昭雪，一定要是和山水、人物在展覽會上平分秋色，絕對不會說把這種作品放在那裡不堪入目，一定要把工筆畫翻個樣子叫別人服氣才行，對我來說，這既是一種使命也是一種責任。

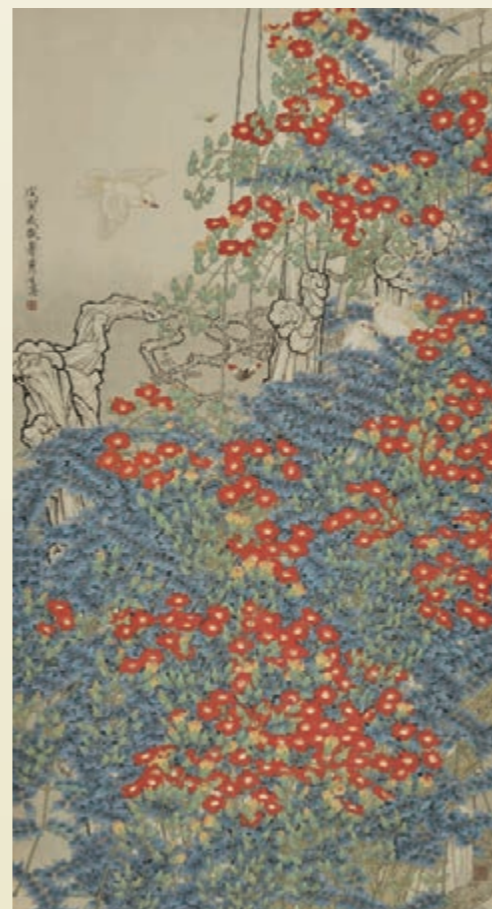
■《紅英照日》2009 己丑

■《宏業多喜》1997 丁丑

■《春和景明》2005 乙酉

■《百尺凌霄》1998 戊寅

■《戈壁瀟金》2009 己丑

■《翠華含英》2000 庚辰

■《梅雨初晴》1996 丙子

周彥生藝術年表

1942年 出生於河南省漯河市郊梨園周村。

1959年 考入河南藝術學院美術系，受教於謝瑞階、王威、丁中一教授。

1970年 就業於洛陽市群眾藝術館，從事基層美術工作，工作之餘進行大量的花卉寫生。

1973年 開始遊學全國，求學於著名畫家俞致貞、潘潔滋、孫其峰、田世光、鄧白和鄭乃珖教授。

1979年 考入廣州美術學院中國畫系花鳥畫研究生班，在關山月、黎雄才、楊之光和陳金章教授的指導下，專攻花鳥畫。

1982年 畢業，獲碩士學位，留廣州美術學院任教。

1994年 在中國美術館舉辦《周彥生工筆花鳥畫藝術展》。
同年 在廣州美院美術館舉辦《周彥生工筆花鳥畫藝術展》。

1995年 在洛陽博物館舉辦《周彥生工筆花鳥畫藝術展》。

1998年 在廣州美術學院美術館舉辦《周彥生扇面畫藝術展》。

1999年 出版《當代實力派畫家精品—周彥生》（福建美術出版社）。
7月 為釣魚台國賓館繪製《秋實》和《清蓮》。
9月 出版《周彥生扇面畫藝術》（嶺南美術出版社）。

2001年 1月 出版《周彥生現代工筆花鳥畫》（天津楊柳青畫社）。
同年 作品入選《中國百年大展》。
7月 作品入編《當代中國畫新技法—工筆牡丹》（古吳軒出版社）。

2002年 被評選為廣東當代中國畫十大名家，作品在全國政協禮堂展出。
作品編入《廣東中國畫當代十大名家作品集》。

2003年 1月 在廣州逸品堂舉辦《周彥生畫展》。
同月 榮寶齋出版社出版《榮寶齋畫譜—周彥生工筆花鳥卷》。
作品入編《中國畫家提名展作品集》（文化藝術出版社）。

2004年 4月 作品入編《中國當代名家畫庫—精選牡丹》（天津楊柳青畫社）。
8月 出版《當代芥子園—周彥生畫荷花》（人民美術出版社）。
9月 作品入編《丹青歲月—十二人畫展作品集》（書藝出版社）。

2005年 7月 被聘為中央文史館畫院研究員。

2006年 在廣州舉辦《周彥生寫意花鳥畫精品展》。

2007年 1月 作品入編《中國畫四條屏作品選》（人民美術出版社）。
出版《花語——周彥生寫意花鳥精品選》（嶺南美術出版社）。

2009年 作品入編《當代中國工筆花鳥畫優秀作品集》（人民美術出版社）。
4月 出版《周彥生花鳥畫作品選》（天津楊柳青畫社）。

2010年 9月 出版《中國近現代名家作品選》（人民美術出版社）。
12月 出版《周彥生寫意花鳥作品集》（嶺南美術出版社）。

2011年 5月 作品入編《大家風範當代嶺南十人作品展花鳥卷》（安徽美術出版社）。

2012年 2月 作品入編《大家當代嶺南中國畫雙年展作品集》（安徽美術出版社）。
作品《貴紫嫣紅》，在中國國家博物館展示並編入畫冊。
周彥生藝術研究院舉辦《周彥生花鳥畫藝術精品展》。

2013年 4月 作品十副入編《中國工筆花鳥畫精品集》（天津楊柳青畫社）。

2014年 9月 在中國國家博物館舉辦《盛世繁英·周彥生花鳥畫藝術展》。