

当代中国工笔花鸟画

优秀作品集

(二)

人民美術出版社

当代中国工笔花鸟画

优秀作品集

(二)

人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

当代中国工笔花鸟画优秀作品集. 2 / 喻慧等绘.
北京: 人民美术出版社, 2007.12
ISBN 978-7-102-04158-2

I. 当… 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(2007)第 194649 号

当代中国工笔花鸟画优秀作品集 (二)

编辑出版 人民美术出版社
(100735 北京北总布胡同 32 号 85110688)
<http://www.renmei.com.cn>
责任编辑 刘继明 李 翎
责任印制 丁宝秀 赵 丹
设计 袁 毅
制版印刷 北京燕泰美术制版印刷有限责任公司
经 销 新华书店总店北京发行所

2009 年 4 月 第 1 版 第 1 次印刷

开本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/8 印张: 8

印数: 0001—4000 册

ISBN 978-7-102-04158-2

定价: 88.00 元

版权所有 翻印必究

“错采镂金”与“芙蓉出水”

蒋采蘋

著名美学家宗白华先生认为：“错采镂金的美”与“芙蓉出水的美”这两种美的理想，在中国历史上一直贯穿下来。这两种美感、两种美的理想确实在从古至今的中国绘画作品中体现着。两千多年来中国画家所努力追寻着的正是这两种美的规律。中国的工笔花鸟画家在这两种美的理想的实践上也许表现得更为突出、更为充分一些。

所谓“错采镂金的美”是一种华丽繁富的美，用现代人的说法就是一种装饰性的美。所谓“芙蓉出水的美”是一种自然可爱的美，用现代人的说法就是追求朴素自然的一种精神品格的美。这两种美在中国绘画的历史长河中，在不同的历史阶段有不同的侧重，或在有的历史阶段中两种美是互相结合和互为补充的。

中国的工笔花鸟画是唐代开始从人物画、宗教画、山水画中分离出来成为独立的画种的。从记载上看，当时的花鸟画题材广泛，如禽鸟、花卉、松竹、走兽等皆入画，代表性的花鸟画家有边鸾、刁光胤、韩滉等。因为唐代画坛以工笔重彩画为主流，这一时期的花鸟画也应当是以工笔重彩的样式为主，这是工笔重彩花鸟画的初创阶段。因唐代花鸟画流传至今的极少，姑且不论。

五代和两宋是中国古代工笔花鸟画的成熟期，其间文人水墨花鸟画的兴起，形成了工笔与水墨双峰对峙、双水分流的局面，工笔重彩的花鸟画因为有部分精品流传至今，使我们能够看到它们的庐山真面目。例如，五代的黄筌所绘《写生珍禽图》，记载中有：“黄筌富贵徐熙野逸”，“黄”指黄筌，既然他的画是“富贵”相，当展“错采镂金”的美态；“徐”指“徐熙”，“野”字恐怕是指“芙蓉出水”一类。这两种美态在当时是各领风骚的，并无高下之分。

至宋代，有了皇帝赵佶的带头，成立了画院，便进入了中国工笔花鸟画的鼎盛时期。有外国学者说：中国宋元花鸟画是中国画家的独创，是真正属于中国自己的绘画艺术。试看世界上其他国家和地区的绘画中从来没有独立的花鸟画品种，如有也是静物画中的“死鸟”，摘下来的花果、蔬菜。中国画中只有生活在大自然中活的鸟和花，这是因为中国人一向尊重自然，崇尚“天人合一”的观念，他们希望欣赏到和谐一体的自然界，强调自然界中花与鸟的生命意识。这种审美取向只有中国的花鸟画中才有，而且这种审美取向从古代延续至今，这是中国人特有的美学观。

宋代的工笔花鸟画在艺术表现上，我们看到“错采镂金”与“芙蓉出水”两种美态已经结合起来。宋人小品中那幅《出水芙蓉》可谓典型。这是一幅工笔重彩画，粉红色的荷花和衬托的少许绿色荷叶，画中色彩占据了画面百分之八十以上，色彩浓重饱满。画家不仅让我们看到了荷花造型的美、色彩的美，还让我们看到了一种宁静世界的美、生命的美，一种精神上的美，这就是装饰美与精神美的高度统一。

至明清，工笔花鸟画当以陈洪绶、任颐为代表，他们都是多能画家，工笔花鸟画只是他们多种绘画类型的一部分，也许正是因为他们具有多种才情，才使得他们的工笔花鸟画出类拔萃、不同凡响。现藏中国美术馆任颐的一幅花鸟画是在朱砂底上用真金粉所绘，用笔为兼工带写，画面绚烂之极。古人所云“错采镂金、雕绩满眼”是何等景象。任颐同时也能画出《小红低唱我吹箫》等富有文人情趣的清新典雅的“芙蓉出水”美态的作品。

近代有于非闇的工笔花鸟画出现，他上追唐宋，最尊崇赵佶的画。他20世纪50年代所绘的《玉兰黄鹂》，用石青满涂底，衬托出白玉兰的冰清玉洁的高贵的美，又穿插了鲜黄色的黄鹂，这是一幅融合了“错采”与“出水”两种美为一体的典范作品。于老先生还是一位中国传统颜料专家，有《中国画颜色的研究》专著传世。

当前中国工笔花鸟画乘着改革开放的东风，在近30年中蓬勃发展，工笔花鸟画的画家队伍不断扩大，他们在努力复兴传统、刻意创新、勇于借鉴，大有唐宋雄风回归之势。认真审视现代工笔花鸟画，可以分为工笔淡彩、工笔重彩、重彩画、没骨画、装饰画等多种样式。其中似乎中国的南方与北方的工笔花鸟画风也有所不同，大致可以看出北方工笔花鸟画的画风大多倾向色彩浓重富丽，传统的矿石颜料用得多一些，属工笔重彩类型；南方的工笔花鸟画画风比较清丽淡雅，传统水色用得更多，属工笔淡彩类型。这可能有历史渊源，中国北方因有元明清三个朝代建都北京，宫廷贵族对绘画的要求多为雍容华贵类型；南方受文人画影响深远，因此多有野逸之气也很自然。从当前工笔花鸟画作品中看到的是原来南北方工笔花鸟画的特点正在逐步靠拢，野逸中有华贵，雍容中有典雅。但也有的作品在强化“错采镂金”，还有的作品在坚持“芙蓉出水”。总的情况是现代工笔花鸟画呈多元化状态在发展着，全世界的绘画的大趋势也呈多元化发展着。中国工笔花鸟画正站在自己民族绘画传统的富饶大地上，放眼未来，迎接灿烂的明天。

2008年7月31日

瑞雪圖 乙酉初冬 喻慧畫

喻慧

寒雀

94cm × 58cm

2005年

喻慧 小园
94cm × 58cm
2005 年

喻慧 | 不胜轻风
135cm × 95cm
2002年

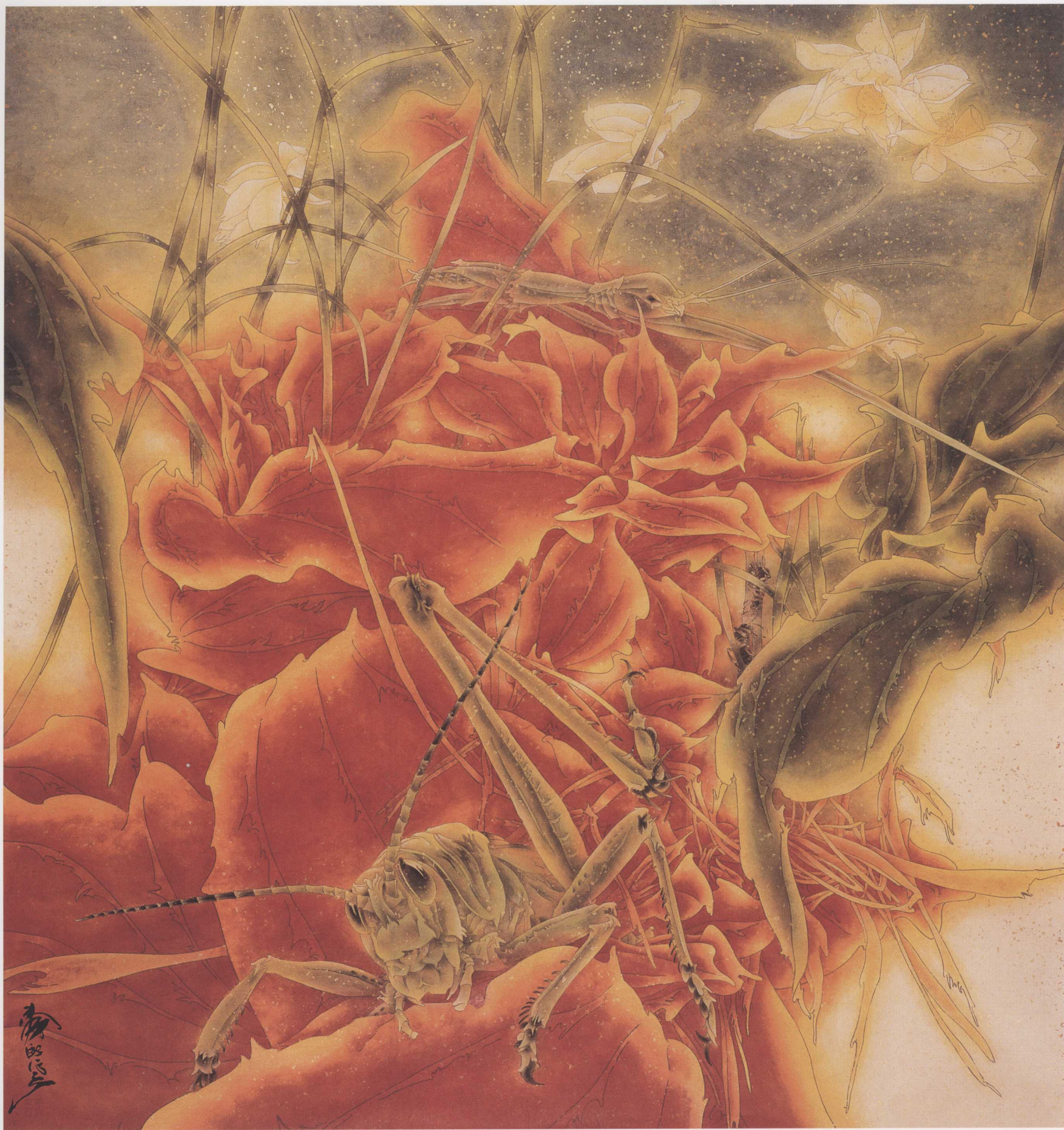

乙酉年於金陵江畔百柳居喻慧畫

喻慧 | 等待
94cm × 58cm
2005 年

姚舜熙 骄阳
268cm × 136cm
2002年

姚舜熙 | 祥云
200cm × 170cm
2004年

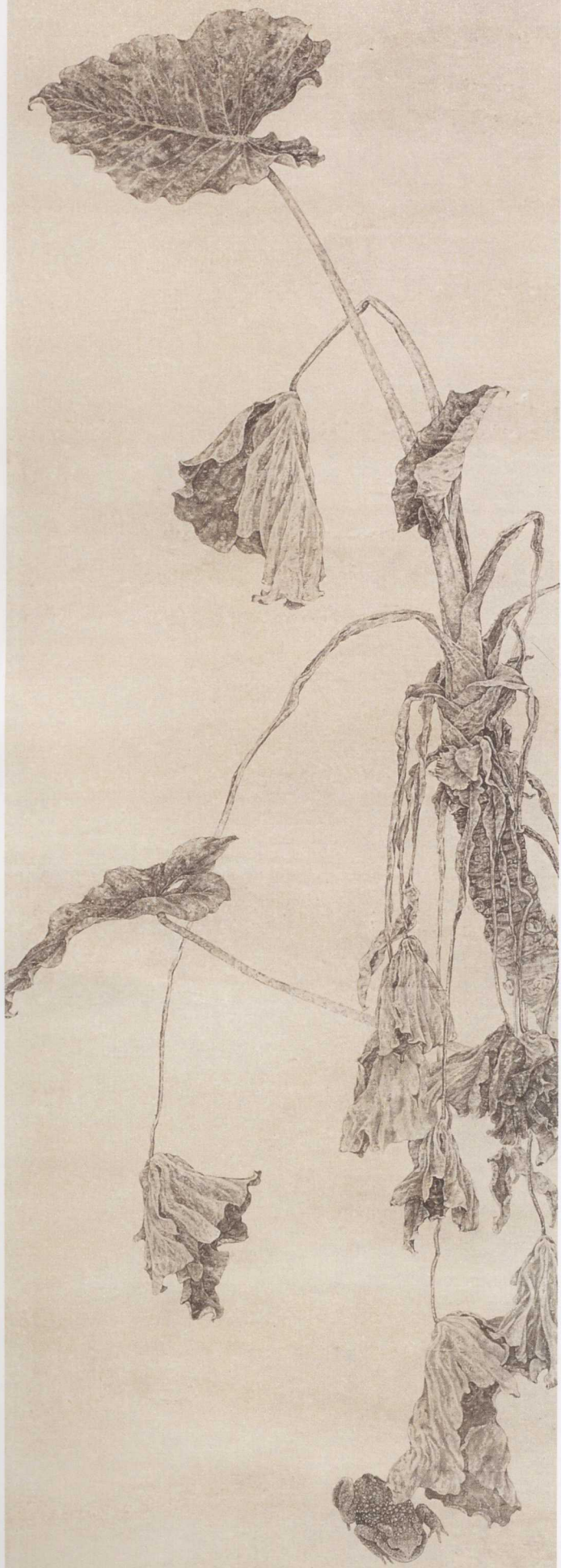
天籟虛無月影搖空竹韻鏗然枝葉微傳對此深空無若
之聲聲清在耳未如我望上人視之若何今寫竹君懷
然品格無紫無和惟青惟綠皆為黑白之中

丙戌三月石岳

奚建波 月影搖空
174cm × 93cm
2006年

翠天有扶桑奔月恨蟾蜍得自在心滴
水間觀音 歲次丁亥年三月下浣寫生
並賦小詩於北京臺湖 石岳

奚建波 | 滴水观音
174cm × 47cm
2007年

奚建波

新月

93cm × 58cm

2006年

姚大伍 | 夏
137cm × 38cm
2005 年

姚大伍 春林日暮倦鸟啼
178cm × 97cm
2004年

贾广健 | 晓雾
120cm × 140cm
1997年