

周中耀

工笔花鸟画集

周中耀 绘

天津杨柳青画社

周中耀

工笔花鸟画集

周中耀
绘

天津杨柳青画社

图书在版编目 (CIP) 数据

周中耀工笔花鸟画集/周中耀绘. —天津: 天津
杨柳青画社, 2016.10
ISBN 978-7-5547-0565-0

I. ①周… II. ①周… 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 (2016) 第231790号

出 版 人: 王勇
出 版 者: 天津杨柳青画社
地 址: 天津市河西区佟楼三合里111号
邮政编码: 300074
编辑部电话: (022) 28379182
市场营销部电话: (022) 28376885 28374517
28376998 28376928
传 真: (022) 28376968
邮购部电话: (022) 28350624
网 址: www.ylqbook.com
制 版: 北京锋尚制版有限公司
印 刷: 北京地大天成印务有限公司
开 本: 1/12 889mm×1194mm
印 张: 10
版 次: 2016年10月第1版
印 次: 2016年10月第1次印刷
印 数: 1—3 000册
书 号: ISBN 978-7-5547-0565-0
定 价: 66.00元

周中耀

1945年生于湖南长沙，汉族。中国美术家协会会员，中国工笔画学会会员，湖南文史馆馆员，长沙理工大学客座教授。

出版著作：《周中耀工笔花鸟画技法解读》《周中耀工笔花鸟画集》《周中耀画集》《中国当代核心画家作品集·周中耀》《周中耀工笔花鸟作品精选》《中国艺术名师画集·美院讲堂》《周中耀工笔牡丹作品选》《周中耀团扇精品赏饰》《周中耀工笔花鸟画新作选》《周中耀花鸟作品精选》《周中耀工笔牡丹新作选》《玉质凝香——周中耀新作集》《周中耀花鸟画集》。

诗意的情境

——周中耀对于工笔花鸟画光色与景深的探索

尽管相对于水墨写意那种以意取象、以笔写绘的简略性，工笔重彩以细渲慢染、精勾微描而显得细微深婉得多，但如果和西方写实绘画相比，依然显现出其简略描绘的平面性特质。这或许源于中国画以意观照并进行主观性取舍的创作方法，平面性与简略性即使在九朽一罢、三矾九染的工笔重彩中，仍然显现出东方绘画这种不可改变的审美本性。也基于此，描绘再深入的宋元工笔重彩，依旧是简略而平面的。与水墨写意相比，它们只存在绘画方法的区别，而不存在创作理念的分野。从这个角度看，传统工笔与写意，实质上都是以主观取舍而进行简略性与平面性绘写的绘画。但20世纪以来对于西方写实绘画的引进与嫁接，使传统人物画与山水画都自觉或不自觉地进行了写实性或现实性的转向，而花鸟画在此过程中并未显现出明朗的写实性蜕变。当然，就艺术的文化理念而言，花鸟画从文人孤芳自赏向表现生活诗意的转向，也无疑是这种现实性浸润的结果，而花鸟画绘画语言上的这种写实性的转向，就显得不那么明确了。如果我们将当代工笔花鸟画家的作品与清代郎世宁的工笔花鸟相比对，便不难得出这个结论。可见，即使在那个比今天更传统的年代，不断被中国文化改造的郎世宁绘画，仍然在他的工笔画作中难以摆脱写实造型方法对于他根深蒂固的影响，而即使当代中国工笔画家如何接受西方写实绘画的理念，简略性与平面性依然是中国画家与生俱来的一种本色。

周中耀的工笔花鸟画在当代中国画坛的脱颖而出，恰恰在于他的探索使工笔画在简略性与平面性之中进行了适度的深度空间运用，并因此在工笔花鸟画中取得相对鲜明的情境再造的学术突破。其实，完全汲取写实性的深度空间也许并不是件难事，难的在于，在工笔花鸟画简略性与平面性的审美范畴内进行此种空间深度的引进，并在花与鸟的自然生态再造中进行情与境的诗性提炼与升华。

这本画册收录了周中耀自2009年至2015年间的工笔花鸟画创作，而这个时期，可谓是他于工笔花鸟画探索高度成熟的创作旺盛期。与同时代花鸟画家一意通过花鸟画题材的扩大，尤其是通过对于热带雨林花鸟题材的表现来探索后现代社会的生命意识不同，周中耀仍然坚持描绘他所熟悉的湘楚地域的常见花鸟。芙蓉、山茶、玉兰、梅花、樱花、月季、昙花、莲荷、牡丹、芍药、秋菊、绣球、芭蕉、芦花以及喜鹊、野鸭、大雁、鸳鸯、麻雀、鱼鹰、伯劳、蜡嘴、鹭鸶、鹌鹑、蜜蜂和蝴蝶等，都是他一生钟爱的绘写最多的花鸟题材。不过，恰恰是这些工笔花鸟画史上常见的题材，却通过他的富于人性的对象化，使他笔下的这些自然的花与鸟具有了人的情态与诗的意境，并通过平面与景深、实写与虚绘、内蕴与形式等富于意味的切换形成了属于他的鲜明艺术个性。这或许可以用“大景深与大场景的生命之诗”“光晕的景深与诗意的情境”和“深空间、浅空间在平面中的自由转换”三个方面来概括和分析。

中国美术家协会美术理论委员会副主任、《美术》主编、国家近现代美术研究中心专家委员会委员 尚辉

目 录

春风传华韵	1	初雪	31
妃子笑	2	秋蕉掩窗夕照时	31
金色连波	3	夜雨初歇惜春晖	32
金酒瑶池	4	三三两两共萋迷	32
晨光初浴	5	欲翔恋春花	33
清荫	6	荷花蜻蛉	33
凌霄垂太虚 花枝漫苑墙	7	美德天使	34
洞庭渔歌	8	晓园忆	35
太湖之春	10	晨霭清娇	36
睡莲双鸭	11	喜猎翠光去	37
一树梨花细雨中	12	晨曲	38
落霞归飞急	13	欲将心事付莲花	39
不觉春风换绣球	14	玉质无尘退浮华	40
青花绿叶上疏篱	15	春浓处处闻啼鸟	41
金风浦上吹芙蓉	16	松雪振寒声	42
冬容	17	古甬放蕊尚娇春	43
秋上长天	18	洞庭潮	44
洞庭金秋屏风之一	20	洞庭潮（局部）	45
洞庭金秋屏风之二	20	松鸦尔何来	46
洞庭金秋屏风之三	21	玲珑	47
洞庭金秋屏风之四	21	沉岁蕴馨	48
木绣球	22	倩影	50
春正浓	23	鸢尾之一	51
和平捧盛	24	蝴蝶恋	52
独占岁寒	26	紫云	53
红叶秦吉	26	鸢尾之二	54
春到太湖	27	朱弹金丸粲门庭	55
红梅双鸠	28	桃花灼灼	56
闲卧春塘听雨声	29	雨落芭蕉先有声	57
又见秋风起	30	别有轻红雪里娇	58

梅鹊呈祥	58
蔷薇溪径	59
素艳惊禽	59
阳春竞秀	60
秋高果硕忆鱼肥	61
和平享盛	62
春酣	63
冬梨松鸦	64
晓日	65
又是清明三月天	66
贵妃出浴图	67
洞庭湖畔	68
水曲情长	70
雾漫江渚迷津渡	71
不知多少秋声	72
聚落恋梅花	73
和音交畅	74
会盟	75
春雨夜润红千树	76
竞艳	77
烟雨芙蓉别有情	78
芙蓉映水菊花黄	79
乍暖微寒沐春风	79
影逐情浓	80
一路嫣红映锦天	81
惊艳	82
谋冬	83
占断韶华	84
阳春丽锦	85
幽谷鸣禽	86

喜鸣富贵	87
花丛逐	88
令箭荷花	89
鸟啭绿筱拂烟波	90
凝思	91
荷塘月色	92
雪润朱光	93
江南早春	94
古都殊韵	95
梨花影疑纷纷雪	96
园林忽已曙 鸟雀绕舍鸣	97
青苔石上净 扶桑丛外香	98
清凉世界	99
洞庭朝晖	100
秋塘和影	102
清梦	103
领报春俏	104
黎明知多少	105
洞庭晨霭	106
藤长情绵	108
临高遥瞻尽染红	108
凌云有志	109
金耀秋华	109
中秋	110
春满园	111
便将浓情斗黄莺	112
富贵迎宾	113
小雏无猜逐清幽	114
霜雪芦浦鸟声声	114

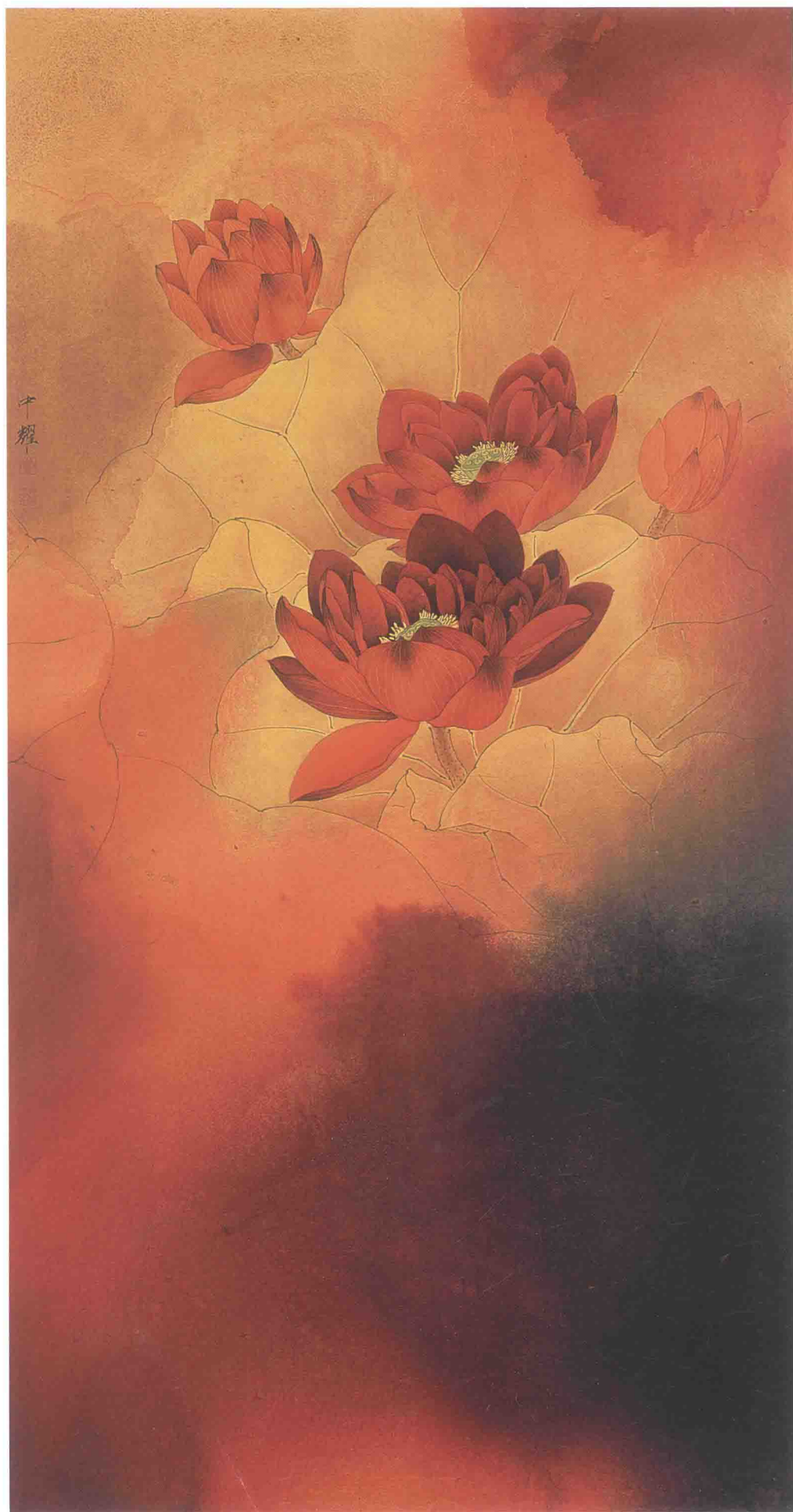
春风传华韵

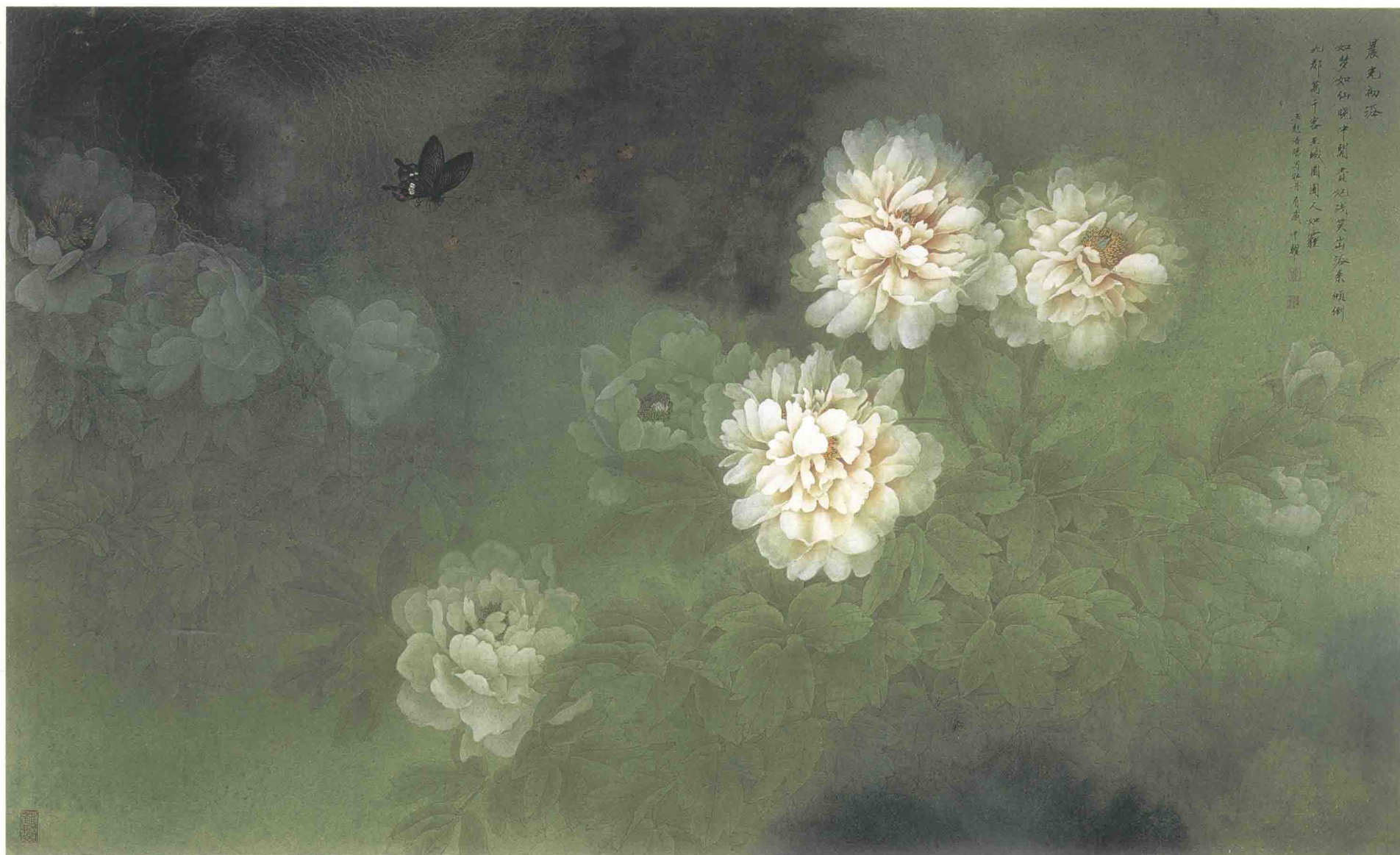
妃子笑

金色连波

金洒瑶池

晨光初浴

清荫

凌霄垂太虚 花枝漫苑墙

洞庭渔歌

洞庭漁歌 甲午 仲秋 中耀

太湖之春