

当代名家

花鸟

画稿

三

河南美术出版社

J222.7
315
:3

三

当代名家花鸟画稿

河南美术出版社

江苏工业学院图书馆
藏书章

心路足迹

◎ 杨振熙

从师造化到作品完成，画家以自己的特殊感悟之心走过了一条长长的路。这种感悟方式随着社会与历史的变迁及画家个性与条件的不同，大抵表现为三种。第一种是『走万里路』纵览自然，感悟自然，烂熟于心，酿成腹稿；第二种是在纵览与感悟自然的同时，用画笔较快地记录下自己的独特感受，或因之而捕捉到的简明图像，谓之速写；第三种是画家在观察与感受的同时，借助摄影机拍摄了许多更加具体而感染力极强的照片资料。总之，以这些不同方式，使画家的心将怎样创作与造化之路沟通起来。速写是现今画家最多用，也是最能捕捉大自然千变万化的重要方式。这套『当代名家花鸟画稿』既有临场速写，又不限于速写，而是较多地经过了整理，有了较大的再创。有的是黑白创作线描稿，有的接近了创作边沿。这些作品虽然不如画家完成后的创作完整与成熟，不如创作的色彩斑斓、笔墨完备及生动表现出来的壮美，不如创作的主题、意义挖掘与深化所达到的高度，但却更能撞击出画家心灵与大自然息息相映的火花，更具有画家创作背后精心酿造鲜花的过程与多姿的足迹。本丛书图文互动，篇篇珠玑佳文，展示画家独特的艺术思考与情感轨迹。苟能使画界更立体地认识这些画家，并能从中得到反映画家深层的艺术萌动与超常感悟特质，进而探索走向创作的极为生动、丰富、多样的画面资料 and 心迹闪烁的启迪，则不枉斯举矣。

甲申雨水记

当代
花鸟画
名家

目次

◎吴冠南——一	◎方楚雄——一十	◎齐辛民——二二	◎王少卿——四十
◎田博庵——五十	◎余涛——五八	◎莫建成——七十	◎陈文利——七六
◎李艳丹——八四	◎张大庆——九二	◎王时敏——〇七	◎董燕菲——一八
◎任正江——二八	◎樊昌哲——三四	◎边化民——四四	

小荷风

小荷风

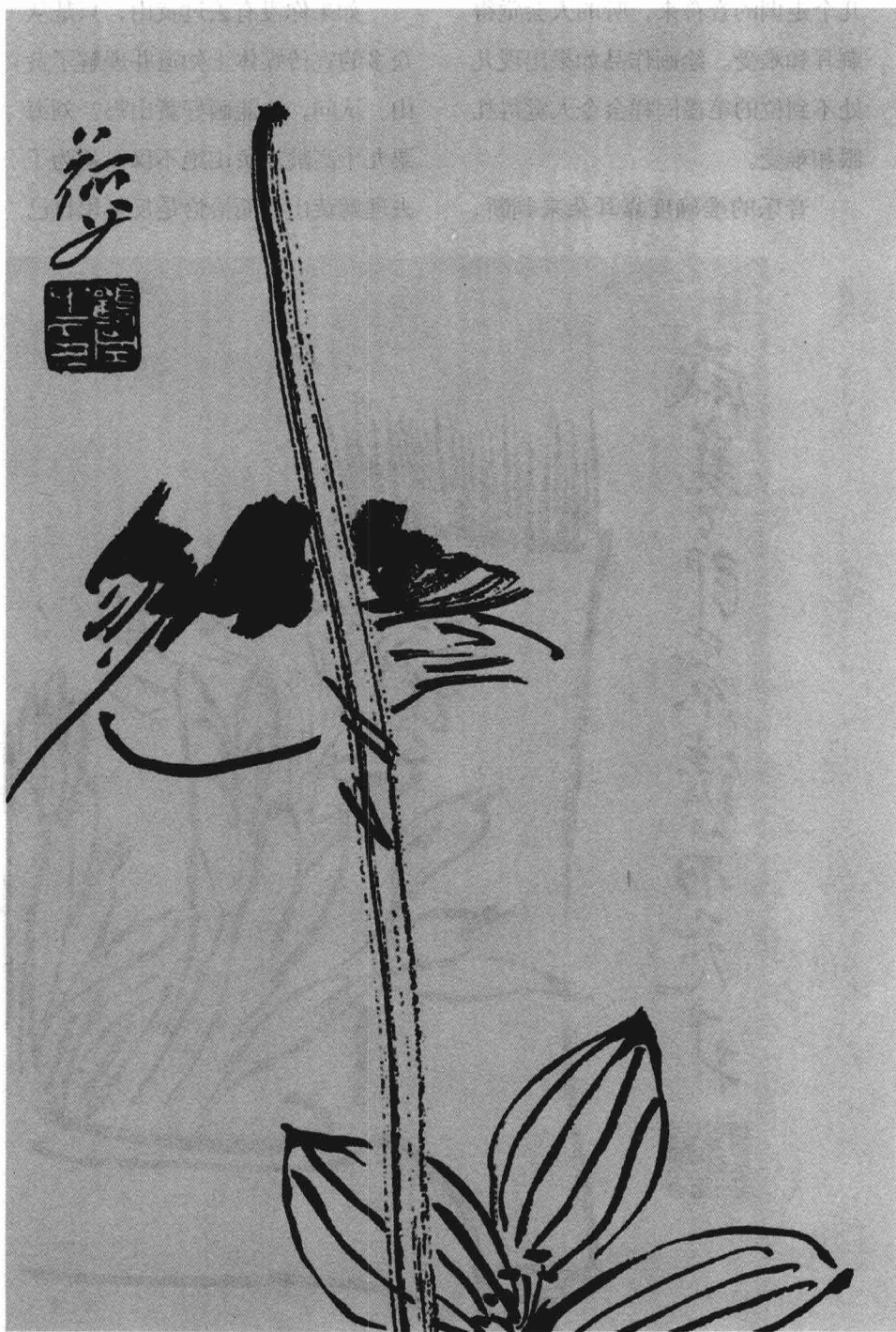
吴冠南

1950年生于江苏宜兴，擅长书法、绘画，尤精写意花鸟画。数十年来在各种媒体大量发表作品及论文，并多次参加大型学术提名展、双年展。近年致力于立足本土传统文化艺术的拓展与创新。如：消解山水与花鸟画的边界；利用平面构成肢解传统花鸟画的构图；用纯色彩表现形象，一反传统以墨为主的方法，将墨作为众多色彩中的一种颜色来运用等项研究，并得到学术界的肯定。

出版个人著作十余部。获中国艺维网、中央电视台美术星空、2000年“中国精英艺术家”提名。现为南京师范大学美术学院客座教授、江苏省国画院特聘画师。

对立统一是中国画创作中最有哲学意义的一个内容。枯、湿、

浓、淡、疏、密、轻、重、缓、急、张、弛、粗、细、开、合等，都是在两个不和谐的相对立的极面上寻求统一。因此，也可以说中国画的创作过程是一个制造矛盾、解决矛盾的过程。

作画要有空间感，要能将阳光、雨露、空气的气息表达出来。这在绘画中属于尖端领域，属于“悟”的范畴，是在平面上创造三度空间。

作画效果如果笔笔在意料之中，这与匠人一般无二。傅抱石之所以高，就高在笔笔从意外得来。

画家在创作过程当中除了必须具备雄厚的基本功外，对于自身创作心态的把握是完成好一幅作品的关键。无论哪一位大画家，在其一生的作品中，为什么属于精品的作品总是极少数？手上的功夫没有变，这里面就存在着临场心态的把握问题。演员在扮演角色时首先要求自己的情绪要进入角色。其实作画也是同样的道理。

当作画进入到脑中一片“空白”，纸上一团“漆黑”的状态时，大概就是进入了真正的“大无”境界了。这时的不知其所以为之而为之的状态，才是真正进入了角色的状态。

信手点染的“信手”两个字，其中大有文章。这句话经常挂在人们的嘴边，但是真正能够理解并且能够做到的人却是绝对少数。

“信手”是饱学以后一种不假思

索的、习惯的自然行为。

优秀的中国画作品尽管在构图形式上各不相同，但在笔墨分布配置上都存在一个无形的但又合乎逻辑的，准确的“度”的把握问题。也就是通常所说的“到位不到位”。

当一件乐器在演奏中突然冒出几个走调的音符来，听的人会觉得刺耳和难受。绘画作品如果出现几处不到位的笔墨同样会令人觉得扎眼和难受。

音乐的准确度靠耳朵来判断，

绘画的准确度靠眼睛来判断，虽有听觉和视觉上的区别，但道理都是一样的。

对于对象的描写，除了对外形的观察，更重要的是要有内心的真实感受才行。一般人认为是理解而不是感受，这是不正确的。

如果你没有去过黄山，只是从众多的宣传媒体上知道并理解了黄山。试问，你能画好黄山吗？刘海粟九十高龄上黄山绝不仅仅是为了去理解黄山，而恰恰是反复用自己

的心灵去彻底感受黄山的灵性。

理解是从道理上剖析得到的答案，而感受是切身体会后的一种觉悟。由此可见感受对于中国画创作的重要性。

作画：心要定，思要敏，手要活，眼要快。

将一张画画得黑透了仍然可以继续往上画，这是高手。将一张纸画得湿透了仍然可以继续往上画，这也是高手。

整个作画过程是一个裸露作者自身灵魂的过程。无论怎么掩饰，你的品行也还是会在画面上体现出来的。这大概就是“画如其人”吧。

在思考时必须十分理智，在落笔时要绝对忘我。

作画时心要先“障”，手要无“为”，真正做到天人合一，笔笔意外，才能通灵脱透，尽得风流。

中国画创作要做到笔笔中“的”。这要靠平时的训练、积累。如果没有过硬的基本功又缺少完整的审美认识体系，想要做到这一点是不可能的。

朱屺瞻先生有句口头禅叫做“瞎塌塌”。当然这是老先生的谦词。“瞎塌塌”三个字的关键就在这个“瞎”字上。这里的“瞎”当作视而不见解或作随心所欲解。作画达到“瞎塌塌”的境界时真可说是“得道成仙了”。

笔误，得意外之笔。墨误，得墨外之墨。色误，得色外之色。绘

画之道的佳绝处，往往会于“误”中得到。这正如石涛所说的“物为我化”的至高境界了。

潘天寿说：“画山须背日光才厚重。”如果是单指厚重二字是对的。但是作画的风格并非只有厚重一条路子。有时在高强度有太阳光下看山反有一种由高强度折射出来的虚幻现象，也非常美。而且这种美

是独具魅力的。

总之，对于绘画作品中有关风格与美的发现和揭示，绝不是单向的。

我曾见过一副楹联，联语曰：“树老鸦为叶，诗狂石作笺。”若将前一句比作书画作品的境界，则是一种至高的境界。而将后一句比作创作的状态，则是一种至佳的创作状态。

绘画之道大于写、中于画、小于描，邪于洒盐浇油之类。画人不可不辨。

春深蝶初飛
癸未冠南
并寫

艺海随想

继承传统、面对现实，这是当代画家所面临的两大课题。继承传统是继承传统文化之精髓，而不仅仅是传统的样式。面对现实是在作品中融入当代意识和审美，而不仅仅是当代生活的题材和内容。

画得好，更要想得好。功夫和才情缺一不可。经营之至而后能若不经意，大象不雕，平淡天真，清水芙蓉，天然去雕饰，天人合一乃艺术之最高境界。

粗笔头不一定大气，细笔头不一定小气。

水墨不一定高雅，色彩不一定艳俗。

变形不一定高级，写实不一定低级。

题字多不一定代表有修养，题诗不一定代表有诗意。

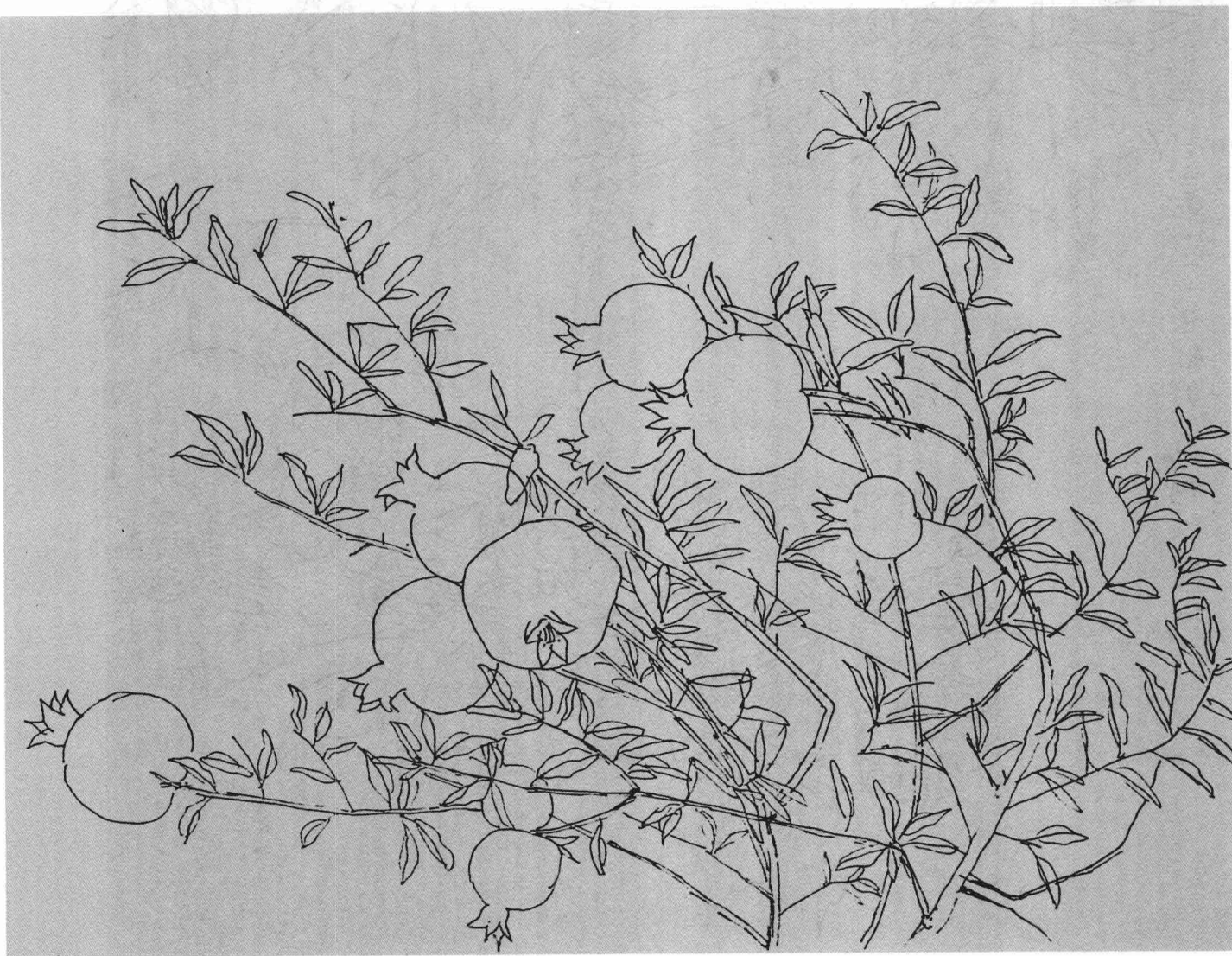
用笔慢可厚重也易刻板，用笔快可灵动也易浮浅。

构图、造型、色调单纯，整体可免庸俗之气。人格不庸俗，画格才能不庸俗。

勤可补拙，勤行、勤看、勤读、勤写、勤画，勤可治“百病”矣。

有韵则生，无韵则死；有韵则雅，无韵则俗。韵乃艺术之首矣。

人人眼中有，人人笔下无，乃艺术至高境界。人人眼中有才能引起大众共鸣，人人笔下无，说明艺术家独具慧眼及过人的艺术技巧。

今岁家中木芙蓉较早

开花二〇〇三·五·二日 留于小花园

