

Fine Brushwork Painting's New Classic

工笔新经典

主编 陈川

花鸟画技法

广西美术出版社

◎ 郑雅风

◎ 叶芃

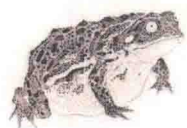
◎ 高茜

◎ 李金国

◎ 雷苗

◎ 方政和

◎ 莫晓松

Fine Brushwork Painting's New Classic

工笔新经典

主编 陈川

花鸟画技法

 广西美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

工笔新经典: 花鸟画技法 / 陈川主编. — 南宁:
广西美术出版社, 2016.11

ISBN 978-7-5494-1709-4

I. ①工… II. ①陈… III. ①工笔花鸟画—国画技
法 IV. ①J212.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第279800号

工笔新经典——花鸟画技法

GONGBI XIN JINGDIAN — HUANIAOHUA JIFA

主 编: 陈 川

出 版 人: 彭庆国

终 审: 姚震西

图书策划: 杨 勇

责任编辑: 杨 勇 吴 雅

责任校对: 刘 丽 农 丽

审 读: 陈小英

装帧设计: 颢 馨 周小聪 卢智琦

出版发行: 广西美术出版社

地 址: 广西南宁市望园路9号

邮 编: 530022

网 址: www.gxfinearts.com

制 版: 广西朗博文化发展有限公司

印 刷: 雅昌文化(集团)有限公司

版 次: 2017年3月第1版

印 次: 2017年3月第1次印刷

开 本: 635 mm × 965 mm 1/8

印 张: 28

字 数: 100千字

书 号: ISBN 978-7-5494-1709-4

定 价: 158.00元

前言

“新经典”一词，乍看似乎是个伪命题，“经典”必然不新鲜，“新鲜”必然不经典，人所共知。

——那么，怎样理解这两个词的混搭呢？

先说“经典”。在《挪威的森林》中，村上春树阐释了他读书的原则：活人的书不读，死去不满30年的作家的作品不读。一语道尽“经典”之真谛：经得起时间的磨砺。烈酒的醇香呈现的是酒窖幽暗里的耐心，金砂的灿光闪耀的是千万次淘洗的坚持，时间冷漠而公正，经其磨砺，方才成就“经典”。遇到“经典”，感受到的是灵魂的震撼，本真的自我瞬间融入整个人类的共同命运中，个体的微渺与永恒的恢宏莫可名状地交汇在一起，孤寂的宇宙光明大放、天籁齐鸣。这才是“经典”。

卡尔维洛提出了“经典”的14条定义，且摘一句：“一部经典作品是一本从不会耗尽它要向读者说的一切东西的书。”不仅仅是书，任何类型的艺术“经典”都是如此，常读常新，常见常新。

再说“新”。“新经典”一词若做“经典”之新意解，自然就不显突兀了。然而，此处我们别有怀抱。以卡尔维洛的细密严苛来论，当今的艺术鲜有经典，在这片百花园中，我们的确无法清楚地判断哪些艺术品会在时间的洗礼中成为“经典”，但卡尔维洛阐述的关于“经典”的定义，却为我们提供了遴选的线索。我们按图索骥，集结了这样几位年轻画家与他们的作品。他们是活跃在当代画坛前沿的严肃艺术家，他们在工笔画追求中别具个性也深有共性，饱含了时代精神和自身高雅的审美情趣。在这些年轻画家中，有的作品被大量刊行，有的在大型展览上为读者熟读熟知。他们的天赋与心血，笔直地指向了“经典”的高峰。

如今，工笔画正处于转型时期，新的美学规范正在形成，越来越多的年轻朋友加入到创作队伍中。为共燃薪火，我们诚恳地邀请这几位画家做工笔画技法剖析，糅合理论与实践，试图给读者最实在的阅读体验。我们屏住呼吸，静心编辑，用最完整和最鲜活的前沿信息，帮助初学的读者走上正道，帮助探索中的朋友看清自己。近几十年来，工笔繁荣，这是个令人心潮澎湃的时代，画家的心血将与编者的才智融合在一起，共同描绘工笔画的当代史图景。

话说回来，虽然经典的谱系还不可能考虑当代年轻的画家，但是他们的才情和勤奋使其作品具有了经典的气质。于是，我们把工作做在前头。王羲之在《兰亭序》中写得好，“后之视今，亦犹今之视昔”，留存当代史，乃是编者的责任！

在这样的意义上，用“新经典”来冠名我们的劳作、品味、期许和理想，岂不正好？

洪川
2013.7

目 录

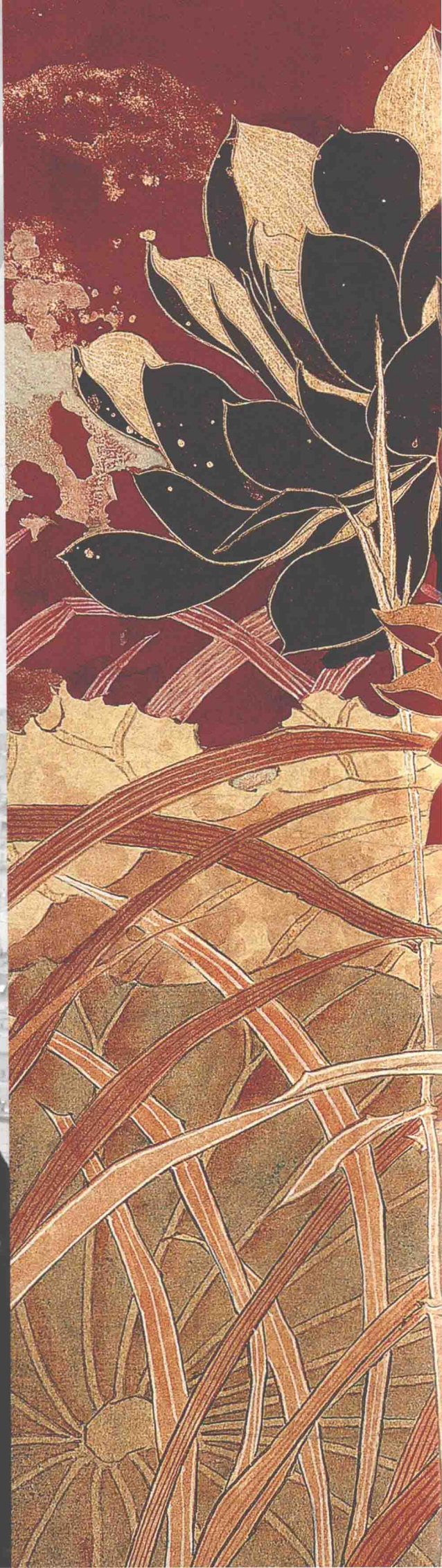
莫晓松	2
方政和	34
雷 苗	66
李金国	92
高 茜	124
叶 芑	156
郑雅风	186

目 录

莫晓松	2
方政和	34
雷 苗	66
李金国	92
高 茜	124
叶 芑	156
郑雅风	186

莫晓松

1964 年生于甘肃陇西，1986 年毕业于西北师范大学美术系。现为北京画院艺术委员会副主任、国家一级美术师、中国工笔画学会常务理事、北京美术家协会理事、中国画学会理事、北京市高级职称评审委员、中国美术家协会会员、全国青联委员。作品曾获全国花鸟画艺术大展金奖，先后参加全国第七届、第八届、第九届、第十届全国美展，百年中国画展以及在法国、日本、中国香港等举办个展和联展，出版个人专集及合集多部。作品被联合国教科文组织世界遗产中心、中国美术馆、上海美术馆、广州美术馆等机构收藏。近年来应邀为国家大剧院、中央政治局、中央军委、中央统战部、中国驻法大使馆、中央驻港联络处、中央驻澳联络处创作大型花鸟画作品，受到广泛好评。

草木不仅有生命，且有灵性。
神交自然，逸情草木，表达对
草木花禽生命状态的关爱，由
细微处臻于认识的澄明和通
达，乃人生之大乐。

观花看草杂忆

草木不仅有生命，且有灵性。神交自然，逸情草木，表达对草木花禽生命状态的关爱，由细微处臻于认识的澄明和通达，乃人生之大乐。

我从事花卉草木、鸟禽草虫工笔绘画之事近二十载，更亲近并细察周边的草木、花卉，渴望回归自然与花草为伴，返璞归真，追求心灵的宁静与和谐。

远离尘嚣，放弃浮华，寻找本源清净之地，这是我追求的心灵状态。

羡慕松下听琴、林间看泉的通脱潇洒，羡慕柳烟荷影、梅兰绰约的怡然高洁。然而，古人的生活情景已恍然昨日，内心的文人生态是否安在？

冬日浓阴，雾浊似浮粉尘，草木发暗落叶飘零，看起来就要进入休眠期。隔壁邻家花园，枯蒿和荻花集褐带灰，其下草根枯白，衰草里看不见一片冬性杂草的青绿，而在晨雾的浸染下，一派衰微里也有深沉的棕紫，这是历经风霜岁月的厚重之色。

对草木之爱，不仅是出于习惯的观察，更是本性使然，我钟情它们千姿百态无言生长的本质。在京郊南苑清荷书屋度过的幽静岁月里，花木成为一种情感寄寓，一种象征，一种境界，它是天地的恩赐，也是注定流逝的美好。

↑ 观花看草之一 49 cm × 80 cm 纸本设色 2012年

正月初六，早晨出来散步，野外有斑鸠在高树上交互啼鸣。欣然望去，城边的隙地上，融雪与积雪之间，野斑鸠与家鸽成双落下，寻觅奔逐。鸠、鸽同科，鸽大于鸠，鸠色灰褐而羽尾略长。我曾在家中玻璃房养过几只，但后来被黄鼠狼叼去，令我心颤痛惜。

几日后再去野地，“咕咕……”“咕咕……”斑鸠催春，高亢的叫声，带着颤动的滑音。声声相接之中，白雪消融，树芽萌动，麦苗返青，野草纷生。这时候，墙根的草开始萌芽，贴着墙角连接成一条条醒目的春色线。

阴湿的地面上，回黄转绿的草们暗绿、青绿、灰绿混合着，厚簇簇的已连成小片。此时，老树也在暗发生机，杨树和柳树不用说，老椿树珊瑚状的丛枝，似未发花时的枯枝牡丹；樱桃树的花蕾圆鼓鼓的，像火柴头和花椒籽；杏树的花蕾挣脱蜡质的芽皮，隐约已露出了嫩白的蕊。

走在野地，我常常感奋不已，经历严寒霜雪之后，万物依然欣欣然，并不为曾经的苦难颓废，就连曾经在寒风里折腰的芦苇，也摇曳在阳光之中，酝酿着新一季葳蕤。

↑ 观花草之二 49 cm × 80 cm 纸本设色 2012年

空山晚秋

晓松

是啊，春天的树枝，尽管还有秋红般的颜色，但季节的轮换里有不可遏制的生命律动。石榴开花了，红桃和粉杏也开了，丁香吐叶时，花蕾也冒出来，柳絮一样翩然。小鸟叽叽鸣叫，从这一枝跳到那一枝，树枝轻微弹动，花瓣雪花一样纷纷扬扬。古寺遗址里，老杏树扎扎实实地结了一头花蕾，隔老远就可以闻到它散发的芬芳。

立春之新草，清明之绿草，小阳春之碧草，乃一岁青草最可记忆之三重境界。三阳开泰之际，绿芽如虫，森森蠕动情状，出人意料，花开之时，更能给人惊喜。在“草虫系列”里，我努力表达这种场景：在疏落清寂的格调里，有清秋时节野草一丛，蜻蜓在飞，蚂蚱爬来，粉蝶翩翩起舞。草叶勾写疏朗，用笔自由，体现风卷叶转的生动形态，注重粗细变化，起落得秀，利爽得神，表现一种春寒肃静的感觉，渲染了画面情调。

画中蜻蜓的处理，认真研习了白石老人的画法，阔而透明的翅膀用细线勾染，力求韵味淳浓。头胸尾之处理，在细腻里尽显圆转之形、透视之妙。画中的蚱蜢，取仲秋时枯色始从脚尖浸染竭黄的形态，让人想到秋后丝丝缕缕愁绪爬上心头的时刻。总之，要在画面中形成一种紧松有度的美的形迹。

（见第4、第5页图）

醉歌

甲午初夏晓松意白石老人草虫於京华

空山晚秋 34 cm × 34 cm 纸本设色 2014 年

醉歌 34 cm × 34 cm 纸本设色 2014 年

在我看来，白石老人笔下的草虫境界最高。老人画工笔草虫非常细致，细到纤毫毕现的程度。草虫的触须细而长，真有一触即动的感觉，这是细笔中形神兼备的表现，是详细观察草虫动态之后才能描绘出来的。白石老人创造了比真虫更精炼、更生动的艺术形象，他在五十八岁时细笔写生蟋蟀、蝴蝶、蜜蜂等，六十岁后开始由细笔改工笔草虫。画工笔草虫先要选稿，从写生积累的草虫稿中找出最动人的姿态，取舍加工，创造出精炼而生动的艺术形象。之后，把这些形象的轮廓用透明薄纸勾描下来成定稿。画工笔草虫，先把拟好的草虫稿子用细骨针将外形压印在下面的纸上，然后把稿子放在一旁做参考，用极纤细的小笔以写意笔法中锋画出。虽然是在生宣纸上，但能运笔熟练，笔笔自然。细看，草虫“粗中带细，细里有写”，有筋有骨、有皮有肉，没有数十年粗细写生功夫是画不出来的。

→ 寻家 34 cm × 34 cm 纸本设色 2014 年

→ 外山 34 cm × 34 cm 纸本设色 2014 年

在京郊南苑的画室周边，常常有花草相伴，禽虫飞往不断，我便注意观察记录写生。

蜻蜓：此处常见的一种是红蜻蜓，也就是白石笔下最熟悉的那种蜻蜓。另有一种纯黑的蜻蜓，身上、翅膀都是深黑色，大家叫它鬼蜻蜓。二者因为色彩对比鲜明，时常出现在我的画中。

蝈蝈：有一种叫秋蚰子，较晚出，体小，通身碧绿，叫声清脆，有时跑到画室鸣叫，给宁静的氛围增添了不少乐趣。

蝉：听邻居讲，蝉大体有三类，我们院子里的是一种叫“海溜”的蝉，个大，色黑，叫声洪亮，是蝉里的楚霸王，生命力很强。我曾经捉了一只，养在室内的水

空山清意 34 cm × 34 cm 纸本设色 2014 年

晚竹 34 cm × 34 cm 纸本设色 2014 年

竹和芭蕉中，活了好几天。还有一种叫“唧溜”，鸣叫时发出的声音平缓。第三种叫“叭溜”，最小，暗褐色，也是因其叫声而得名。

蝉喜欢栖息在柳树上，古人常画“高柳鸣蝉”，是有道理的。螳螂也入我画，院子里的螳螂很好看，它的头转动自由，翅膀嫩绿，颜色和脉纹都很美。

蝴蝶：明人在花木类考中这样描述——“蛱蝶，一名蝴蝶，多以蠹竹所化。形类蛾而翅大身长，翅膀轻薄而有粉，须长而美，夹翅而飞。其色有白、黑、黄，又有翠绀者，赤黄、黑黄者，五色相间者。最喜嗅花之香，以须代鼻。其交亦以鼻，交后，则粉褪，不足观矣。”

→ 浮莲 34 cm × 34 cm 纸本设色 2014 年

→ 意留 34 cm × 34 cm 纸本设色 2014 年

技法一

步骤1 构思。排布好画面的主要和次要元素。此幅《荷塘之秋》围绕主要想表现的莲花来构图。将莲花安排在右上位，出枝为右边位。辅助以荷叶团块遮挡、衬托，再以一只莲蓬、几根草叶拉出画面灵动线条，贯穿几个团块。

步骤2 做底。刷清水，以浓淡两种墨色相破，大致规划画面黑白灰关系。墨色与线描有合有离，画面松动，更趋天然少人工。

步骤3 深入。细致规整黑白墨色关系，从整体层次和肌理光感两个角度思考，灵活晕染。分染和罩染交叉进行，做到虚实相生。深入刻画应把握好分寸。

→ 荷塘之秋 64 cm × 38 cm 纸本设色 2013年