

中国当代著名美术家艺术研究
ZHONGGUO DANGDAI ZHUMING MEISHUJIA YISHU YANJIU · XIA YONGXUE GONGBI HUANIAO

夏永学工笔花鸟

主编 贾德江 / 北京工艺美术出版社

中国当代著名美术家艺术研究

夏永学 工笔花鸟

主编 / 贾德江 北京工艺美术出版社

目录 MULU

承前启后 真水无香	贾德江	4
梅雀		4
秋趣		4
一时携手嫁东风		4
滇西冬如春		5
秋趣		6
远瞩		8
富贵白头图		9
霜叶红于二月花		10
天香		11
金龙卧墨池		12
雀语		13
竹鹊平安		14
锦鸡竹林图		15
安居图		15
平安		16
秋实		17
春语玉树		18
春景四条屏		20
富贵图		22
夏之风		23
蕙兰馨香		24
初雪		25
远志		26
秋意浓		27
沐浴薰风		28
不染图		28
春韵		29
东篱趣语图		30
梅雀竞俏		32
冬语		32
沐雪双憩		33
春趣图之一		34
春趣图之二		35
春趣图之三		35
春趣图之四		36
竹语		37
残荷		38
松鹰		39
玉兰双雀		40
吉事图		41
天下第一香		42
秋韵		44
冬韵		44
竹思		45
春杏		46
苍鹰图		47
荷兰菊		48
海棠山雀		49
虚心有节图		50
满树珠玑		51
香祖		52
虚心相重		52
芍药临风		53
四君子卷		54
雀石图		56
红杏枝头		57
百寿图		58
雀噪深秋		59
荷风		60
争春		61
瑞雪迎春图		62
寒雀		63
柳荫细听燕语声		64
报春		65
秋妆		66
风前香软 春在梨花		68
暗香引得佳禽来		69
疏影横斜		70
山里红		71
萱草		72
秋菊		73
春兰		74
石寿图		75
樱花燕语		76
芙蓉媚影		76
荷花翠羽		77
杏花鸟意		77
梅雀卷		78
梅枝俏语		80
低语东篱		82
玉树双栖		82
馨润肺腹		83
竹报平安		83
燕语桃花		84
春在梨花		84

画家简介

夏永学,号冀中大夏、双渔斋主人。1943年生于河北省蠡县。1965年毕业于北京工艺美术学校,在校就读同时,拜王学敏先生为师学习工笔花鸟,后经王老师介绍于俞致贞先生门下求学。1968年拜识中央美术学院教授、著名画家田世光先生,师从田先生门下二十余年,勤奋写生、宗法宋元、精研历代美术史论、博采众家之长、画艺大进。经五十余年的刻苦研习,形成清新明快、文雅古朴、意境自然温润的自家画风。如今虽年逾古稀,依然笔耕不辍,为其所深爱的绘画艺术而努力劳作。为当今卓有成就的著名画家。

现为中国美术家协会会员、北京文史研究馆馆员、中国花鸟画研究会会员。

其作品多次在中国美术馆、全国各地及世界多国展出并广受好评。

《回春曲》获第二届全国花鸟画展优秀奖。

《我们的朋友》入选第九届全国美展。

《清趣图》获“新世纪”全国书画精品大展优秀奖。

精心创作十一个月的11米绢本《安居图》长卷,经北京电视台新闻报道后,被制作成专题片,由多家电视台播映,并收入《中国美术家年鉴》。

曾为国务院、全国人大、北京市政府、军事科学院等机关创作大幅作品并被收藏。

作品先后在英国、俄罗斯、澳大利亚、新西兰、马来西亚、新加坡、美国、丹麦、希腊等国家展出。

出版有《菊谱》《夏永学作品集》《白描菊花选》《夏永学工笔花鸟技法小品集》《扇画技法作品集》《四君子画集——菊》等多部画集。

中国当代著名美术家艺术研究

夏永学 工笔花鸟

主编 / 贾德江 北京工艺美术出版社

目录 MULU

承前启后 真水无香	贾德江	4
梅雀		4
秋趣		4
一时携手嫁东风		4
滇西冬如春		5
秋趣		6
远瞩		8
富贵白头图		9
霜叶红于二月花		10
天香		11
金龙卧墨池		12
雀语		13
竹鹊平安		14
锦鸡竹林图		15
安居图		15
平安		16
秋实		17
春语玉树		18
春景四条屏		20
富贵图		22
夏之风		23
蕙兰馨香		24
初雪		25
远志		26
秋意浓		27
沐浴薰风		28
不染图		28
春韵		29
东篱趣语图		30
梅雀竞俏		32
冬语		32
沐雪双憩		33
春趣图之一		34
春趣图之二		35
春趣图之三		35
春趣图之四		36
竹语		37
残荷		38
松鹰		39
玉兰双雀		40
吉事图		41
天下第一香		42
秋韵		44
冬韵		44
竹思		45
春杏		46
苍鹰图		47
荷兰菊		48
海棠山雀		49
虚心有节图		50
满树珠玑		51
香祖		52
虚心相重		52
芍药临风		53
四君子卷		54
雀石图		56
红杏枝头		57
百寿图		58
雀噪深秋		59
荷风		60
争春		61
瑞雪迎春图		62
寒雀		63
柳荫细听燕语声		64
报春		65
秋妆		66
风前香软 春在梨花		68
暗香引得佳禽来		69
疏影横斜		70
山里红		71
萱草		72
秋菊		73
春兰		74
石寿图		75
樱花燕语		76
芙蓉媚影		76
荷花翠羽		77
杏花鸟意		77
梅雀卷		78
梅枝俏语		80
低语东篱		82
玉树双栖		82
馨润肺腹		83
竹报平安		83
燕语桃花		84
春在梨花		84

画家简介

夏永学,号冀中大夏、双渔斋主人。1943年生于河北省蠡县。1965年毕业于北京工艺美术学校,在校就读同时,拜王学敏先生为师学习工笔花鸟,后经王老师介绍于俞致贞先生门下求学。1968年拜识中央美术学院教授、著名画家田世光先生,师从田先生门下二十余年,勤奋写生、宗法宋元、精研历代美术史论、博采众家之长、画艺大进。经五十余年的刻苦研习,形成清新明快、文雅古朴、意境自然温润的自家画风。如今虽年逾古稀,依然笔耕不辍,为其所深爱的绘画艺术而努力劳作。为当今卓有成就的著名画家。

现为中国美术家协会会员、北京文史研究馆馆员、中国花鸟画研究会会员。

其作品多次在中国美术馆、全国各地及世界多国展出并广受好评。

《回春曲》获第二届全国花鸟画展优秀奖。

《我们的朋友》入选第九届全国美展。

《清趣图》获“新世纪”全国书画精品大展优秀奖。

精心创作十一个月的11米绢本《安居图》长卷,经北京电视台新闻报道后,被制作成专题片,由多家电视台播映,并收入《中国美术家年鉴》。

曾为国务院、全国人大、北京市政府、军事科学院等机关创作大幅作品并被收藏。

作品先后在英国、俄罗斯、澳大利亚、新西兰、马来西亚、新加坡、美国、丹麦、希腊等国家展出。

出版有《菊谱》《夏永学作品集》《白描菊花选》《夏永学工笔花鸟技法小品集》《扇画技法作品集》《四君子画集——菊》等多部画集。

承前启后 真水无香

● 贾德江

——夏永学的工笔花鸟画

◎ 梅雀 2011年 纸本 28cm × 50cm

◎ 秋趣 2011年 纸本 28cm × 50cm

◎ 一时携手嫁东风 2013年 纸本 40cm × 40cm

夏永学是20世纪60年代初开始专攻工笔花鸟画的画家，至今已有50余年的从艺历程。内敛而耿介的性格，使他蛰居于京城一隅，在工笔花鸟画领域默默地耕耘，孜孜矻矻，严谨至诚，探本溯源，淡泊名利，安贫乐道，多像一坛尘封多年的老酒，深深地埋没，厚厚地覆盖，经历了几十个春风秋雨的洗礼，终于可以飘香于世了。

在他习艺之前，花鸟画的古代传统已在20世纪初的西学东渐中发生变异。一种取向称之为融合中西，代表性画家主要有徐悲鸿、林风眠及“二高一陈”开创的“岭南画派”，还有工笔动物画领域的刘奎龄；另一种取向或称之为借古开今，其中写意花鸟的卓越代表是吴昌硕、齐白石和潘天寿，工笔花鸟画的突出代表，主要有北方的于非闇和江南的陈之佛，史上有“北于南陈”之并称。两类画家从不同方向建立了20世纪花鸟画的新传统。夏永学于1965年毕业于北京工艺美术学校，在校期间得王学敏老师耳提面命，跨入艺术之堂奥，又有幸先后师从于非闇的两位高足俞致贞、田世光门下，得恩师30年蒙养之恩泽，不仅在专业训练中打下了良好的基础，还得其真传，建立了与师辈相仿的知识结构。俞、田二氏虽同属于派，但画风却一精工一雅丽，有当代“徐黄”之称。他们大致都像于非闇一样，起步于双勾重设色花鸟画，经由陈洪绶上溯两宋院画，略参西方写实造型以发扬宋代院画“精于体物”的传统，重写生，善提炼，尚传神，讲笔法，长设色，形成了比宋人花鸟更秀劲浓丽也更生气勃勃的风神，力矫晚清“常州派”没骨花鸟的靡弱失神，尤适于表现花鸟世界繁盛向荣的生机，寄托愉悦欢欣的情感。

或许是夏先生的性格所致，或许与他人生的经历相关，夏永学安之若素的生活方式，使他更爱淡泊古雅的文人画意趣。如果以“黄家富贵，徐熙野逸”来比照，夏永学的工笔花鸟画更多一些野逸之趣。如果以文人画和院体画来划分，他的工笔花鸟不是受命而作，没有使命感的负累，更不是为了谋求生活的俸禄，而是在工作之余，作为业余生活的一部分，是与诗文琴棋书法一样

作为陶冶性情、抒发胸臆的方式，其创作态度是“依于仁，游于艺”，其绘画目的是为自己而做，其心态是轻松适宜的，是要借画言志，是受内心情感的驱使。由此，他在于派的风格中精益求精，渐渐摆脱既有法式的束缚，在田氏的精工中透露出俞氏雅丽的情韵，不在浓艳富丽上做文章，而取向于素雅平和以抒写高洁的情怀。同属一师门的俞、田两股支流，在夏永学这里得到汇合。他一方面把于派双勾设色的画法向着更加写实推进一步，另一方面则将文人工笔花鸟画“求逸求雅”的本质特征突出地体现出来，缓缓地树立起自家的艺术面貌和艺术个性。

夏永学工笔花鸟画取材广泛，就花卉而言，虽以菊花为主，也画牡丹、玉兰、荷花、梅花、兰草、芍药、石榴、桃花、松竹，春花秋叶无不生机盎然，无尽风光。他笔下的禽鸟，虽以山雀为主，也画喜鹊、寿带、锦鸡、春燕、八哥、黄雀、戴胜、鹌鹑、翠鸟、鸬鹚和苍鹰，无不活灵活现、栩栩如生。他是真正意义上的花鸟画家，不仅精于花也工于鸟，更善于妙造天籁之境，给人以赏心悦目之感。

在创作理念上，夏永学追求静寂、典雅、清旷、韶秀之美，不受外物所牵，崇尚“落花无言，人淡如菊”的安详之境。他认为，高妙的艺术不是激荡情绪的外化，而是一种不动容的沉静和安逸的内涵净化的心灵，无求无欲的生发。他推崇“至柔为刚”、“自胜者强”的老庄思想，认为不断战胜自己就是超越。多年来，他在俞、田的基础上进一步走向成熟，为追求自己的风格创作了大量的艺术精品，把工笔花鸟推向一个新的境界。在他这些新工笔画作品中，既有顺应传统折枝花卉一路下来的花香鸟语，也有走向田野山冈，表现具有乡土之气的山花野卉；他喜画前人描绘过的名花珍禽，也爱画大自然中的无名小鸟，古人取象单纯精粹的特点被继承下来，但他比之古人更强调了花与鸟的密切联系，更注重花鸟与其生存空间相融相合所展现的无尽生机，表现出比较宏观的视野和致广大尽精微的努力。他没有因因袭传统的程式和套路，也没有躺在师辈的成

◎ 滇西冬如春 2007年 纸本 68cm × 136cm

就上安步当车，更没有在绘画史的故纸堆里挑挑拣拣、拼拼凑凑，他的一花一草、一鸟一禽，无不源于自然又高于自然。其间寄寓着画家的生活体验，凝聚着画家对自然的一片深情，则以“工而有意”的明确认识，以现代人的眼光和心灵在感受生活与自然中捕捉花形鸟态的“画外之意”与“意外之妙”，他的作品犹如一曲轻音乐，回荡着花情鸟意的清韵。

置身于夏永学的花鸟世界，我以为他的工笔花鸟在艺术上有四个突出特点：一是简，二是清，三是美，四是深。这里的“简”，不是简单，不是空疏，更不是肤浅，而是高度的凝练和集中，是精整而概括之简，是寓丰富于单纯之简，不琐屑，不繁杂，在简洁整一的结构中显现丰富、充实与烂漫，是经过反复推敲、仔细琢磨之后得来的艺术效果。

这里的“清”，指他作品的格调清新、清雅、清明、清纯、清静又不失清丽，是指他作品的气韵虚实相生、清逸淡远而又不流于空洞浮泛。他总是把精整多姿的

花鸟设置于清雅空明的氛围中，变刻画为变化，不乏于派花鸟的生动传神，却注入宁静、含蓄、淡雅、淳朴的美感追求，深得“天趣自然之妙”（李日华语）。

这里的“美”，是指他艺术技巧的更新所体现的造型美、笔墨美、色彩美与形式美。他的花鸟造型准确、严谨工整，活泼多姿、形神兼备，意态俱足，美不胜收；他的笔墨强调“以线为骨”，笔不妄下，用笔精细劲健，刻意求真，存书法笔意之美；他的色彩，富贵而不媚俗，清雅而不萧疏，渲染得体，冷暖相宜，凹凸毕现，不以浓妆艳抹取胜，只求和谐雅逸之美。在形式美的追求上，夏永学探索是多方面的，其结果也是多元的，体现为工笔与写意的结合，花鸟与山水的结合，双勾与没骨的结合，白描与设色的结合，浓淡层次的处理，虚实空间的营构，以及线的变化与节奏的讲究、肌理的适当运用等等，一切都在于创造出真正属于当代工笔花鸟的现代形式之美。

这里的“深”，指他的造诣之深、意境之深。从中

年“师法自然”的“必然王国”，升华到近年“道法自然”的“自由王国”，夏永学达到了运用自如、炉火纯青的成熟阶段。他继承了传统工笔花鸟的精华，把古代传统笔墨与他师辈的技法巧妙地融合在自己的艺术语言之中，从“以物写情”发展到“以情写物”，追求自然天成的最高境界。如果没有丰厚的传统积淀，没有长期的生活积累，没有严格的造型基础，没有纯熟的笔墨功力，没有广博的文化修养，一句话，没有高深的艺术造诣，没有融会贯通的聪明才智是难以做到的。他的工笔花鸟画立意清新而自然，章法谨严而别致，造型生动而简括，用笔清晰而劲健，色彩雅丽而清逸，富有诗的意境和音乐的旋律。欧阳修论诗，标榜一种“深远闲淡”的境界。这是宋诗所独具的艺术境界，我以为正是夏永学绘画所特有的境界。

概言之，夏永学是当今工笔画坛卓有建树的为数不多的传统延续性画家，他功力深厚，修养全面，他读书万卷，行路逾万里，饱览了人情世事，饫看了百鸟

千花，以取法传统、功夺造化、不断推陈出新的艺术风格，在当今工笔花鸟画坛独树一帜。我所以用《承前启后，真水无香》为题来描述夏永学工笔花鸟画的历程，一是基于他立足于传统的态度，走的是一条继往开来的道路。他在对传统的肯定中紧紧维系自己的思想和感觉，在师法自然中重新解读传统，生发起不尽表达的愿望，且有了自己成熟的果实，给后人以启迪和引领。二是缘于他“自然、平静、淡漠无痕，空阔无也”如真水无香的一种心境。“真水无香”出自于老子道德经，是用水性来比喻有德之人。水具有柔和的特点，甘愿处于卑下的地方，能滋润万物而不与相争，始终如一地永远付出。老子认为最完善的人格就应具有水的特性和美德。正是这种道家倡导的哲学思想使夏永学心如春池，淡如秋菊，不为名喜，不为利忧，处于一种中和平淡的心态。这是人生的一种大境界。由此，演化出他笔墨之间的钟灵毓秀，与色彩的美好交融，伴随着时代演进，传承着、散发着遍布于天地之间的蕙馨兰香，汇聚着春天的色彩和芳香。

2013年8月25日

于北京王府花园

时在乙酉岁秋末
冀中大夏作于京华

◎ 秋趣

2005年 纸本 68cm × 136cm

時在壬辰冬仲夏中大夏作

© 远瞩

2012年 纸本 96m × 60cm

© 富贵白头图 2012年 纸本 68cm × 68cm

◎ 霜叶红于二月花 2013年 纸本 40cm × 40cm

© 天香
2013年 纸本 68m × 45cm

金龍卧墨池

歲在壬午立秋夏永學題昔月所作

© 雀语 2013年 纸本 40cm × 40cm

© 竹鹊平安
2011年 纸本 136cm × 68cm