

中国当代绘画范本

华奎

梅花世界

天津出版传媒集团
天津人民美术出版社

J222.77

3
中

国当代绘画范本

华 奎

梅 花 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. 梅花世界 / 华奎绘. —天津: 天津人民美术出版社, 2015. 4
(中国当代绘画范本)
ISBN 978-7-5305-6716-6

I. ①华… II. ①华… III. ①梅花—花卉画—作品集—中国—现代 IV. ①J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 077609 号

中国当代绘画范本 华奎 梅花世界

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 4 月第 1 版 第 1 次印刷
定 价: 36.00 元

版权所有, 侵权必究

仙风佛骨是真魂

文 / 华奎

梅花傲霜立雪，俏不争春。曾自撰联“敢同雪梅竞志，不与娇花争风”作为座右铭，足证爱梅至深。梅花也自然成了我最喜爱的绘画题材之一。她那无叶而花，铁杆玉枝的特性，红、黄、白雅丽的色彩，横斜倚正，恣肆自在的风姿，最让我神魂颠倒。

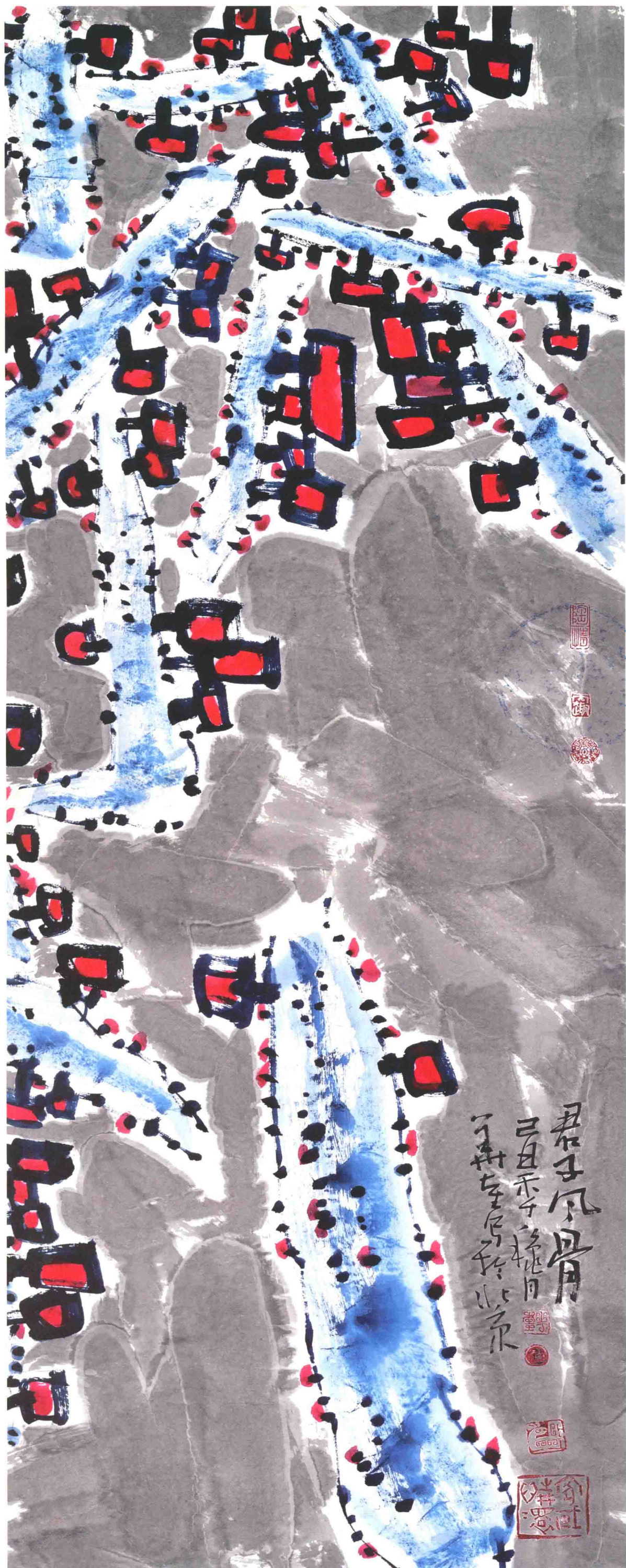
我创作过红、黄、兰、黑、赭、紫、绿、白等各种色彩，粗笔方框，细线圈染，以色当墨，小写大草的各种格局的梅，且都是关照自然，发乎于心田的个性之作。在《中国书画报》2004年组织的“梅兰竹菊”大赛中，我以我法所创作的《爱敬古梅如宿士》被选刊在《梅卷》首页。

任何题材，任何画法，久之则熟，久熟则程式，程式则疲软，反复为之则难有激情。艺术源于生活，高于生活，要想有新的创作激情，必须到生活中去学习充电。多次赏梅，印象深者当是上小学时，校园里有株子树腊梅，严冬傲雪绽放，铁杆金花，馨香袭人，煞是可爱！再者前几年，在花鸟市场买回几盆梅花，当时花枝招展，赏心悦目，过后便是香消玉殒，实在可惜。刻骨铭心当是最近偕夫人去中山公园赏梅观兰，夫人爱兰，而我更倾心于梅。

今年春晚，虽近清明，寒意尚浓，上午去中山公园梅林，早有一些摄影爱好者架着相机，对着那一树树盛开怒放的梅花，为之写真留照。更多的是游客们举着轻便的数码相机，同梅花合影留念。因为数年来未亲近梅花，又是第一次到中山公园赏梅，只见红梅吐艳，腊梅似金，白梅如雪，早已令我意惬目爽，阵阵春风轻拂，妙香扑鼻，更是令人心旷神怡。

赏梅归来，满眼是梅，满心是梅，顿生创作欲望。晚上开始酝酿，夜里魂牵梦绕，清晨醒在床上，便打起了腹稿。以何形式，如何构图，用何笔墨，什么色调……一幅幅梅花的画卷已在脑海浮现，挥之不去。这就是平常所说的创作灵感。艺术创作的兴致非常可贵，创作的激情既然燃起，就不容懈怠。随即翻身起床，匆匆洗漱，简单早餐，便来到画室。展开一张尺八屏仿古色宣，抓起一支较大的长锋羊毫，饱蘸笔洗中的淡墨，一鼓作气在土黄色的纸面上横扫竖抹，梅树的枝干便生发开来。为体现梅树的苍劲，又用一支较小的长锋山马，以浓墨枯笔，在枝干两侧勾勒后，趁淡墨将干且湿时，再皴擦出梅树的质感。接着用短锋羊毫饱蘸锌白，疏疏密密，正正倚倚点上大开半开的花瓣，再用石獾小笔干墨画出花蕊细柄，后用较干之藤黄点在柄端，花蕊点成，顿觉满纸生香。再以中等长锋狼毫生发枝条。枝条穿插贵在取势，既得自然，还得优雅。最后在枝干花蒂上用锌白点出大大小小之花蕾，一幅素净高洁的白梅图即告完成。没有这次对梅花的深入观察体味，成梅在胸，这样的白梅佳构是不可能产生的。

一个上午心无旁骛，整个心身完全沉浸在白梅的创作之中。画毕挂之竖案反复品味，兴犹未尽。稍加沉思，口赞一绝“锌白点花笔留香，宿墨写枝纸生寒，仰偃倚正随心出，仙风佛骨是真魂”。以淡墨题于画上，落款盖印，方算心满意足矣。

君子风骨 133cm X 50cm

2009/05

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·华奎花鸟世界》《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》。

梅香苦寒 墨韵流芳

——观华奎先生的《梅花世界》

文 / 韩丽萍

华奎老师喜欢画花，是一种大写意的花，似花非花，满纸满眼都是，那么灿烂地盛开着，令人眼前一亮，心扉也在那一刹那间被那满满的春意涌开了。你不禁想走近它，去触摸它的花瓣，花瓣上隐约可见的脉络，被墨色点染得很有真花的质感。这些花有很多种颜色，有红色、粉色、绿色和蓝色，每种色彩的花都很漂亮，你明知没有蓝色的梅花，但是朵朵蓝梅绽放眼前也会令您赏心悦目、心旷神怡的，这就是中国写意画的魅力，它不拘泥于花的色与形的真实，而是注重花的骨、花的神的刻画以及画面带给人的美感，华奎老师在这方面把握得很好。

华奎老师的花常在似与不似之间，但花间蕴含的一种蓬勃的春意却生动地表现出来。春天是万物复苏、生机盎然的季节，烂漫的大好春光不但给自然界以生机和活力，也让人精神振奋，所以春天带给人的意象多是美好的，也具有一种美好的寓意，“春风得意马蹄疾”，人在春风得意的时候，连马都是欢欣快意的。人们多么想留住这份盎然的春意，不要让“林花谢了春红，太匆匆”，但是往往越美好的东西，消逝得越匆匆，有时真的想挽住时光的手臂，让他慢一点、再慢一点，让我们再多欣赏一会儿春天的美好，华奎老师的花把那份美丽定格在那里，让人可以从容地欣赏那份盎然的春意。每当从烦冗的事务中抬起头，看到挂在墙上的《幸福花》（华奎画），那烂漫的春花，让心情顿时舒展了，抖落了一身的沉重。

华奎老师喜欢画花，更钟爱于画梅花，《梅花世界》把他画的梅花都融了进去。华奎老师笔下的梅花有很多种颜色，每种颜色的梅花都很悦目、很和谐、很漂亮，是能够让人回眸驻足的那种美。

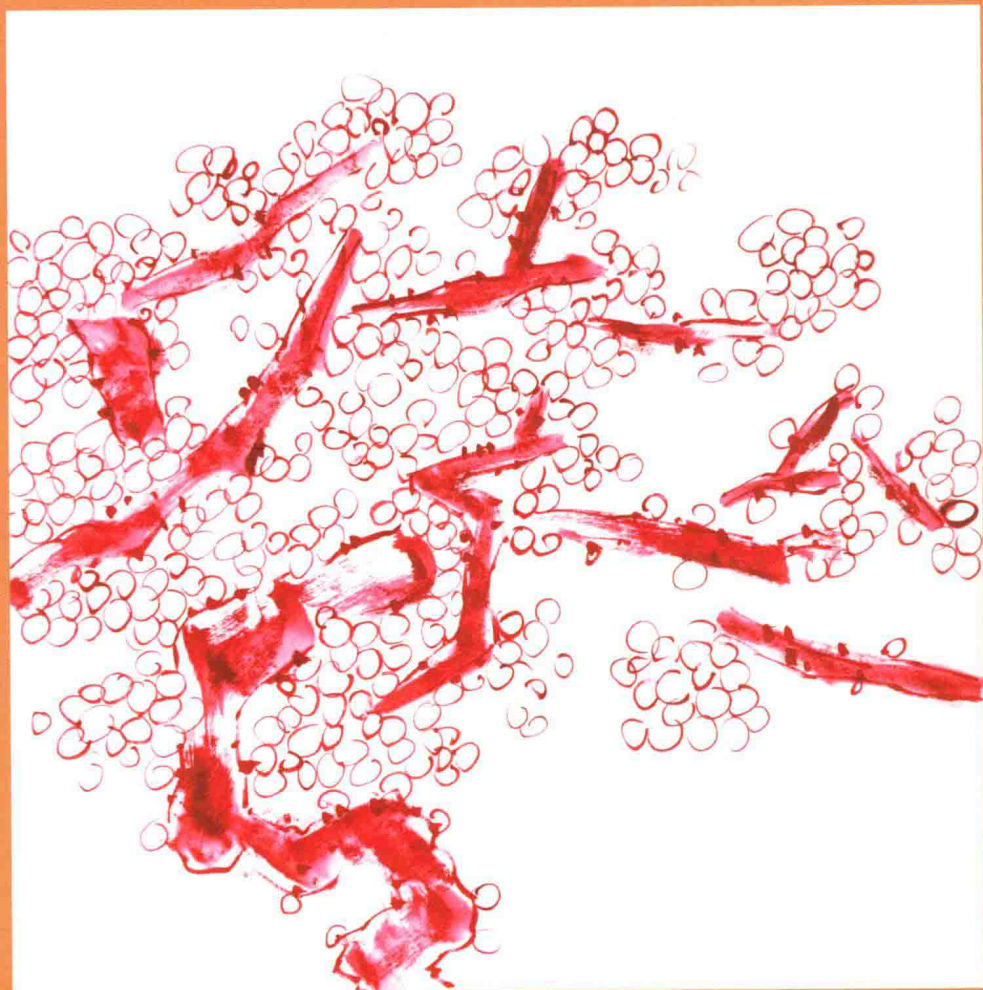
陆游诗云：“无意苦争春，一任群芳妒。”梅花孤傲冷艳的风骨是寻常春花无法相提并论的，历来为中国文人所喜爱、所歌颂。曾问华奎老师：“为何喜画梅花？”答曰：“爱其风骨。”华奎老师是一个很直率、对艺术很执着的人。为了追求艺术的自由，他不惜放弃“铁饭碗”，不畏与权贵相恶，携妻带子，从四川来北京发展，每每讲起那段艰辛的经历，感叹不已。但是这些艰辛的经历，没有让他屈服，更坚定了他的从艺之路。俗话说“梅花香自苦寒来，宝剑锋从磨砺出”，梅花之所以为人们喜爱，正是与它傲霜斗雪的品格分不开的，每一份苦难和折磨对人都是历练、一种洗礼，只有经历了，你才会对人生有更深刻的理解和认识，对艺术的理解才会更成熟，艰难的从艺之路让华奎老师的梅花画得更加真挚和纯净了，梅花已融入了艺术家的血液，融入了艺术家自己对艺术、对世界的理解，体现了艺术家对于美好人格的深情向往。华奎老师笔下的梅花有很多种，其中有很多长方形的、棱角分明的梅花，这种笔法使梅花“敢同雪梅竞志，不与娇花争风”的精神凸显出来，同时也把梅花孤傲的性格抽象了、符号化了，成为画家一种精神和人格的写照。

华奎老师带着他的“花花世界”来到了北京，后来又走出了国门，来到了瑞典、日本、澳大利亚等国，被许多国外友人所喜爱。外国人很惊奇，知道了花还可以这样表现，而且这种表现方法也很美，也理解了梅花在中国文化中的象征意义，通过“华奎花”感受到了中国水墨的魅力。华奎老师带着国外的小朋友画花，画熊猫，留下了许多墨宝，愿这些花在世界各地生根，成为沟通各国文化的桥梁，更愿华奎老师播种的这些友谊之花常开不败、流芳久远。

（本文作者系中国教育网络电视台书画台主编助理、青年艺术评论家）

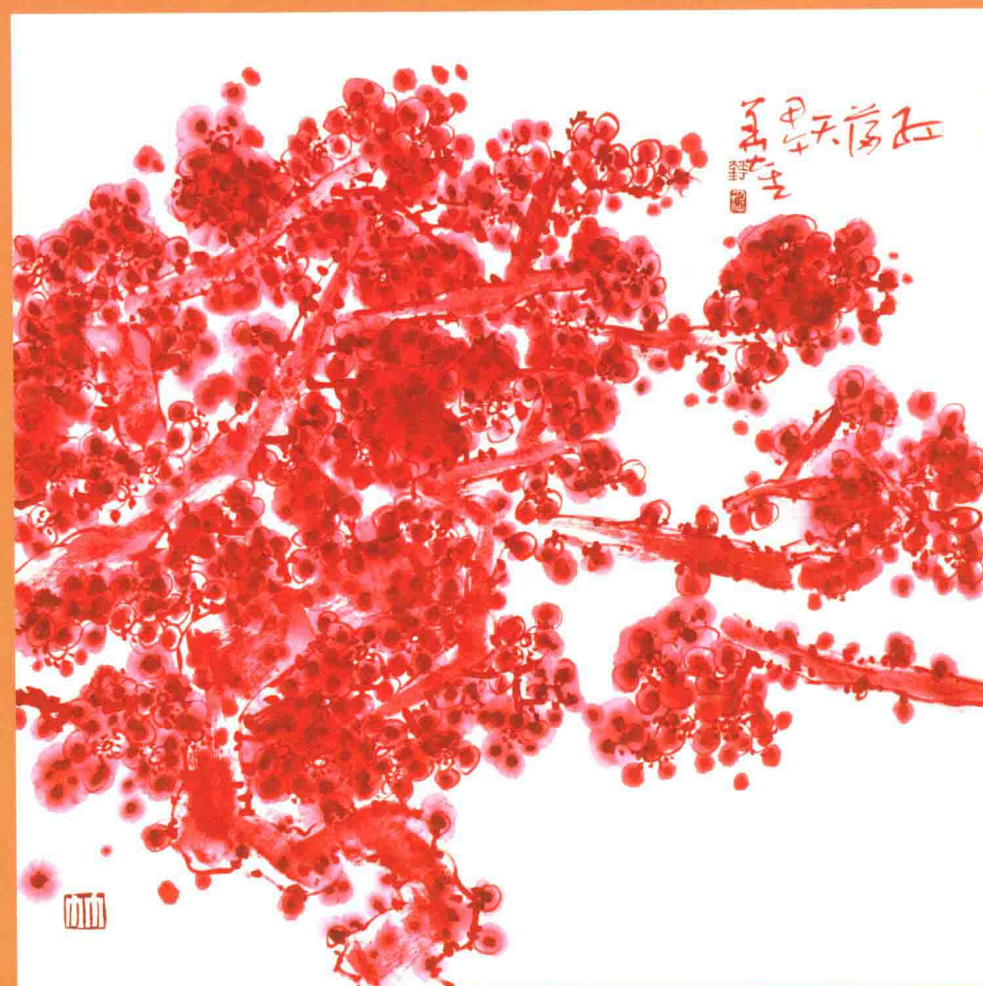
示图 1

示图 2

示图 3

示图 4

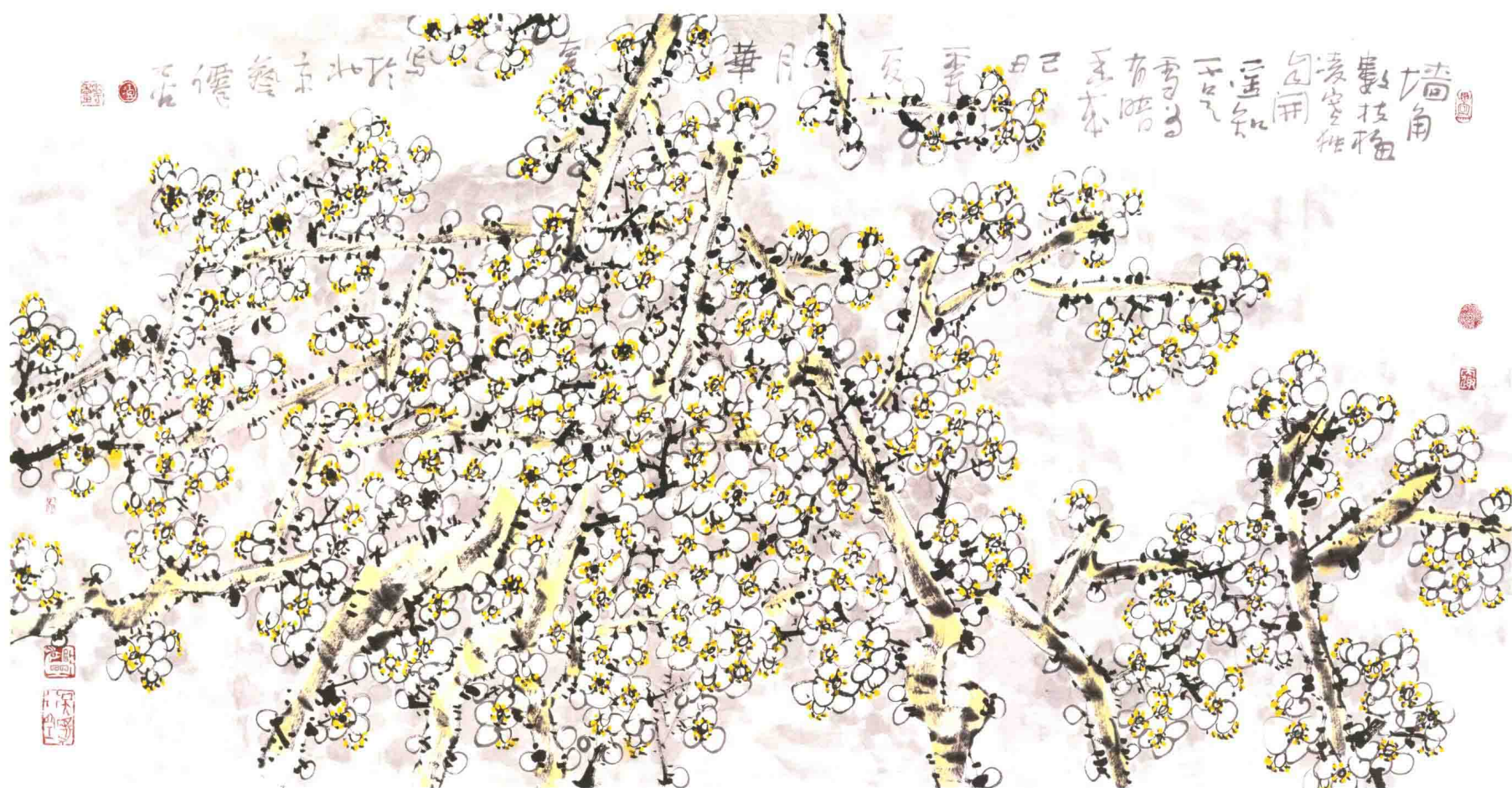
单色小写梅花（曙红）

示图 1. 用较大长锋羊毫蘸单色铺写出梅花枝杆。接着用中等兼毫蘸干浓的颜料勾勒出枝干的外沿，用笔应虚实相兼，断续顿挫，在点上一些芽苞，同时用枯笔趁湿皴擦枝干。梅花的枝干就突显出来了。

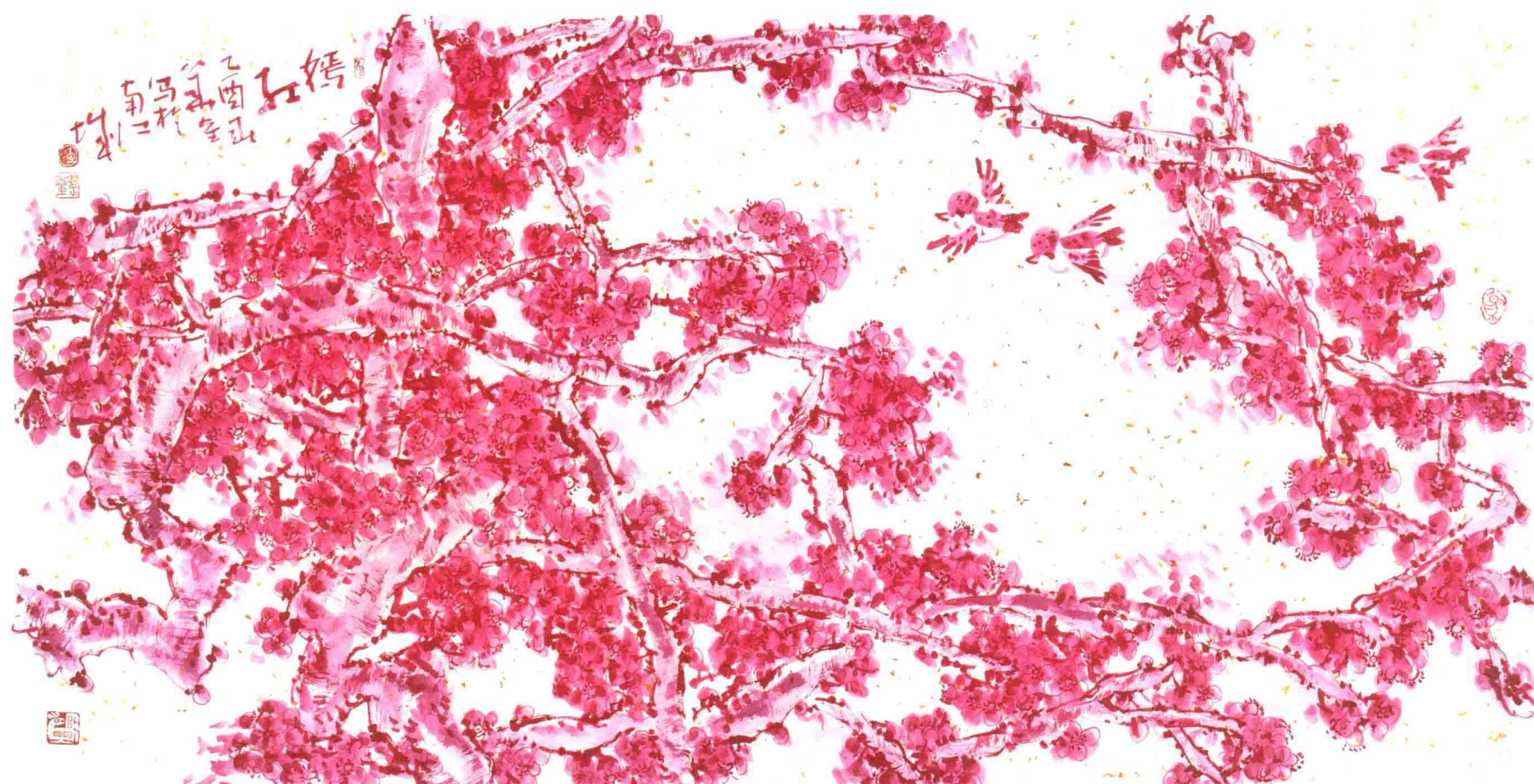
示图 2. 然后用长峰兼毫圈写花瓣，注意疏密聚散，同时花瓣要有圆、扁、大小的变化。

示图 3. 再用较小的尖峰狼毫穿插小枝和点挑花蕊。

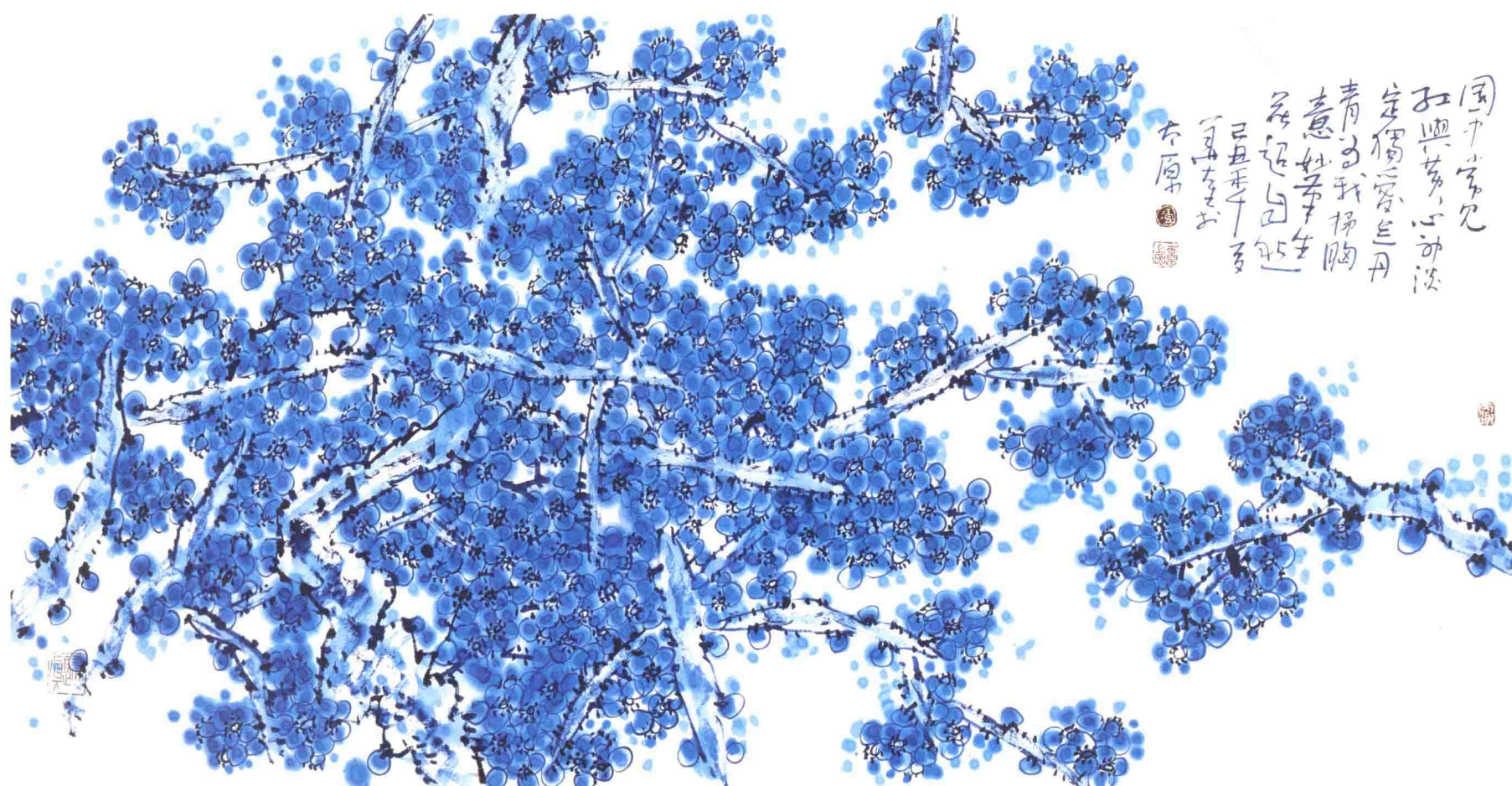
示图 4. 最后作适当收拾调整，签款盖印即可。

唯有暗香来 66cm x 133cm

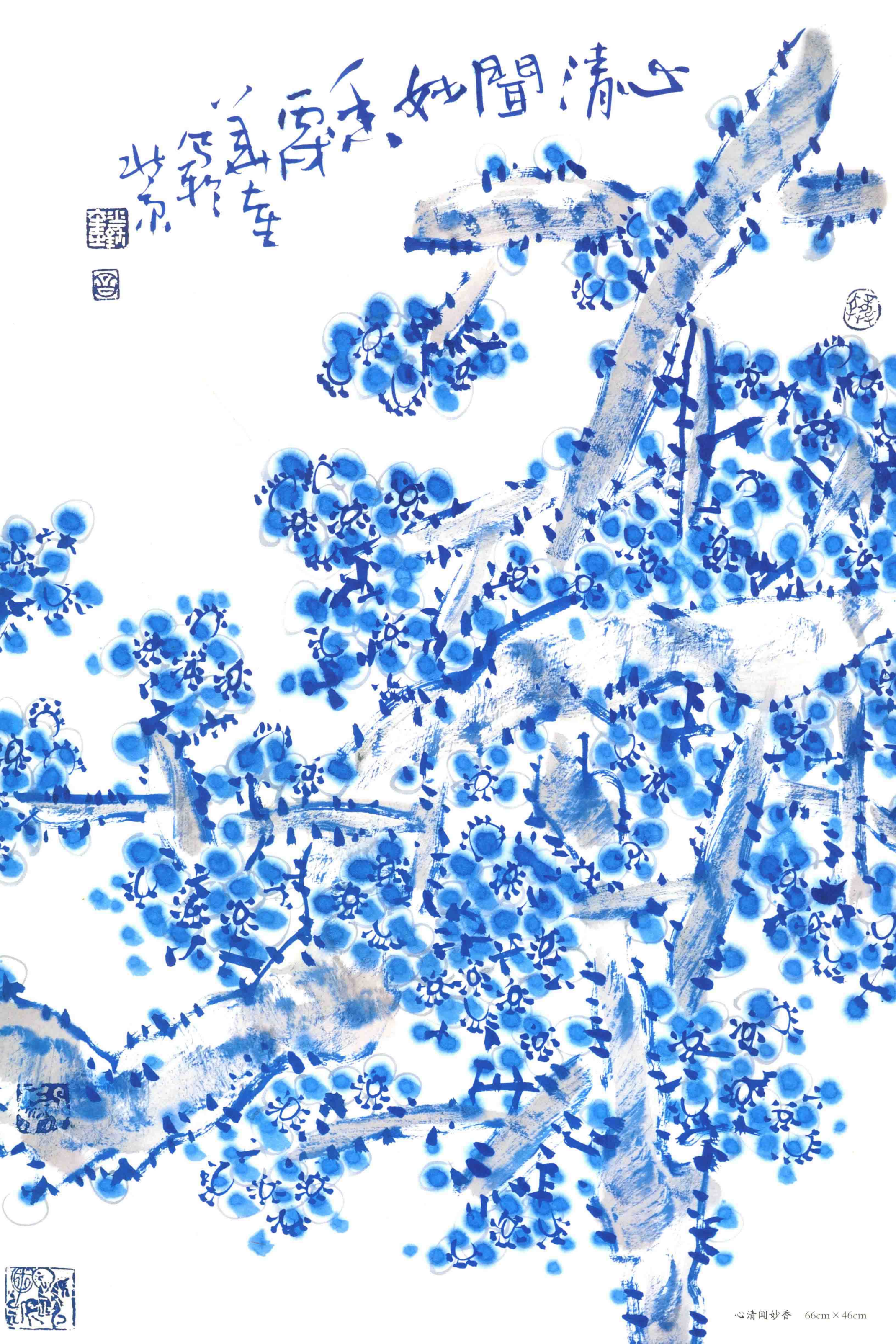

嫣红 66cm x 133cm

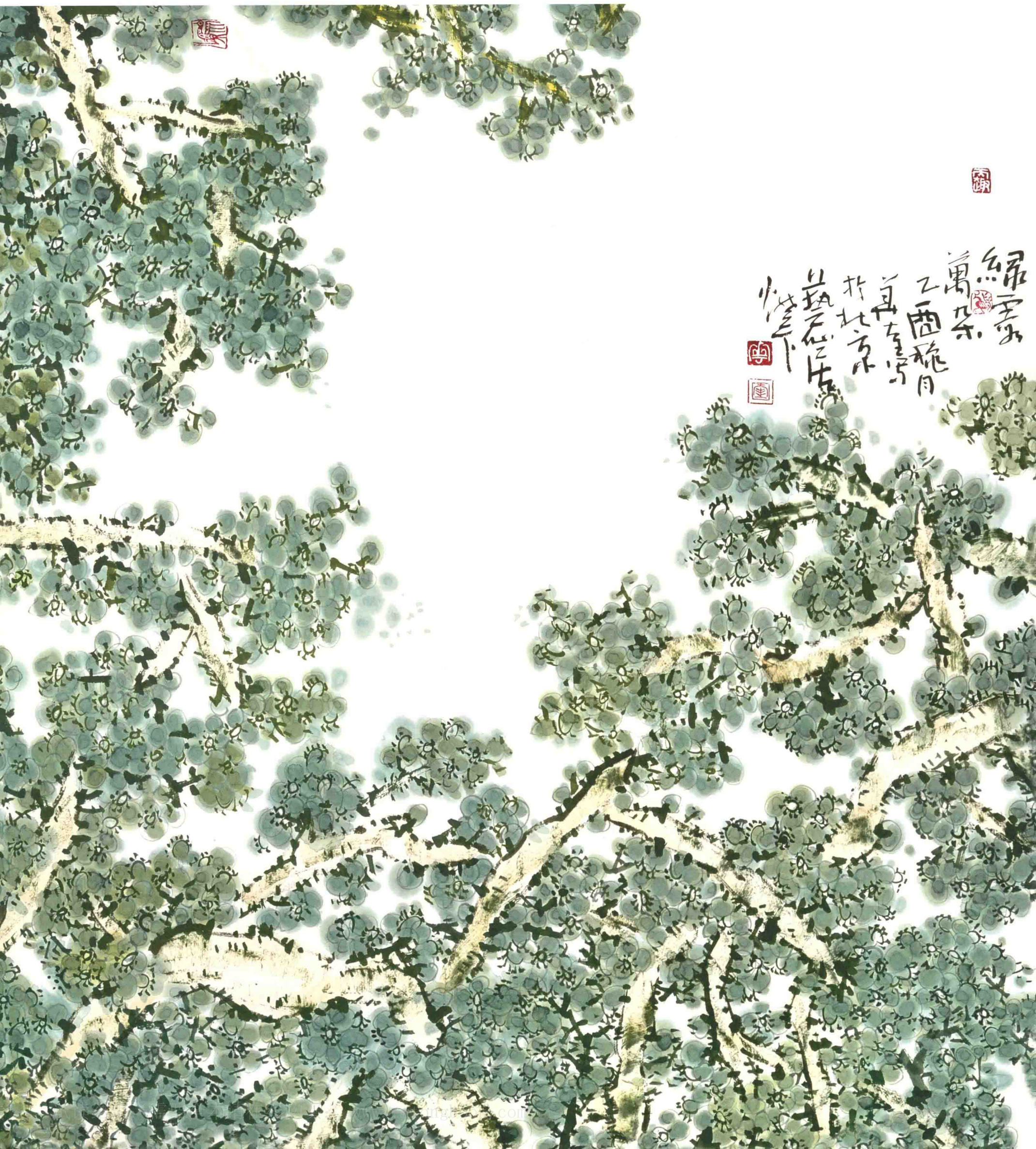
妙笔生花超自然 66cm x 133cm

心清聞妙香
妙香如聞清心
妙香如聞清心

绿霞万朵 120cm × 260cm

绿霞万朵
乙酉槐月
于北京
画之
少

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）

很早就知道华奎的名字，然而过去所见作品不多。华奎先生这次在杭州的展览，让人们大开眼界。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。

（吴山明系中国美术学院教授、浙江美协副主席）

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。

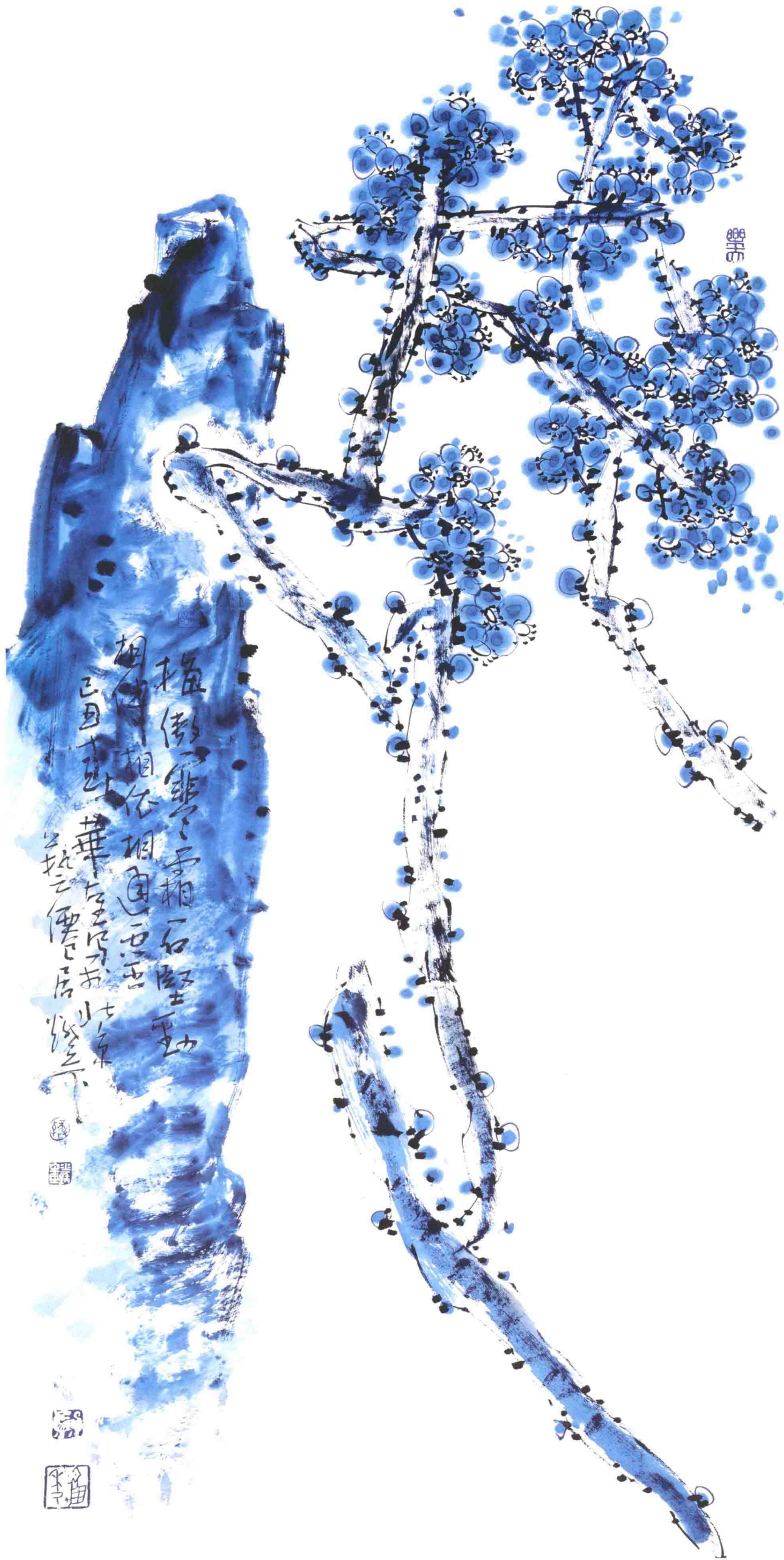
华奎先生在艺术上之所以能够取得如此建树，我认为，除了他的个人禀赋之外，与他身为文人具有较全面的文化根基和素养，眼界和胆识有着直接而密切的关系。基于这样的判断，我认为他的艺术是当今画坛中一个值得重视和研究的案例，因为其中分明折射出中国文人画的顽强生命力，以及这一流派在当代发展的可能性和足以期待的前景。

（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。）

是君子自风流 66cm×66cm

梅傲寒霜石坚劲 136cm × 66cm

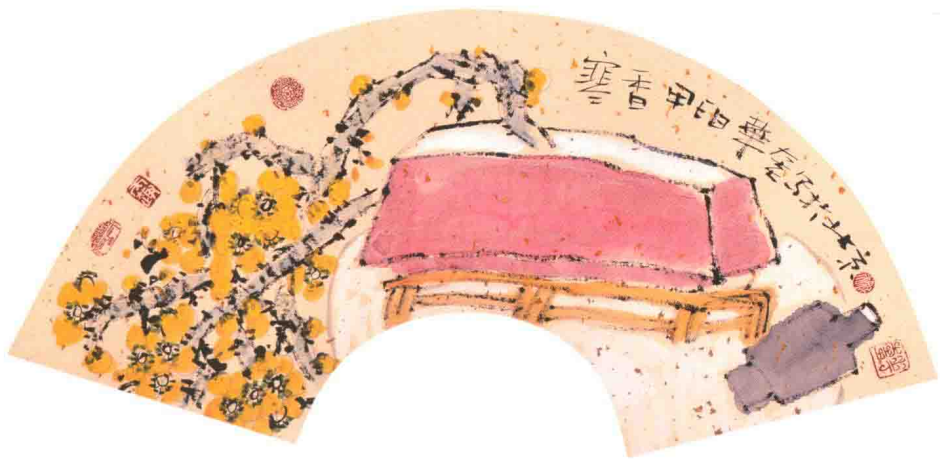
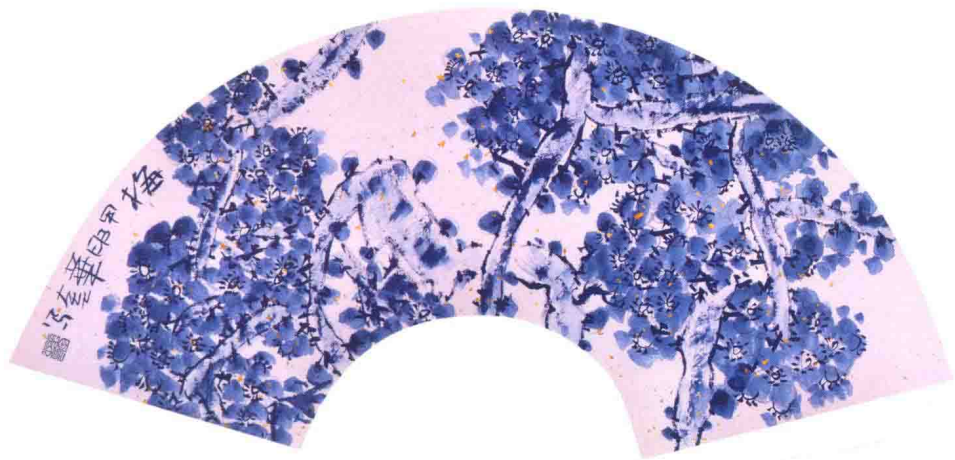
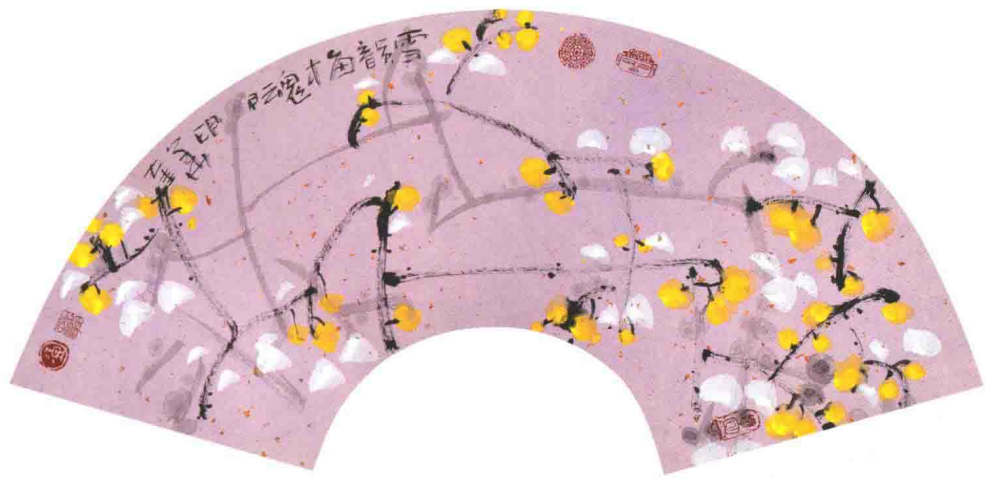

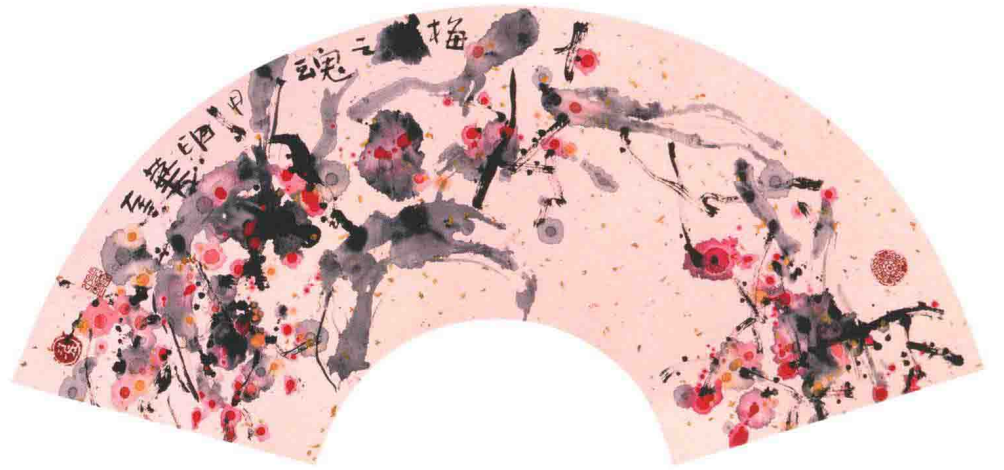
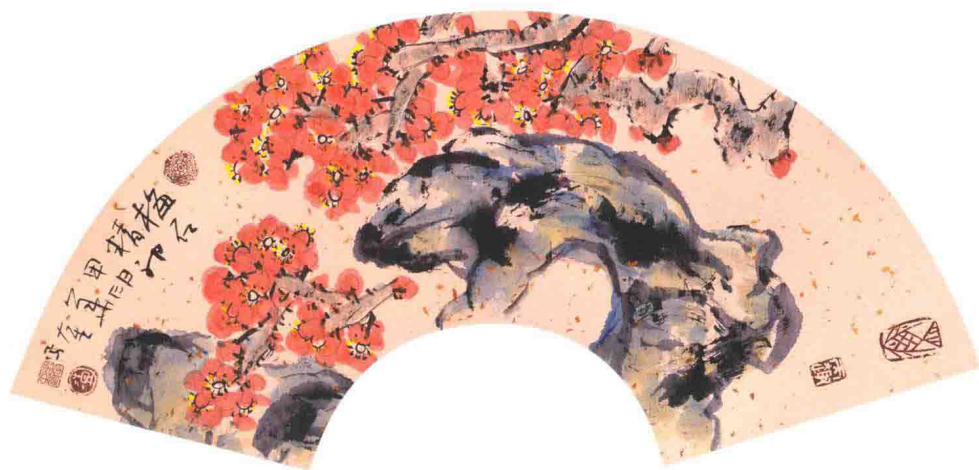
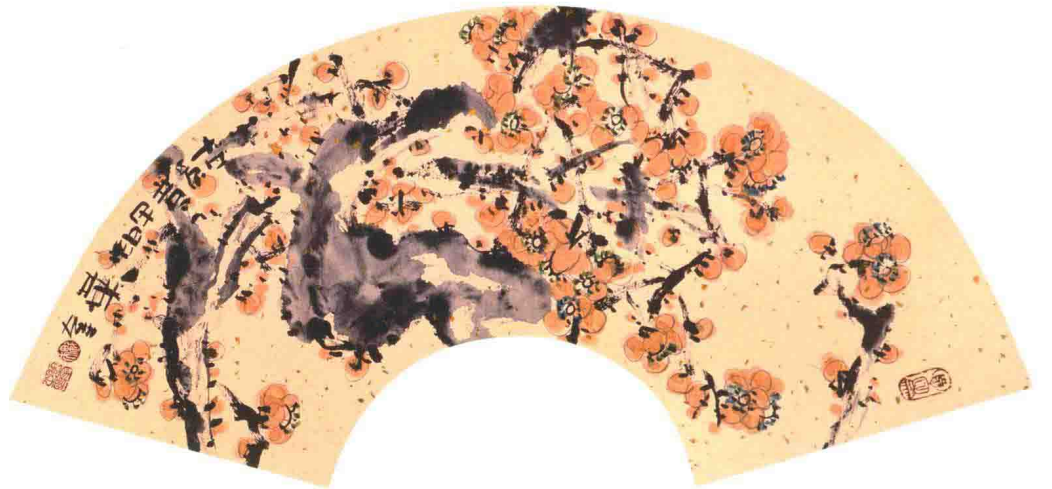
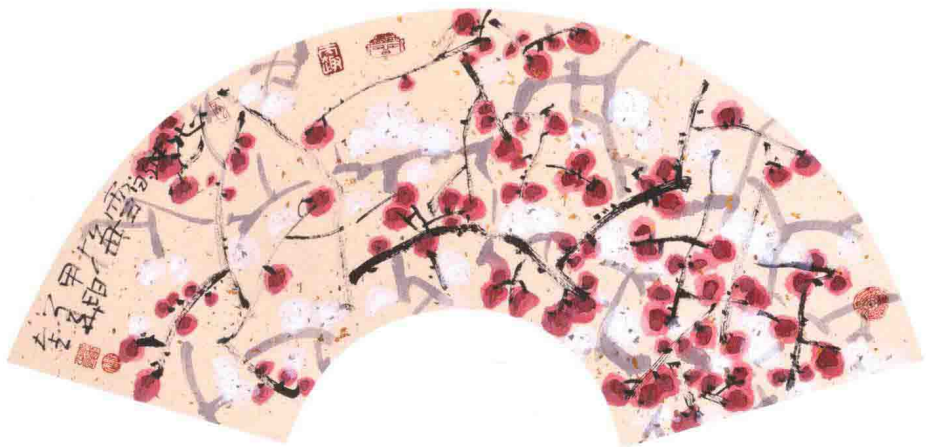
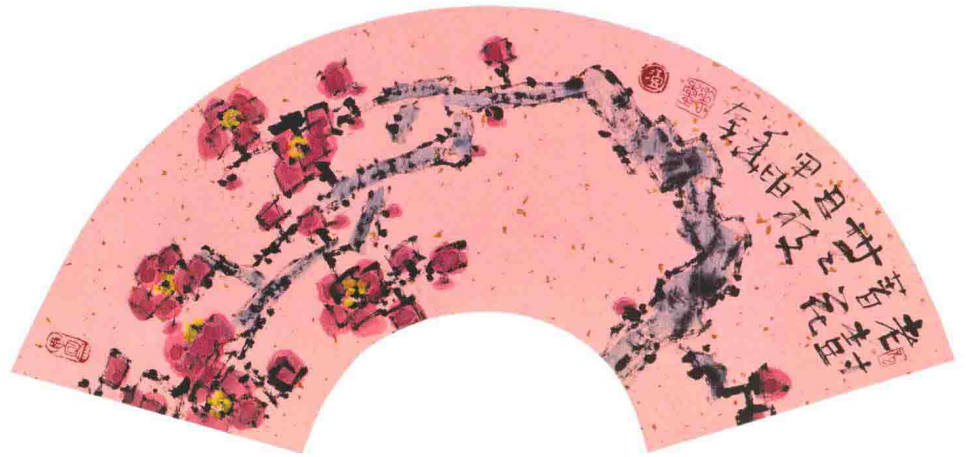

腊梅送君 180cm × 96cm

妙香 180cm × 96cm

梅花扇面册页 40cm × 66cm × 12