

H U A J I N G

画境

Y E

P E N G

叶

芑

G O N G B I H U A N I A O H U A T A N W E I

工笔花鸟画探微

叶芑 / 著

时代出版传媒股份有限公司

安徽美术出版社

全国百佳图书出版单位

图书在版编目（C I P）数据

叶芑工笔花鸟画探微 / 叶芑著. -- 合肥：安徽美术出版社, 2012.12
(画境)
ISBN 978-7-5398-3894-6

I. ①叶… II. ①叶… III. ①工笔花鸟画—国画技法②工笔花鸟画—作品集—中国—现代 IV. ①J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第263549号

画境·叶芑工笔花鸟画探微

叶芑 著

出版人：郑可 选题策划：毛春林
责任编辑：毛春林 责任校对：司开江
封面设计：吴智莹 版式设计：吴智莹
责任印制：李建森 徐海燕

出版发行：时代出版传媒股份有限公司

安徽美术出版社(<http://www.ahmscbs.com>)

地址：合肥市政务文化新区翡翠路1118号出版传媒广场14F

邮编：230071

营销部：0551-3533604（省内）

0551-3533607（省外）

制版：南京观一文化传媒有限公司

印制：南京精艺印刷有限公司

开本：889mm×1194mm 1/8 印张：6

版次：2012年12月第1版

2012年12月第1次印刷

书号：ISBN 978-7-5398-3894-6

定价：42.00元

网络支持：安徽美术出版社网站（<http://www.ahmscbs.com/>）

当代工笔人论坛（<http://www.gongbiren.cn/>）

媒体支持：《书画世界》 《中国书画》

编辑热线：15255190979 0551-3533612 毛春林

qq: 70431144

电子邮箱：70431144@qq.com

如发现印装质量问题，请与我社营销部联系调换。

版权所有·侵权必究

本社法律顾问：安徽承义律师事务所 孙卫东律师

画境系列：

《画境·江宏伟工笔花鸟画探微》

《画境·喻慧工笔花鸟画探微》

《画境·张见工笔人物画探微》（第2版）

《画境·高茜工笔花鸟画探微》

《画境·杨立奇工笔花鸟画探微》

《画境·方政和工笔花鸟画探微》

《画境·乔圆青绿山水画探微》

《画境·沈宁工笔人物画探微》

《画境·罗寒蕾工笔人物画探微》（第2版）

《画境·孙震生工笔人物画探微》

《画境·韩非工笔花鸟画探微》

《画境·李君琳工笔花鸟画探微》

《画境·李金国工笔花鸟画探微》

《画境·姚媛工笔花鸟画探微》

《画境·许曼克工笔花鸟画探微》

《画境·饶薇工笔蔬果草虫画探微》

《画境·王法工笔花鸟画探微》

《画境·叶芑工笔花鸟画探微》

《画境·雷苗工笔花鸟画探微》

《画境·宋彦军工笔人物画探微》

《画境·王冠军工笔人物画探微》

《画境·徐华翎工笔人物画探微》

H U A J I N G

画境

Y E P E N G

叶 芑

G O N G B I H U A N I A O H U A T A N W E I

工笔花鸟画探微

叶芑 / 著

时代出版传媒股份有限公司
安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

无界真性情

——叶芑专访

袁园 王艺玮

“当绘画直接与性灵相通时，快乐油然而至，绘画在这时候才恢复其最本真的功能性：娱情悦性，娱己悦人。学画的经历应该中矩于马氏关于事物发展螺旋式上升的理论，经由无度—有度—无度的转变。最后得到的无度状态因由前面有度的艰难而显得弥足珍贵。”

——叶芑

记得小学美术课本上，有一幅关于日本富士山的画作，印象中海浪高高卷起，透过卷起的海浪看到遥遥的富士山。与叶芑接触之后，不自觉想起这幅画作来。他喜欢毕加索，也曾经精于宋画的研究，但是两者却并不冲突。艺术是没有界限的，在他的绘画探索中得到了很好的解读。

《角本》：从您的画里能看出有一些哲学信仰方面的东西。

叶：会有一些，我在南艺读顿时论文研究方向就是儒释道对中国画的影响。儒释道说起来很深奥，可以说得很玄，但“道”最终还是要归于生活。思想是生活的一部分，没有生活，道不存在。生活包括物质生活和精神生活，儒释道是为解决生活中的问题服务的，画画也是为生活服务的。只有生活问题得以解决，画画才会好，两者是相辅相成的。古代文人画就与生活紧密结合，能体现生活中人与自然的关系、生命力的自由、精神境界的超脱才是好作品。我觉得画画是私人化的，画中国画一定要好玩、有趣，争取在每一个阶段都要做不同的探索。

《角本》：之前采访了不少画家，发现女性画家和男性画家的状态很不一样。

叶：是的。女性画家细腻、敏感，感受多来源于自己，善于把感触性的东西表达出来；男性是开放式的，绘画的社会性很强，会有太多的社会责任感和使命感，所以经常故作深沉、厚重状（笑）。

《角本》：您的画虽然是工笔表现，但有不少写意的面貌。

叶：有很多人觉得我的工笔画和写意画好像在做跨界。我早期的工笔画吸收了一些写意的东西，现在探索追求绘画性和表现性更强一些的工笔画创作模式。工笔画如何吸收文人画里自由灵动的东西是我探索的课题。

《角本》：感觉您内心还是很写意的。

叶：是的。我不会把自己限定在工笔、写意或是其他。我一直热衷的是如何在保持中国画精神境界的状态下体现及拓展它的现代性，也就是中国传统审美理想在现当代的表现，将传统符号与现代性相融合。而不是搬照已有的西方现当代艺术表现模式来达成中国画的所谓现代化。

《角本》：有没有比较偏好的绘画题材？

叶：没有。我不会太多从题材上考虑，主要是生活中的感想。突然发现某种动植物的闪光点，我会把它归纳到曾经喜欢的或者熟悉的视觉经验里，经过创作产生一种区别于原物的意味感。比如带有极强的传统文化符号的荷花、梅兰竹菊之类，会考虑如何将这些代表传统文化的文化符号与现代性的艺术语言进行融合及变化，产生“土与洋”既融合又有些冲突的文化时空感受。对我而言，这就是极其好玩的（笑）。

《角本》：创作过程中有没有遇到过一些瓶颈？

叶：有，就是苦恼传统的现代性的道路怎么走的阶段。在保留传统的思想境界的同时，又要探索中国画现代性的发展，这是条荆棘之路，所谓人间正道是沧桑。这条路不像直接搞现当代艺术，不能马上引起公众的注意和兴趣，需要时间的积淀，而且原有的传统理念会有很内在的束缚，所以有好长一段时间遇到了你所说的瓶颈。后来我不再为许多概念性的标准而苦恼，丢开了工笔还是写意的标准，表达上反而更加轻松自由，选择权更大，其呈现现代性的可能性也就越大了。

《角本》：这个过程中是自己在探索，还是也有老师的引导？

叶：有老师的引导、个人的机遇，还有时间的因素。我硕士和博士期间的两位导师的思想都很开放，提供了很多好的见解；另外，我有很多搞现当代和写意的朋友，还有很多画工笔的同学和老师，在与他们的交往中了解和感受跳脱艺术形式之外的艺术精神。我在江浙沪和北京都学习和生活过很长的时间，加上各地周游，随着时间的推移，视野开阔了，手头也活起来，心也不再局限于某个点了。

《角本》：这次画展您的《菩提心》系列很受欢迎，您怎么看？

叶：《菩提心》是我的一个阶段，它是工笔传统形式语言的拓展和现代设计形式的嫁接。它能够取得认同和关注，说明我的运气不错（笑）。不过我不喜欢不停重复一种表现模式，而喜欢尝试新的东西。现在在探索如何让工笔画绘画性更强一些的形式，就是有些视觉冲击，不是那么细腻、斯文，但是有许多细节比较耐看的，画面灵动性比较容易体现的表现模式。画画不能一个路子画到底，我很佩服毕加索，他从蓝调时期到立体主义、装置到综合材料等等，不停地在玩，在做新的尝试。真正做到他这个份上的人不多，达利也算一个。

《角本》杂志2012年2月刊

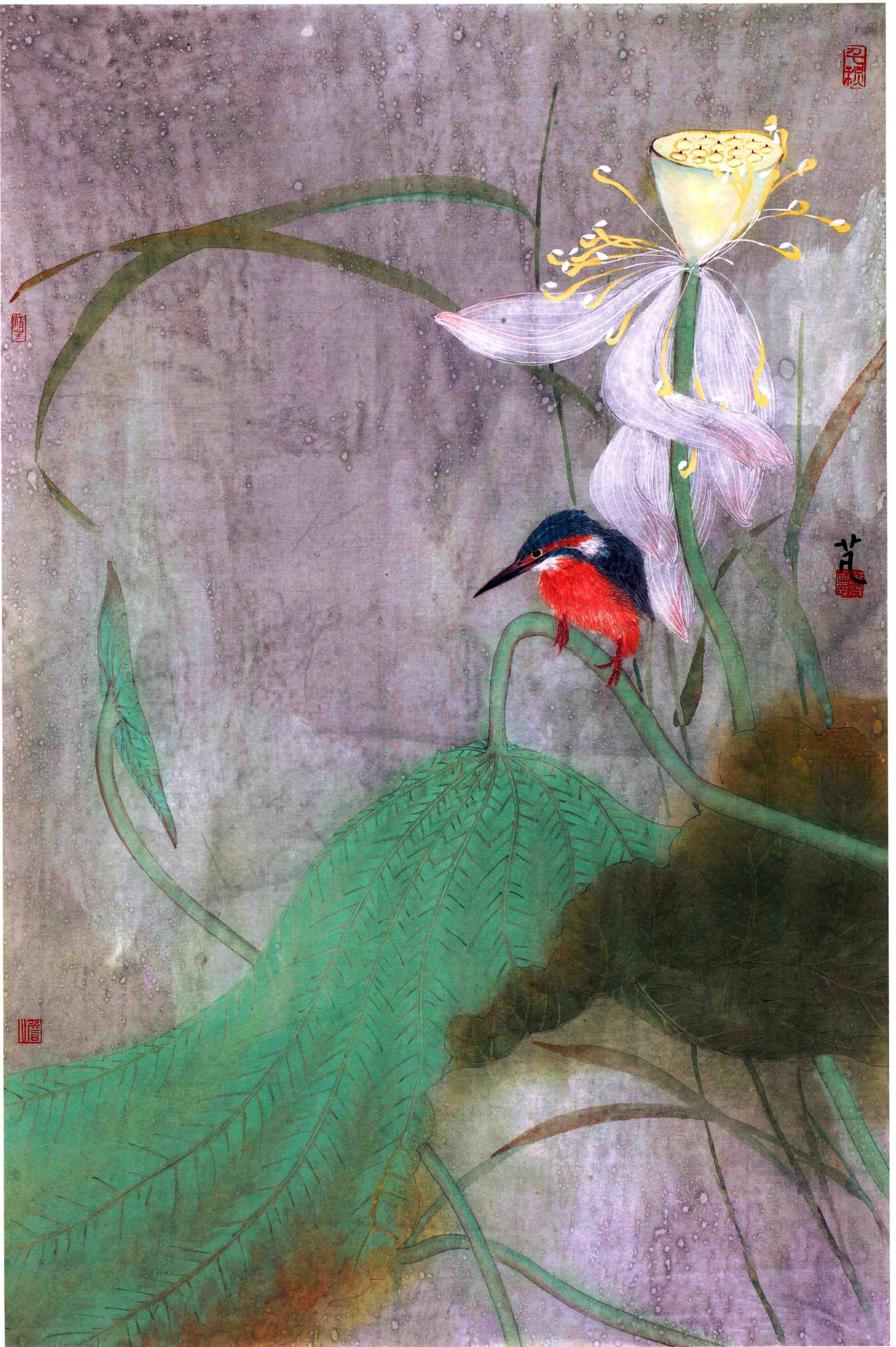
步骤图一

步骤图二

步骤图三

秋雨初晴 68cm × 45cm 2010年

完成图

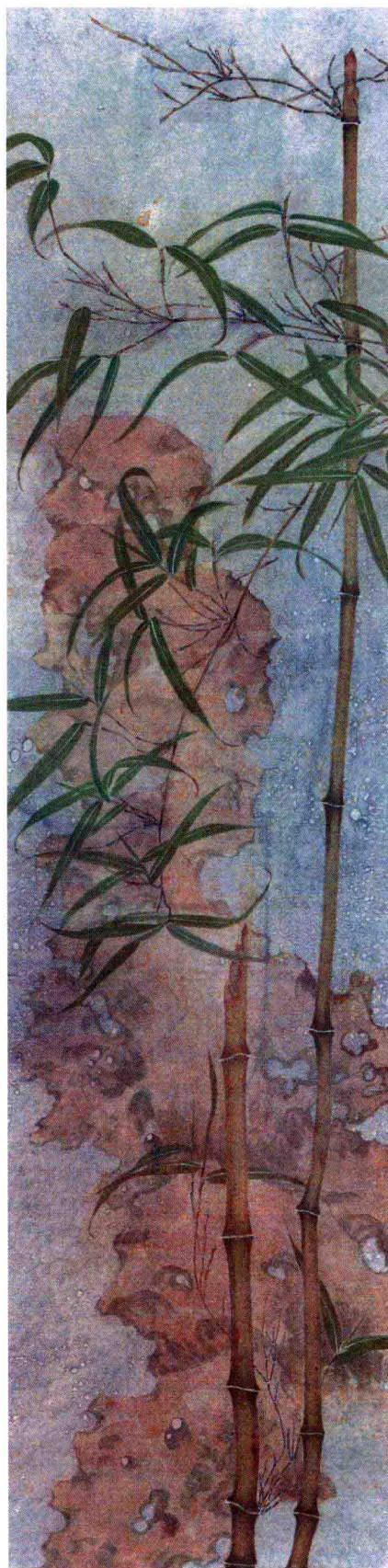
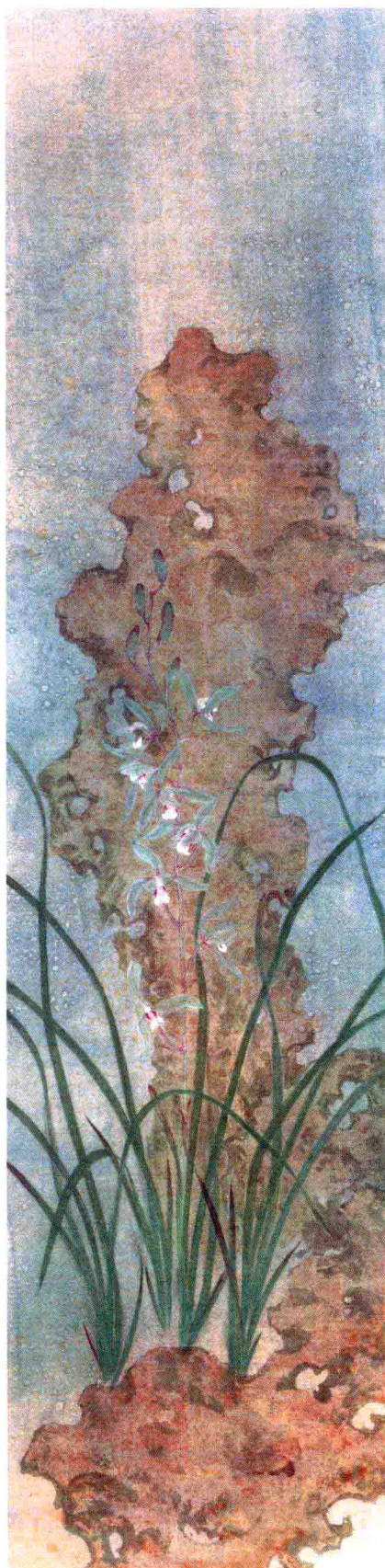
采茶歌里春光老 360cm × 141cm 2004年

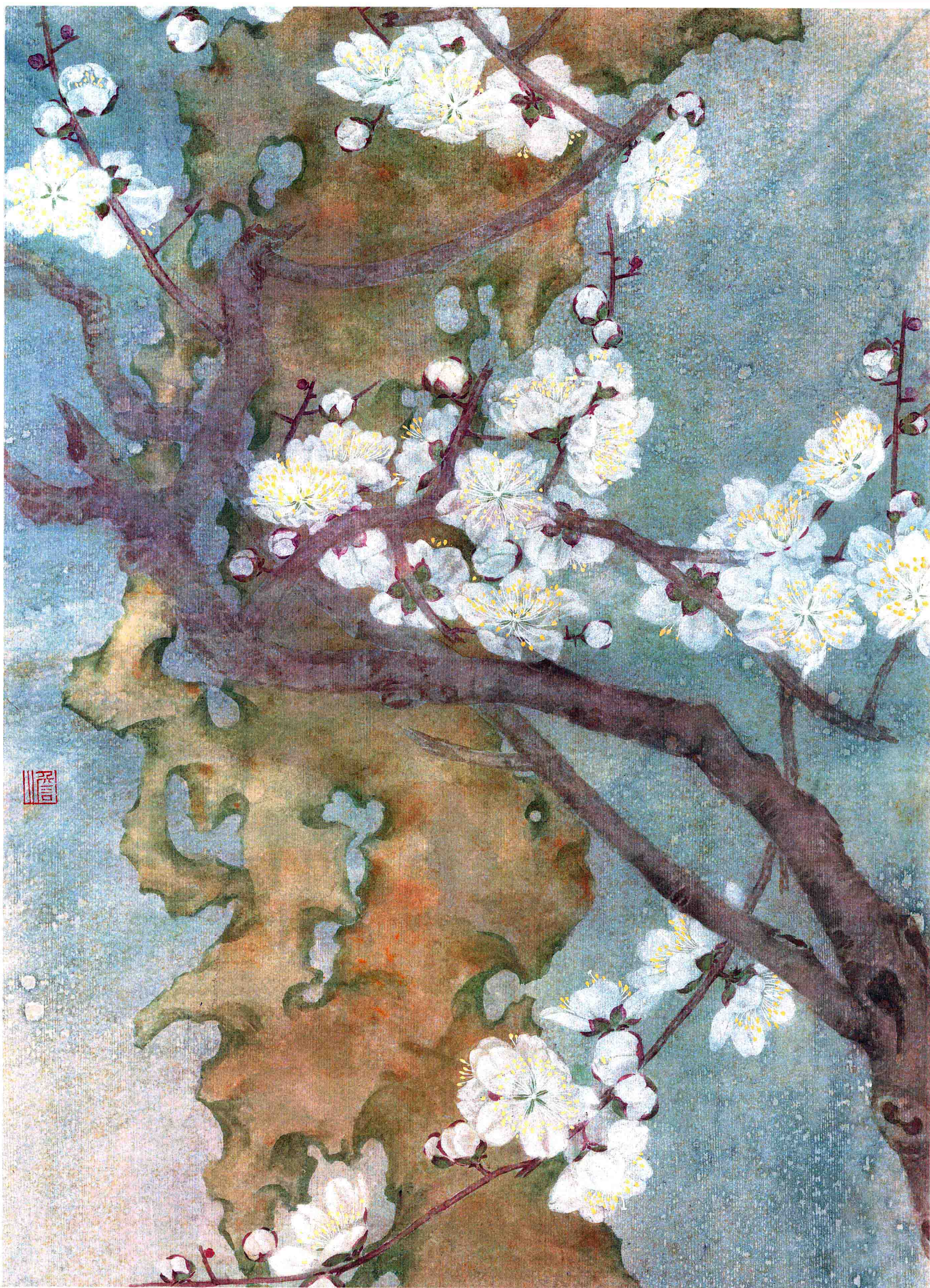
采茶歌里春光老 局部之一

采茶歌里春光老 局部之二

古风·印象 130cm×35cm×4 2007年

古风·印象 局部之一

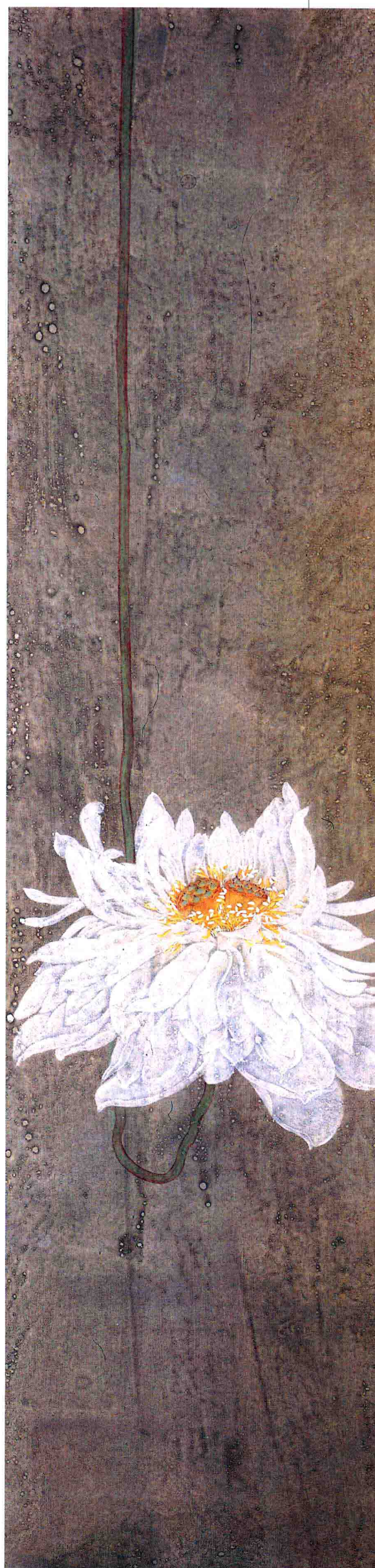
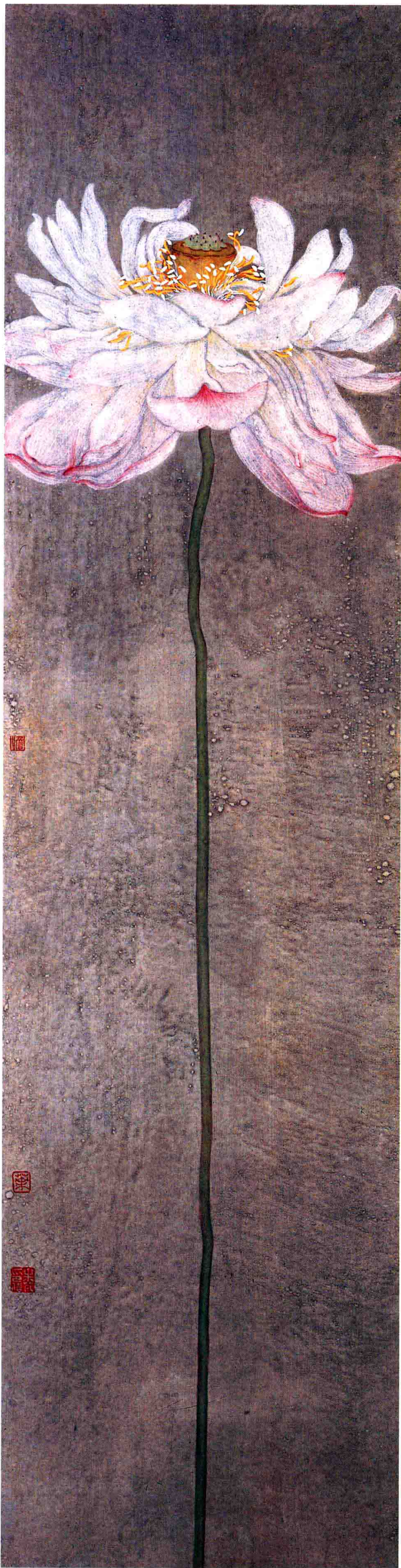
古风·印象 局部之二

古风·印象 局部之三

古风·印象 局部之四

菩提心·欢喜 132cm × 33cm × 6 2008年

