

中国当代绘画范本

花鸟世界

花鸟世界

天津出版传媒集团 天津人民美术出版社

J222.7
311 中

华 全

国
当
代
绘
画
范
本

花 鸟 世 界

天津出版传媒集团
天津人民美术出版社

图书在版编目（CIP）数据

华奎花鸟世界 / 华奎绘. —天津：天津人民美术出版社，2015. 6
（中国当代绘画范本）
ISBN 978-7-5305-6805-7

I. ①华… II. ①华… III. ①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（2015）第 115861 号

中国当代绘画范本 华奎 花鸟世界

出 版 人：李毅峰
责 任 编 辑：高 虹 薛 强
技 术 编 辑：李宝生
策 划：李生有
版 面 设 计：宋 芳 崔雪晨
制 作：北京艺博林轩书画院
出 版 发 行：天津人民美术出版社
社 址：天津市和平区马场道 150 号
邮 编：300050
电 话：（022）58352900
网 址：[http:// www. tjrm. cn](http://www.tjrm.cn)
经 销：全国新华书店
印 刷：北京市京宇印刷厂
印 张：3
印 数：1-2000
开 本：889 毫米 ×1194 毫米 1/8
版 次：2015 年 6 月第 1 版 第 1 次印刷
定 价：36.00 元

版权所有，侵权必究

华奎，1949 年生于四川南江。毕业于四川师范大学中文系。国家一级美术师，书画、篆刻、瓷艺大家，儿童美术教育家。先后任四川省诗书画院画师，北京民族大学美术系副主任，澳洲中国书画艺术学院第一副院长，景德镇陶瓷学院客座教授，当代肖形印社社长，世界艺术收藏联合会主席，世界儿童美术教育家学会会长，中国教育网络电视台书画台主编。

他自幼酷爱书画艺术，聪颖勤勉，数十年孜孜以求，诗书画印瓷全能，成绩斐然。《人民画报》《中国青年》《中华英才》《美术报》《中国书画报》及中央电视台、中国教育电视台、广州电视台、北京电视台等媒体均对其进行过专访和专题报道。

先后在中国北京、上海、广州、深圳、兰州、西宁、香港地区及日本、瑞典、澳大利亚等国家举办个人书画展览。其作品被一些美术馆、博物馆、纪念馆和中外各界人士广为收藏。

《香溢四海》在文化部举办的“迎接 99 香港回归全国书画大奖赛”中获花鸟组第一名，《大吉图》在《中国书画报》2005 年举办的鸡年画鸡金鸡奖中获特别奖。肖形组印在《篆刻》杂志社和黑龙江书法家协会主办的“第二届国际肖形印大展”中获国际大奖。

他的作品和小传被载入《中国书画选集》《北京画坛》《当代篆刻家大辞典》《中国二十一世纪名家刻字大观》《甲骨文书法艺术大观》《甲骨文书法艺术论文集》《画坛巨擘》等数十部历史性、学术性画册典籍。

代表作《十八罗汉》在深圳市拍卖行“’95 中国艺术品拍卖会”上以 31 万元人民币拍出；另一套《十八罗汉》1997 年应邀在日本展出时，被日本京都长安市以 500 万日元购藏，至今陈列于该寺正堂之上。人物组画《中国古代十二位杰出诗人》在深圳市拍卖行“2002 年中国书画古董拍卖会”上以 23 万元人民币拍出；《高人雅士图》在北京翰海“2007 春季拍卖会”上以 33 万元人民币拍出。另有一些书画作品在全国各地拍卖会上都有不俗的表现。2004 年 10 月将其价值 300 万元的 55 件书画精品捐赠给了中国人权发展基金会，以支援西部贫困地区的教育事业，并应邀做客中央电视台“西部情怀”。

出版作品有：《华奎书画集》《少儿书画速成教程》《华奎书法》《华奎瓷艺术精品选》《中国书法简明教程》《中国绘画简明教程》《99 十八罗汉挂历》《当代中国人物画二十大家·华奎卷》《当代中国山水画二十大家·华奎卷》《当代中国花鸟画二十大家·华奎卷》《中国当代绘画范本·华奎梅花世界》《中国当代绘画范本·华奎纯花青山水》《中国当代绘画范本·华奎高人雅士》《中国当代绘画范本·华奎人物画精选》《中国当代绘画范本·华奎 传奇 华奎花》。

走进华奎的花鸟画世界

文 / 刘一丁

华奎先生又要出版他的个人画册了，这是一件可喜可贺的事，我为他感到高兴。

如今大凡谈起中国画创作的画家，业内人士大都会将其分门别类，归入专门的行列，比如人物画家、山水画家、花鸟画家，如此等等。在华奎的归属问题上，我们肯定会遭遇尴尬，不知如何定位。这是因为华奎的选择太“野”，人物画、山水画、花鸟画都是他的强项，他的天地太大。不仅如此，书法和篆刻领域也有华奎留下的深深印记，着实让人惊讶不已。中国美术学院博士生导师、著名画家吴山明教授在评价华奎时说：“当今画坛像华奎先生这样沉下来潜心研习创作的人不多。中国书画艺术不可一蹴而就，非数十年孜孜以求而不能得。单就绘画而言，一个人穷其一生能于人物、山水、花鸟的某一方面有所成就已非易事，然而华奎先生不仅在人物、山水、花鸟诸多方面都有所建树，其作品都有较高的学术性，同时诗书画印全能。在书法方面真草隶篆均有涉猎，在治印方面，篆印、肖形印也都形成气候，实在难能可贵。”人们可以看到华奎如鱼得水地遨游在中国传统艺术的汪洋大海中，左右逢源，日益强大。于是，我们就没有必要费力地去为华奎寻找什么归属了，他就是一位艺术家。而我始终认为，真正的艺术家就应当如此。

华奎先生出版个人画册之际，嘱我写一篇序言，我觉得很难。因为他的“野”，令我无的放矢。好在他的画册是按作品排名的，作品相对画家而言，比较容易分门别类。华奎将我引进他的花鸟画世界，我就有了明确的指向。

中国花鸟画的历史十分悠久，每个时代都有各自的审美取向与情趣。因而，每个时代的画家都会自觉地在时代的召唤下，努力探索并建立具有个性色彩的艺术作品。

华奎用写意的方式表现自己对花鸟画的理解，这种方式使他摆脱了具象的束缚，飘荡于无限的想象之中，将个人对自然的认识与理解有机地相容。从作品上看，华奎自落笔到完成所花的时间似乎并不太长，往往只是寥寥数笔便可大功告成。但是，在行家的眼里，华奎为自己的每一幅作品都做足了传统精神的功课，这功课却花了他大半生的精力。借助表面上的花花鸟鸟，华奎写出了心中的酸甜苦辣，并且把这样的个体感受通过画面传递给观众，让大家走进他的内心世界，同时又挑拨起观众自己的心绪，开始浮想联翩，寻找自己的审美彼岸和心灵归宿。这一切，来源于整个画面或者其中的一隅，写意的空间能够任意伸展，无限延续。华奎花鸟画作品的亮点就在于此。

中国画讲究传统，临摹、写生、创作环环相扣，缺一不可。华奎是学中文出身的，但他在习画过程中并没有丝毫的偷懒，兢兢业业，按部就班地重复着美术专业的学习程序。从华奎的作品中，我们能够清楚地领略他对传统的继承，这其中包括了基本的笔墨线条与构图技法，以及前人在绘画理论中的各种经典总结。而他的中文家底，则为理解文化、展示文化打下了延续终生的重要基础。

在具体作品中，画家思想需要依靠他的笔墨技法来体现，华奎选择了写意的方式展示其笔墨。西洋美术也有笔墨的运用，但与传统中国画所讲的笔墨是有显著区别的。华奎作品中的笔墨非常中国化，显示他研习过程中的勤奋，以及多年累积的深厚功底。他很注重用墨用水，走笔酣畅，虚实相间，有时粗狂张扬，有时精细谨慎，节奏起伏，拿捏得当。原本十分柔美的花鸟世界，在华奎的笔下变得多姿多态，平添了别样的风情。

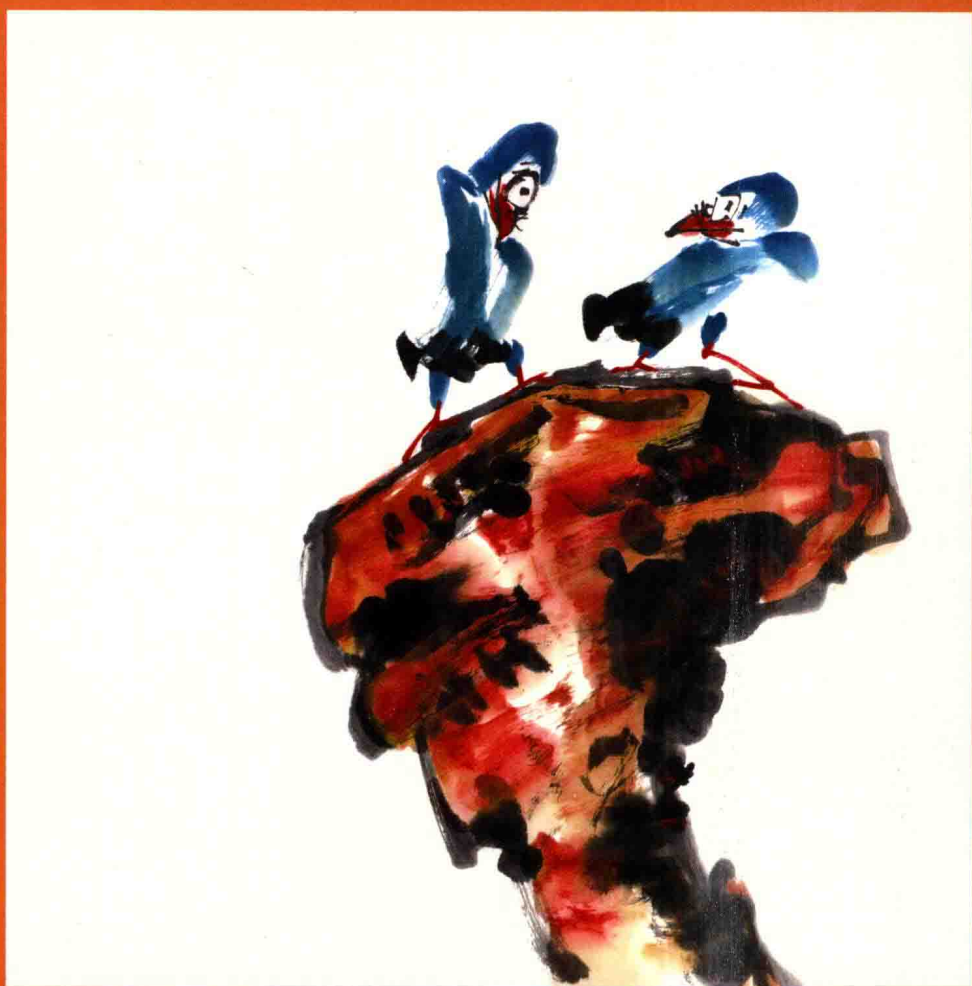
更可贵的是，华奎同时借鉴了西洋美术的精华，大胆融合了异域的手法，经过消化吸收，形成自己的独特风格，取得了出人意料的艺术效果。比如说，他的作品里所隐藏的透视理念，使得许多植物本身、植物与飞禽之间产生了立体的变化，层次关系愈加凸显；比如说，他的作品中那些色彩的处理，以及用彩当墨的点、线、面搭配，非常有效地支持和补充了写意花鸟画的多彩意境；再比如，华奎擅长采用夸张的造型，将画面主体作出近乎极端的张扬，使得作品异常跳跃，主题思想剧烈升华，强烈吸引观众的眼球，容易让人对作品的内涵产生共鸣。华奎自己的感受是：“对待艺术风格流派，可以有偏爱，但不可有偏见。有偏爱才会有追求，才易形成自己的风格特点；无偏见方能兼收并蓄，取长补短，不断丰富完善自我。”我想，这是他在自己艺术耕耘上能够全面开花的最好诠释。

华奎先生平易近人，勤奋好学，是一位实力派的学者型艺术家，曾经出版过多种画册。这说明，他在艺术上对自己的要求很高。也让我相信，他的艺术追求又有了新的进展。

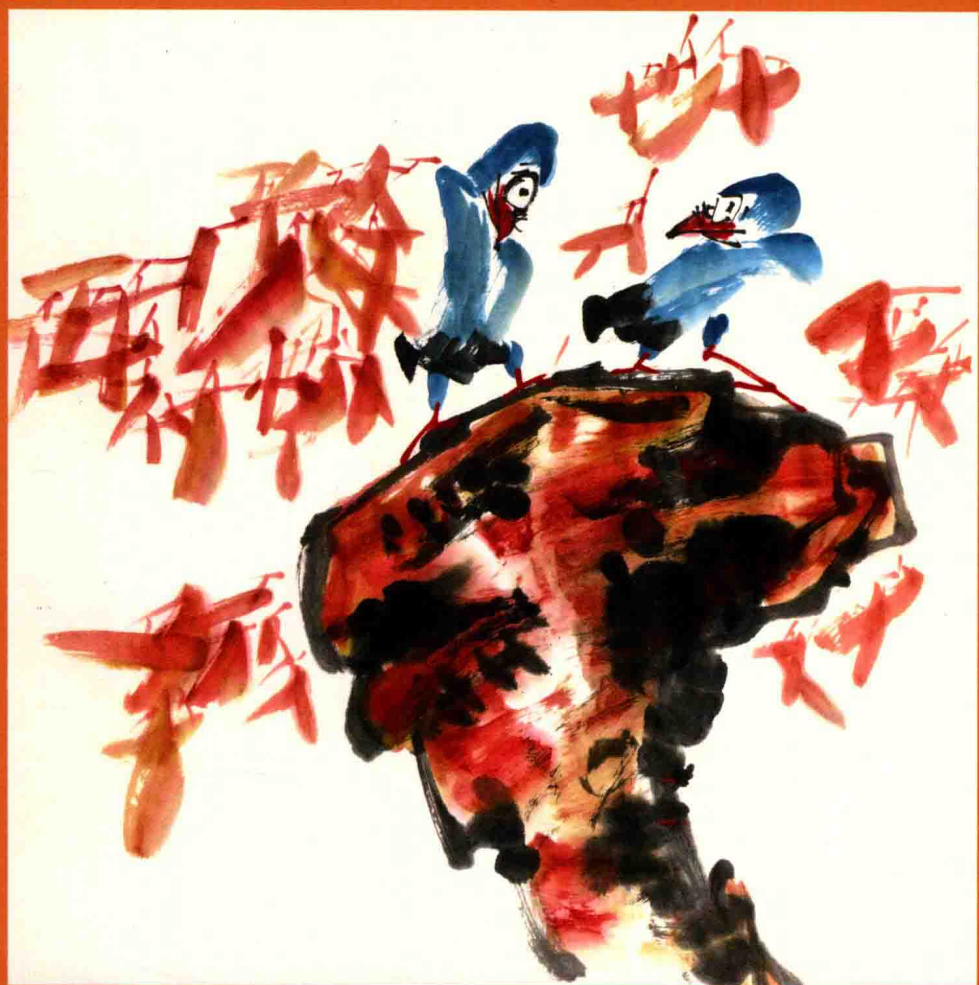
（本文作者系《美术报》执行总经理、美术评论家、画家。）

示图 1

示图 2

示图 3

示图 4

学画竹石小鸟

示图 1. 用长锋兼毫蘸较浓的墨色在画纸的下方勾画出石头外轮廓，再皴擦出石头的纹理及暗部，接着在石头上方适当的位置用浓墨干笔画出小鸟的眼、嘴、耳及鼻毛。

示图 2. 用中锋兼毫蘸满藤黄和花青调配的嫩绿，再用笔尖蘸较深的绿色，用侧锋画出小鸟的头和身体，以及小鸟的腿，接下来用同一只笔蘸浓墨画出小鸟的尾。

示图 3. 用较小的兼毫蘸曙红，以干笔画出小鸟的脚爪，以湿笔染小鸟的嘴，换较大的羊毫蘸藤黄和赭石调配的色彩渲染石头。

示图 4. 用较大的兼毫蘸藤黄和曙红调配的橙红色勾画竹叶竹枝，注意枯湿浓淡的变化。最后签款盖印，即告完成。

当这些最基本的方法掌握之后，鸟的姿态，石头的形状，石、竹、鸟的色彩可自由搭配变化。

雄风常在 66cm×66cm

大吉大利
戊子年秋月
筆耕堂

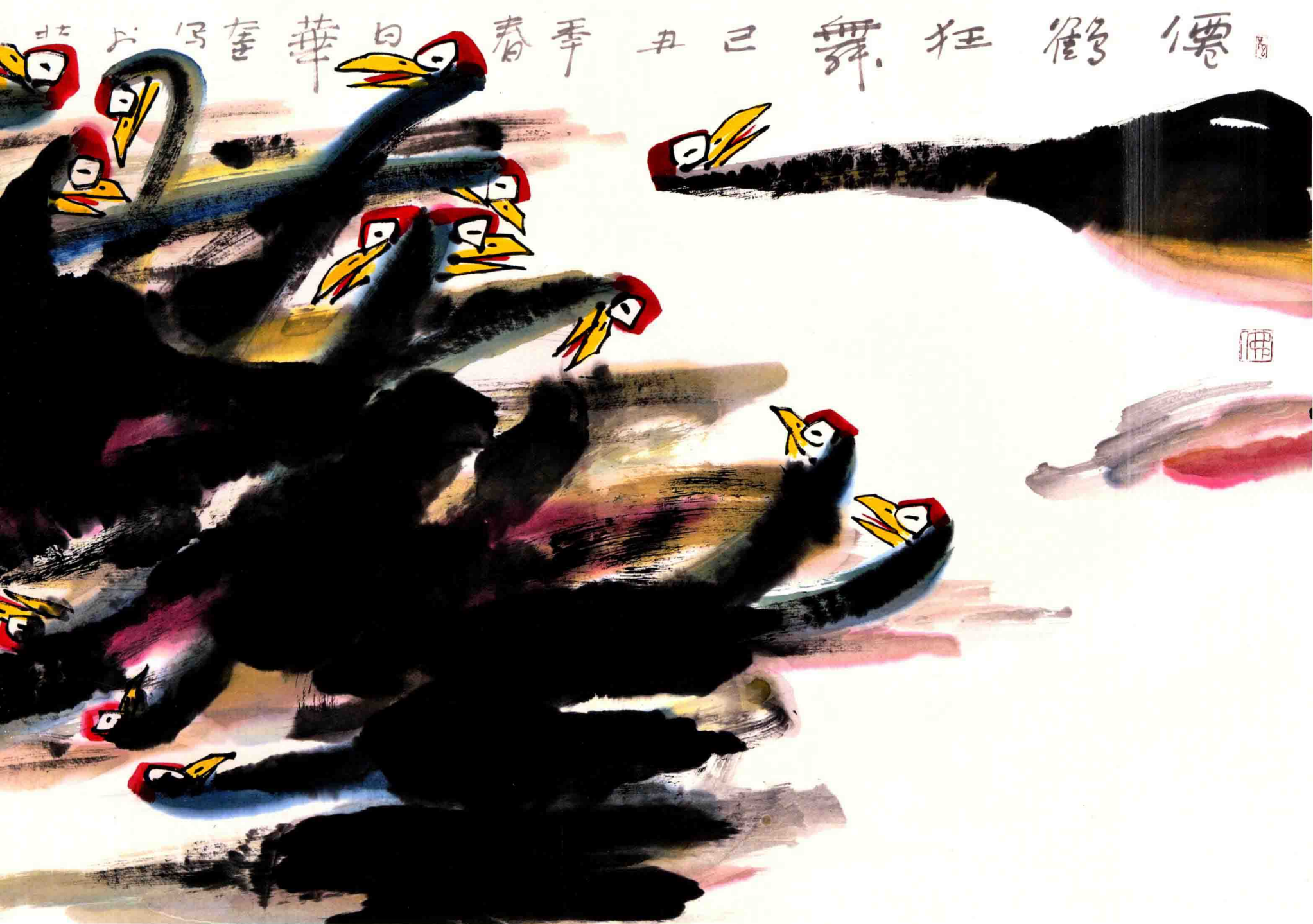
仙鹤狂舞 66cm × 136cm

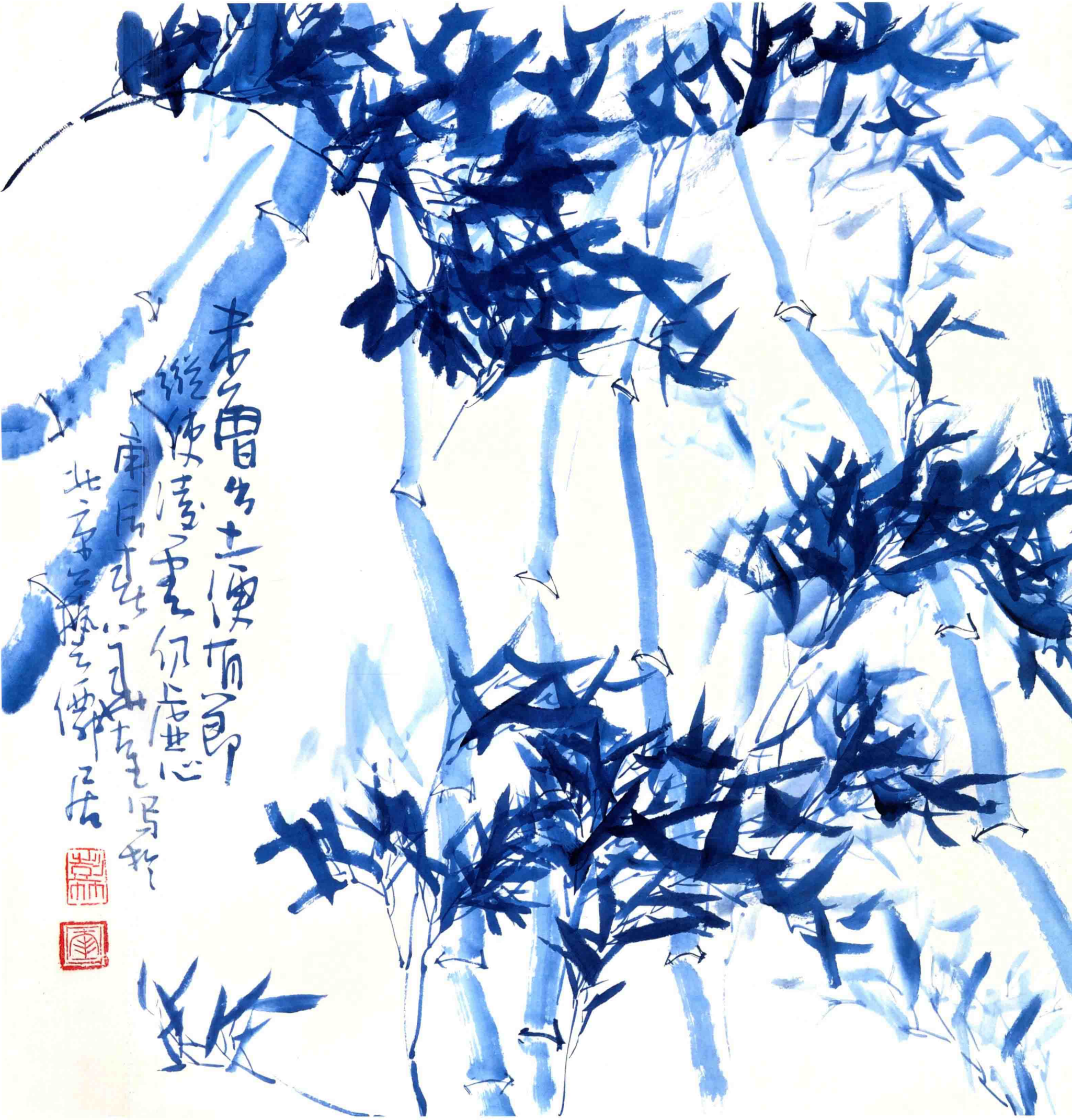

常开不凋
66cm × 136cm

华奎先生，聪颖勤勉，自幼酷爱书画篆刻艺术，数十年孜孜以求，德艺双馨。其作品题材广泛、形式多样、风格鲜明，既有深厚的传统功底，又有强烈的现代意识，人物、山水、花鸟都有突破性建树，深受中外人士青睐。华奎先生不仅是一位实力派书画篆刻家，同时也是一位成绩卓著的儿童美术教育家，近年来又在公益慈善事业和向世界推介中国书画艺术事业方面贡献着自己的力量。风格即人，作品说话，读懂作品，便可读懂其人。

（高运甲系中国文联原副主席、全国人大教科文委员、著名书法家）

展读华奎先生的画作，相信都会被其独特而鲜明的个人风格所吸引，有耳目一新之感。之所以觉得新，是因为尽管这些年各种美术展览办得热火朝天，多不胜数，但创作模式都大同小异，很多综合展览的作品看上去如出一人之手；即便有一些在画法上似乎拉开了距离，但其精神实质仍旧是相同的，并无多少差别。而华奎先生的画在这两方面都表现出一种特立独行的精神，只这一点，就体现出他的价值。

华奎先生的画，无疑属于文人画的范畴。这是由于与当下绝大多数画家不同，他是大学中文系出身，本来就是文人，然后进入画坛。而在数十年的从艺生涯中，他并没有被流行的游戏规则束缚，一直凭借自身文化优势和自由个性，穿梭进出于多个领域，而且在同一领域中，题材风貌也各不相同，如绘画则人物、山水、花鸟俱擅，书法则篆、隶、真、草兼能，金石则工写肖形齐治，此外还从事美术教育和美术活动。至于表现技法方面，他也不为一家一派的成法所囿，而是在博采众长的基础上自出机杼，形成一种简练豪放、纵逸不羁，颇富文化意味的个人风格，在画坛可谓独树一帜。应当

虚心有节 66cm×136cm

特别指出的是，他从事的虽然是中国画创作，却不固步自封，而是有选择地吸取西洋当代艺术的某些意念，使之有机地揉合进自身的创作中，因而他的作品具有一种既源于传统，又有别于传统的“现代性”，不仅中国人读来感到亲切，同时也获得外国观众的广泛喜爱。

华奎先生在艺术上之所以能够取得如此建树，我认为，除了他的个人禀赋之外，与他身为文人具有较全面的文化根基和素养，眼界和胆识有着直接而密切的关系。基于这样的判断，我认为他的艺术是当今画坛中一个值得重视和研究的案例，其中分明折射出中国文人画的顽强生命力，以及这一流派在当代发展的可能性和足以期待的前景。

（刘斯奋系广东省文联主席、中国作家协会会员、中国美术家协会理事、中国书法家协会会员。）

艺仙居呖语

只要白天还有一碗饭吃,夜晚还有地方睡觉,就想画画,就想用画笔去抒发自己的思想情感,去表现大自然的美妙,这就是画家,甚至可能成为大画家;画画并非出于自愿而是为了养家糊口,那不是画家而是画工;一味地摹仿跟风,一辈子都画不出自己的东西来,也不能算作画家,最多算个画匠。

传统是艺术家的根与魂,不向优秀传统学习,艺术将是无根之木、无源之水。创新是艺术家的天职,是生命的艺术,是艺术家吸取古今中外艺术精华,加上生活的源泉,再用自己的心血和汗水酿造出来的蜜。

书法艺术美妙而神奇,是国粹是瑰宝。能欣赏和学习是幸福的,否则是人生莫大的缺憾!书法不仅是一种独特的艺术,在欣赏、学习和创作的同时还有一种特殊的静养之功。久而久之渐入佳境,心手双畅,物我两忘,大有道家太极、佛家参禅之妙,长期修持既可得到美的享受亦可益寿延年。

高风亮节 33cm×33cm

鱼乐 36cm × 36cm

要成就开宗立派的艺术大师，贵在特立独行的胆识和勇气。随心所欲，为所欲为，离经叛道，一意孤行，方可标新立异，鹤立鸡群。

画家应该有独立的人格。市场可以选择画家，画家绝不能迎合市场。画家要宣泄自己的胸臆，画自己想画的东西，而不能做买家的奴仆。

中国书画艺术的过去可谓渊远流长，博大精深；而今天是空前繁荣，众彩纷呈；其未来定会中西融汇，风靡世界。

画家是一笔一笔、千笔万笔练出来的。练一笔便有一笔的功夫溶进你的血液，在日后的创作中，每一笔又会溶进你的作品中。虽然不知作品中的哪一笔是练习中的那一笔，但画家确实是这样画出来的。

儒、释、道是中华真正的精神。积极生活、修练和创作，修练成鸿儒、大佛、圣仙，儒雅大度、菩萨心肠、仙风道骨，把自己的聪明才智发挥到极至，自可包天罗地，利人利己。人生苦短，不信前生来世，只重今生。

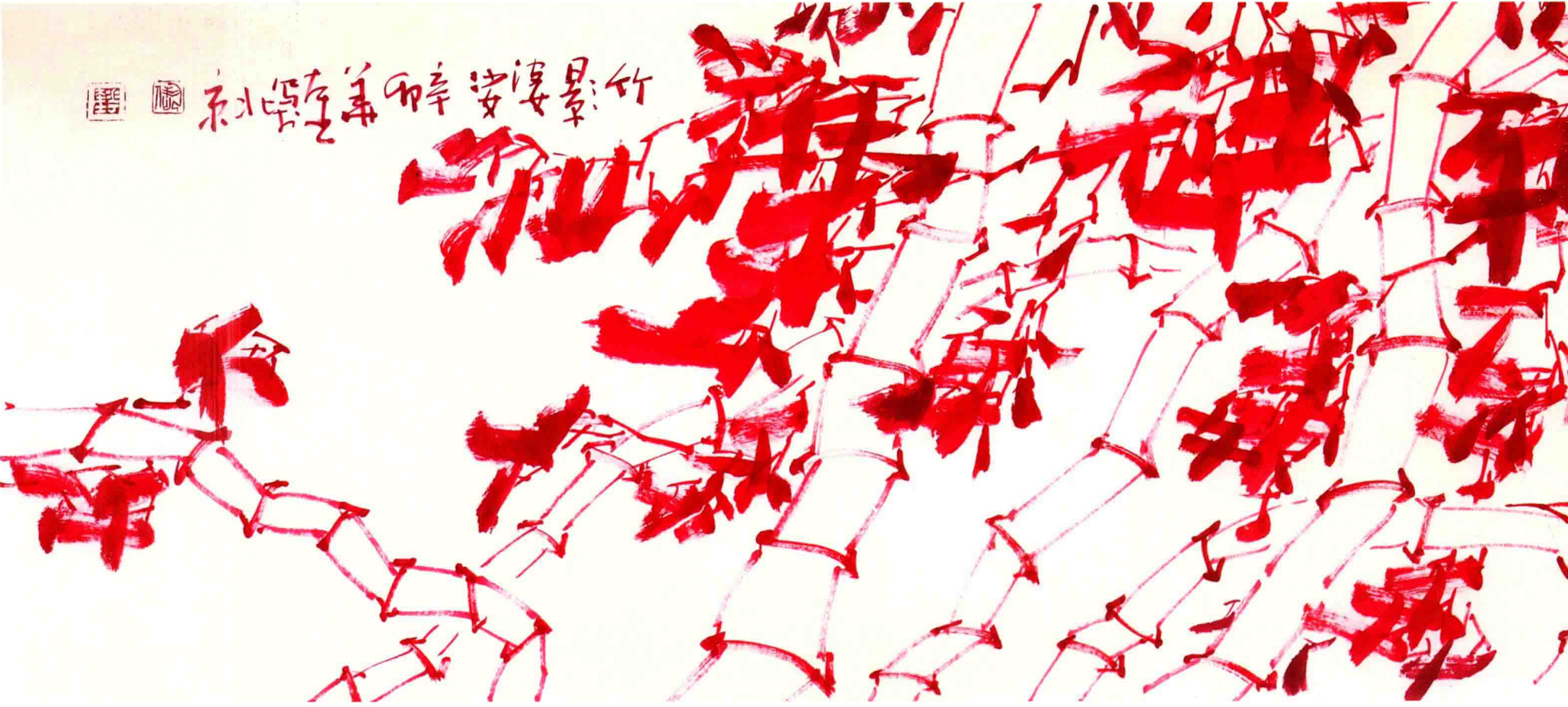
人生最大的快乐莫过于健康、学习和创造；人生最大的痛苦莫过于人格受到侮辱、情感受到压抑、才能得不到发挥。

对待艺术风格流派，可以有偏爱，但不可有偏见。有偏爱才会有追求，才易形成自己的风格特点；无偏见方能兼收并蓄，取长补短，不断丰富完善自我。

纵观历史，凡中国书画大家无一不是大学问家。因为中国书画艺术除笔墨技法之外，还熔铸着作者深沉的思想感情，融汇着玄妙的儒释道哲理。没有广博的学识，丰富的阅历，难入堂奥。

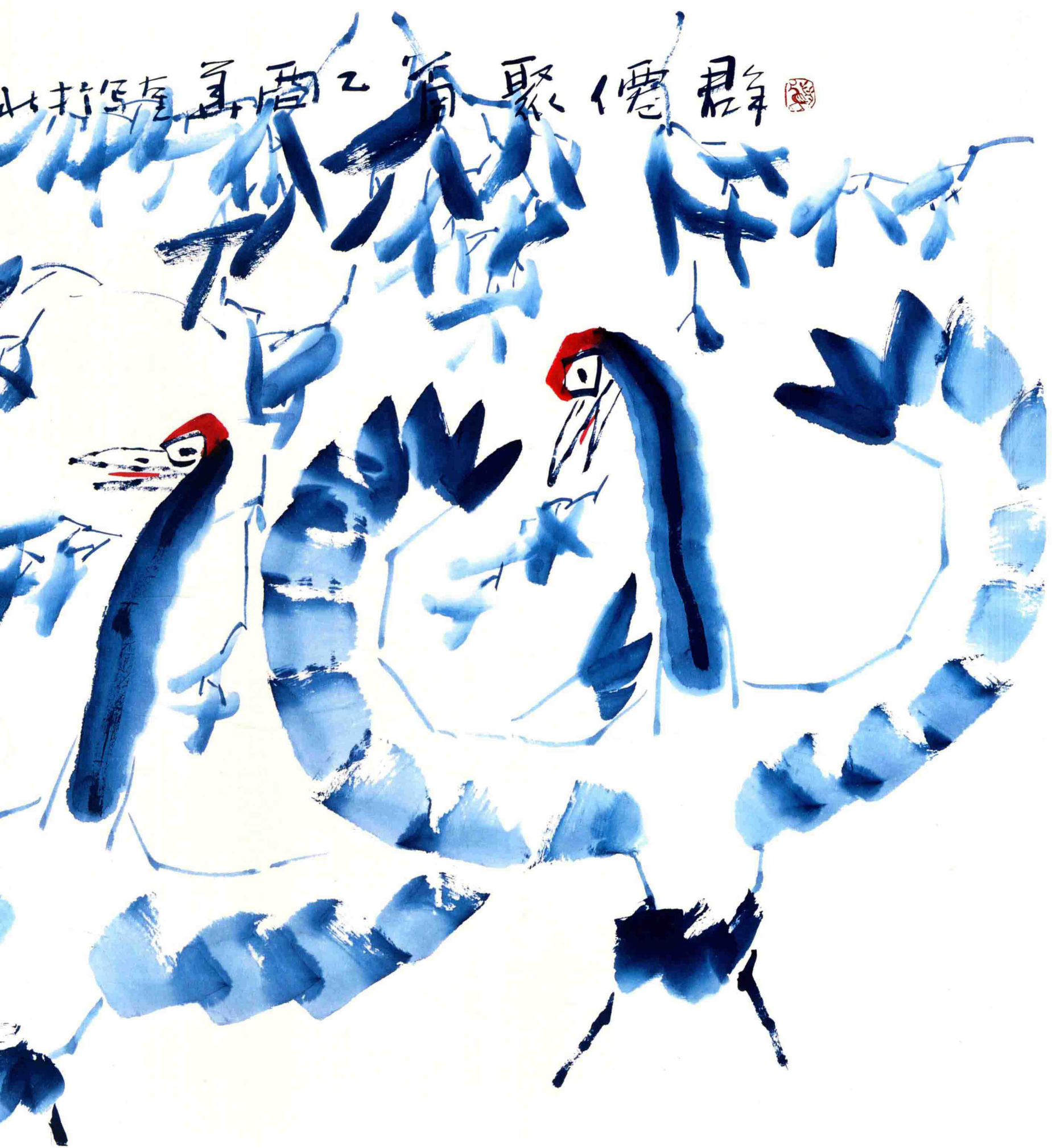
艺海无涯，越是深入越觉己之不足。真爱艺术之美妙，深憾人生之短暂。虽近天命之年，却自觉还有很大的潜能尚待开发。生命是一座矿山，开发者便是自己。我决心继续努力，用心血和汗水去挖掘冶炼那艺术生命之矿。

“艺仙居”乃吾之斋号，呖语者梦话也。痴人说梦，梦话最真。在此随时摘录几句，谨供诸君品之评之。若有一二与君产生共鸣，幸甚至哉！

竹影婆娑 56cm x 246cm

群仙聚首 98cm x 198cm