

彩墨世界

谢少威

工笔团扇作品精选

XIE SHAOWEI

GONGBI TUANSHAN

ZUOPIN JINGXUAN

天津杨柳青画社

【彩墨世界】

谢少威

工笔团扇作品精选

XIE SHAOWEI GONGBI TUANSHAN ZUOPIN JINGXUAN

天津杨柳青画社

图书在版编目 (CIP) 数据

谢少威工笔团扇作品精选 / 谢少威编绘. —天津 :
天津杨柳青画社, 2014.6
(彩墨世界)
ISBN 978-7-5547-0263-5

I. ①谢… II. ①谢… III. ①扇—工笔花鸟画—作品
集—中国—现代 IV. ① J222.7
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 100675 号

出版人：刘建超

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) 28376828 28374517

28376928 28376998

传真：(022) 28376968

邮购部电话：(022) 28350624

网址：www.ylqbook.com

制版：北京圣彩虹制版印刷技术有限公司

印刷：北京地大天成印务有限公司

开本：1/12 889mm×1194mm

印张：6.5

版次：2014 年 6 月第 1 版

印次：2014 年 6 月第 1 印

印数：1-3000 册

书号：ISBN 978-7-5547-0263-5

定价：48 元

作者简介

谢少威，1989年7月毕业于广州美术学院中国画系，中国美术家协会会员、中国工笔画学会会员、广东省画院签约画家、华南师范大学美术学院教授，硕士研究生导师。

花讯如期

“出淤泥而不染，濯清涟而不妖”这是人们对荷花人格化高尚品德的赞扬，也许，这正是谢少威酷爱画荷的原因。

执迷于国画多年，作品自然不少，但在谢少威的作品中，工笔荷花占据了相当重要的一部分，而在工笔荷花的作品中，荷花永远是画面的主体。荷花是圣洁、清白的象征，中国的文人画了上千年，流派纷呈，风格各异。如何透过荷花形象的塑造，真实揭示荷花所特有的人格化品质，是他苦心经营的审美情怀和诗意追求。这里面既有对荷花设色、梗叶水草等表现方式的细致处理，也有对画面上荷花与水禽飞鸟等关系的隐喻。《水国风露凉》通过对荷叶的细致渲染，营造出一个花实叶虚、空灵透彻的“水国世界”，洁白的花朵如一颗颗出水的明珠，亭亭玉立，高雅无邪，这是一种纯粹的美；《傍水悟清廉》通过表现一水鸟屹立荷池，感悟荷花所具有的“出淤泥而不染”的清廉品质，折射出在物欲横流、贪腐横行的商品社会中，人们对公正廉洁的一种坚守和反思；《徘徊九秋晚》的画面屹立一鸟，在枯黄、淡雅的色调中营造出惆怅空寂的意境，这里不仅仅是对诗意的追求，更重要的是通过有限的绘画元素，思考人世的浮沉和生命的境界。

在众多的绘画题材中，荷花仿佛承载着现实生活中的悲喜、理想和沧桑。作者与荷花的某种无法言说的情缘，似乎就是这种孰喜、孰悲、孰真、孰幻的非同一般的意义和宿命般的关联。然而，他所理解的宿命并不是一种无可奈何的悲观主义。《笑语盈盈暗香去》的作品画题，或许用《烦愁寂寂随风来》也适合，但那不是他所要表达的内涵，“绚烂之极，归于平淡”是他对生命的理解，为了追求画面的空灵与静谧，他甚少使用重彩，也不用活泼雀跃的飞鸟，而是使用少之又少的淡雅设色（他所理解的一种纯粹之美），以及能代表他的精神的绘画元素——静眼观世的水鸟。尽管在作品中他常常使用单一的水鸟符号，如《濛濛残雨》《愁江带雨》《徘徊九秋晚》《此中便与凡尘隔》，但这不仅仅只是一种孤寂的象征，他想表现更多的是一种顽强的坚守精神。

当代绘画的弊病之一，是过分强调技术的娴熟而缺失情怀寄托，其表现的只能是毫无生命的、徒有形式的点、线、色。因此，他一直坚信，如果一个艺术家无视社会现实、逃避苦难、回避善恶是非和人生的精神追问，就等于丧失了艺术的内在核心，任何笔墨技巧只不过是一种外在的躯壳而已。

从绘画史上看，借助题材抒发创作者复杂深沉情感的人不在少数，如八大的鱼鸟眼神、青藤的枝蔓力度，不得不让人们为之折服、叹为观止。无疑，他们在强调主观意兴上的写意画方面是佼佼者。然而，对于工笔花鸟画而言，想要在画面上达到那种“有他之境”就不是一件容易的事。形似与神似、写实与诗意，这两者的融合看似简单，实质上包含着极其复杂和艰难的转换。

因为写生是工笔花鸟画的基础，只有通过现实形象的写生，才能理解对象的生动形状及生长规律的特征，为创作积累素材。当然，写生不是看见什么就画什么。他们在下笔前要充分认识和理解对象。首先，他们应抛弃原有的理性、客观的思维，注重个人的审美情感和主观意识，以心灵宣泄为主，强调情趣意识的形式。在没有模式的束缚之下，就像儿童绘画，凭直觉和本能描写自然界的物象，这是“随人所欲”的绘画理念。在写生过程中，如果能用自己的方式思考、分析、体悟和感受，写生的作品就会有丰富的绘画语言和绘画形式，从而形成自己的精神面貌。这是第一种层次的转换，也是最重要的对形体意识的转换。

其次，要注意现代艺术造型观念的发挥。造型意识是造型的灵魂，有当代意识，才有现代造型。专业思想观念的现代化，才可能接受现代潮流，才可能找到或形成自己新的造型观念。对物象写生，应追求写生的随意性，因为“象须有意，否则失去生命力”。所以，即使是以写实为基础的写生，还应有超越自然的简化（或繁化）和抽象的表现，必要时甚至透视与比例等因素也应该在强调“视觉完整”与“平面装饰”效果中退居次位。这些都是当代写生观念的体现。在《风纤纤雨细细》等作品中，荷花的梗、荷花的花蕊，以及水鸟羽毛的处理就要根据美感的需要进行形式的处理。

有人认为，工笔花鸟画家在现代转型中存在三种模式：一是在传统图式基础上进行继承创新的传统型路径；二是借取西方图式进行形式创新尝试的融合中西的路径；三是完全运用西方具象写实造型改造传统的意象花鸟形象进入工笔花鸟画的创作的路径。实际上，在思想空前活跃的艺术界，他们不可能绝缘于西方各种艺术风格和流派的影响，如果善于利用，它们可以为花鸟画在当代发展提供借鉴的可能。

画家常常在思考，工笔画的审美核心是什么？除了笔墨形式，还有什么？反思工笔花鸟画的兴衰史，清晰可见的并不是“工”，而是“意”。正是由于作品中显露出来的不同的“意”而使艺术作品富于个性，这也难怪有“得意忘形”这一说了。细节的真实与诗意的追求，这些曾是北宋宫廷画院的重要审美标准。在今天看来，这些因素依然是工笔画创作所要遵循的基本原则。

从根本上来说，要在画面上获得这样的艺术意境，取决于扎实的功力、技巧和修养。他相信先天的学养会对个人的艺术成长有重要影响。但是，他也相信“天道酬勤”这一古老的告诫。他始终相信通过自己对花鸟画的执着、热爱和几十年如一日沉浸，他能够找到一种适合于表达自己思想的方式。他画他心，在“五十而知天命”之年，他似乎明白了艺术的真谛。

李劲堃

露冷风清

罡风斜荷

一尘不染

秋塘过雨

雨洗花娇

相逢依旧

清雅之间

娇客千叠

国色争艳

微风摇芳

岁岁挂红灯