

中国花鸟画名家技法讲座

窦申清工笔花鸟扇画艺术

DOU SHENQING GONGBI HUANIAO SHANHUA YISHU

主编 贾德江

北京工艺美术出版社

编辑人语

在艺术创作上，求寻者无数，有的循规蹈矩，浅尝辄止，有的恃才傲物、随遇而安，都不能走出自己的新路，也不会留有凝重的足迹。只有真诚的追求者，择一而从，许之终生者，方能形成独有的艺术个性而成气候。窦申清就是这样一位精心一志、专攻工笔花鸟的画家。他精研画理，深究画法，师法自然，在不断地探索实践中逐步形成其骨清韵逸、意态高雅、深刻工稳的风采。观其画，大有一种扑面袭人的清爽、莹洁、深沉、澄静和略带现代意味的强烈气息。他的作品内含与底蕴极具传统文化品格和民族特质，外在的形式既区别于西方又贴近现代，这是画家气质、气息和情操的自然流露，又是善于艺术处理的结果。

“背靠传统，面向现代”是窦申清作品形态的概括与定位。他取象单纯，主体突出，注重造境，寓兴抒情，强调内心触动的感受，以达到变现实美为艺术美的追求。在他的创作中为了准确地表达自己意念，在技法使用上打破了常规界限，又避免了多种艺术语言结合的混乱，逐渐形成自己新的绘画程式和法度。诸如：画面取象以少胜多，强化简繁对比，充分调动“知白守黑”，局部景物配搭有序，注重整体效果的鲜明响亮。远看得其势，近观得其质，用笔用墨用色俭而够、少而足，勾勒、皴擦、渲染、水激肌理精微，处处皆文章。可见窦申清在全面继承中国画传统上的深厚学养与坚实功力。

总之，观其画，形神兼备，雅趣横生，个性独具，精到熟成。窦申清的艺术贵在“独创”和“有我”。

著名花鸟画家窦申清简介

窦申清 1966年生于黑龙江肇东，祖籍山东日照。师承贾平西、李魁正先生，深造于中央美院中国画系。曾有28幅作品参加中国美协举办的24次画展，获金奖一次，银奖一次，优秀奖二次，特邀作品四次。参加首届中国工笔山水画展获金奖，参加牡丹杯国际书画大奖赛获金奖，参加首届中国青年国画家作品大展获金奖，参加1999年首届中原艺术博览会获金奖。有28幅作品被中国美术馆、中国美术学院、黑龙江美术馆、江苏省国画院、中国展览交流中心等单位收藏。曾在黑龙江美术馆、曹州书画院、洛阳博物馆、厦门美术馆等举办个人画展12次，出版个人画集三种。现为中国美术家协会会员、北京工笔重彩画会会员。

·映日花鸟诗意浓·

——读窦申清扇面小品

徐恩存

青年画家窦申清以工笔花鸟画名世，他画风严谨却不失洒脱，源于生活却富于浪漫诗意，画幅不论大小都力求精湛而从不失之粗疏，这正是窦申清的一贯作风。

本画册选编的是窦申清的扇面、圆光等咫尺小画，却显示出以少胜多、一以当十和删繁就简的美学情趣、艺术气质与才华能力；也许这些小画最能见出画家性情。

解读窦申清的这些作品，扑面而来的感觉是——清淡、雅致、亲切与精湛。这些作品虽然都来源于画家生活中的亲切感受与体验，却已经经过了主观的筛选与加工，经历过取舍删减，呈现出以局部见广大，以微观见宏观，以少胜多的手法；且作品中花卉禽鸟的布局、铺排，叶片的意象美感与枝条的疏密穿插，以及明暗浓淡的处理，都营造出静中有动、动中有静的生命气息。

由此可见，窦申清的花鸟画已不止于感性、情愫本身，而是以学养为“文心”，以识充才，为作品注入一种内敛含藏的精神性之美。这样，我们在画家作品中读到的是高扬感性生命的光与色，以艺术方式落实为感性生命的充实表现。

事实是，画家笔下的花鸟世界都有生活依据，他所描绘与表现的都是他在大自然中的所见。这些充满自然气息、泥土芳香与天然野性之美的花朵，给予窦申清的并不仅是绘画素材，更是画家对刻骨铭心生活的记忆与重温，而且，这中间的人、花两忘与物、我合一，是他作品充满魅力的主要原因。因此，这些作品尽管尺寸不大，却显得清新与浓丽，同时也显示了最质朴、最浓烈的生命情调。

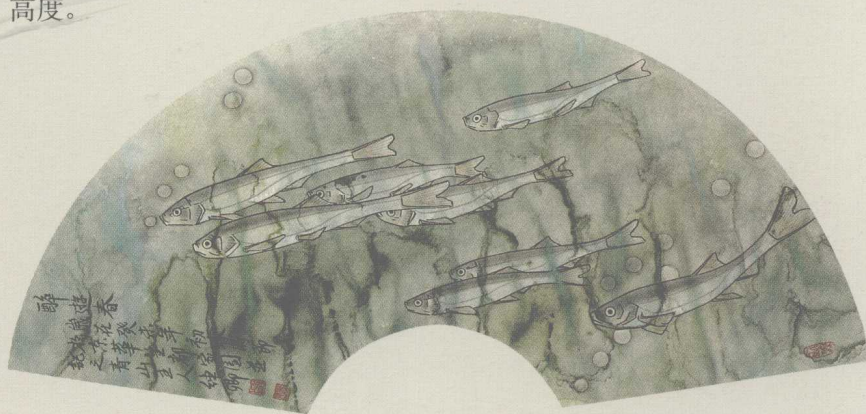
无疑，在窦申清作品的点、线、墨、色之中，体现出他对乡野、自然的深情与挚爱，在这种回归于民间生活为中心的主观生命体验中，他重新获得了那份质朴、清新、鲜活与亲切的精神素质。

画家艺术风格的形成，是长期实践、艰辛探索的结果。它一方面表现在题旨、形式与内容上；另一方面则表现在语言手法与美感格调上。这些特点仅靠模仿古人、前人是不能得的，需要的是画家自身对生活有自己独特的感受与理解，并出于性情、修养把内容和形式完美地统一在一起。

数年来，窦申清潜心于创作，只知耕耘，不问收获，不事张扬，谦虚谨慎，与“兵荒马乱的江湖”形成鲜明对照。他为自己确定的艺术理想是

以平静的心态去感悟自然，去表达心灵的感受，我们从他的作品中可以读出那一份朴实、淡泊与真诚。

质言之，当今画坛似窦申清这样以“天然去雕饰”为旨趣者，已寥寥无几。他的艺术风格与为人品位相统一，精神境界与思想境界相统一，生活与艺术相统一。他强调诗意情感的抒发，贵于情思，贵在意趣，这是十分难能可贵的。窦申清把对自然生命的礼赞奉献给了追求真善美的人们。他的作品展示的是美好的心灵图景，体现了他的艺术正回归到艺术自身的高度。

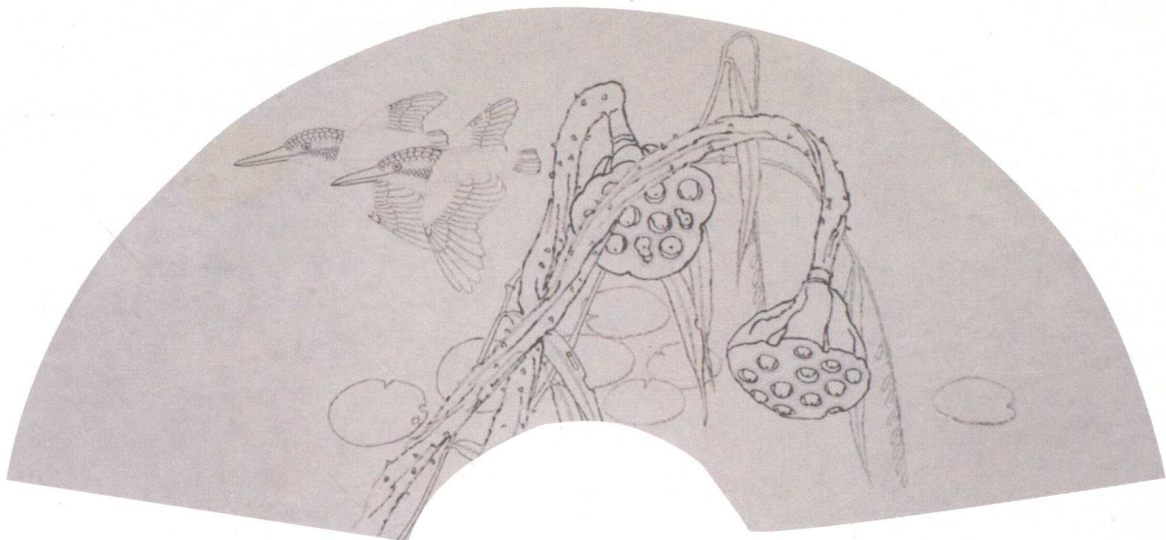
醉游春 2003年 纸本 29cm × 60cm

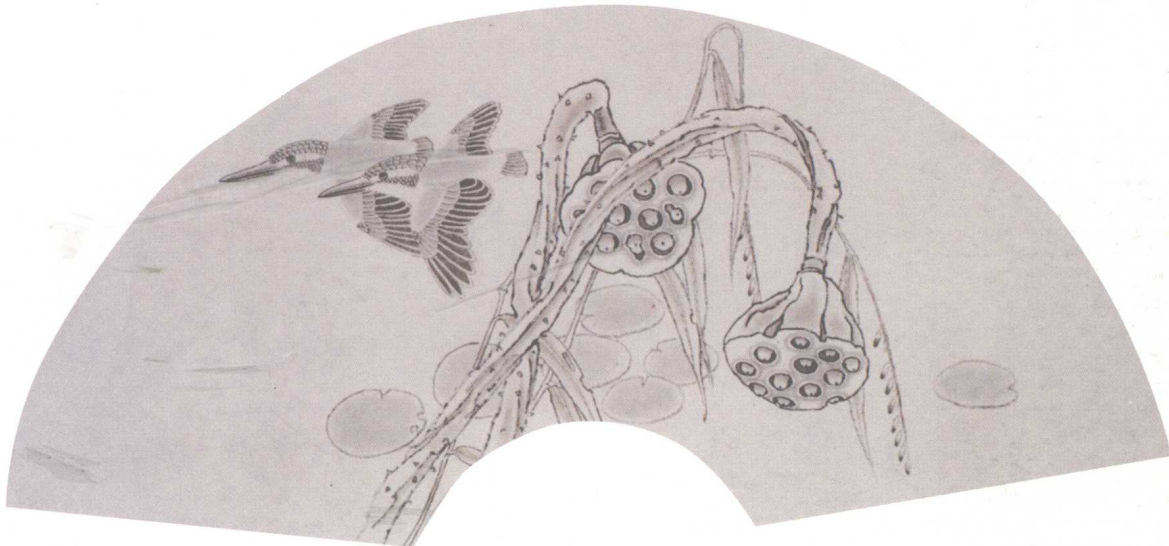
鲜姿 2003年 纸本 29cm × 60cm

《秋韵》扇面画法步骤

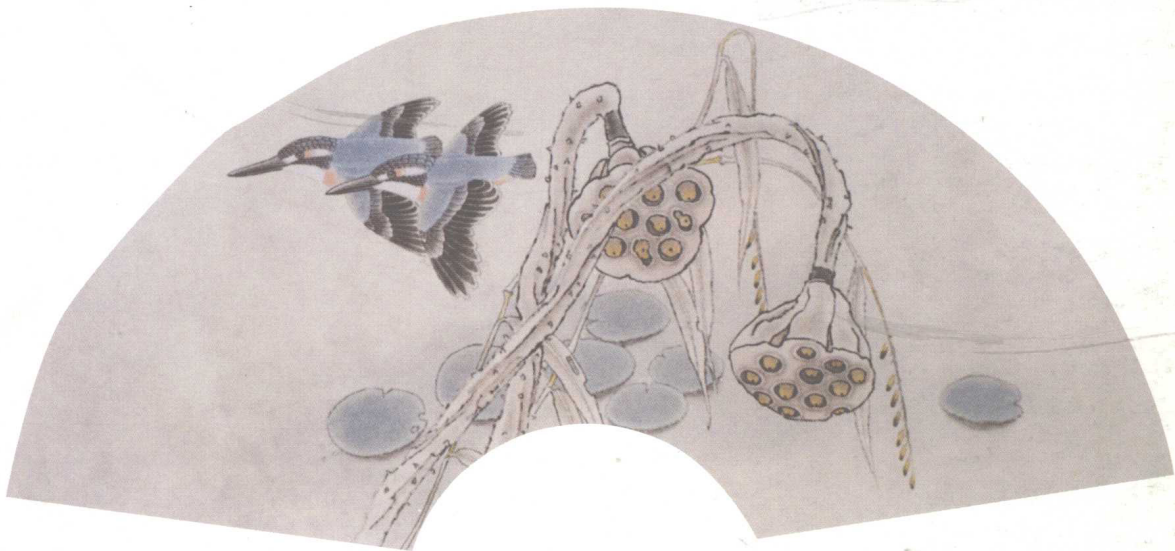
步骤一：将设计好的画稿用较薄的矾宣覆在上面，用勾线笔中锋勾写出白描稿。注意勾线时一定要平心静气，沉稳的勾出莲蓬的轮廓、结构。线条一定要力透纸背，再用不同墨色勾出鸟羽。这一步对以后的进展起着关键性的作用。

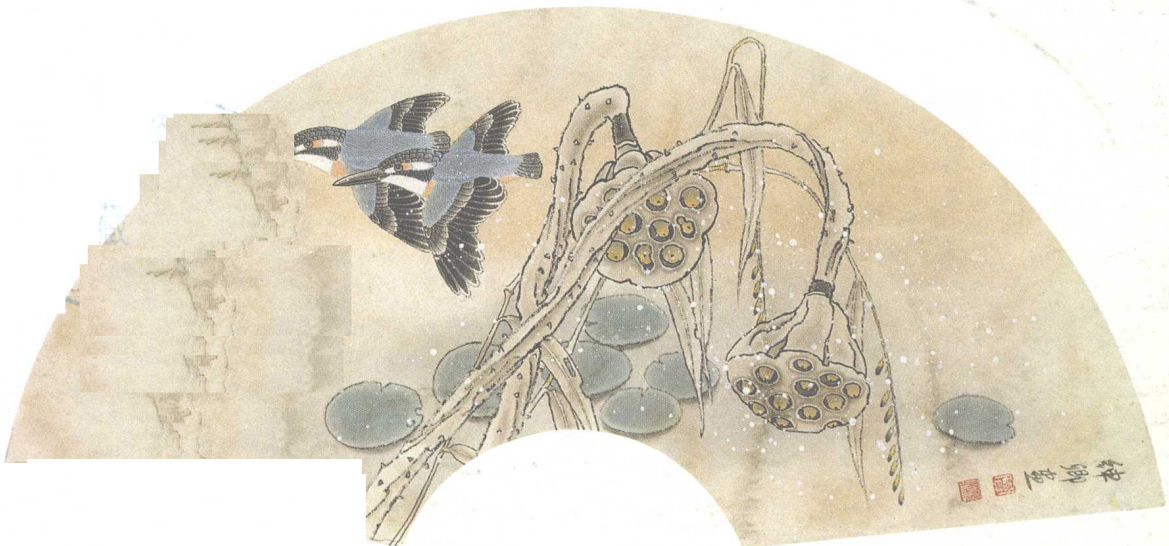
步骤二：用重墨渲染鸟的初、次级飞羽及莲籽的凹陷部位，用淡墨渲染鸟背，鸟的初、次级复羽及莲蓬的凹凸关系，可根据不同的需求一遍或数遍地渲染。

步骤三：用墨罩染鸟的头、嘴、飞羽，染胸部染鸟背，用赭石与朱磬染胸部，用白粉染鸟胸部、眼睛、耳部，用淡赭石染莲蓬、水草，用赭石加藤黄染莲籽，用三绿罩染浮萍。

步骤四：用淡墨加花青丝出鸟背部羽毛，用淡赭石丝胸部羽毛，用白粉丝喉，用墨、赭黄烘托背景，再用积水法制造一些冷秋的气氛。要注意整体与局部的关系，可以反复地调整、烘染。

日暮霜寒秋已去

2002年 纸本

直径 40cm

秋去冬来，万物凋零。在这个万物即将冬眠季节，几只翠鸟匆匆飞过，它们将要踏上新的征程去追求美好的明天。花鸟画创作，以平求胜难，以奇取胜易。在特定的时间、特定的地理位置像这类繁杂无序的东西实在平常不过了，为了使之升华到艺术，首先要考虑取舍删减，并紧紧抓住思想与自然的联系及情感的注入与抒发，并努力做到寄情与景，情景交融，这样，出来的东西就容易与大众沟通。我认为艺术是为群众服务的，所以这些年来我的创作是不考虑少数人的。

芳华

2003年 纸本

29cm × 60cm

此图中央的牡丹似主人，花姿舒展，色彩亮丽，孕育着华贵与安详。客体与主体的穿插，点线的疏密、虚实及背景的衬托，都是我从生活中发现、感悟之后的刻意编排。

晨韵

2002年 纸本

29cm × 60cm

美是多层次多元的，美是丰富多彩的。对于美的追求因人而异。十几年来，我积累了许多花鸟素材，并打破许多界线。此图中的荷花是我在写生时所得，之后又加入一些新的想法完成了这张创作。我认为，艺术来源于生活，但它却不等同于生活，生活缔造了艺术，但它又不是现成的艺术。搞艺术创作是要多多实践的。

酿秋

2000年 纸本
29cm × 60cm

主体为一只黄鸟如醉如痴，遍布四周的果实累累欲坠。我选择这样的主题并用积水法使之情景交融，并配以殷红、嫩黄、点金等多种色彩来营造气氛，使画面产生新奇之感，与传统工笔花鸟画拉开了距离。

丰姿

2003年 纸本
29cm × 60cm

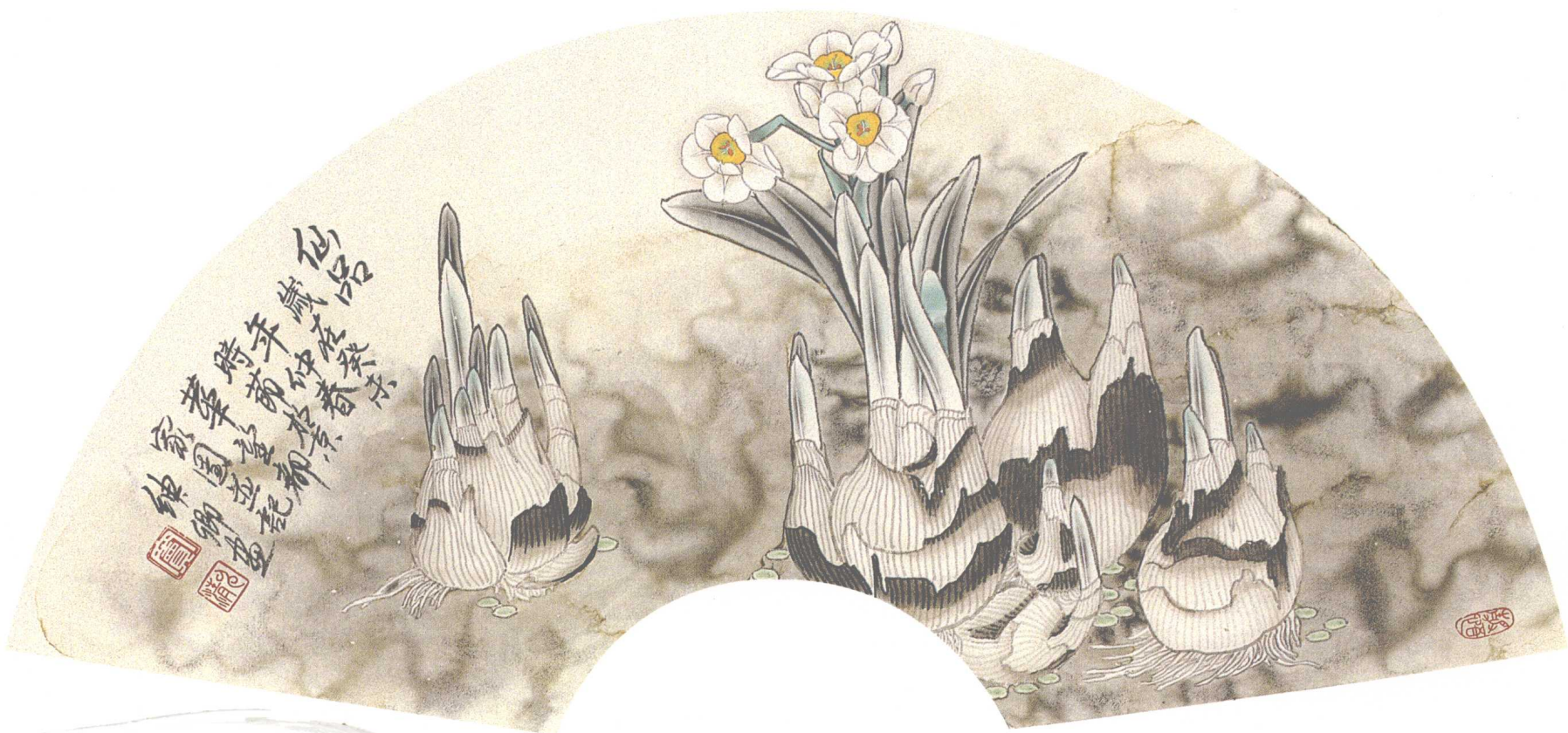
此画在表现手法上减弱了线的轮廓，目的是丰富荷塘的水气、雾气。鸟、花头的刻画较实际，其他背景尽量虚化，使之整体实中有虚，虚中有实，求得“工”中有“意”的化境。

雅香

2001年 纸本
直径40cm

春风丽日，大地复苏。水仙花刚露芬芳，蝶儿就翩翩起舞扑来。这里是春天亮丽的景点，它孕育着诗的境界，它给人们带来新的遐想。

仙品

2003年 纸本
29cm × 60cm

以轻松、舒展的姿态表现水仙高雅、圣洁的品格，我从传统中吸收营养，从生活中注入活力，在主体刻画上下功夫。为了使画面水气灵动，我用铺水、积色法创造出动中有静、静中有动的视觉效果并以水仙的势来营造出健康向上的语境。

晓趣

2000年 纸本
29cm × 60cm

这是一幅回归自然野趣之画。画中野山芋、黄鸟在晨风的摇曳中相映成趣，宛如一股清凉的风，带着露香，给人一种爽朗之感。我以自身的体验、情感、悟性来表现，以线的疏密、色的浓淡组合成画，删去许多繁乱的东西，以求减法，以少胜多。

朝艳

2000年 纸本
29cm × 60cm

此画以突出主体为本，把盛开的牵牛花与蝈蝈置于显要位置，并刻意刻画主体，简化客体，使之产生明朗、畅快之感。

晨韵

2003年 纸本
29cm × 60cm

郁金香，在人工培植状态下是笔直向上生长的，而我的这幅郁金香是在无人管理，随着自然风雨飘摇中生根、发芽、开花。它历经磨难，受尽挫折，终将花香四溢。我认为它很典型、很独特，它在给人们美的享受的同时，又会带来精神上的诸多联想。为此，我发自内心地把它请到画中来。

东林西风

1996年 纸本

直径 60cm

此图是我寄情写景、以景抒情所产生的新境界，加上我人为的精细观察与刻意充实，使之有情有意。在这里，细心的读者可以体会到，画中的每一笔墨，每一块色，都超越了景物本身形质的局限，体现了大自然最细微的生命颤动，折射出画家的生命情意。

春光无限

2001年 纸本

直径 40cm

鸢尾花开，暖意春回，一双山雀轻声细语，仿佛陶醉在幸福之中。悦目赏心是我给予观众最好的礼物。我反对“曲高和寡”这一说，因为和寡者不一定就曲高。所以我强调生活第一，因为生活会给我带来顽强的艺术生命力。

新巢

2000年 纸本
29cm × 60cm

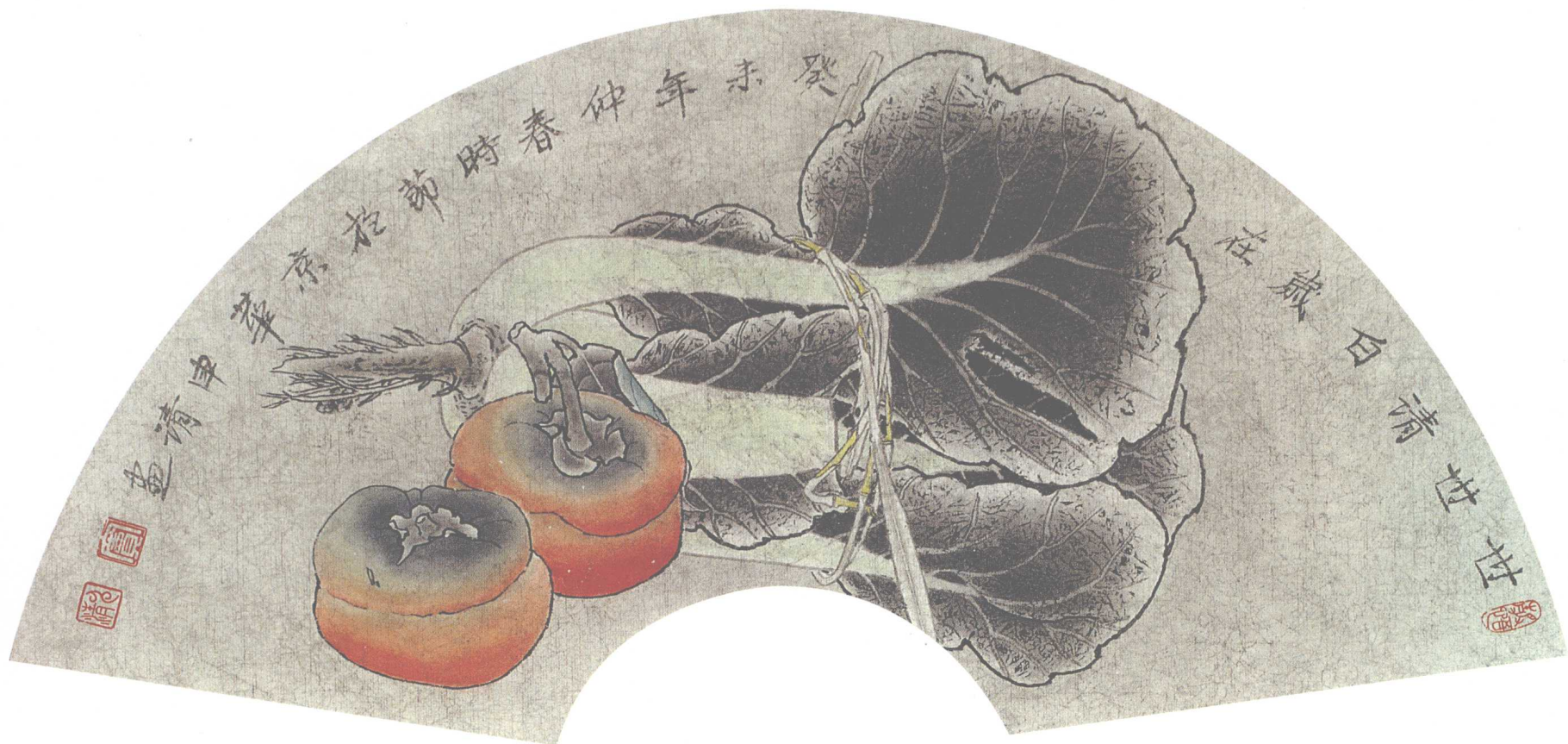
双燕榭卸泥筑新家，桃红柳绿东风斜。大自然中客观存在的东西，不可能直接入画，这就需要画家在抓住整体气氛的同时，要大胆地取舍概括。我创作此画，是概括某年春天的写生稿，在当时鸟巢附近却无桃花。几年后，又是这个季节，我在另一处似曾相识的鸟巢前发现桃花飞落，似乎有些伤感。我把两次的感觉组合在一起，画面马上就生动活跃起来，伤感的一面被新的希望冲淡了。在构图上我极力刻画双燕、燕巢、桃花，而其他一概弱化，加强了画面的现代意识和情趣。

幽声

2000年 纸本
29cm × 60cm

生活中处处都孕含着美，司空见惯的美往往不被发现，一但发现并把它记录下来，就觉得它存在的意义。我在搜集素材时，往往是动脑与动笔同行，这样就使有情的物难逃出画图了。

世世清白

2003年 纸本
29cm × 60cm

此图是老题新画。我以自己的感受，并用多年的实践积累重新创作。首先考虑意境的升华使之与众不同，并略去自然中一些无用的东西。用笔中锋写出物体的轮廓及结构线，求得笔工到位。为了整体统一，柔和过渡各种色阶，把纸作旧，使之古朴，求得雅致与温和的效果。

夕晖

2003年 纸本
29cm × 60cm

艺术的种子是生活，艺术的结果是创造。创造才能流露出作者的情感。只有情感的表达依附于生活，才能与观众沟通。此图是我用尽了各种表现手法，反复渲染、烘托，并用新的特殊技术混合而成的，最后达到意想效果。

晓露

2002年 纸本
29cm × 60cm

牡丹是中国国花，号称花中之王，象征着富贵、华丽，给人以蓬勃向上的情感。此作取象单纯，主体突出，减略景物，力避呆板。我在创作中坚持表现生活特质的写生，强调触动内心的感受，以达到变现实美为艺术美的追求。

丰盈八方

2003年 纸本
29cm × 60cm

夏日溪塘，细雨伴随着蛙鸣，野花芬芳，鱼儿肥壮，一只翠鸟来此，好似逢迎八方。为了烘托夏日的气氛，首先选用较厚的矾宣，细笔、中锋、重墨，刚劲有力的线条勾出野花、枝叶、鸟羽以及淡墨写出花瓣和野草。用传统三矾九染法渲染鸟、花、草，再以积水、积墨、积色法反复烘托，使背景与主体融合。最后提染鸟、花、叶的局部。

暖秋有期

2001年 纸本
直径 40cm

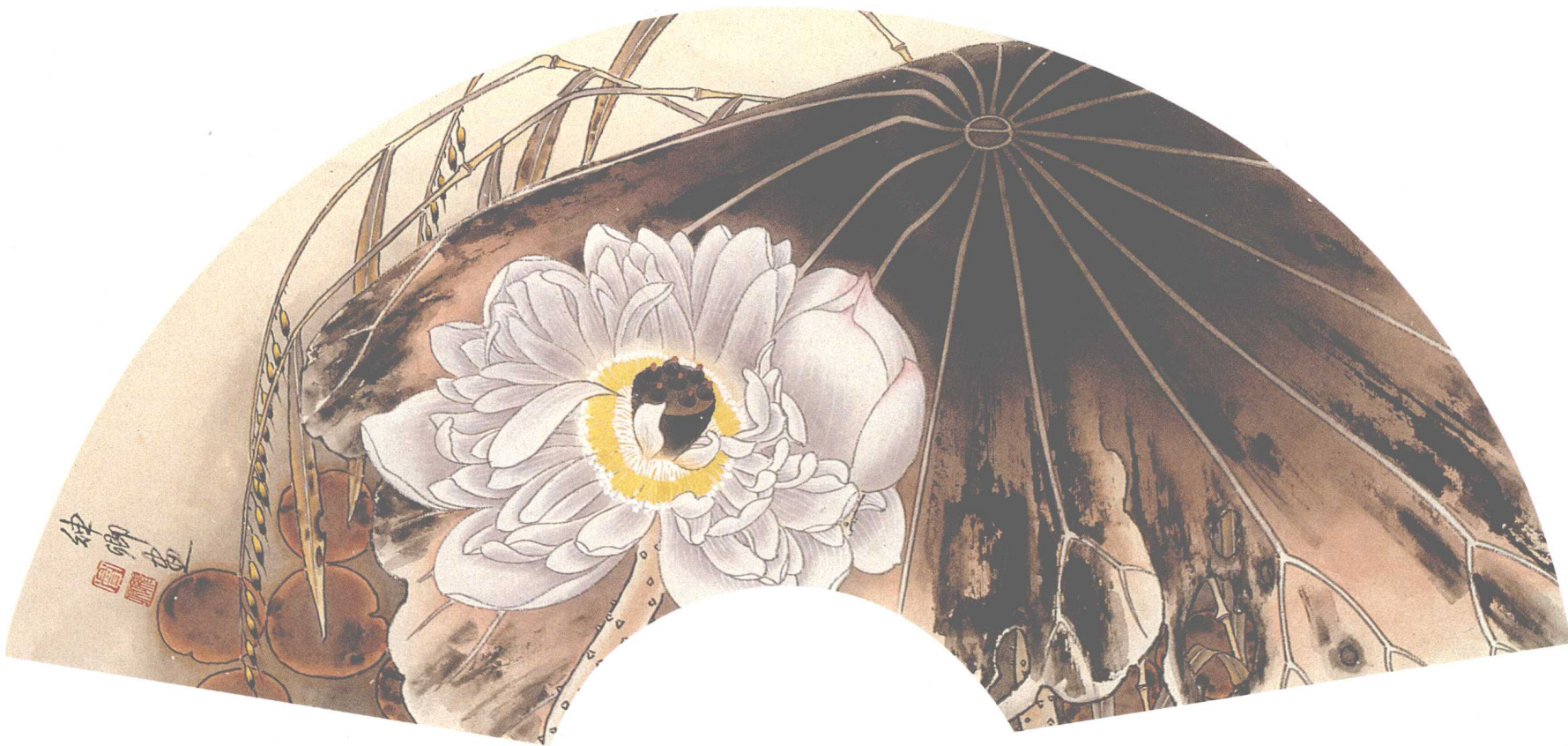
生活第一、创作也第一，生活与创作有机地结合才会产生美的作品。我在自然中寻找，在杂乱的田间地头中寻觅，眼前的美景像摄像机在脑海中记录。回到画室，静下心来，慢慢地过滤，细细地思考，一幅幅新的图画终于展现在眼前。这就是我这张画的由来。

艳阳秋

2002年 纸本
直径40cm

雀儿欢悦，今天是个好天气；花贵四季，谁也隔不断季节的迁移。雀儿虽小，五脏具备，它归属于大自然，它也是我们的朋友。创作此画，我在传统的基础上融入新的表现技法，来充实完善整体氛围。

闲艳

2002年 纸本
29cm × 60cm

荷花是画家热衷的题材，百家思想百家画，因人而异。我画此画是打破了传统的框架，注入了许多主观情感因素。在构图上我把怒放的花头放在画面中心，为的是主体突出，其他的客体都是围绕着主体的美丽而起烘托作用的。此图是我寄情写景、以景抒情所产生的新的境界。

朝醉

2003年 纸本
29cm × 60cm

六法论中的“随类赋彩”，影响着中国画家一代代的传承与发展，直到今天它还是中国画中的基本法则。为了“推陈出新”，我只有调动自己的主观想像与感情色彩重新构造。这幅作品的色彩设计与意境的营造，是我由客观存在与主观情感有机结合所产生的艺术样式，也是一种“标新”的尝试。