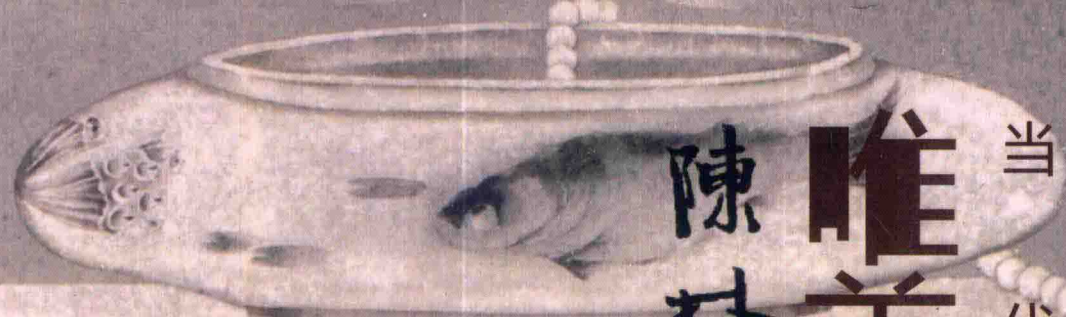




陳林

# 唯美新视觉

当代工笔画

工笔花鸟画赏析



NEW VISUAL  
FOR BEAUTY

海峡出版发行集团 | 福建美术出版社  
HAIKUAN PUBLISHING & DISTRIBUTION GROUP | FUJIAN ARTS PUBLISHING HOUSE

当代工笔画

# 唯美新视觉

陈林

工笔花鸟画赏析



图书在版编目(CIP)数据

陈林工笔花鸟画赏析 / 陈林著. -- 福州: 福建美术出版社, 2014.1

(当代工笔画唯美新视觉)

ISBN 978-7-5393-3075-4

I. ①陈… II. ①陈… III. ①工笔花鸟画—作品集—中国—现代 IV. ①J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第019425号

策 划 沈益群

organizer Shen Yiqun

责任编辑 沈益群 郑婧

editor in charge Shen Yiqun Zhen Jing

投稿邮箱 yqfzh2004@126.com

mailbox\_yqfzh2004@126.com

装帧设计 杨赓

book design Yang Geng

版式设计 壹号书社

Layout design Yang Geng

壹  
書  
社

当代工笔画唯美新视觉·陈林工笔花鸟画赏析

出版发行: 海峡出版发行集团

福建美术出版社

地 址: 福州市东水路76号16层

邮 编: 350001

服务热线: 0591-87620820 (发行部) 87533718 (总编办)

经 销: 福建新华发行集团有限责任公司

印 刷: 福州德安彩色印刷有限公司

开 本: 787×1092mm 1/8

印 张: 5

印 数: 0001—3000

版 次: 2014年1月第1版第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5393-3075-4

定 价: 45.00元

本书如有印装质量问题, 影响阅读, 请直接向承印厂调换

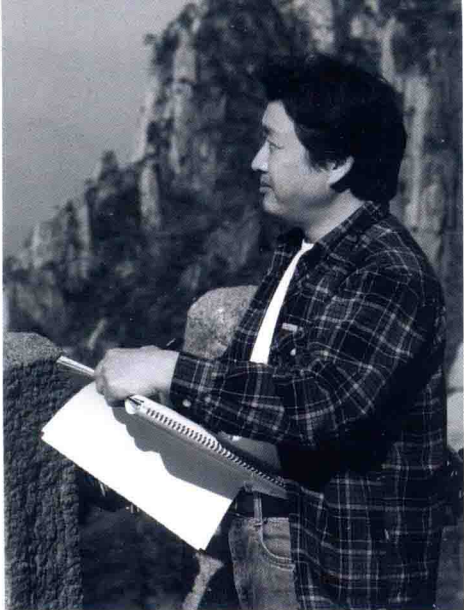
当代工笔画

# 唯美新视觉

陈林

工笔花鸟画赏析





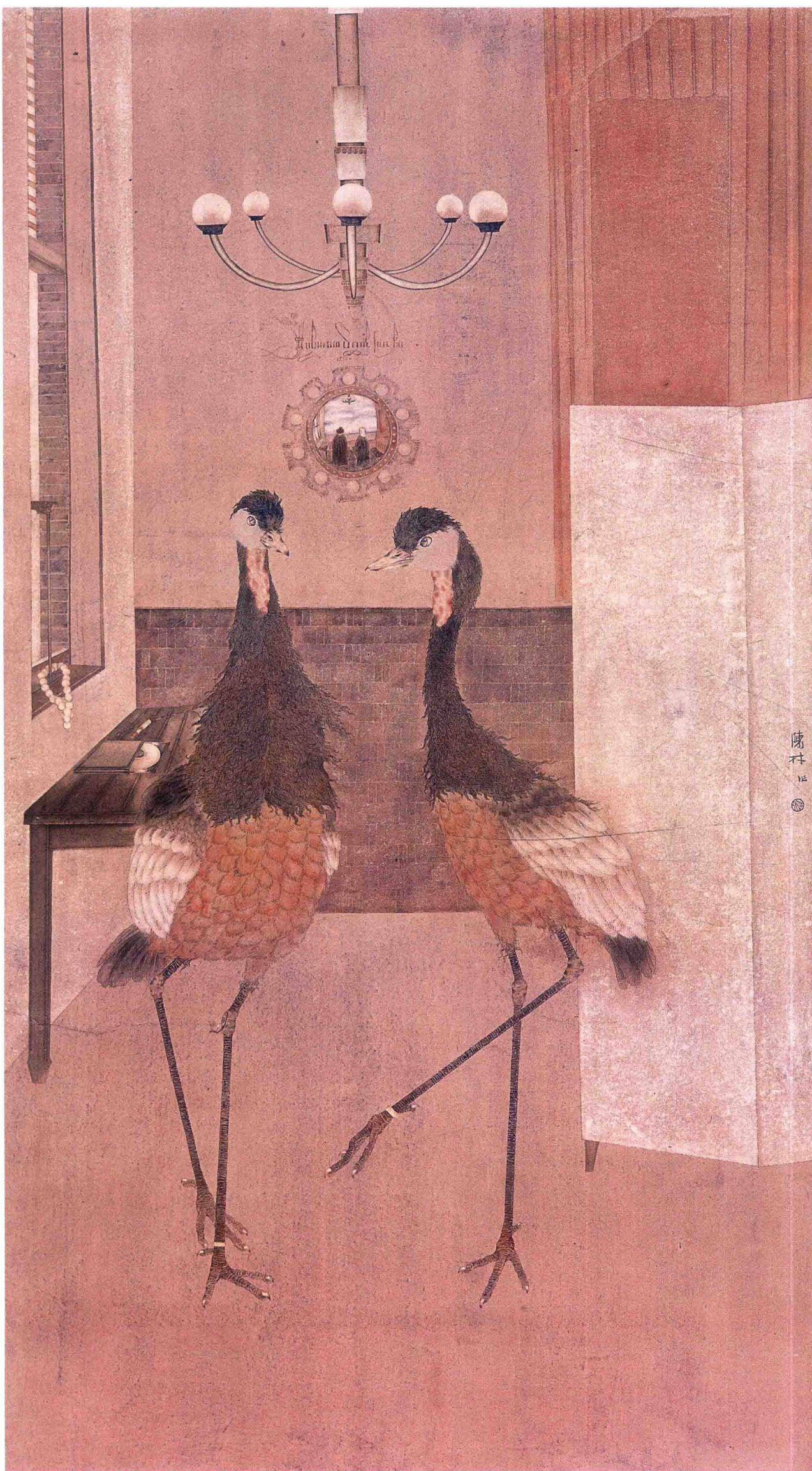
## 陈林

1968年生，安徽合肥人。2006年毕业于中国艺术研究院，获博士学位。现任安徽大学艺术学院教授、硕士生导师、院长。先后在美国西雅图《世界日报》画廊、美国西雅图 Linda Hodges 画廊、加拿大多伦多日本文化中心、博雅斋、华艺廊、广东省文联艺术馆等国内外多地举办个展。有《唯美新势力·陈林工笔花鸟画精品集》、《新工笔文献丛书·陈林卷》、《别求新声·陈林工笔画作品》、《中国当代名家精选·陈林作品集》等作品集出版。

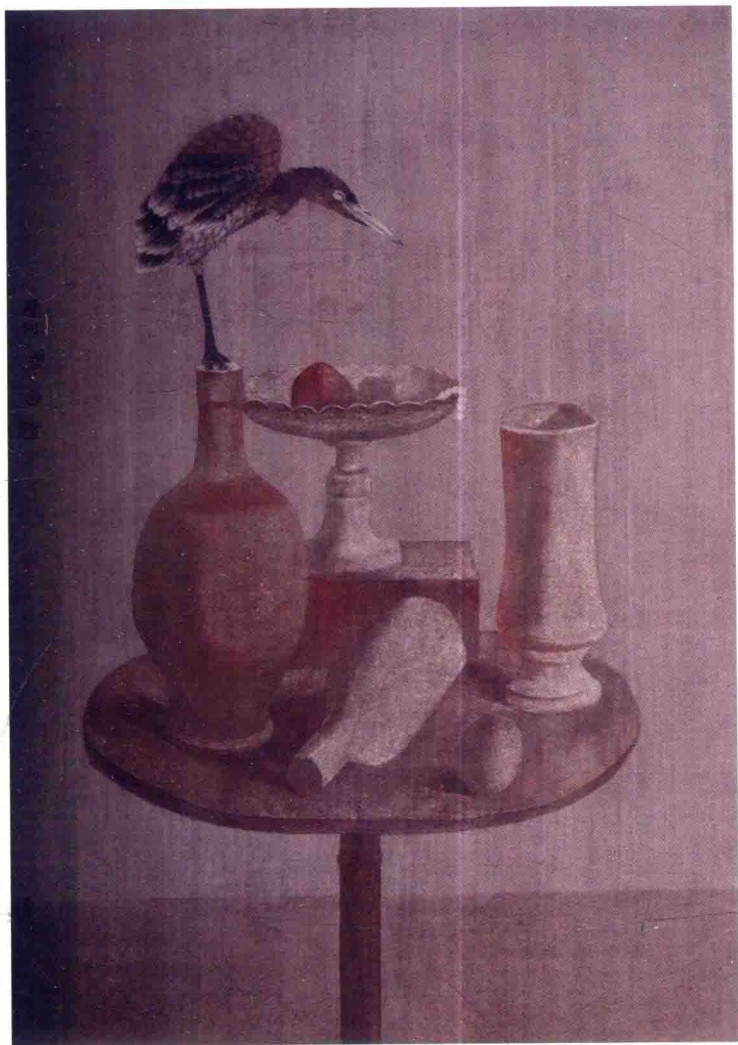




- 2001 《他日相呼》等 25 幅作品参加美国华盛顿州“中国画家五人作品展”（美国·西雅图）
- 2002 《红豆角 红蜻蜓》参加“纪念毛泽东在延安文艺座谈会上讲话发表 60 周年全国美术作品展”，获展区金奖（北京）
- 2003 《红扁豆 黄月亮》参加“2003 年全国中国画展”，获优秀奖（安徽合肥）
- 2006 《画谱·实》参加“全国第六届工笔画展”，获学术奖（北京）  
《误入·守望》等 4 幅作品参加“正纯博士画展”（浙江·永康）  
《误入·疑》等 6 幅作品参加“新改良·中国画邀请展”（广东·广州）  
《画里画外·疑》等 4 幅作品参加“第二届今日中国美术大展”（北京）
- 2007 《误入》系列之一参加中日韩画家作品联展（韩国·釜山）  
《梦中宣和·芙蓉锦鸡》等 4 幅作品参加“首届新工笔作品展”（江苏·南京）
- 2008 《误入·探》参加“纪念郭味渠诞辰 100 周年全国花鸟画名家邀请展”（北京）  
《误入·疑》等 4 幅作品参加“幻像·本质——当代中国工笔方向展”（北京）  
《误入·疑》等 4 幅作品参加“闪耀经典——11 位一流青年艺术家联展”（北京）  
《鱼之乐·澄怀》等作品参加“南北对话交流展”（安徽·合肥）
- 2009 《鱼之乐·逍遥》等作品参加“水墨五洲中国画名家采风展”（黑龙江·哈尔滨）  
《家园》等 8 幅作品参加“熟悉·陌生——中国画德国巡回展”（德国·汉诺威等地）  
《盘中的玛格丽特》等 7 幅作品参加“2009 花鸟画大展”（江苏·南京）  
《盛宴》参加十一届全国美展（上海）
- 2010 《游记·车上的舞蹈》等 3 幅作品参加“易·观——新工笔提名展”（北京、天津）  
《扇面》参加北京“文脉心象——中国画百人百扇邀请展”（北京）
- 2011 《天工之恋·结》参加“自然与现代形式——明圆艺术展”（上海）  
《游记·篮下》参加首届四川省工笔画学会作品展暨中国工笔画名家邀请展（四川·成都）  
《对话》参加意大利“锦绣安徽·诗情山水”作品展（意大利·罗马）  
《无梦徽州》系列参加“2011 年中国工笔画名家邀请展”（安徽·合肥）  
《个山恋》系列参加“水墨花开——60 花鸟画名家邀请展”（江苏·南京）  
《幻境·呼》等参加“图像创作与研究”展（浙江·杭州）
- 2012 《后宫往事》系列参加“易观第二回展——水墨当代性绘画提名展”（北京）  
《扇面》系列参加“中国工笔画名家扇面展”（福建·厦门）  
《那时庭院》系列参加“三矾九染——2012 中国当代工笔画提名展”（上海）  
《印记》系列参加“‘国之丹青 领袖青年’——当代中国画青年领袖作品展”（合肥）  
《国风》系列参加“概念超越·2012 新工笔文献展”（北京）  
《儿时记忆》系列参加“学术的力量——中国画小品提名展”（深圳）  
《国风》系列参加“名家绘名城——全国名家邀请展”（四川·成都）  
《共鸣·影》参加“厦门·全国中国工笔画双年展”（福建·厦门）  
《印记·翔》参加妙机其微——现当代中国工笔画大展（保利博物馆·北京）
- 2013 《龙门的传说》系列参加“言——新水墨·切片系列第一回”（新绎空间·北京）  
《国风·掠过》参加“时代观照——AAC 艺术中国年度影响力巡回展”（北京·今日美术馆、深圳·关山月美术馆、成都·文轩美术馆、西安·天朗美术馆、上海·恒源祥香山美术馆、武汉·武汉市美术馆）  
《共鸣·影》等参加“微观与精致——首届中国工笔重彩、水墨作品学术研究展”（保利艺术博物馆·北京）  
《那年那月》系列参加“呵幻为真·图像的寓言——中国当代工笔名家邀请展”（芥墨艺术馆·南京）  
《秘境·唤》参加“大美西双版纳·全国工笔画学术展”（军事博物馆·北京）  
《秘境·栖》参加“中国画学会学术提名展”（临淄·山东）  
《侍》等作品参加“透过窗口·中美画家联展”（埃伦斯堡·华盛顿·美国）  
《对话》参加“南北对话：中国工笔画学术邀请展”（杭州）  
《幻境》参加“清和雅赏·中国画作品 7 人展”（深圳）  
《那年那月·自语》参加“教学相长——当代学院工笔、水墨作品展”（保利艺术博物馆·北京）  
《遥观·游走的拾穗者》等参加“工·在当代——2013·第九届中国工笔画作品展·学术提名展”（中国美术馆·北京）



↓ 凡·艾克之婚礼 80.8 × 141cm 2008 年



→ 莫兰迪·误入 59.5×86.5cm 2009年



→ 致维米尔的信 87.5×103cm 2009年

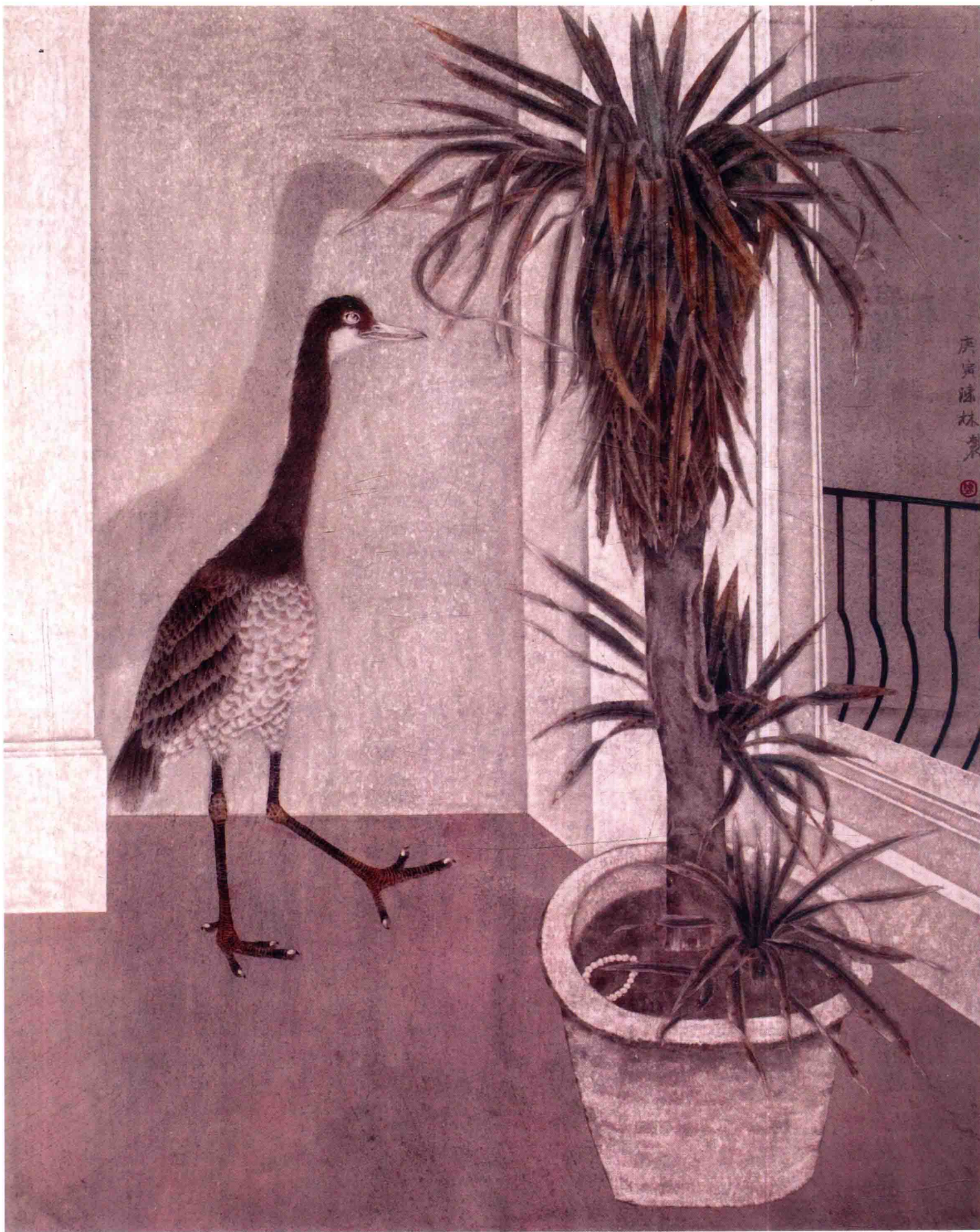
## 关于艺术观念的对话

**问：**你的画面呈现给我们的视觉元素是多元的，记得曾经有一位评论家说，解读你的作品需要一定的美术史知识的储备。比如你看《天工开物》之类的书，似乎和美术创作之间并无太多直接的联系。

**陈林：**人们常讲“功夫在画外”，这其实真是至理名言。我们学画画，首先学的是技法，技法是基础。一般来说，技法大家总是能够掌握的，只是花的时间不尽不同，比如你的造型不行，一个学期解决不了，也可能是一年还没有解决好，但最终基本都能够画准。可是，问题在于掌握了基本技法以后怎么画，很多人后来只是在重复技法，有些人甚至陶醉于对技法的炫耀当中。我想，作为一个画画的人，大家都想创新，但创新的基础需要有丰厚的底蕴，独到的眼界，这一点初学者必须意识到。

**问：**你说的是审美境界的问题？

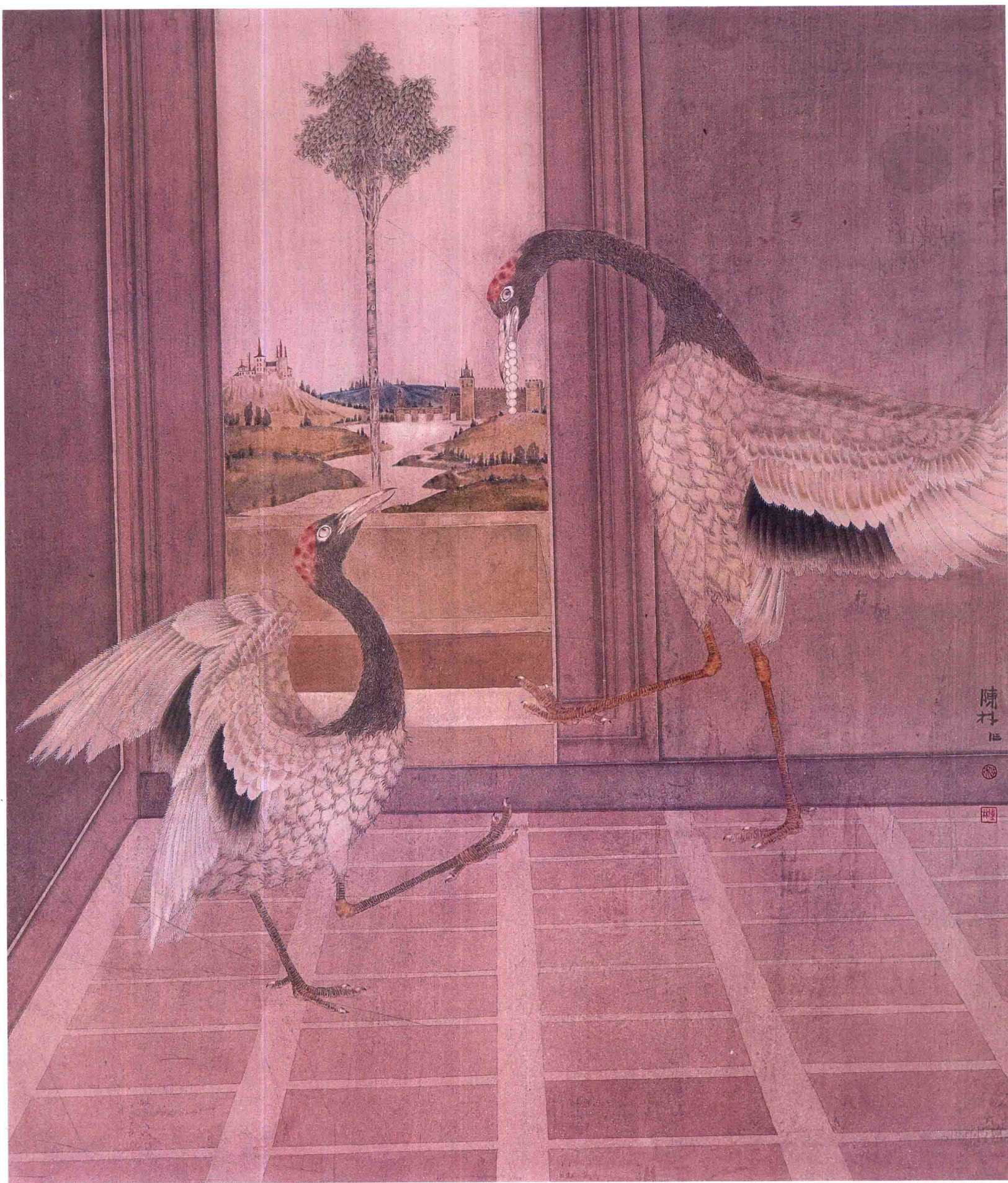
**陈林：**是的。在掌握了表现技法之后，画画其实就是画思想。同样一类题材，你用什么样的眼光去审视它、表现它，就要看个人的境界了。同样是牡丹，有人画出了它的富丽，有的人画出它的高贵，有的人画出它的典雅，当然，也有人画出的牡丹格调欠高。怎样才能实现较高的审美境界呢？没有其他途径，还是前人说的“行万里路，读万卷书”。画人物的，你就得和所画的对象泡在一起，了解他们的生活状态；画山水的就得跋山涉水、饱游沃看；画花鸟的，你同样得仔细观察、深入了解花鸟虫鱼。当然，光有这些还不行，你还得多读书，这一点对于画中国画的人来说，尤为重要。没有丰厚的人文素养，你画面的气息怎么也好不了，格调自然也高不了。我们的古人将中国画分为“能品”、“妙品”、“神品”、“逸品”等四品。“能品”是指能用娴熟的技法将对象表现得准确客观，这是最低层次的，后面的“妙”、“神”、“逸”三品则是一品比一品高，直至达到“迁想妙得”的“无法”境界，要达到后面的更高境界当然不容易，但至少应作为我们的理想来追求。



→ 佛洛依德·棕榈之恋 82.5 × 102.8cm 2010 年

问：是的，确实不易。

陈林：技巧熟练掌握了，后面其实就是思想观念的问题，观念人人都有，关键是要学会鉴别，敢于突破。没有突破，绘画就不能往前走，没有突破，就只能千人一面。齐白石将工笔草虫与大写意花卉有机结合，走出了自己的路子；林风眠将西方色彩和中国画结合在一起，也获得了人们的普遍认可。小鸟站在枝头是前人根据经验创造出的一种花鸟样式，可是，禽鸟并不只是站在枝头，它们也会出现在庭院、回廊、甚至于室内，为什么不多尝试下其他可能呢？许多事换一个角度去看，就会豁然开朗。



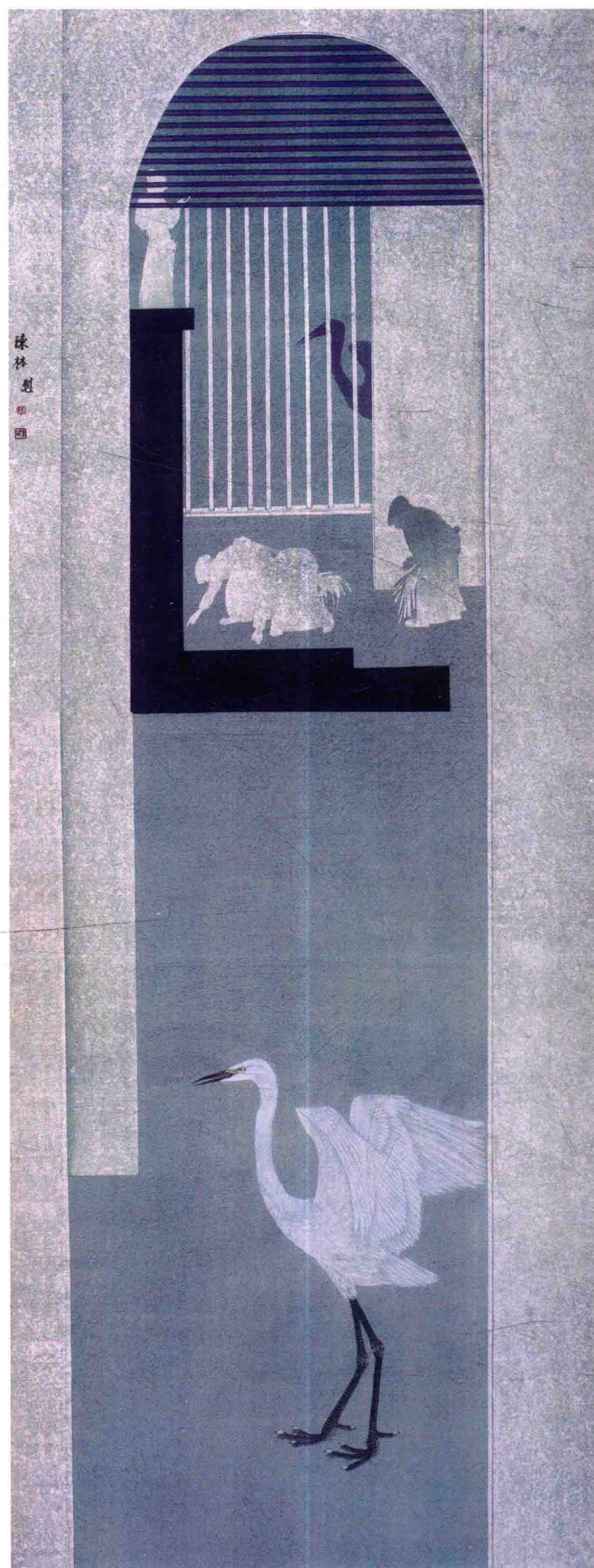
→ 波提切利之舞 85 × 100cm 2009 年

问：还是观念的问题。

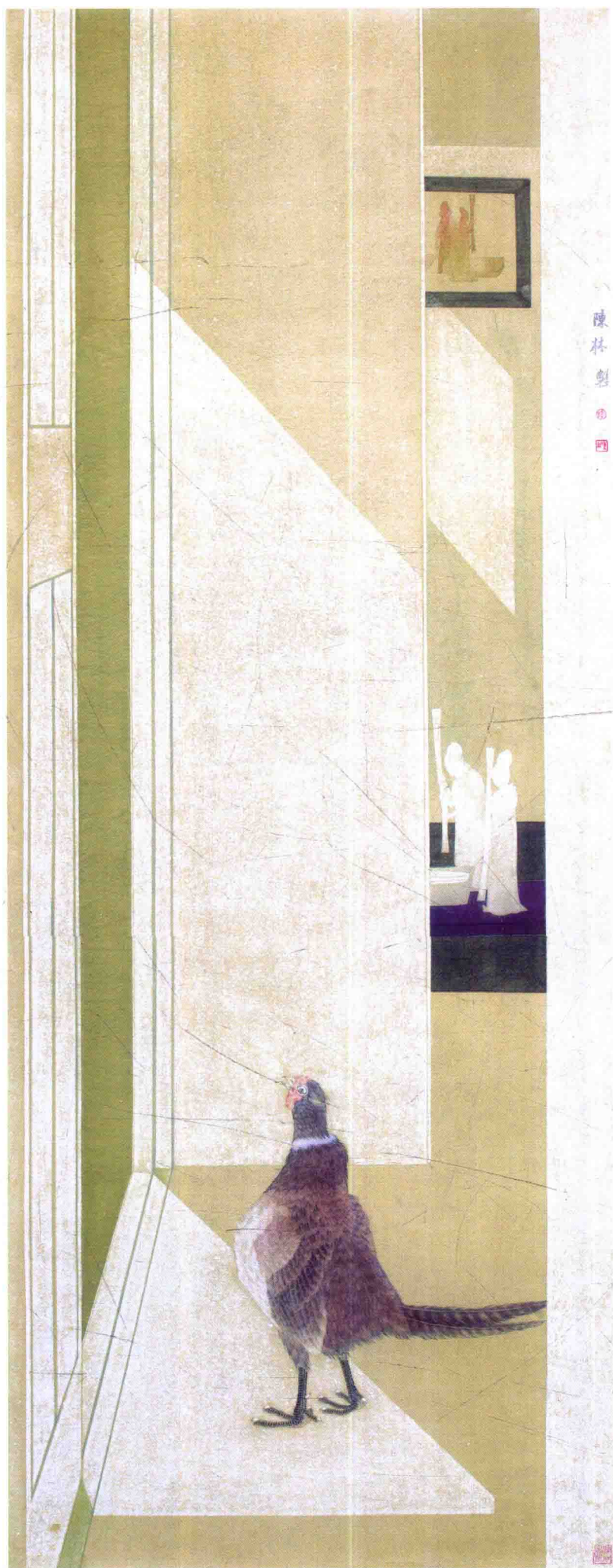
陈林：艺术思想、观念是画的灵魂，没用思想进行创作的作品，将只是某种技巧的展现。这就像裁缝和服装设计师，我小时候家里每年都会请裁缝师傅来做新年穿的衣服，他们的技术非常熟练，量好了你的尺寸，很快就能将衣服做出来。可是，他们做的衣服只是市场上常见的那些款式，不是自己设计的。而服装设计师呢？因为设计出来的款式有自己的设计理念，有自己的审美追求，因而他们设计出来的服装就有可能引领某一段时间和区域的流行趋势，成为品牌。其实，你回过头来看看美术史上那些对绘画发展起到推动作用的画家，没有哪位画家没有自己鲜明的艺术追求和独特的艺术观念。



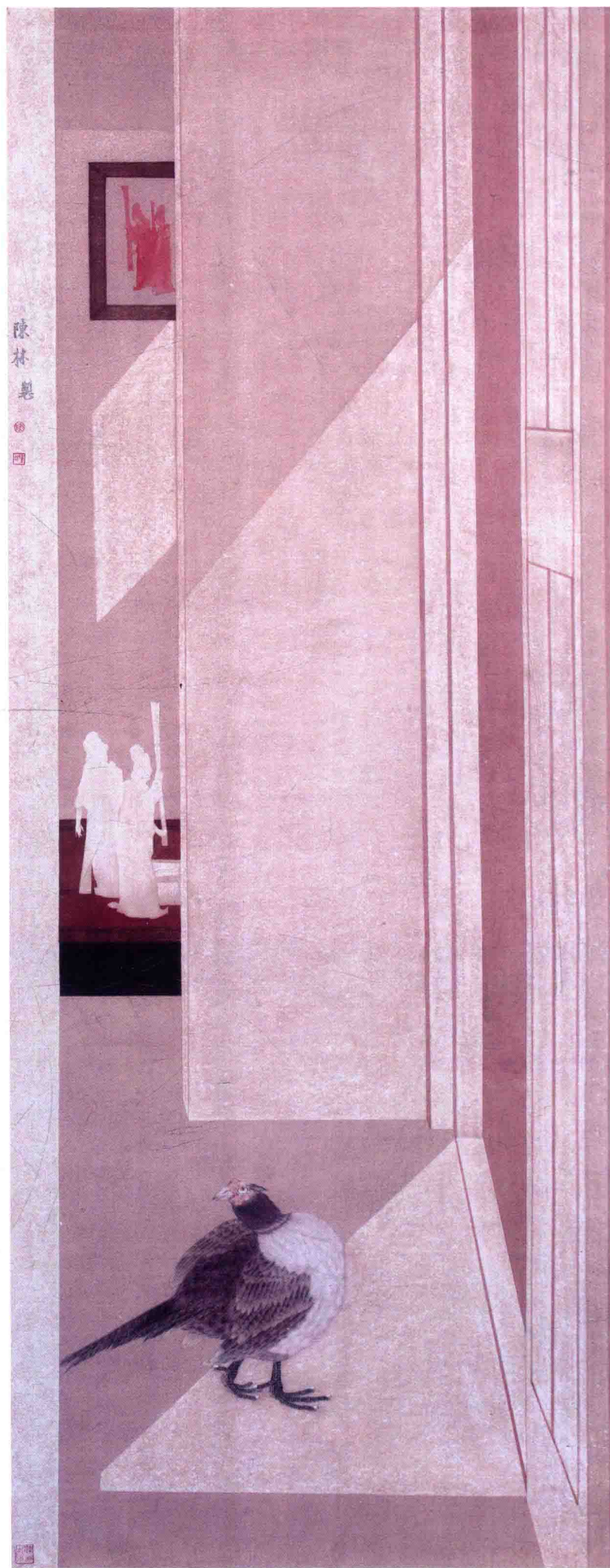
→ 遥观·游走的拾穗者之一 69×182cm 2013年



→ 遥观·游走的拾穗者之二 69×182cm 2013年

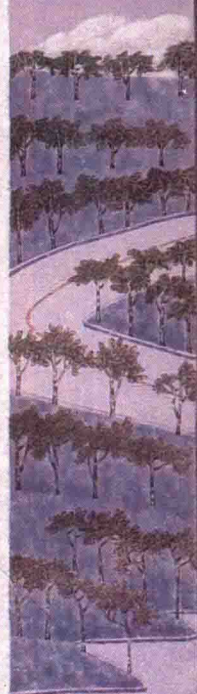
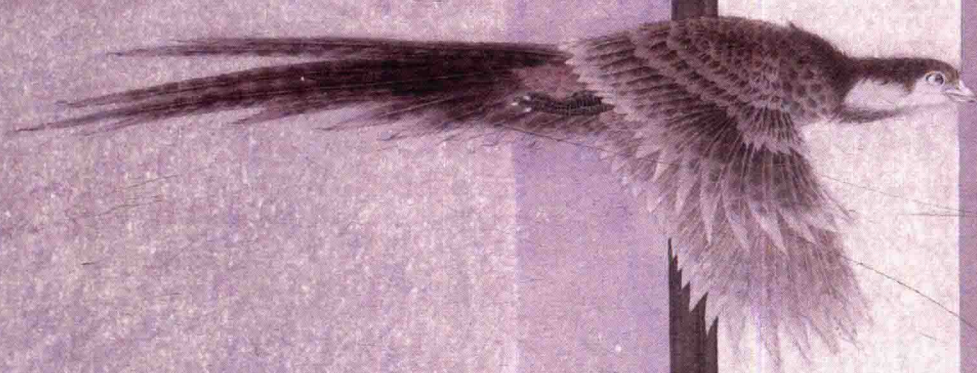


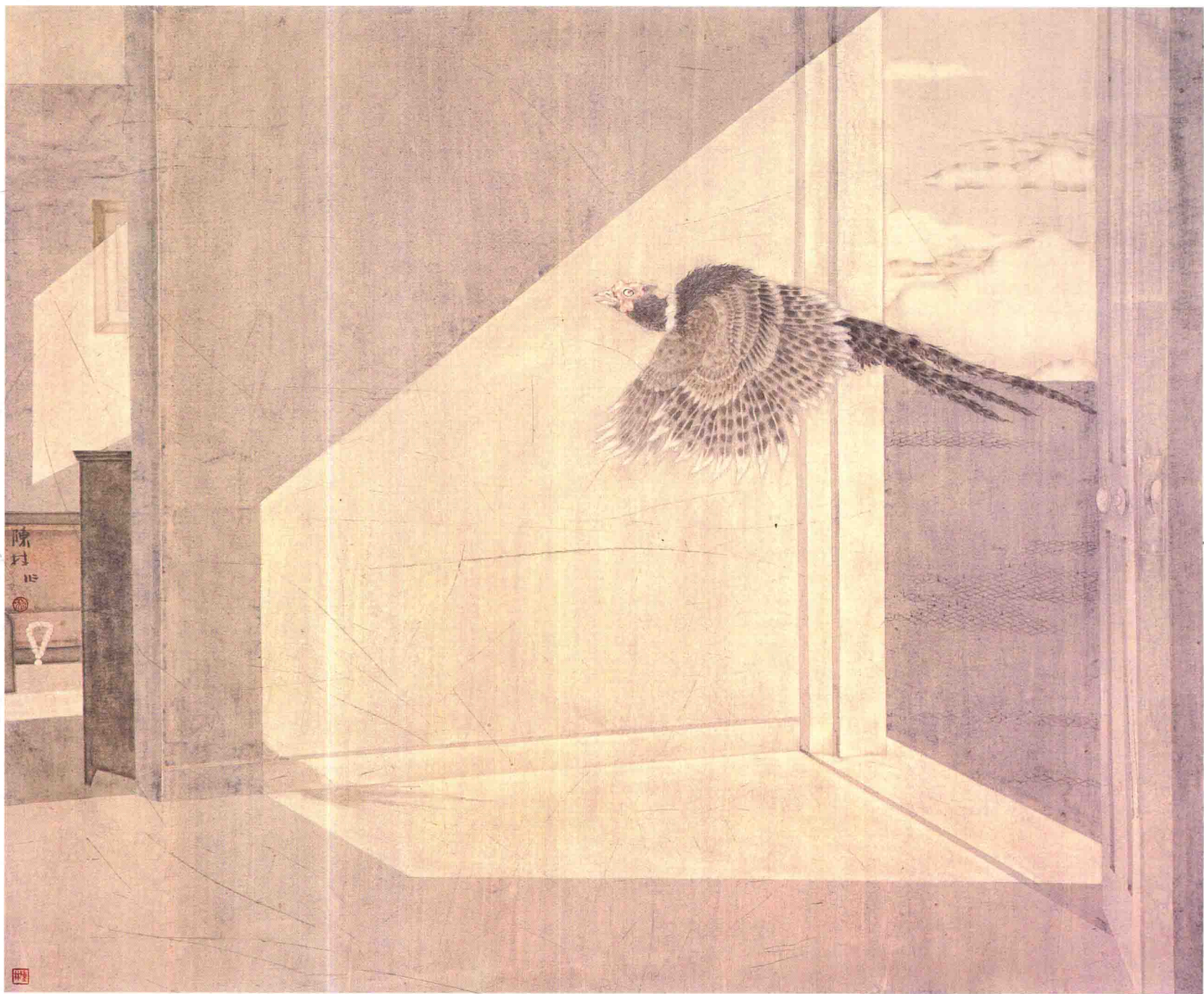
→ 遥观·与霍伯一起捣练之一 69×182cm 2013年



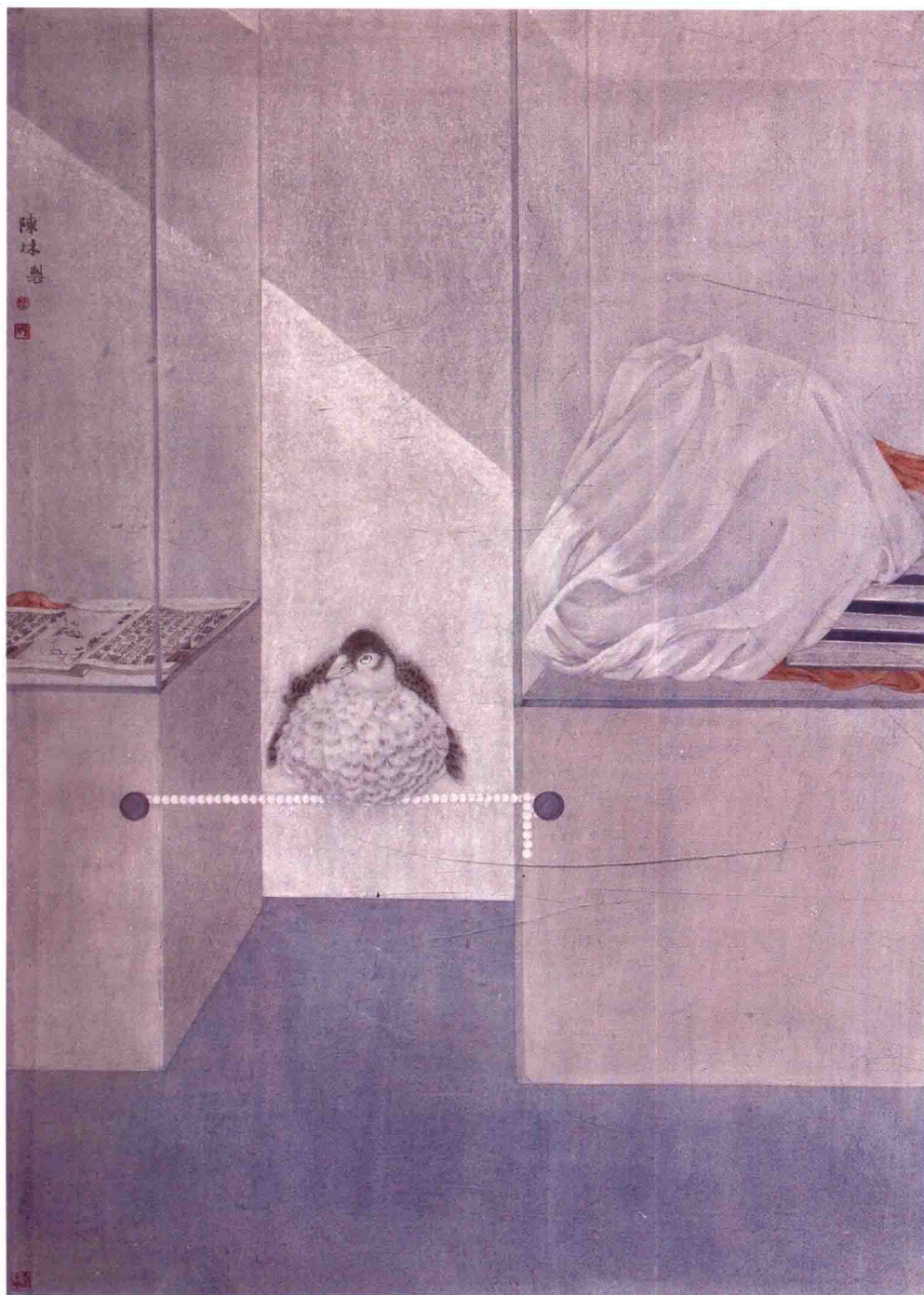
→ 遥观·与霍伯一起捣练之二 69×182cm 2013年

陳休墨





→ 飞过爱德华·霍伯 81×100cm 2009年

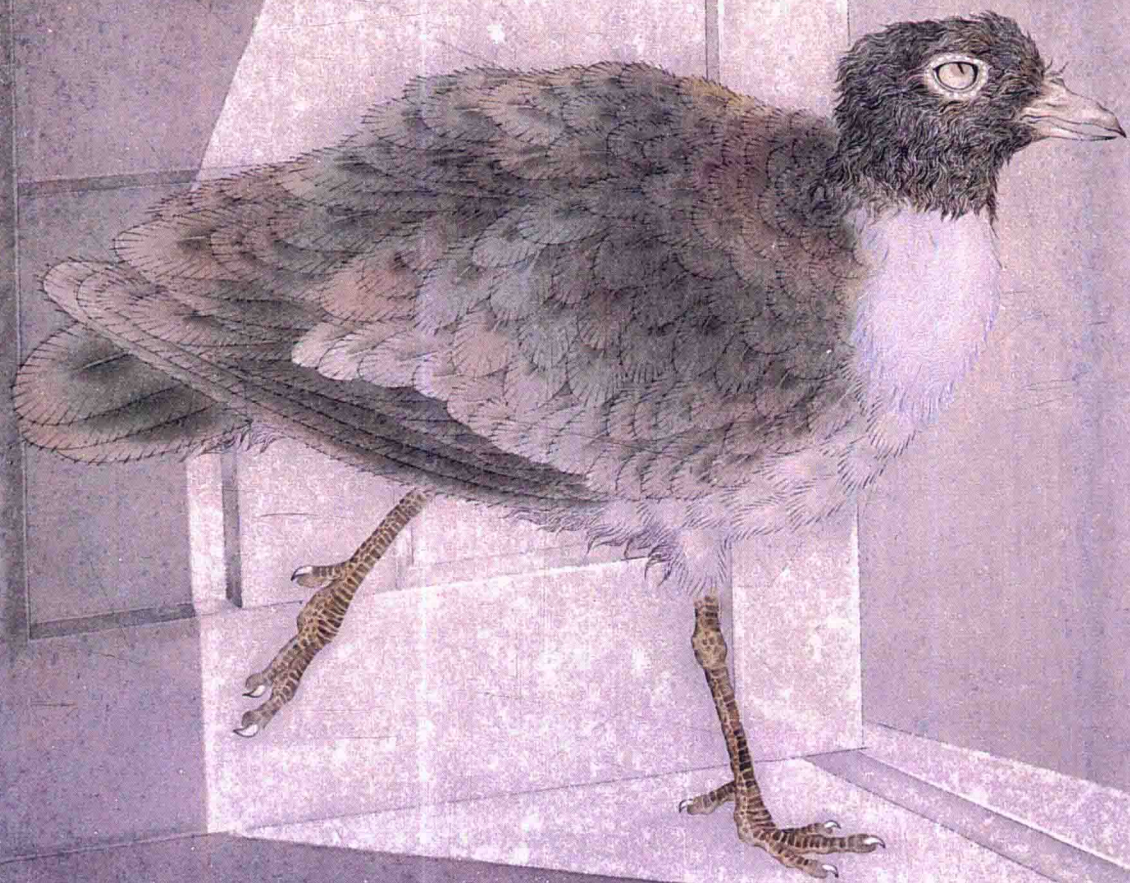


→ 国风·守望 86×119.7cm 2012年

陳林製



↓ 怀斯的阳光 58×69.5cm 2009年





→ 盘中的玛格丽特 55×68.5cm 2009年

## 关于题材的对话

问：你画中的题材非常广泛，你创作一件作品的缘由，是来自于人们常说的“灵感”吗？

陈林：我画画很多时候就是因为想画某一只鸟，也可能是某一群鸟，或者是因为被某一件事、某一个物件、某一视觉元素打动，才有一件或一个系列作品的创作产生。比如我画《天工之恋》系列，就是在翻看《天工开物》时，被书中那些精美的记录古代纺织流程的插图所打动。我之所以画《无梦徽州》系列，同样是因为徽州的黑瓦白墙让我久久不能释怀。

问：能简单说说你是如何选择题材的吗？

陈林：面对一张宣纸，我们首先面临的的就是“画什么”的问题，也就是你所说的题材。我想在选定题材时，有两点是非常重要的，一是要画你所熟悉的题材，另外就是要画打动你的题材。一个题材，如果你不熟悉、不了解，你就根本没法走近它，也就谈不上去表现它、塑造它。有一阵子，大家都一窝蜂地去画少数民族题材，有些人连少数民族地区都没有去过，看别人画，对着照片也跟着画，天天在照片里“讨生活”，你想到头来能怎么样？不深入生活，不能与表现对象融为一体，自然画不出好东西。今天我们能被我们记得的少数民族题材的作品有几件？宋代罗大经在《鹤林玉露》中记载曾云巢为了画好草虫，每天对着笼中的虫子观察，最终落笔时，竟然不知虫子是自己，还是自己是虫子？宋徽宗赵佶就连孔雀飞起时一刹那先抬哪一只脚都烂熟于心。只有熟知表现对象，才有可能画出好作品，其实“熟能生巧”用来概括画画这件事应该说也十分适合。