

H U A J I N G

画境

X U M A N K E

许曼克

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

许曼克 / 著

图书在版编目（C I P）数据

画境·许曼克工笔花鸟画探微 / 许曼克著. -- 合肥 : 安徽美术出版社, 2011.7
(画境丛书)
ISBN 978-7-5398-2901-2

I. ①画… II. ①许… 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. ①
J212.27②J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第133888号

画境·许曼克工笔花鸟画探微

许曼克 著

出版人: 郑 可 选题策划: 毛春林
责任编辑: 毛春林 责任校对: 史春霖
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: 4

版 次: 2011年7月第1版

2011年7月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5398-2901-2

定 价: 32.00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》
《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》
《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》

艺术简历

许曼克，本科毕业于厦门大学新闻传播系，进修于中国美术学院国画班，后于厦门大学艺术学院取得中国画硕士学位。

参展·获奖

- 1992年
- 入选中国美术家协会主办的全国首届中国花鸟画展览并获二等奖
- 1993年
- 入选日中文化交流委员会主办的“中国女画家作品展”
- 1994年
- 入选中国美术家协会主办的“中国当代工笔画第三届大展”
- 1994年
- 入选福建省美术家协会主办的“福建省第三届花鸟画展”
- 1995年
- 入选中华人民共和国文化部主办的“中国女美术家作品展览”
- 1996年
- 入选中国美术家协会主办的“亚洲女画家作品展”并获优异奖
- 1996年
- 入选浙江省中国花鸟画家协会主办的“第三届浙江花鸟画展”
- 1996年
- 入选中华人民共和国文化部主办的“中国当代著名花鸟画家作品展”并获优秀奖
- 1997年
- 入选中华人民共和国国家人事部书画作品展并被收藏
- 1997年
- 入选中国美术家协会主办的“新人新作展”
- 1998年
- 入选中国美术家协会主办的第四届当代中国工笔画大展
- 1999年
- 获文化部主办的全国第八届“群星奖”
- 1999年
- 参与中华人民共和国驻日本国大使馆文化部主办的“中国女流画家五人展”

- 1999年
- 入选当代绘画艺术编辑委员会主办的“当代绘画艺术作品展”
- 2001年
- 入选跨世纪著名中国画家作品展览并获最佳作品奖
- 2002年
- 入选中国美术家协会主办的“纪念毛泽东同志在延安文艺座谈会上的讲话发表60周年全国美术作品展”
- 2002年
- 入选中国美术家协会主办的“全国第五届工笔画大展”
- 2005年
- 参加福建省首届中青年画家提名展
- 2006年
- 入选中国美术家协会主办的“全国第六届工笔画大展”
- 2006年
- 于厦门举办“唯美新势力·许曼克工笔画展”
- 2006年
- 入选中国美协主办的“2006中国画大展”
- 2007年
- 于马来西亚吉隆坡举办“画之家·许曼克花鸟画展”
- 2007年
- 入选中国美协主办的中德艺术交流展
- 2008年
- 入选“第四届亚洲新意美术交流展”
- 2010年
- 参加“新集结女性画家精品展”（南京）
- 参加“全国首届现代工笔画大展”
- 参加“花事记·江宏伟师生工笔花鸟画作品展”

H U A J I N G

画境

X U M A N K E

许曼克

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

许曼克 / 著

宜人的早晨

许曼克

这是个宜人的五月的早晨。照理说厦门的五月已是十分燥热了，但是在两个雨天之后和预报中即将到来的的一场暴雨之间，有了这么一个21℃的凉爽的早晨。我坐在阳台的藤制摇椅上，晃晃悠悠地陷入恍惚之中，《画境》里需要的一篇文章和步骤图的说明像若有若无的紧箍咒，令人纠结不已。身边的散尾葵油润茂密，优雅而冷静地舒展着；几盆兰花端庄素雅，披拂穿插，姿态柔美；夜来香的气息从雨珠中挣扎出来，缓缓融化在潮湿的空气里；种了有十年的那缸荷花虽还只有荷叶，但是碧绿如玉，亭亭而立。落地玻璃窗外便是员当湖了，湖面上有几只白鹭，时飞时停，悠然自得。湖对岸高楼林立，然而从高楼的空隙间望去，还能看到郁郁葱葱的仙岳山。天是淡淡的青灰色，表示着它下雨的决心，但是还是很亮，空气清新通透。我晃悠着，沉湎在恍惚中。

时间一分一秒地过去，心绪开始平和下来。这种平和像拂过湖面一阵微风，绕着湖畔而生，游荡在花木间，穿过高大的建筑群，向远方去了。现实的繁杂远去了，来往的车流声消退了，浸泡在玻璃壶里的茉莉花和薄荷在烛火的加热中舒展着，茉莉的幽香和薄荷的清新也渐渐在这个透明的玻璃小屋里弥漫开来。茶几上那个青花小茶壶姿态愈加优雅，躺椅上的小花靠垫也更慵懒起来，连落地玻璃前的薄纱窗帘也风情万种了。身边的一切景物，经常出现在我的笔下，在开始描绘的时候，我仿佛化身某个不确定的人，我试图借助这个人的视角来重新认知眼前的景致。花瓶里的紫罗兰和黄色的康乃馨正在盛放，湖对岸楼宇整肃的窗台映衬在银灰色的天空前，有人拿着钓竿正将钓线甩入湖中，世间的美好，有他自我显现的理由，但又会很快地凋零。这种转瞬即逝的美，令人心仪倾倒，又令人感伤叹息。这个古老的宿命隐藏在纷繁复杂的现实之下，每每带着崭新的面具出现在我们面前。在我的画中，经常出现着这样的空间，我对空间的关注甚至超过了对时间的关注，这个空间在不动声色的表象下

藏匿着不同的认知和情境：一个轻盈、透明的空间，或者黯淡、杂乱的空间，一个封闭、宁静、凝固的空间，或者开放的如流水般流动的空间。我们生活在空间之中，由此我们的自身在其间得到了延展，生命亦消逝于其间。

几团沉重的云朵从远处涌过来，衬在湖对岸的几栋银灰色的高楼后面，湖畔的景致一时昏暗起来，春夏之交那么明快的葱绿也黯淡了，大雨将至。加热着茉莉和薄荷的烛火开始显得明亮而温暖，玻璃壶里的花茶显出了一种如翡翠般的碧色。可是风的性情是变幻莫测的，也许是想和气象预报开个小小的玩笑吧，云朵被缓缓吹向天边，薄薄的阳光倾泻了下来，仿佛剧场拉开帷幕灯光大亮，天空下所有的景物又生机勃勃。依旧是姹紫嫣红的南方的春夏，湖边凤凰木、扶桑花、夹竹桃、棕榈树、鸡蛋花、紫荆、三角梅，还有些不知名的花草灌木错落在湖畔草坪上，或金黄，或绯红、或碧绿，流光溢彩。是的，色彩，我迷恋色彩！它负载着我的生活体验和记忆情绪。这种迷恋使得我甚至在看到贴切描绘色彩的词语时都欣喜不已，仅仅是一个绿，就有种种不同的绿法：橘绿、青茶绿、苔绿、碧绿、苹果绿、豆绿、湖绿、明油绿、橄榄绿、翡翠绿、石绿、水绿、葱绿、苍绿、锈绿……各种颜色在调色中的微妙变化，以及在画面渲染中的浓淡、块面大小，使得画面的关系不断产生变化，诱发我去添加和调整新的色彩和明暗关系，所以，虽然画稿是确定的，但是它的最后形象往往不可预计，因为它是在作画的过程中逐渐产生出来的。

天色又开始青灰了，阳光不知何时不见踪影，雨沥沥下了起来，关上窗，继续我和空间、色彩的游戏。

2011年春夏之交

曼克记于员当湖畔

步骤一：在白描稿完成之后，我的习惯是先淡淡的先染上一点水色，然后观察画面中色彩的对比与协调的关系。

步骤二：根据自己在第一步骤观察的感受来确立瓶花中各个种类及叶片的基本色彩和明暗对比关系。同时根据画面的需要，背景也上了层底色，背景的处理尽可能虚化，分界处要柔和。

步骤三：在罩染过后，我会用比较明快的石色在花叶的边缘进行提染，特别是配景用的小藤条和小叶片，都是我提染的重点，增加画面的生动感。

半生缘2

26cm × 26cm 2008年

完成图：提染过后，会因为那些明快的石色太抢眼而略显生硬，我会用调色盘里剩余的水色调出一点淡淡的灰，再对比较“火气”的部分进行薄薄的一层罩染。同时，为突出画面主体，背景色又再次进行渲染，渲染的重点是要有空间感和通透感，在背景与主体的边缘处特别需要透气，这样所需表现的氛围就出来了。

凝固的绚烂

45cm × 45cm 2008年

爱的契约
26cm × 26cm 2008年

残酷的谢幕

38cm × 38cm 2010年

纷繁的寂寞
38cm × 38cm 2010年

不羁的信仰

38cm x 38cm 2010年

凝固的午后一
40cm × 53cm 2009年

凝固的午后二
40cm × 53cm 2009年

一间自己的房间
39cm x 98cm x 5 2009年

幸福的禁锢二
38cm × 96cm × 2 2010年