

名家工笔禽类精选集

天津人民美术出版社
(全国优秀出版社)

图书在版编目 (C I P) 数据

名家工笔禽类精选集 / 喻继高等绘. — 天津: 天津人民
美术出版社, 2008.9

ISBN 978-7-5305-3755-8

I. 名... II. 喻... III. 工笔画: 花鸟画-作品集 - 中国-
现代 IV. J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字 (2008) 第146534号

天津 人民美術出版社 出版发行
天津市和平区马场道150号

邮编: 300050 电话: (022) 23283867

出版人: 刘子瑞 网址: <http://www.tjrm.cn>

天津市圣视野彩色印刷有限公司印刷 全国新华书店经销

2008年10月第1版 2008年10月第1次印刷

开本: 787 × 1092 毫米 1/8 印张: 7 印数: 1-3000

版权所有, 侵权必究 定价: 58.00元

禽 类 集 序

纵览我国绘画艺术之流变，夫成教化，助人伦者，莫过于人物画；山为静，水乃动，动静结合，万象生矣，故能以咫尺之图而状千里之景者，非山水莫属；而律历四时，粉饰大化，最宜者当莫过于花鸟。从汉至唐，人物画盛；从五代至清初，山水画盛。而从古至今，我国花鸟画的发展则呈现出明显的阶段性和地域性特征。

在魏晋以前的绘画图像里，花卉、鸟兽的描绘大都是作为一种装饰性纹样而被大量应用于一些实用性较强的艺术品之中。六朝时期，花鸟画已出现独立的迹象，但真正具有独立审美意义的花鸟画，则产生于唐代。这大抵与贵族玩赏鸟兽的风气、观赏性植物的大量栽培以及宫殿、寺观、屋室等壁画的装饰需求有关。在唐代出现了我国绘画史上最早的几位花鸟画家，薛稷画鹤，姜皎画鹰，皆名重于时，诗圣杜甫曾不禁为之作诗文以记其绘事。又有中唐晚期之边鸾，能“穷羽毛之变态，夺花卉之芳妍”（《唐朝名画录》），其“折枝之妙”更是“古今未有”，作《牡丹图》，光色艳发，妙穷毫厘。仔细观赏还可确信所画的是中午之牡丹，画面中的猫眼更有“竖线”可辨。工笔花鸟画精谨细腻的风貌在边鸾的花鸟画中已经开始崭露头脚了。

时至五代，中国花鸟画开始形成两大艺术流派。西蜀有黄筌、黄居寀父子，其作品讲究用色，具有工笔重彩画之特点；南唐则有徐熙、徐崇嗣祖孙，其画风长于用墨，多取水墨淡彩之方法。对于徐、黄异体，画史向来有“黄家富贵，徐熙野逸”之谓。北宋承袭西蜀、南唐画院旧制，设立“翰林图画院”，一时全国各地之名家无不云集于此。到宋徽宗宣和年间，院体花鸟画的创作更是达到了空前的繁盛时期。宋徽宗赵佶既是一个杰出的画家，还是一个艺术教育家。他的重彩画用笔精细考究，情调艳丽富贵，这从传世的《芙蓉锦鸡图》、《瑞鹤图》、《红蓼白鹅图》等画中可见一斑。同时，在他的倡导奖励下，宋代画院中集中了不少的专工花鸟的画家，如林椿、李迪等，都是宋代工笔重彩花鸟画家中的佼佼者。所以，当时的画坛很快就被“院体”的工笔花鸟画所代替。总之，在宋徽宗赵佶的提倡重视下，画院里招募培养了大批有才能的画家，工笔重彩画比以往更为精湛细密，更为兴盛了。

然从元到明，花鸟画坛虽先后有元之工笔水墨花鸟画家王渊；明初之边景昭、林良、吕纪以及中期之“青藤白阳”等众多大家，但终未能形成派系规模。而清朝一代，中期有扬州花鸟画派，后期更有海上画派，前后相继，将中国花鸟画推向了意向化表现的巅峰。

概而言之，中国花鸟画艺术的发展之所以会呈现出明显的阶段性和地域性特征，这无不与一时或一地经济之繁荣有着密切的关联。今日之华夏，国泰民安，经济发达，花鸟画创作的兴盛，当是不言而喻。在工笔花鸟画创作领域更是涌现出了众多画坛名手。同时基本形成了北方雄健、南方文秀、东北刚劲、西北苍茫的地域性特征。今天津人民美术出版社结集出版《名家工笔禽类精选集》，实为当今中国花鸟画坛一大文化幸事。笔者有感于斯，故作此拙文以为代序。

戊子年夏王维明写于天津美术学院

玉兰锦鸡 喻继高

锦鸡的朱砂红色点醒了主题，白色的玉兰与淡墨的石头更衬托出了“金碧冠缨彩绘衣”，而牡丹的浅粉色又与锦鸡的红色形成了呼应关系，全画色彩既绚丽又协调。加之传统的勾染技法，构成一曲华美的乐章。——喻继高

碧桃双鸽 喻继高

两只和平鸽的羽片运用了带有装饰味的勾染技法，结构清晰、造型严谨、渲染细腻，表现的是纯洁、高贵和无瑕。而积墨法的枝干和妖艳的桃花在淡雅中打破了沉静，是对比、是跳跃，为画面增添了精彩。——喻继高

瑞鹤迎春 喻继高

“丹砂入顶开雪翎，双膝半屈玄裳轻”，这是元人郝经的题鹤诗句。松鹤是传统的祥瑞题材，此画面鹤黑与白的强烈对比，配以郁郁葱葱的青松、梅花，素雅之中透出了几分春意。双鹤的展翅与回首顾盼姿态表现出生动可爱，工整的渲染技法与黄灰底色产生了一种古朴雅韵。——喻继高

孔雀戏春
喻继高

“耸观翕翼修尾张，鳞鳞团花金缕翠”，这是宋人梅尧臣题孔雀诗句。孔雀的精彩在开屏，此画表现的正是开屏过程中的一瞬间。真实而有律动感。红色的桃花与孔雀的蓝绿色调形成了对比，再加上两只孔雀的一动一静，构成了画面的活泼气氛，重彩的处理手法又增加了画面的厚重感，美感油然而生。——喻继高

闲坐花丛不计年 邹传安

盛开的美蓉花繁茂如春，花下秋水似镜，几只鸭子游憩其间，或搔爪振羽，或安坐欠伸，一派宁静祥和。本作品在构图形式、造型手段及勾填方法上，都有个人面目。尤着力于鸭子的造型及各种毛羽的组织特征，生动而真切，生活气息浓郁。——邹传安

闲坐花丛不计年（局部） 邹传安

明湖冬泳（局部） 邹传安

明湖冬泳 邹传安

——一群天鹅栖息在冬天的大明湖中，悠哉游哉，一派天机妙发。画面处理疏密有致，主次分明，顾盼有情。正中的两只只是全幅的“点睛”之处，刻画得精细入微，生动传神；数竿凋苇仍昂然挺立，与横陈的雪岸和湖面交叉，形成横与竖、线与面、深与浅的对立统一。——邹传安

归
邹传安

皓月当空，倦鸟归栖，一鸽来迟。可能是由于贪玩，也可能是偶然掉队，而今终于归巢，高兴得大叫，却不意惊动了睡去了的知了，急逃入柳丛。先归的一只闻声而起，望着迟来者，仿佛在问：咋啦？八哥、知了、柳丛、明月，这些看似不相干的自然景物，在这里组成了一部相互关联的和谐乐章。——邹传安

杜诗“会当凌绝顶，一览众山小”。鹰性孤独，鹰眼锐利，鹰翅雄健，故鹰爱高栖，有俯瞰一切的气概。画中老鹰栖于绝顶，雄视群山，风神凛凛，不怒而威。此作着意在鹰姿的沉稳稳健，微张的双翅，狞猛的眼神，如铁的喙啄，着力于石块的爪距，无不体现出它的自信和无畏，并在整体造型、局部刻画上体现了画家的个性。——邹传安

富贵祯祥 王庆升

孔雀、牡丹俗称吉祥鸟和富贵花，二者习性并无因缘关系，作者把它们画在一起，是艺术夸张和理想化，寓意富贵吉祥。——王庆升

和平之春

王庆升作于北京画院

用朱砂、曙红画花头，胭脂、赭石、石绿染叶子，是为表现牡丹的富丽，两只白鸽静栖花下，给人以富贵祥和之意。——王庆升

和平之春 王庆升

金竹鹦鹉 张福祺

作品以赭色表现金竹，显得素雅别致，以红蓝两色画出鹦鹉，色彩对比强烈，两者之间相托相映，活跃了整个画面气氛，作品以淡调处理，更增强画面几分雅气。

鹦鹉红色羽毛用曙红铺底色，罩染朱砂，蓝色羽毛用花青铺底色，罩染石青，竹子分染要整体画。——张福祺

本图是一幅夜景花鸟画，作者充分利用了黑白对比的手法，增强作品的感染力。作品以通幅的墨色、淡黄色的皓月和低垂的蒲草，渲染了夜色的宁静，同时突出了白色的双鹭，给人以清新幽静之感。

白鹭羽毛用淡墨分染，分染不可太重，后罩染白粉，要求白粉不要染厚了，着色注意整体感。——张福祺

双鹭栖夜 张福祺

幾年養就丹砂頂竟日閑梳白雪翎萬里壯心原自許九霄清唳好誰聽
丁亥正月於蘭州莫建成畫

丹顶鹤，在我国传统文化题材中以寓意长寿、高洁、吉祥在历史长河中经久不衰。为了营造清幽净洁以衬托仙鹤轩昂高洁的气质，双鹤工笔系列条幅《梅鹤图》、《竹鹤图》、《唳鸣于春》、《松鹤图》在构图上采用双鹤与冲寒斗雪的梅花、虚心劲节的丛竹、迎春竞放的玉兰、岁寒常青的松树构成，以强化作品的传统意境和古朴高洁的艺术氛围。鹤在画面中占用了主要位置，对鹤的表现上尽其精微，充分刻画鹤的整体，以白色为基础，部分飞羽和颈部为黑色，头冠鲜红凝重，对鹤的红、白、黑的细微变化，相互对比而更富节奏感，鹤的姿态的捕捉既是画面表现的重点，也是赋予描写对象以生命感的重要手段。为了突出鹤的优美姿态，画面中鹤的形象或引颈凝视，对天长唳；或转颈回首整理羽毛，情态各异、悠然自得。对树木、竹、石的描绘既要表现其老树新枝、苍劲嶙峋的气质，同时也注意刻画梅花、玉兰含苞欲放，盛开的花反正舒卷，百态顾盼的柔美气质。使得画面既呈现多种风格又不失于一种对比中的统一和谐。整幅作品以墨为基调，技法上对墨、白粉多层次渲染鹤的羽毛和梅花、玉兰，细笔勾画增强质感，不同的笔法勾、染、皴画树木、竹、石，用笔粗细结合，张弛有度且富变化，力求笔墨情韵之妙，使高洁、飘逸的鹤与古朴素雅的墨韵浑然一体。

——莫建成

梅鹤图 莫建成