

路琼画集

路琼

花鸟画创作

2010/40

國 苑

萬世集

萬世集

图书在版编目 (CIP) 数据

学画集: 路琼花鸟画创作 / 路琼著. — 南宁: 广西美术出版社, 2010.4

ISBN 978-7-80746-538-6

I. 学… II. 路… III. ①花鸟画—作品集—中国—现代
②花鸟画—艺术评论—中国—现代 IV. J222.7 J212.05

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第062174号

学画集——路琼花鸟画创作

XUEHUAJI—LU QIONG HUA NIAO HUA CHUANG ZUO

著 者: 路 琼

出 版 人: 蓝小星

终 审: 黄宗湖

图书策划: 姚震西

责任编辑: 林增雄

装帧设计: 一 生

校 对: 陈小英 肖丽新

审 读: 林柳源

出版发行: 广西美术出版社

地 址: 南宁市望园路9号

网 址: www.gxfinearts.com

邮 编: 530022

制 版: 广西雅昌彩色印刷有限公司

印 刷: 深圳雅昌彩色印刷有限公司

版 次: 2010年4月第1版

印 次: 2010年4月第1次印刷

开 本: 889 mm × 1194 mm 1/12

印 张: 7

书 号: ISBN 978-7-80746-538-6 / J · 1203

定 价: 110.00元

版权所有 翻印必究

目 录

作者简介	01
学以自知——《学画集——路琼花鸟画创作》序	02
漫漫远路，上下求索——《学画集——路琼花鸟画创作》自序	04
画作	06
致谢	80
生活学习照片	81

作者简介

路琼，1982年生，山东淄博人。2005年毕业于山东工艺美术学院视觉传达学院装潢专业，获文学学士学位；2008年毕业于天津大学建筑工程学院工程管理专业，获管理学学士第二学位。2007年考入广西艺术学院，现为广西艺术学院中国画学院花鸟画研究方向的在读研究生，师从伍小东教授。

广西美术家协会会员，山东青年美术家协会高级书画师、高级设计师、高级摄影师。作品参加省及以上展览四次，作品入选省及以上并获奖三次，美术作品在省级期刊发表两次，专业论文在省级刊物发表一次，专业论文在国家级期刊发表一次，参与协作广西壮族自治区教育科研项目一项，获得广西壮族自治区“研究生资助创新计划”独立科研项目一项。

学以自知

——《学画集——路琼花鸟画创作》序

伍小东

路琼由山东济南到广西南宁学画近三年了，在她读硕士研究生行将毕业之际，她说按她以往学习的习惯，应该要有个总结，她说要把自己学画的作品和心得结个集子，一来无愧父母对她的期望，另也便于总结和提升自己。我认为这很好，她问集子何名，我以“学画集”三字命名小集，问如何？她认为极好，很合于她自己的心意，于是集子便叫《学画集》。

学画，一份很谦卑和自我的事，对于一学子来说，对于一个对自己有要求的人来说，自命“学画”，必然是一谦逊和谨慎之说法，综观所画，也符合此“学画”之名。

路琼，天性有胆和自信，记得她由山东来报考硕士研究生，与我见面时，说到她希望在三年学成之后成为最优秀的女画家，当时窃想，如此愿望，我是难以教学和帮助她实现此宏愿的，并知“后生可畏”之语。以我自知，从艺学画，脚踏实地，步步前进，从不敢如此要求自己成为如此的大画家，但也深知“无为而为”可造就自己，而妙在自我的认知。“无为”是自然而然地发现自己，在学习中发现学画并非是为了成为一名所谓的最优秀的画家，而应是在学画过程中，以艺术和文化的眼光来发现自己并造就自己，使自己成为一位很有品性的人。我也常与她说，学画在层次上有这么几个阶段，即“状形”、“言情”、“叙事”、“境界”而后“精神”。一般学画者，至笔墨层面时往往陶醉于笔墨的技法节奏而中止前行，因笔墨后的境界是要学者之性情、审美才可以得到和创造。“其人无文，其行不远”，此“文”非为文字意义的“文”，而是学文悟理见性之后之“文”，故绘画品格关乎于自我的发现和以“文”化之。

路琼聪颖敏思而好学，有极好文思，此多来自其家中之教，其又执著自信，其作品之行笔中，往往又透出霸悍之气，她惯言画要有画中意，不必拘于表面笔墨，为此也多我费脑于此。“不必拘于笔墨”不是不要笔墨，是以笔墨造型造艺术之形来传达画意，仅靠画意而成画，极易以“图”说文解文，作画是靠手法，靠画的手法来传递画意的。“不必拘于笔墨”是善于并超越笔墨才可言论的画题，但她前于此提出“不必拘于笔墨”应是她可造和认识之点。经此“不必”和“必须”，是善于在笔墨和画意之理念的冲突碰击和认识中的调整。从集中所画可看出她从笔墨、图式及形象经过学习已有本质的提高，并逐能见其心性，这是极难得之处，其画有文意，又多为随意疏澹之作。

不囿于画之表象，以画传意，是中国画之特色，此意不必所谓的诗意，只要有作者之意即可，而“意”当由心出，只是中国画之以文造意对画要求极高，故以“文”化之和以“性命”、“精神”画之是画的必由之路和精髓。路琼所画又多愿类此，其画不像习画之老练者，多有习惯和固定的形象，故其画又多“生”而有意，不可拿一招一式来读她画。

而今，她勇于集其学画之作，而又喜以“学画集”命名是集子，应是她知自己、知学问、知艺道的印证，更是她能以平常心态来对待此艺道的印证，今我以小文记其首次结集作品，并以“学以自知”来以勉教学相长。

己丑岁冬写于语华园

漫漫远路，上下求索

——《学画集——路琼花鸟画创作》自序

路琼

光阴荏苒，转眼间，三年的硕士研究生学习快结束了。在毕业之际，能够在师长的指导以及家人、亲友的关爱下，完成出版自己的这部作品集《学画集》，内心是颇感欣慰的。

借人精华，以铸辉煌。我的求学过程，其实就是一个借助外事外物精华提升自我的过程。

《学画集》记录了我“由技入道”至“由法悟理”的专业学习的痕迹。这些记录放在中国文化下，或放在中国绘画的传承下，都是渺小的。但是，却是我想要的。我想要它，并不是因为它给大家展现了我的作品和述说给大家我的笔记认识；而是因为它的任务和使命。我想要它，是因为对于我而言，它不仅仅是做了一个学习阶段性的总结和记录，而是我肯定自己的学习目标，去追寻民族文化的奥秘，去摸索自我造就之道的宣言。

为什么呢？这不得不从学习之初开始说起了。热爱艺术，从而追求艺术。在我下决心报考中国画专业的硕士以前，我曾经钻研和学习在工艺美术的领域里。工艺美术的美给了我无限的动力和收获，尤其是设计。设计给了我创新与个性的思维，给了我现实与踏实的人为；设计给了我艺术的快乐、新生的喜悦、物质的收获以及欲望的追求。“我快乐，所以我设计”，此话以前常挂嘴边。在这种快乐的动力驱使下，我攻下了山东工艺美术学院视觉传达学院的“装潢专业的文学学士”和天津大学建筑工程学院的“工程管理专业的管理学学士”，并将双学位的所学结合运用，与时代、设计并兄弟伙伴们一起快乐地踏步向前。那时间，我要求不高的需求已有了；但是那时间，我累了，是真的累了。希望找到一个歇息的方式，我在思索：放下我的设计和快乐？不可，继续我的设计？好的，那就看看如何继续我的快乐的设计。那时我想，设计需要文化的思维，作为一名中国的设计师，设计的作品融合中国的文化元素是我的追求。我希望在艺术的范畴里接触和学习中国的传统文化。我需要“文化”来帮助我，还需要“宠辱不惊，看庭前花开花落；去留无意，望天空云卷云舒”的心境。

于是那时，由于自幼因家学的缘故一直有国画的接触，便有胆量选择报考中国画的硕士研究生了。本是想通过院校硕士的学习，增强些传统绘画和艺术的认识，将来做个画家还能帮助于设计找回些快乐。入学后，通过导师的思路指导和学习，我认识到，“设计”与“中国画”都属不同的专业门类，并不是区分谁帮助谁，而是提高自我的认识，其实二者有同样的根，那就是“人”本身，而对此“人”的造就才是造就两专业的根本。其实“设计”和“中国画”都是一样的道理，若要提高，必须提高“人”本身的认知。而此认知的提高，靠的是文化，靠的是中华民族传统的继承和中华民族时代的滋养。

于是我懂得，三年他乡求学，从山东到广西来拜师读硕士，不仅仅是一次中国画技法的学习，也是南北民族文化的探索，是中国民族文化的探索之道，是自我人文造就之道。此道“非宁静无以致远”，它不单单是勾、皴、擦、染、涂、抹、点、线、浓、淡、干、湿、黑、白将水墨的布势与经营，而更是心灵内在审美意境的较量与传递。此道之艰辛，我已在生活与学习上体悟；此道之矛盾，我亦在自我审美认识与传统审美的交替中得以判断。其中味道，冷暖自知，《学画集》便是心印。

行道之路才刚刚开始，《学画集》将是我学画之道的记录。阶段的记录必存有不足，我愿虚心请教，愿得友人们指正以扶吾学画求道之路。就让《学画集》的出版面世，来见证这个求画道学子的心之作，迈出自我造就的心路历程的第一步。

路漫漫其修远兮，吾将上下而求索！

2010年新春之际

春的歌唱

2009年

纸本，27 cm × 28 cm

有高度很重要。一个人的发展有很大决定因素的就是眼光，即眼界，这一点决定了发展的生与死。有一定高度的人，会有眼界，看得长远，能够定出奋斗的目标；有一定高度的人，会有节制，有了目标会“适度”的努力去追求；有一定高度的人，会有涵养，在追求的过程中不懈的谦虚与勤奋。因此，有了这样高度的人，将能够感受外界的灵与光，将能够听得懂画的声音，将能够获得自身的成就。成就不在于成功或失败，成就在于灵性，成就在于自己的认知。

墨荷

2009年

纸本，27 cm × 28 cm

在绘画这一门类里还真缺少不了色的问题，大千世界有许多的色彩，但是我们懂得了归类就会找到对色的认识规律。在所能接触到的中国画的色时，我们将其放在文化色下看问题便会有一定的归类了。黑白体系的分类其实是属于文化的归类色。从中国戏剧的脸谱用色，我们可以看到此色已不是普通的色，而是在传统文化关照下的文化色。脸谱的用色也绝非仅仅为了好看，不同的色彩承载着不同的含义，并将人物形象定义在不同的色的性格下。比如红色的忠勇侠义，黑色的直爽刚强、勇猛与智慧，紫色的刚正威武、不媚权贵，黄色的勇猛暴躁，以及蓝色的刚强阴险。这些色都是被文化了的色。从色彩学及工艺上的色彩构成学中的色彩也能了解到色的感情与归类。另外，除开这些视觉的分析与认识层面，从非视觉的外界的归类上看传统归类也绝非可见的，不可见的归类也有，如“忠”与“奸”、“善”与“恶”就不是可见的视觉分类，而是心觉的分类。了解这些，在创作相当于黑白体系下的设色的运用时，便可以考虑到国画家的设色是与自然界中认识的归类，也是传统文化体系下的归类，更是艺术家个人体系、个人文化下的人性归类。

竹影

2009年

纸本，27 cm × 28 cm

人，自身的雕琢需要好文化的造就。

人，与自然的呼吸不对立、不冷漠。

闲散悠然，才能放下心来认真感受。平静心态，才能创作出自我。

晨星玉韻竹影隨心 老蒼畫小月

美裳

2009年

纸本，27 cm × 28 cm

2008年5月2日，天公之雨困于山中，未出。雨水滴答，时隐时现，时间穿梭在深谷的晨光中。“无论是住在美丽的高山，或是躺卧在阴暗的幽谷，当你抬起头，你就会发现，主已为你我而预备。云上太阳它总不改变，虽然小雨洒在脸上，云上太阳它总不改变，哈，它不改变。”伴随着赞美的心声，体悟世界万物的奇妙，与山呼吸，与水呼吸，高山流水，以山为体以水为弦，相携倾听天地间自然的琴音。与自然融合，与心融合，与画融合。

