

当代工笔画

唯美新视觉

康曾永 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
THE STRAITS PUBLISHING & DISTRIBUTION GROUP | FUJIAN FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

当代工笔画

唯美新视觉

康曾永 工笔花鸟画赏析

图书在版编目(CIP)数据

康会永工笔花鸟画赏析 / 康会永著. — 福州: 福建美术出版社, 2014. 1

(当代工笔画唯美新视觉)

ISBN 978-7-5393-3032-7

I. ①康… II. ①康… 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(2013)第320009号

策 划 **沈益群**

organizer Shen Yiqun

责任编辑 **沈益群 郑婧**

editor in charge Shen Yiqun Zheng Jing

投稿邮箱 **yqfzh2004@126.com**

mailbox yqfzh2004@126.com

装帧设计 **王福安**

book design Wang Fuan

版式制作 **三立方设计**

layout desing TRI-CUB DESIGN STUDIO

当代工笔画唯美新视觉·康会永工笔花鸟画赏析

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 978-7-5393-3032-7

定 价: 45.00元

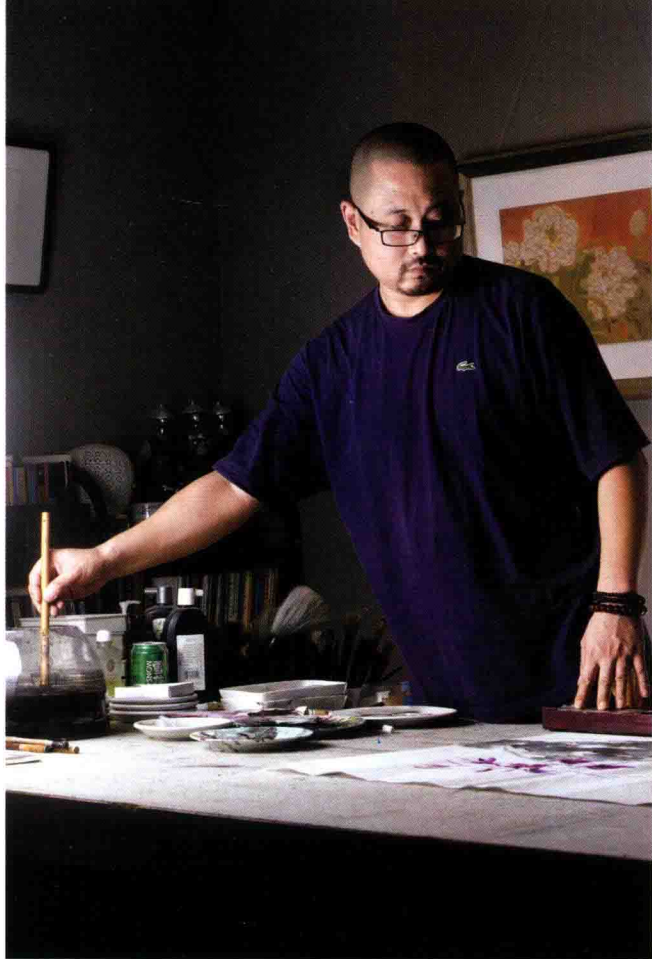
本书如有装订质量问题,影响阅读,请直接向承印厂调换

当代工笔画

唯美新视觉

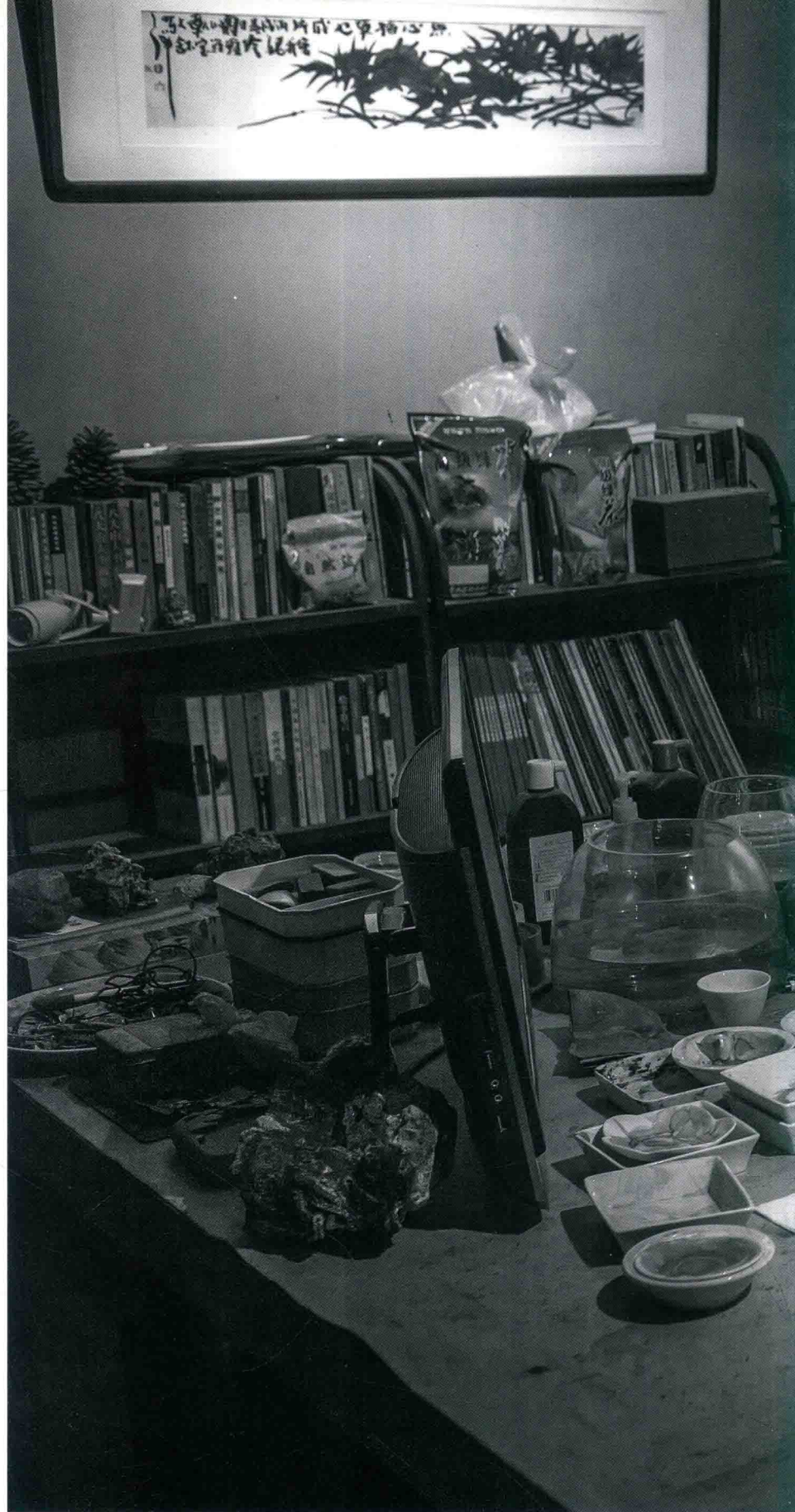
康曾永 工笔花鸟画赏析

康会永

一九七三年七月出生，河北鹿泉人。
一九九七年七月毕业于中央美术学院中国画系花鸟画专业，同年九月任教于福建师范大学美术学院。二零零二年七月结业于中央美术学院郭怡琮花鸟画创作高研班。现为福建师范大学美术学院副教授，硕士生导师。

- 2003.03 《当代中国画精品—花鸟卷》（安徽美术出版社）
- 2003.09 《南国风情》入选《全国当代花鸟画艺术大展》
- 2003.11 《鲁冰花》入选《微观与精致——首届中国工笔重彩小幅作品艺术展》并获丹青奖（银奖） 中国美术家协会、北京工笔重彩画会
- 2004.04 《当代名家花鸟画稿》（河南美术出版社）
- 2005.02 《青青河边草》系列、《鲁冰花》系列入选《传承与探索—福建省画院首届中青年国画家提名展》福建省画院、福建省美协
- 2007.05 《当代工笔画唯美新势力—康会永工笔花鸟画精品集》（福建美术出版社）
- 2007.08 《春花秋拾—康会永花鸟画作品展》福州石桥画廊
- 2007.10 《青青河边草》系列之一、之二、之三入选《东方墨·第二回当代中国水墨艺术家邀请展》中国国家画院美术馆、首都师范大学美术学院
- 2007.10 《南音》入选《情寄海西—2007 福建当代艺术大展·中国画作品展》并获精品奖（最高奖） 福建省美术家协会
- 2008.07 《原野系列之五》、《原野系列之六》、《原野系列之二》入选《中国工笔画名家新作展》首都师范大学 美术学院
- 2008.08 《纪念郭味蕓先生诞辰一百周年全国花鸟画名家作品展》中国美协中国画艺术委员会
- 2011.12 《唯美白描精选—闲花野草》福建美术出版社

↓ 《独角戏》系列之六 43×62cm 纸本设色

→ 《浮世》系列之二 31×41cm 金笺卡纸

→ 《浮世》系列之三 31×41cm 金笺卡纸

康会永在作品的语言表达上，很少或是干脆脆的完全抹去在花鸟画中常见的鸟语花香式的笔墨描述，而是尽情游弋于大自然的博大与精深之中，以至同大自然作或深或浅的感情交流。他说他很在意花鸟植卉外在的朴素美学元素，并常常赋予它们人性的思想性、人格化的深层美感，以获取与它们的一种近似人类情感的翕然交流，来激昂急于表现的澎湃心绪，最终引发自己无法抑止的创作欲望和艺术灵感。如他所说，康会永在自己的作品中没有以单纯的方式去表现对象偏面的自然美，而是着力于对花鸟以人物的格调方式进行“人格与个性”化的塑造，更为细腻地来表现对物象演变过程的一种感知与呼应，继而借助形神共致的种种艺术形象来慨叹纷繁不朽的万象生命。康会永此类的大花鸟画，在一定程度上正应合了法国艺术批评家丹纳关于“精神气候与精神产品”的阐述。

——选自 陈召飞《视角·画魂·生命——康会永花鸟画作的艺术》

康会永的闲花野草

文 / 黄颖

是先见过康会永的画，才见到康会永的人。那些细腻唯美的工笔花鸟画，竟出自眼前这位硬朗粗犷的北方男子之手，有些意外。看来，对画家及其画作，预先做任何联想，都是不准确的。

康会永的工笔画识辩性甚强，即使是一位彻头彻尾的“圈外人”，如我，也不难从一众画作中寻出它们。

它们是那样的与众不同——清丽、迷离、脆弱、妖娆、恣肆、遒劲，种种迥然不同的气息，竟然在他的作品中奇妙地交织、碰撞、融合，你非但不感觉突兀，反而很容易被由此而滋生的，那种无以名状的、神奇的美感所蛊惑，深醉其中。

我想，氤氲在画作中的，那份独有的、难以捉摸的神奇的美感，其实，便是康会永的个人符号，是画家经年沉淀后逐渐探索出来的、属于自己的绘画语言。做画难在自成一格，创造出属于自己的符号，并能拨动人心，绝非易事，它无疑是艺术家开始走向成熟的重要标志。

康会永属于笔法和趣味上富于教养而不失变化的那类画家。

教养，得益于他的学院派背景。康会永是中央美术学院九三届中国画系花鸟画专业的毕业生，此后又再度赴央美进修，2002年结业于郭怡琮花鸟画创作高研班。长期系统与严谨的绘画训练，令康会永深谙传统笔墨。

对于熟悉传统的人来讲，传统便是一种很安全的教养，容易为“圈内人”，尤其是本地圈内人所认同，这对于年轻画家，尤其是像康会永这样北方“漂”到南方的艺术家来说，无疑是一种诱惑。

然而，在康会永看来，这份诱惑尚不足以让他放弃——于潮流之外找到自己的路。寻路，其实就是寻找变化，意味着不随波逐流，意味着守得住寂寞。画家倔强的艺术品质与执著的艺术追求，由此可是一斑。

康会永深受恩师郭怡琮先生“大花鸟画精神”的影响，在绘画中，不再简单的追求“肖似”，不刻求再现自然的真相，而是力求描绘出经过自己的心观照过的自然。用经由自己的视觉、性灵滤过的“现实”，代替准确的现实；使画作成为自然主义与抒情成分的混合品，或者说是客观的素描与主观

→ 《香冷》 17×31cm 金笺卡纸

→ 《浮世》系列之五 31×41cm 金笺卡纸

→ 《闲云》 38 × 52cm 金笺卡纸

→ 《浮世》系列之五 22×22cm 金笺卡纸

的传达的融合物，这是康会永的绘画理想。

画家没有将传统国画的“高逸瞻远”放在心上，也不去顾及谨慎的文人趣味，甚至难以照顾到真实的景物，他更多的专注于自身的感受与视觉，眼前这株植物的生命律动才是他的聚焦点。

康会永天然地拥有一种自然的情操，能够捕捉到大自然蕴藏的生气，轻易把握住哪怕是最微贱的生物的性灵。我猜他听得到花草的声音，看得到它们的一举一动，猜测得出花草的姿态所蕴含意义与热情。更重要的是，他能将花草身上那种不可言喻、不可传达、不可确定的东西，用画笔表达出来。

将事物的真切再现和它的诗意的表白融合得恰到好处，我想，这也是观者喜爱一幅作品的秘密吧。

康会永偏爱清淡野逸。较之传统工笔画种常见的牡丹、荷花，他的目光更多的流连于山间、路旁、庭院一隅的闲花野草。滴水观音、木瓜、石斛……这些其他画家不常入画的植物，在康会永眼里，却有着独特的美。

《季风》《青青河边草》《花非花》……在这些作品中，不时会邂逅这些“非主流”花草，恐怕你也会如我一般，诧异于这些平日里并不起眼的植物，在画家笔下竟然变

得如此不同凡响。它们就像是从童话中走出的植物，会说话，有情绪，很撩人。看吧，那株处在生长和衰败的临界状态的滴水观音，正卖力地炫耀着自己的遒劲的茎，阳刚之气呼之欲出；硕果累累的木瓜树，被赋予蓝绿色调，此时正散发出淡淡的忧伤，为果实的即将离去而感伤？……

即便是工笔画中常见的主题，康会永也有其独到的理解和诠释。《红河谷》中的荷花与荷叶，时而叶托花，时而花衬叶，视密暧昧，宛如恋爱中进进退退的情侣；《丽影》则不同，花、叶、草，包裹在神秘空灵的调子中，各自以不同的姿势曼妙起舞，竟让我莫名联想到《阿凡达》中那些充满灵性的异星球的植物……

把“静”物画成“动”物，画得有人气儿，让人心动，实属不易，但是康会永做到了。在他的画面上，一簇花、一丛芭蕉、一棵树就是一个自主的世界。人，已被剔除出去，植物不再以被观看的姿态存在著，它们天马行空，自由驰骋在他们自己的世界。你不难发现，它们总是处在一种运动的状态中，似乎有股无以名状的内在冲动在其体内出没，而对于倾泄激情、欲望与躁动，它们无疑毫不顾忌、毫无负担。

→ 《花事》系列之十 38×52cm 金笺卡纸

此时，你被一种不可思议的情绪抓住了，很美妙，很享受。你开始感激把你引入这种情绪的作品的主人。

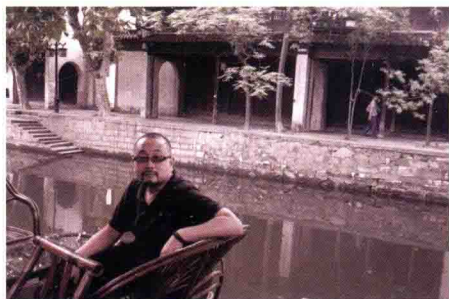
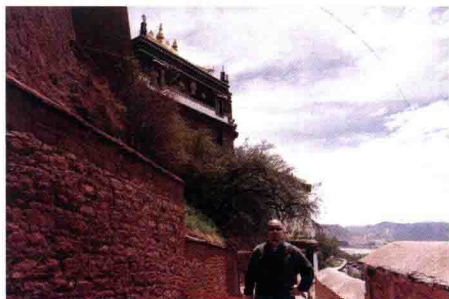
呵，我们耽于感动了，竟忘记了作品的构图美、线条美，以及一切它所包含的技术。

康会永笔下的花草，远离了人为整体的自然，画家刻意回避过于传统、概念化的构图，以截景、特写的方式来控制画面的开合，花卉草木丰盈饱满，以致涨溢出画幅有限的空间，画面视野得以无穷延展。虽然，现代审美意识已经微妙的进入了画家的笔端，它带给观者鲜活的、与传统工笔画迥异的视觉感受。

康会永笔下的一花一草，就不是凭感觉草率完成的，而是经过了精心的设计和巧妙的经营。这点，观者从他的白描作品集《唯美·闲花野草》中，更可清晰的感受到。他的每一幅白描，都是一座由错综复杂的线条铺就的小小的迷宫。那些美丽的线条，被画家赋予了画法的节奏感和力量感，它们被处心积虑地组合、对照和呼应，线与线之间，或对峙、或交织、或相依，轻重、粗细、长短交替变化着，使得整个画面繁处不重，密处不窒。

这些线条就像一个个小精灵，顽皮而又迷人，它们跟你玩著捉迷藏，一步一步诱著你的目光不由自主地追随它们，在整个画面上穿梭往返。我想说的是，在康会永的白描裏，你不懂能够感受到作品的美感，更是踏上一场妙趣横生的“目光之旅”。

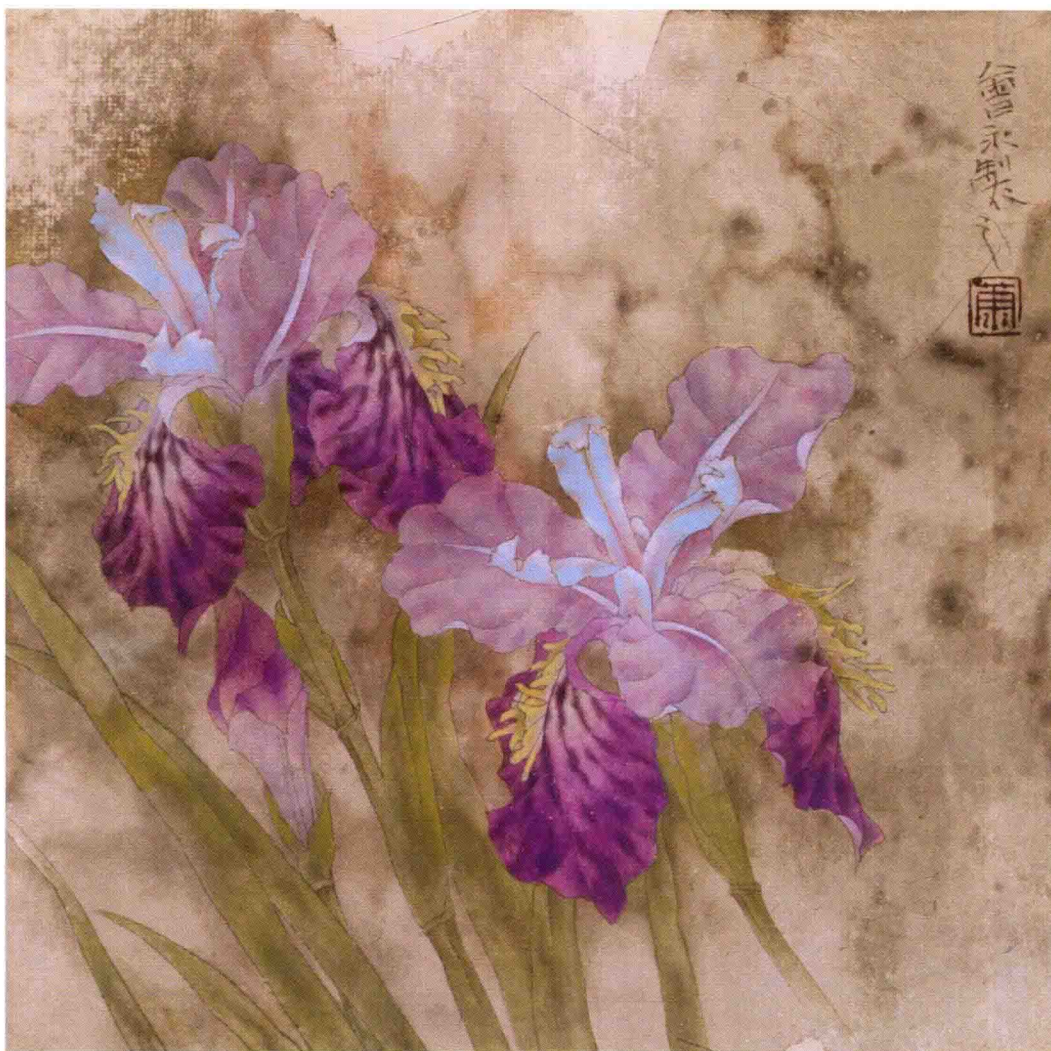
康会永说自己的生活简单而平静，教学、绘画，绘画、教学，两点一线，毫无涟漪。但是他的绘画，欲刺破了这种平静。你完全有理由相信，在艺术家平静的外表下，定然有诸多激情，暗流涌动。

→ 《流年》系列之三 22×22cm 纸本设色

→ 《流年》系列之六 22×22cm 纸本设色