

艺术院校教学参考丛书

笔墨乡情

——申伟工笔花鸟画

天津人民美术出版社
(全国优秀出版社)

图书在版编目(C I P)数据

笔墨乡情：申伟的工笔花鸟画 / 申伟绘. —天津：天津人民美术出版社，2003.1

ISBN 7-5305-1993-X

I . 笔... II . 申... 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(2002)第079245号

出版人：刘建平

主 编：张安吾

责任编辑：友 声

技术编辑：赵科学

装帧设计：青 蛙

封面设计：李 宁

出版发行：天津人民美术出版社

(天津市和平区马场道150号 邮编：300050)

经 销：新华书店天津发行所

制版印刷：北京嘉彩印刷有限公司

2003年1月第1版

2003年1月第1次印刷

开本：787mm×1092mm 1/8 印张：3.5

印数：1—3000

ISBN 7-5305-1993-X
J · 1993

定价：29.50元

版权所有，侵权必究

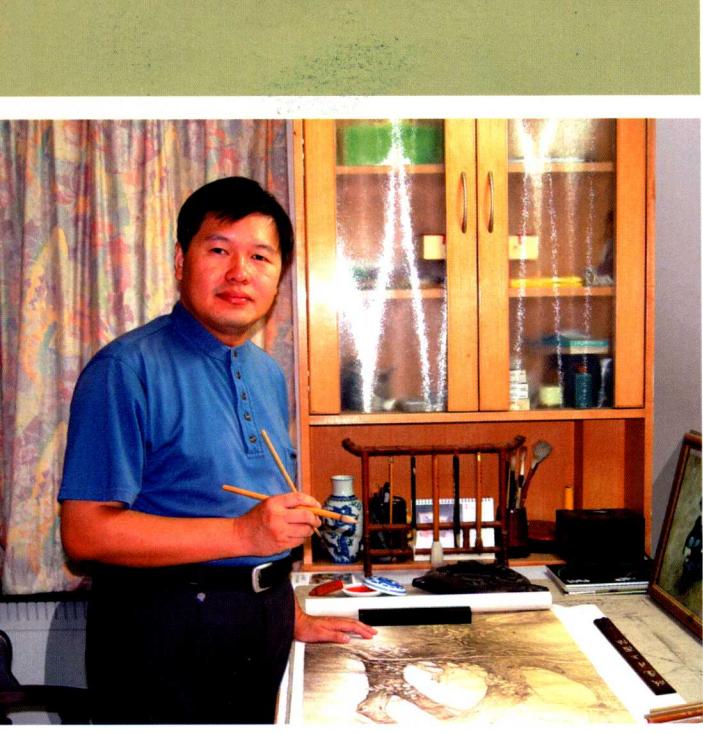
笔墨之情

甲 偃

22/7/015

7/015

申伟主要艺术简历

- 1962年9月生于湖南湘西。
1982年毕业于湖南省轻工业专科学校。
1989年毕业于中央工艺美术学院。
现为清华大学美术学院副教授。
- 作品《花》入选中国艺术作品展，赴奥地利等国巡回展出。
 - 作品《冬》入选北京市纪念毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》发表五十周年美术作品展。
 - 《田园》入选第八届全国美术作品展。
 - 中央电视台第五十一期《书坛画苑》谈画录栏目专题介绍申伟的工笔花鸟画创作。
 - 作品《包谷垛》入选'97北京工笔重彩画精品展。
 - 近十幅作品参加《十人题名展》。
 - 《荷塘晨曲》参加中央工艺美术学院建院40周年作品展。
 - 《情系故园》入选全国首届中国花鸟画作品展。
 - 《静静的池塘》入选中国当代著名花鸟画家作品展，并获佳作奖。
 - 作品《白头偕老》入选海外中国画大展，并获枫叶奖。
 - 《花鸟》入选艺术与科学美术作品展，并获国际评委奖。
 - 《鸟语花香》入选中国科技周艺术与科学美术作品展。
 - 著《工笔花鸟画技法》一书，深圳海天出版社出版。
 - 著《牡丹花表现技法》一书，科学普及出版社出版。
 - 编著《现代喷绘设计表现技法》一书，湖南美术出版社出版。
 - 著《工笔禽鸟画法》一书，军事科学出版社出版。
 - 众多作品发表于报刊，并被国内机构与海外人士收藏。

写农趣 写真情

——申伟的工笔花鸟画

邵大箴

传统的工笔花鸟画发展到今天，面临着新的机遇和新的挑战。艺术创造环境和氛围的自由，以及人们广泛、多样的审美需要，给艺术家们提供了前所未有的施展才能的机会；同时，也带来了挑战：如何在传统的基础上创新，以适应时代的变化，以满足人民的需求。改革开放20多年来，许多艺术家特别是中青年人，在这方面做了许多有益的探索，取得了丰硕的成果。申伟就是其中引人注意的一位艺术家。

申伟，现为清华大学美术学院副教授，1989年毕业于中央工艺美术学院，受过系统的艺术教育，有很坚实的造型功力，有良好的文化素养。他的作品多次参加全国性的美术展览并得奖，受到专家们和广大群众的好评，有些作品已为国内外有关机构收藏。他在工笔花鸟领域取得的成绩，突出地表现在题材的开拓以及与之相关的艺术语言的革新上。

传统的工笔花鸟从题材内容到形式语言，有较为固定的程式，很讲究典雅和富丽。沿着这条道路，当然可以继续向前探索，也会有新的拓展；但是人们在审视工笔花鸟传统时，也会用另一种思维方式，那就是考虑如何在继承传统的基础上，对已有的模式和规则作些变动和革新。申伟在深入研究了前人的创造成果之后，一直在思考这个问题，并将自己的思考付诸于实践。他觉得，作为一个工笔花鸟画家，必须要继承前人留下的宝贵遗产，将其发扬光大。而要做到这一点，不能亦步亦趋地追随前人，而在创作时必须忠实于自己的感受，画出自己时代的特点。十多年来，他所做的努力，是将自己的感受和传统表现程式尽可能完美地结合起来，创造有个性特色的作品。

申伟出生在湖南湘西，从小对湘西的花草树木和鱼虫鸟禽有深刻的印象，对昔日农家的生活情景依恋不舍。在绘画中表现自己的真实感受，写自己熟悉的事情，是他寄托内心感情的需要，他认为只能这样做，才能在艺术中发挥自己的长处。在他的笔下，我们看到南方乡村的野荷塘，农家的鸡、鸭、鹅，以及为昔日文人画家不屑一顾的玉米、南瓜和农家蔬菜。在申伟这里，工笔花鸟的题材发生了有意义的变革，高贵、华丽的景物被普通农家的景物所取代。题材变化了，包括笔墨、色彩、布局、章法在内的绘画语言也发生了变化。这些变化主要体现在他在工整的描绘中，在保持纯正艺术格调的同时，注入了普通农家的情趣。同时，他也创作了大量以花卉为主题的作品，但他笔下的花卉已没有了富贵袭人的花香，取而代之的是清新雅致气质独特的韵味。他注意笔触的遒劲有力，色彩的淡雅、朴素，布局的大方和气势的宏伟。申伟爱作大幅构图，但他不是为“大”而“大”，而是从题材内容出发决定形式和作品的尺幅。我们从这些构图中领会到农村景物的力感和美感。

申伟之所以能取得令人羡慕的成绩，创造出有个性的工笔花鸟风格，我认为有以下几点是特别需要指出的：首先，他对传统吃得透，对传统语言程式，如造型、勾线、着色的程序和方法，做过系统研究，在大量临摹古典作品中体会其意义、要领与精神，并善于把它们运用在自己的创作之中；其次，是他重视写生，注意认真观察、分析、描绘对象，他笔下的花鸟鱼虫都有现实生活的依据，决不是对古人或别人的临摹；再者，他对待创作非常严肃认真，用“一丝不苟”来形容他作画的态度决不过分；最后，申伟除了潜心作画外，还注意“画外功”，注意提高自己各方面的修养，他的作品之所以有相当高的艺术品位，与他的艺术修养和素质有密切的关系。

申伟是有抱负而又谦虚的人，他不满足已有的成就，他会继续努力，不断奋进，为人们奉献更多更好的艺术品，我们期待着。

笔墨乡情

申伟工笔花鸟画

《榕树火鸡》

90 × 146 cm 纸本重彩

天津人民美术出版社

《静静的池塘》

86 × 140 cm 纸本设色

《双鸭图》

68 × 96 cm 纸本重彩

《傲雪》

68 × 90 cm 纸本设色

《荷塘晨曲》

90×135 cm 纸本淡彩

《流花溪上》

90 × 120 cm 纸本重彩

《相知》

90 × 120 cm 纸本重彩

《暮归》

68 × 70 cm 纸本设色

《暖秋》

68 × 90 cm 纸本重彩

《苞谷垛》

80 × 118 cm 纸本设色

《田园》

90×120 cm 纸本设色

《霜风来秋池》

90 × 126 cm 纸本设色

1476989

《天香》

50 × 68 cm 纸本重彩