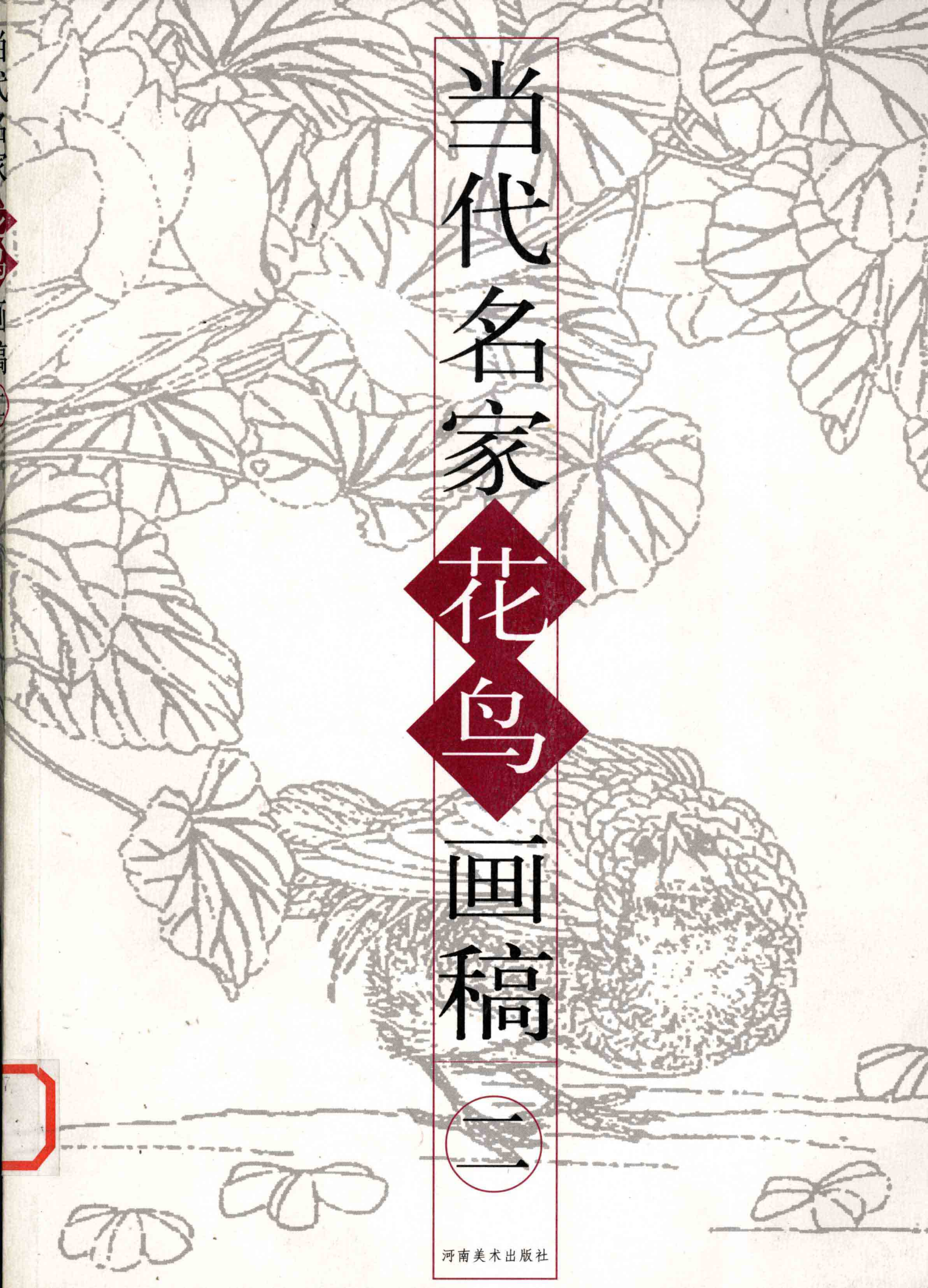

当代名家

花鸟

画稿

二

河南美术出版社

J222.7
315
:2

二

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

● 花当

鸟代

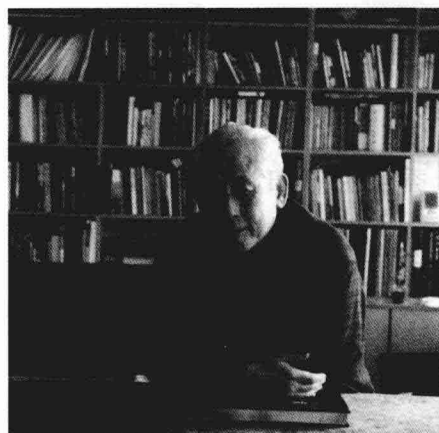
画名

稿家

目次

◎冯今松——	◎赵梅生——	◎高卉民——	◎陆越子——
一	十一	二十	三四
◎马砚山——	◎刘德功——	◎李海涛——	◎王建华——
四二	五一	六二	七三
◎孙和林——	◎何专连——	◎马威——	◎郭葵——
八二	九七	一一〇	一六
◎曹传真——	◎张伟民——		
一二七	一四七		

冯今松

1934 年生于湖北黄陂，1957 年华中师范大学美术系毕业留校任教。历任湖北美术学院副院长、院长等职。现为国家一级美术师、中国美术家协会中国画艺术委员会委员、文化部北京中国画研究院院务委员。享受国务院专家津贴。有诸多作品在中国各大城市及德国、日本、美国、加拿大、澳大利亚、韩国、丹麦、新加坡、马来西亚、塞内加尔、加纳、多哥、摩洛哥及香港、澳门、台湾等国家和地区展出、出版、发表、收藏并受到好评。中国、英国、日本、印度等国出版的《世界名人录》、《世界名人传记》等立传、收录、评介。有香港美术家出版社出版的《冯今松水墨画集》，辽宁美术出版社、河南美术出版社、天津人民美术出版社的《冯今松画集》等多部画册行世。香港著名美术评论家黄蒙田指出：“画家冯今松的自然形象不是令你接受客观自然形象的美，而是从古典提升到现代令人接受的比自然形象更高的思想境界。”

◎ 冯今松 · · · · · 1

—

—

三

鹿柏村中 竹梅 一九九一年 武松 于汗 挥毫

四

五

六

有的画是从寻找表现方法开始，逐渐扩展开来，而成为一幅完整作品的。应中国驻叙利亚大使馆文化参赞的邀请，去叙办画展，当时同去的画家可以带夫人，参赞夫人给我的夫人汪光惠女士送了一个花篮，放在我们住的房间，我就对着画了

几种花的速写。回国后，我就用画细碎花瓣的画法写花头，当时觉得也可用此法写花头，也可用此法画叶，画枝干，然后觉得还可以用此法画花瓶。《花鸟画名家小品》中《秋雯》一画就是依写生草图，步步扩展而画成。

七

《关不住点点春色》（见河南美术出版社《花鸟画名家小品·冯今松》第3面）初始是在篱笆的空隙处，画线点花。重画时，横板多画了一笔，空隙处小了，就改为画叶点花，效果更好。

八

中国艺术以简洁的艺术语言表现情节，刻画人物，具有概括、简约之美感。如舞台上骑马，则持一根靓丽的马鞭，表现出动人的舞蹈语言，以马鞭示马。我由此而画了一幅小草图，以两条线显示两扇门的开启，门含千里与共的婵娟，或报春红梅，以此图画了诸多作品，画面效果不错。

九

应第六届中国艺术节·国际中国画大展组委会的邀请：创作一幅中国画参展。我想从保护环境的角度画一幅，画了多个小稿，都不满意，最后选上了《张开的绿幕》这一幅。处于两块大片绿色间的是两只小鸟，闲适地站在一块石上，成为大千世界舞蹈的中心位置。在展出中受到很好的评价。

十

花鸟画能否有点幽默，包容点哲理哩？鱼儿生性就要觅食，这种习惯才使人类增添垂钓的乐趣。如果鱼儿看到钩

描写得娓娓动听；而作为空间艺术的绘画，则无能为力，却可呈形于世，凝时于形。故而想用侧锋留下的飞白，表现枯木，而于期间插几枝迎春的红梅，把经冬复历春同时呈现于一瞬间，把时间凝于空间。所得《经冬历春图》尚能表现所想，自己也感到凝于一瞬的时空，也是前有因后有果的。

十七

由于宣纸的材质特点，可以充分表现水润墨张的美，故而画在未干时显得滋润好看，干后又常常不如湿的时候。在长期实践中，逐渐掌握到能使画面湿润生动的效果，干后如湿的时候一样。因为中国画的颜色有两种不同的性质，一为从植物中提取，如花青、藤黄、墨等，此种颜色质地轻；一为矿物质颜色，如朱膘、赭石、钛白、石青、石绿等，此种颜色质地重。如果将这两类颜色混合用之，一笔落纸，重色凝住，并将轻色向外推，使其随着水分扩散，保留住水分不干的气韵。《花鸟小品集》中的《梅竹之缘》就是用此法画出的。

十八

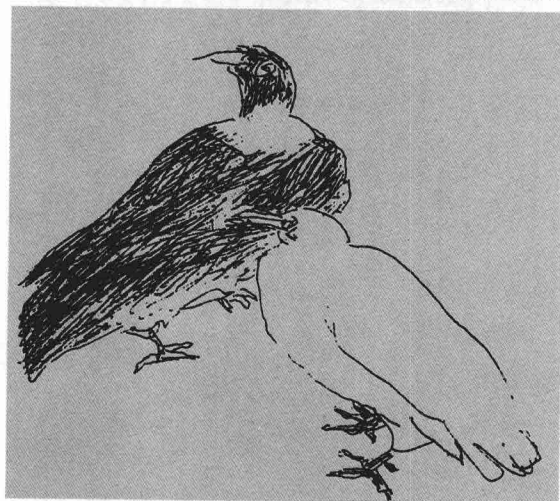
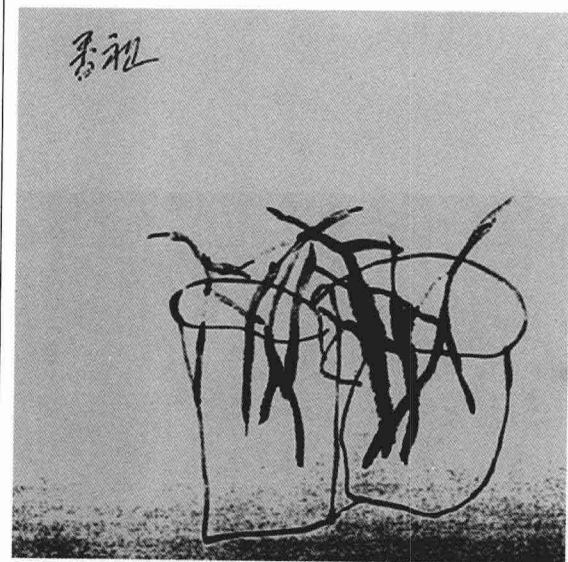
诗论谓：“诗有可解，不可解，不必解。”其实画论亦然。可解者具象，不可解者抽象，不必解者意象。一幅画中如能调配好这“三解”的关系，画味就出来了。如《荷塘即景》，我把莲蓬和花画得具象，至于叶、草等，我随画面的需要随意构建，互相依存，天然成趣。如遮住莲蓬，则画面上的荷叶就不成其为荷叶了。还有一句老话，不能笔笔有出处，事事可解释。

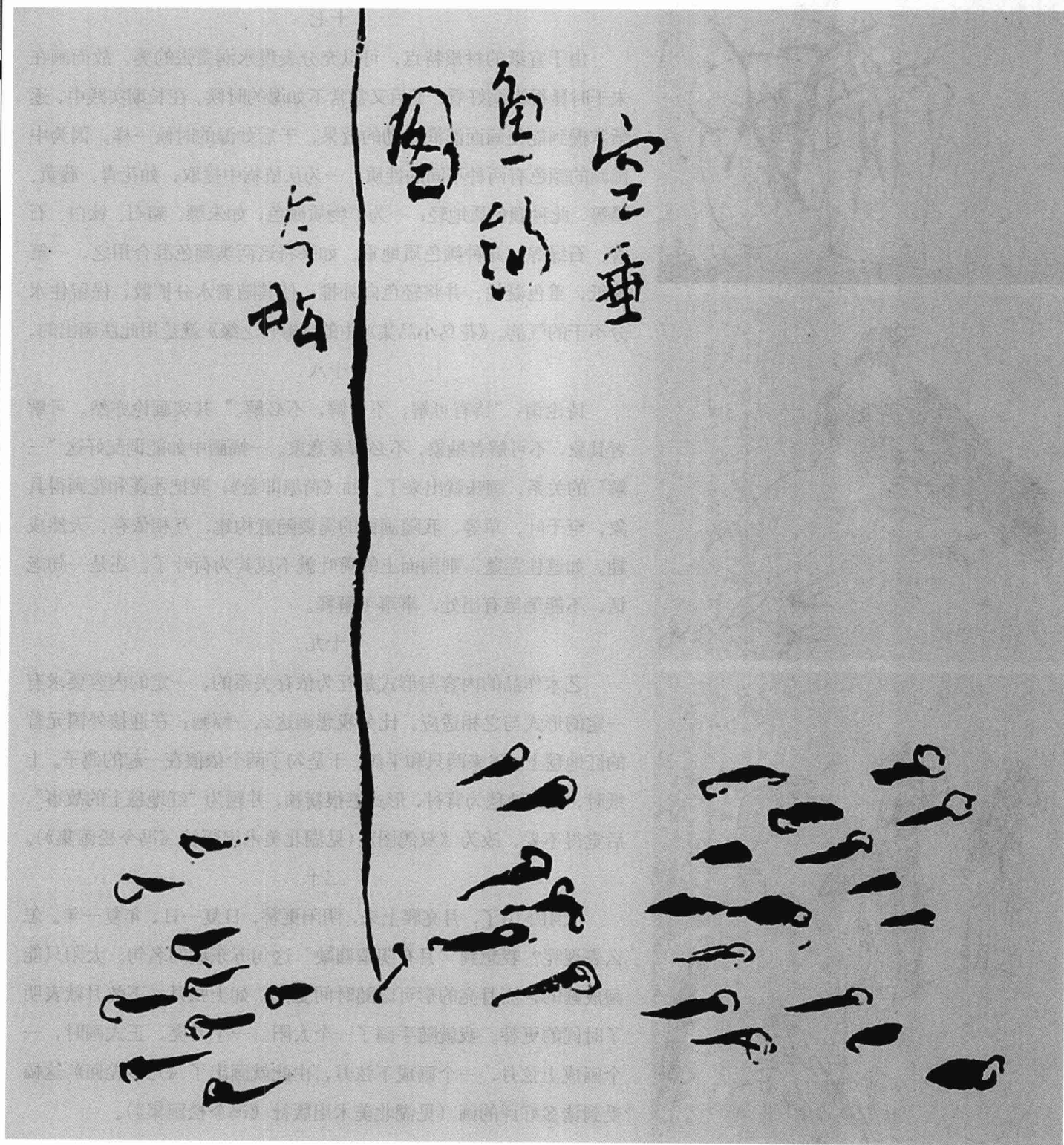
十九

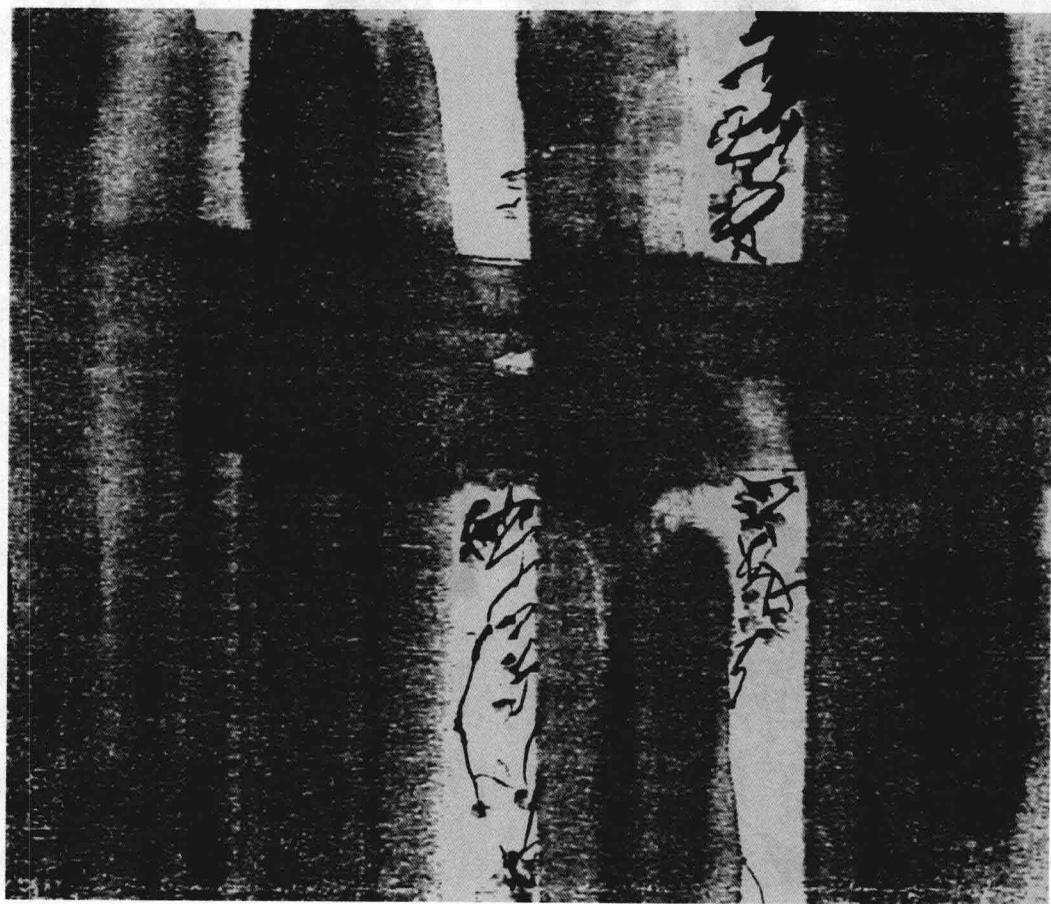
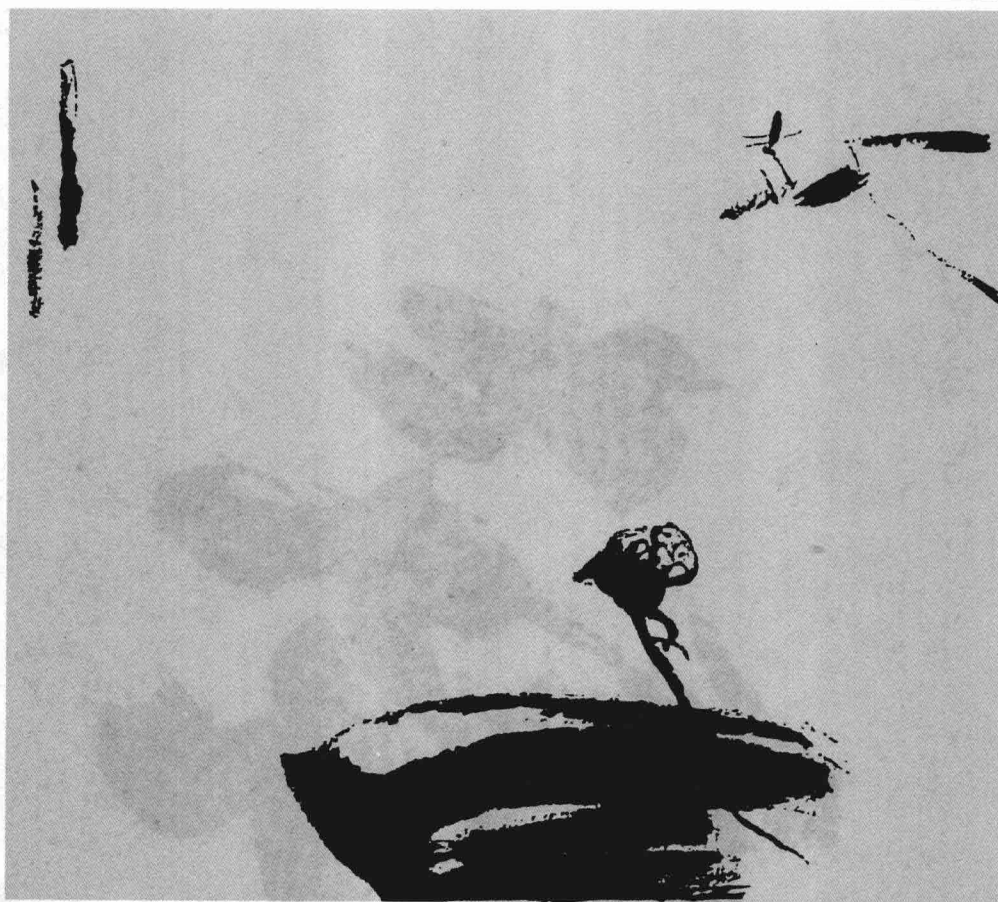
艺术作品的内容与形式是互为依存关系的，一定的内容要求有一定的形式与之相适应。比如我想画这么一幅画：在迎接外国元首的红地毯上，飞来两只和平鸽，于是勾了两个依偎在一起的鸽子。上纸时，以红地毯为背衬，形式感很新颖，并题为“红地毯上的故事”，后觉得不妥，改为《双鸽图》（见湖北美术出版社《冯今松画集》）。

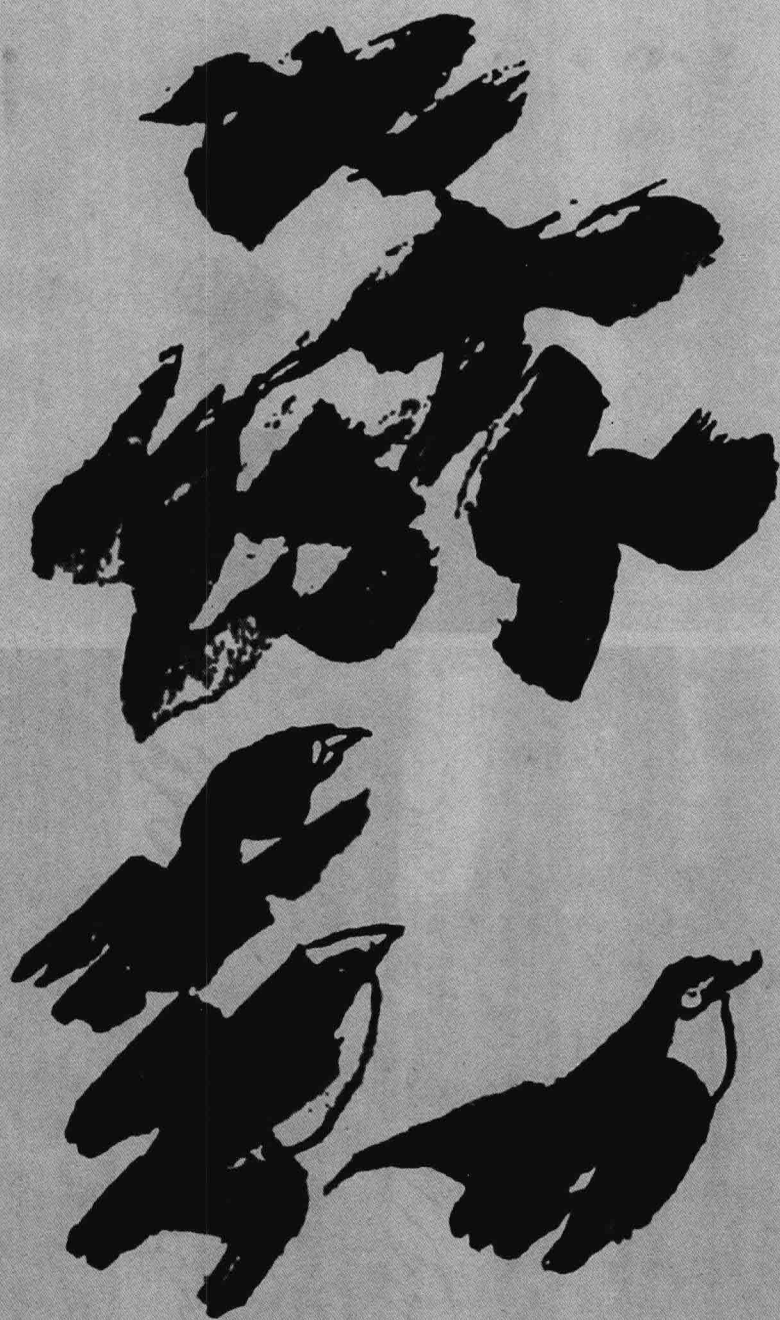
二十

太阳下山了，月亮爬上来，阴阳更替，日复一日，年复一年。怎么表现呢？我想到“月有阴晴圆缺”这句苏东坡的名句。太阳只能画成圆的，而月亮的形可以随时间变化。如上弦月、下弦月就表明了时间的更替。我就随手画了一个太阳、一个月亮，正式画时，一个画成上弦月，一个画成下弦月，由此就画出了《几多轮回》这幅受到诸多好评的画（见湖北美术出版社《冯今松画集》）。

1985

新塘即景
今松

赵梅生

1925年出生，山西闻喜人。中国美术家协会会员、太原画院原副院长。作品参展于第六、第八届全国美展，第一、第二届全国花鸟画展，“中国画三百家”、港、台地区举办的“亚洲水墨画大展”，“华夏艺术国际展”，获金奖。1990年应邀赴日本举办个展；1994年在中国美术馆举办个展，先后在洛阳、兰州、丹东、广州、成都等地举办画展以及2000年应邀赴法国、意大利、西班牙等国家进行艺术考察。其事载于《中国现代美术全集》、英国剑桥《国际名人传记》等。出版有《赵梅生画集》、《赵梅生水墨世界》、《当代名家花鸟画小品·赵梅生》等。《美术》、《美术观察》、《中国艺术》等专业刊物有专文评介。

画花鸟 说实话

多年来我专事笔墨，操持中国花鸟画创作。20世纪50年代受一边倒影响向苏联学习，在西画上下了不少的工夫，基本功造型能力受益匪浅。当时所能从花圃采集到手的常见花卉都以静物色彩写生画过，并于花草的正反背

向，花的初蕾，叶的招展，枝干的走向等生长规律，垂手可拾，这对日后转事中国花鸟画研创可以说是很有利的。但是转向中国画完全是两码事，前者写实，后者写意，这一百八十度的转向，还幸亏幼年私塾画师的传授与老祖宗恩赐的传统血液，潜移默化地促使自己走上了中国画这宽畅的水墨砚田世界，开垦出自己的自留地。

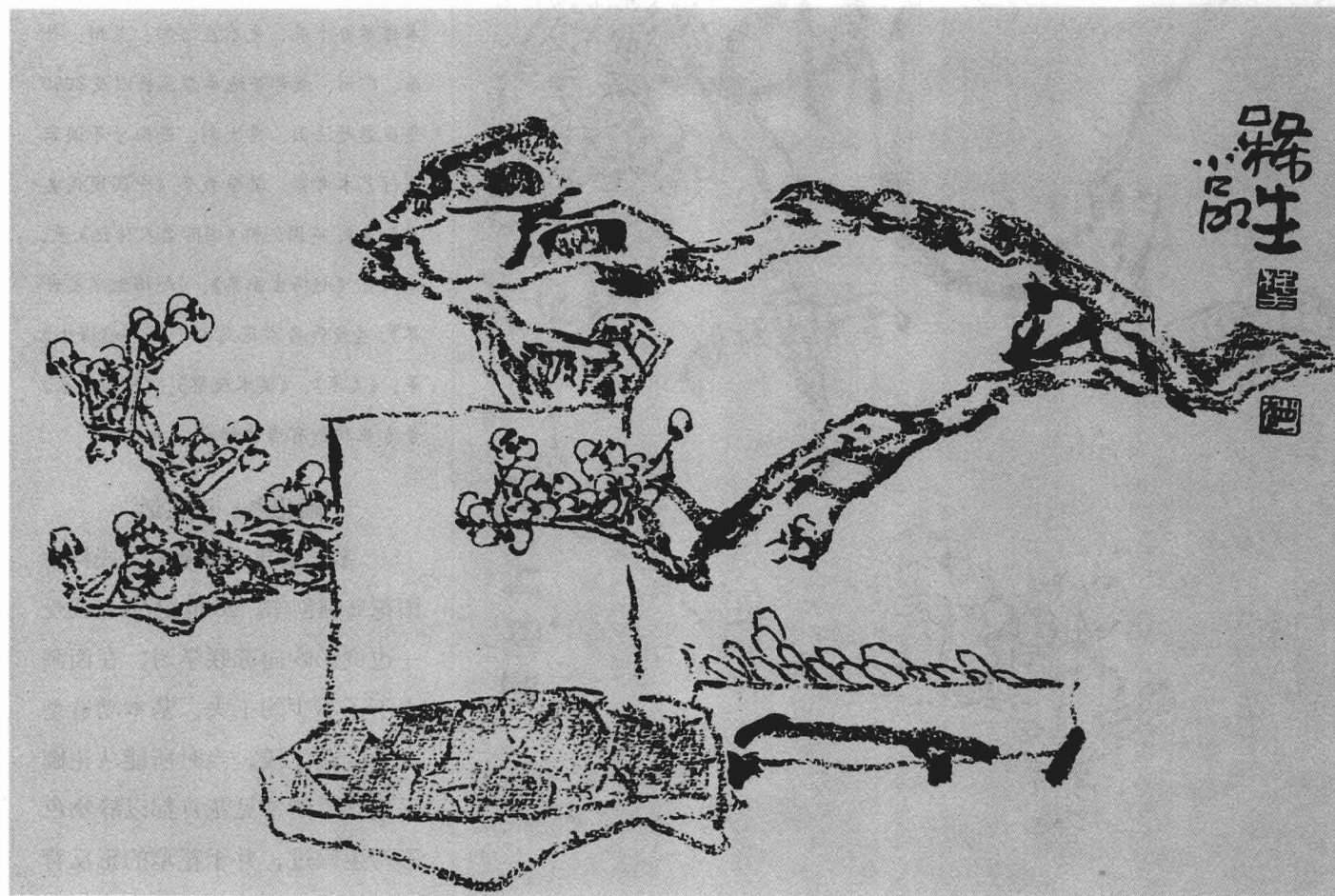
中国花鸟画和其他画种一样经历了千余年祖宗贤达们的挖掘，历经沧桑演绎高峰叠起，使我们后来者在其面前已无容身之地。要想显示身手，穷见招术，实非易事。因此画家们共识操此业难。当然吃现

成饭，步后尘，跟先人们的脚后跟那倒不费力气，随处可拾，但我虽年逾古稀还不甘心落伍，摸着石头过河，希望看到一片新绿。好友们认为我的画作尚具新鲜气味，鼓励说当再图进。在创作方面我虽无大志，但还有些想法。

其一，营造单纯的画面语言，不搞大杂烩，做到画面干净，清晰。我认为画如语言，言多必烦，言碎则乱，特别是花鸟画，如诗，如曲，要精，要简，杂则不见主体。要言之有物，有韵，有律，有序，要精彩。尽单纯，尽以情表现，以达极致。

其二，采用夸张的意与趣的手法。艺术成因于术中有艺，意趣在于

对事物的夸张，无夸张则流于自然，自然不是创造。20世纪50年代我画漫画，还是独家杂志《漫画》的通讯员。漫画的漫字在艺事中具备浪漫的想像思维，在创意中它决定了作者的漫思趣想，无漫无趣无夸张，如吃白水煮面条无味可品，中国画大写意佳作无不具备笔墨写意意向。我曾写过一篇短文《我行我素话花鸟》，其中一段谈到作品要具备“发酵”的本领，“发酵”即夸张。艺术作品所以称为艺术，就是它具备深蕴的“意超物表”和笔墨生华的效应。一幅成功的作品绝不是原始自然形象的再现，“没有发酵的麦

粉做不成松软的馒头来”。所以，有成就的艺术家必须具有善于处理题材的“发酵”本领。花鸟画夸张早有先例，八大山人其作品如不具备“发酵”本领即无八大山人，八大山人是敢于大胆运用夸张本领的大师，他的艺术与时代保持了一定的超前距离。过去我画过雄鸡，往往其雄风不足。一次在山东菏泽观看斗鸡，斗中的鸡与众不同的是其双腿矫健有力，立势招风，斗势惊人。观看联系鸡作甚有启发，后来我把斗鸡的双腿移植到家鸡身上，其雄风足矣，嫁接与夸张起到了“雄”字立意的决定性作用。

其三，运用挤、压以求整体效果，历观传统花鸟画作皆折枝构想，取其花枝招展，图式规范，取悦视觉。循此画法甚难逾越雷池，我欲反其道去其张扬，向逆向发挥，以挤、压构想抓整体，在团垒中求变化，在挤、压中求生存，往往能画出个新的名堂来，我把它归纳为堵、塞、挤、压法。

