

•天津人民美術出版社•

慕石

慕石 / 著

工笔花鸟画

小品集

洗盡鉛華已念真
守宮不點麝香塵
冰長隨冰雪身
冷風珠樹望瑶臺
一片琪花映碧
何處霓裳度舞
何處霓裳度舞

工笔花鸟画

小品集

图书在版编目 (CIP) 数据

慕石工笔花鸟画小品集 / 慕石绘. — 天津 : 天津
人民美术出版社, 2010.1
ISBN 978-7-5305-4035-0

I. ①慕… II. ①慕… III. ①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 (2010) 第000002号

慕石工笔花鸟画小品集

出 版 人 : 刘子瑞
责 任 编 辑 : 刘 欣
技 术 编 辑 : 郑福生
出 版 发 行 : 天津人民美术出版社
社 址 : 天津市和平区马场道 150 号
邮 编 : 300050
电 话 : (022)23283867
经 销 : 全国新华书店经销
网 址 : <http://www.tjrm.cn>
印 刷 : 天津圣视野彩色印刷有限公司印刷
印 张 : 3.5
开 本 : 889 毫米 × 1194 毫米 1/16
版 次 : 2010 年 2 月第 1 版 第 1 次印刷
定 价 : 26.00 元

版权所有 侵权必究

清新细丽 淡雅秀逸

文/陈军

在绘画中，历代无数画家为追求“雅俗共赏”的意境，而将带有吉祥寓意、美好祝愿的“吉祥语”，融入绘画作品之中。

所谓“吉祥”，许慎《说文解字》说：“吉，善也。”“祥，福也。”《韩非子》也说：“全寿富贵之谓福。”在中国人的心目中，吉祥就是福，福就是吉祥。

如意吉祥、福寿平安！这是中华民族千古永恒的热望和追求，更是画家们的良好愿望。在传统绘画中，竹子谐音祝愿，桃有增寿之意，荔枝喻义吉利，苹果代表平安，佛手多指福寿，白菜代表百财，牡丹象征富贵，鸡冠花代表官运亨通，芙蓉花就是荣华富贵，柿子表示事事（柿柿）如意（玉）；另外，白头翁与富贵花牡丹搭配就是“白头富贵”，喻指夫妻和谐生活美满，两厢终守到老；白菜上添加带有“官”意的蝓蛭，就是劝告世人，做官要清正廉洁，为民造福等。

中国的工笔花鸟画，到了晚唐、五代时，出现了两种不同的风格，并以后蜀黄筌为代表的工整富丽的工笔重彩一派，和以南唐徐熙为代表的工笔淡墨的落墨花派，即所谓“黄家富贵”、“徐熙野逸”并举。黄筌一派经过宋徽宗赵佶的大力提倡，一时成为花鸟画的主流。而徐熙落墨花派却受到冷落，后经徐氏之孙徐崇嗣改制，创“没骨花”画法，清秀淡雅，但历经数朝无人传习，几近湮没。“没骨”法，为中国工笔画的传统画科之一，却无人继袭，为了恢复和发扬这一久已失传的画法，明末清初恽寿平便大胆尝试，“斟酌古今，以北宋徐崇嗣为归，一洗时习，独开生面”，为工笔画重新开辟了另一条蹊径。没骨花卉的出现，确使画坛为之一振，受到了世人的重视，获得了很高的评价。恽寿平的没骨画作品，其特点是“粉笔带脂，点后复加以染色足之”，点染同用的“没骨花”画法是黄筌的工笔重彩

画法的过于工丽，徐熙、赵昌的落墨画法的“未脱刻画”迥然不同的新画法，“不用墨笔勾勒，而渲染生动，浓淡深浅间妙自然”。

宋代是工笔小品画的鼎盛时期，一直被视为中国绘画的精髓缩影。名家辈出，李公麟、崔白、赵昌等，皆有佳作流传。且作品题材广阔，营造精妙，或水村放牧，柳堤平远，或蔬果草虫，花鸟畜兽，描绘细腻，造型逼真，显示出高雅清逸的神韵。尺幅之中，一花一叶，皆有出处，反复推敲，精益求精，一丝不苟，以笔塑形，据形写神，达到“形神兼备”的“写照”意趣。

工笔画要求构图完美，造型准确，用色鲜艳；要画好工笔画，只注重技法的传承是不够的，同时，还应大量地用心去读前人的画作名作及绘画理论，研究、理解并力求全部地吸收，下笔前脑子里已形成作品的完美意念，还能运用自己所掌握的各种技法，绘出作品。这就是古人所讲的“心读”、“意临”、“手追”的有机结合。当然，临摹不是机械地复制，要研究分析古人画作的特点，细心体味，并能巧妙地运用到自己创作之中。

作者在尺幅的小品之中，能将工笔的严谨、精致，及彩墨的神似、飘逸，同时运用在工笔没骨画中，即在工笔工整精细的基础上，突出彩墨的写意飘逸的神韵，兼取各之优长，平和之中彰显物象之美，给人以至清至纯的空灵脱俗感，在意境上营造出一种淡雅、静寂、空旷的隽永视觉效果。一花一鸟，一草一虫，无不蕴涵着作者认知中的至真至美。这在画集小品画中多有表现。

当今工笔画坛中的画家学习传统技法，只有力戒狂肆与甜熟这两大时弊，吸收各时代各大家之长，才能画出高雅的艺术神趣。“笔墨当随时代！”如果仅仅为了表现花鸟而画花鸟，那是远远不够的，作品应与现实生活贴近、融合，画出自己的风格来。我们期待着！

（陈军 天津杨柳青画社美术编审，中国美术家协会会员，天津美术家协会理事）

秋荷 33cm×33cm

相伴 66cm x 66cm

芙蓉蜜蜂 33cm×33cm

醉秋 33cm×33cm

相伴 33cm x 33cm

月光曲 33cm×33cm

感秋 33cm×33cm

鸡冠花蝈蝈 29cm x 29cm

秋趣 33cm×33cm

曾移疏甲

謀園丁

愛嚼霜根

養性靈

獨有畫工

知此意

能將風味

入丹青

慕石寫

寻香 33cm×33cm

双清 66cm×66cm

玉洁 33cm×33cm

秋艳 33cm×33cm