

微观与精致

第二届全国工笔重彩小幅作品艺术展作品集

花鸟走兽篇 ▼ 工笔山水篇

江西美术出版社

微观与精致

第二届全国工笔重彩小幅作品艺术展作品集

花鸟走兽篇 ▽ 工笔山水篇

江西美术出版社

本书由江西美术出版社出版。未经出版者书面许可，不得以任何方式抄袭、复制或节录本书的任何部分
版权所有，侵权必究
本书法律顾问：江西中戈律师事务所

图书在版编目(CIP)数据

微观与精致：第二届全国工笔重彩小幅作品艺术展作品集/孙志钧主编. —南昌：江西美术出版社，2009.2

ISBN 978-7-80749-712-7

I. 微… II. 孙… III. 工笔重彩—作品集—中国—现代
IV. J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第017849号

策 划：金 沙

责任编辑：王大军 陈 东

特邀编辑：刘世健 石悦琪 王 芳

微观与精致：第二届全国工笔重彩小幅作品艺术展作品集

主编 孙志钧

出版 江西美术出版社

发行 江西美术出版社

社址 南昌市子安路66号

网址 <http://www.jxfinearts.com>

经销 全国新华书店

印刷 北京圣彩虹制版印刷技术有限公司

版次 2009年2月第1版

印次 2009年2月第1次印刷

开本 889毫米×1194毫米 1/20

印张 32

ISBN 978-7-80749-712-7

定价 189.00元

第二届全国工笔重彩小幅作品艺术展

艺术顾问委员会 (以姓氏笔画为序)

刘福芳 朱理存 宋忠元 杜曼华 李子候 李魁正 林 凡 陈白一 杨悦浦
金鸿钧 郎绍君 贾克德 顾生岳 徐启雄 胡 勃 夏硕琦 蒋采苹 喻继高

组织委员会

名誉主任: 冯 远 刘大为 吴长江

主 任: 何家英 孙志钧 尚 辉

副 主 任: 陈孟昕 林晓峰 蒋世国

委 员: (以姓氏笔画为序)

牛克诚 孙志钧 孙 永 齐 鸣 吕品田 刘泉义 刘 临

朱训德 何家英 李 峰 李忆敏 吴明娣 林晓峰 陈孟昕

金 沙 尚 辉 张光平 张伟民 徐恩存 殷会利 唐秀玲

傅廷煦 蒋世国 韩振刚

秘 书 长: 金 沙

副秘书长: 汪港清 刘世健 韩 朝 闫振强 吴 杨 刘晓燕

办 公 室: 石悦琪 夏天安 王 芳

策 划: 孙志钧 金 沙

艺术评审委员会

主 任: 何家英 孙志钧 尚 辉

委 员: (以姓氏笔画为序)

牛克诚 王志纯 孙志钧 齐 鸣 刘泉义 刘 临 刘金贵

朱训德 何家英 李 峰 陈孟昕 金 沙 尚 辉 张伟民

张 见 徐恩存 贾广健 蒋世国 韩振刚

中国美术馆

2009年4月3日—11日

在工笔艺术中，以动植物为主要描绘对象的花鸟画体现了中国人与自然之间主客观融一的审美关系，表现了中国画特有的观察世界和表达感情的方式。“写生”和“寓意”是花鸟画创作的两大传统，也是花鸟画艺术的文化品质与民族气质所在，借助花鸟来表达与人生体验相关的情思，是中国艺术史上花鸟画品第鉴赏的标准。

当前，传统的中国文化与来自大洋彼岸的西方文明产生巨大碰撞，在中国社会结构和文化形态都在发生变革的背影下，具有较强抒情功能的工笔花鸟画，如何适应现代中国社会的审美需求，如何承载当今时代的文化心理，如何在风格形态上与现代中国人的生活体验与精神生活相契合以及如何完成由古典向现代的演变，将决定着现代中国工笔花鸟画的未来与发展前景……

北京工笔重彩画会艺术活动大事记（1979—2009）

1979年

- 6月： 首届北京工笔重彩画展（北京·北海画舫斋）；
- 9月： 北京工笔重彩画会在北海画舫斋成立，时任中国美术家协会主席江丰，北京美术家协会主席刘迅主持了成立大会，并讲了话。选举刘凌沧为名誉会长，潘洁兹任会长、法人；田世光、黄均、俞致贞、任率英、陆鸿年、刘继卣任副会长。马璩、马德春任秘书长。

1980年

- 6月： 第二届北京工笔重彩画展（北京·北海画舫斋），中央电视台拍摄专题片；
- 9月： 第二届北京工笔重彩画展——包头展（内蒙古·包头）；
- 10月： 召开“华北地区工笔重彩画学术研讨会”，邀请了内蒙古、天津、山西、河北等地区代表出席，发表学术论文十余篇，时任中国美术家协会负责人华君武主持开幕式，尹瘦石、刘迅等出席会议；
- 12月： 第二届北京工笔重彩画展——昆明展（云南·昆明）。

1981年

- 3月： 中国工笔重彩名家作品展（香港艺术中心）；
- 11月： 第三届北京工笔重彩画展（北京·故宫端门）。

1982年

- 1月： 北京工笔重彩画展（北京·故宫端门）；
- 7月： 北京工笔重彩画展——南宁展（广西·南宁）；
- 8月： 北京工笔重彩画展——长沙展（湖南·长沙）；
- 10月： 红楼梦主题画展（北京·故宫端门）；
出版《北京工笔重彩画展作品集》（北京人民出版社）。

1983年

- 5月： 第四届北京工笔重彩画展（北京·中国美术馆）；
- 6月： 第四届北京工笔重彩画展（第二部分）（北京·紫竹园公园水榭）；
- 8月： 北京工笔重彩画展——河南展（河南·平顶山）；
- 11月： 首届北京·湖南工笔重彩画联展（湖南·长沙）。

1984年

第二届北京·湖南工笔重彩画联展（北京·北海画舫斋）。

1985年

第三届北京·湖南工笔重彩画联展（北京·中国美术馆）。

1989年

首届全国工笔山水画展（北京·中国美术馆）。

1990年

北京工笔重彩画会建会十周年画展（北京·故宫绘画馆）。

1997年

- '97年北京——工笔重彩画精品展（北京·中国美术馆）；
- 出版《97年北京——工笔重彩精品展作品集》（荣宝斋出版社）。

2001年

- 与世纪同行——2001工笔重彩艺术精品展（北京·中国美术馆）；
- 出版《与世纪同行——2001工笔重彩艺术精品展》（中国艺苑出版社）。

2003年

- 7月：举行“抗击非典·奉献爱心”书画捐赠活动，将所得书画作品捐赠给北京市治疗非典定点医院，获北京市“抗非典·献爱心”优秀社团称号；
- 11月：微观与精致——首届全国工笔重彩小幅作品艺术展（北京·中国美术馆）
出版《微观与精致——首届全国工笔重彩小幅作品艺术展作品集》（中国艺苑出版社）。

2004年

- 11月：学院工笔——首届全国艺术院校青年工笔画名家艺术展
（北京·中央民族大学美术馆，首都师范大学美术馆）
出版《学院工笔——首届全国艺术院校青年工笔画名家艺术展》（江西美术出版社）；
- 12月：当代风骨——首届全国工笔画名家线描艺术展
（北京·中央民族大学美术馆，首都师范大学美术馆）
出版《当代风骨——首届全国工笔画名家线描艺术展作品集》（江西美术出版社）。

2005年

- 9月：自然之歌——悉尼中国花鸟画线描艺术展（澳大利亚·悉尼皇家植物园美术馆）；
- 11月：学院工笔——首届全国青年工笔肖像艺术展（北京·今日美术馆）
出版《学院工笔——首届全国青年工笔肖像艺术展》（江西美术出版社）；
- 12月：北京工笔重彩画会2005年度艺术展（北京·首都师范大学美术馆）。

2006年

- 面孔·中国制造——中国工笔肖像艺术展（澳大利亚·新南威尔士大学美术学院美术馆）。

2007年

- 1月：北京工笔重彩画会2006年度艺术展（北京·首都师范大学美术馆）；

- 10月：南北对话——当代工笔画展（杭州·西湖美术馆、恒庐美术馆）
出版《南北对话——当代工笔画展作品集》（浙江人民美术出版社）；
- 11月：形象对话——中国油画、工笔重彩、水墨肖像艺术展
（北京中国美术馆、厦门中华儿女美术馆、深圳何香凝美术馆、上海美术馆、鲁迅美术学院美术馆、郑州博物馆等）
出版《形象对话——中国油画、工笔重彩、水墨肖像艺术展作品集》（广西美术出版社）；
- 12月：学院工笔——第二届全国青年工笔画名家艺术展（北京·北京画院美术馆）
出版《学院工笔——第二届全国青年工笔画名家艺术展作品集》（江西美术出版社）。

2008年

- 3月：北京工笔重彩画会2007年度艺术展（北京·首都师范大学美术馆）
出版《北京工笔重彩画会会员作品集2007—2008》（江西美术出版社）。
- 5月：学院工笔——“首届全国青年工笔画新锐艺术展”即“首届全国青年工笔画新锐奖”（北京·中国国家画院美术馆）；
出版《学院工笔——首届全国青年工笔画新锐艺术展》（江西美术出版社）；
- 5月：精品2008——中国工笔画名家新作展（北京·首都师范大学美术馆）
出版《精品2008——中国工笔画名家新作展作品集》（河北教育出版社）；
- 5月：组织“抗震救灾名家艺术作品捐赠义卖活动”，将所得经费十万元人民币通过北京市红十字会捐向受灾最严重的四川都江堰中医院。

2009年

- 微观与精致——第二届全国工笔重彩小幅作品艺术展
（北京中国美术馆、浙江美术馆、河北美术馆、湖北美术学院美术馆等）
出版《微观与精致——第二届全国工笔重彩小幅作品艺术展作品集》（江西美术出版社）。

工意两得 取精用宏 ——工笔花鸟画之审美特征及当代特色

赵盼超

微
观

230

精
致

工笔花鸟画是中国传统绘画的一个重要分支，滥觞于上古之漆画、帛画。自隋唐时期作为一门画科独立出来以后，得到长足的发展。到了两宋时期，工笔花鸟画更是呈现出一派灿烂求备、异彩纷呈的繁荣局面。遗憾的是，这种繁荣局面自元明以降随着写意画的出现走向沉寂，直到20世纪，才伴随着人们对写实手法的追捧重新受到人们的重视。特别是上世纪80年代以后，随着经济发展和艺术多元化的需求，工笔花鸟画再次成为画家乐于采用的形式和题材。一大批有过学院化背景的画家开始专门从事工笔花鸟画创作。他们或融合传统或借鉴西洋，立足新视野、引入新眼光，用更加多元、开放的视角来看待工笔花鸟画，从而让这一古老画种焕发出新的活力。工笔花鸟画也因其生动逼真的物象表现以及清新淡雅的格调重新进入人们的审美视野。

从历史的角度看，中国是一个向来注重传统继承的国家，工笔花鸟画作为中国传统绘画的组成部分，也是中国传统美学精神的继承者。从石器时代做工精细的兽面玉琮到商周时期镂金错采的青铜饕餮，从战国时期姿态风动的龙凤帛画到西东两汉线条流畅的描刻漆器，都反映出了一种历史继承性。这些表现在各类材质上的动植物形象，皆具有线条流畅精细、造型抽象夸张的特点，其都对后来进行平面描绘的中国画艺术产生重大影响。由此，我们有理由相信，唐宋时期表现在画面中的花鸟形象，已经具有非常明显的意象特征。这种继承不仅仅是来自父辈和祖辈的粉本图式，还有来自内化到自身审美境地的传统。这种对线条疏密节奏的把握以及对墨色浓淡干湿的认识，都融合进了花鸟画的创作当中，从而形成特有的东方审美趣味。

这种审美趣味——对自然物象的抽象化概括及对线条的装饰性追求，对后来的花鸟画创作及表现起到潜移默化的影响。故此，我们回过头来看两宋时期的花鸟画，才不会在惊叹其高超的写实技巧时，认为只是“刻意模仿自然”。其实，工笔花鸟在历史上任何时期都没有把“移

形像物”作为最高的标准。我们以最注重写生的宋代花鸟画为例。在《宣和画谱》中，对花鸟画是这样描述的：“五行之精，粹于天地间，阴阳一嘘而敷荣，一吸而攀敛，则葩华秀茂，见于百卉众木者，不可胜计。……所以绘事之妙，多寓兴于此，与诗人相表里焉。”他们认为，花鸟乃五行之精，与天地间万物齐同。人作为万物之一，亦合于五行而历四时之春华秋实，比同于人之生老病死，其理一也。因此，对花鸟的描绘也是对自我的描绘。不能以“刻板肖似自然”为目的而是要“与诗人相表里”，要寓意于兴，把自我情态与自然万物之情态合而为一，达到“物我两忘”的境界。这种境界正是山水画、人物画、花鸟画共同追求的境界，也就是所谓的“山水比德”、“人物传神”、“花鸟兴意”。

由此可知，工笔花鸟画对意象的追求是无法割舍的传统。当代的工笔花鸟画创作，也必然以追求意象性为目标，通过自然对自我的关照，通过对物象的主观化处理，来达到“奇造化而移精神”的效果。工笔花鸟画相对其他画种而言，不直接与社会发生关系，它是创作者内心最深处的情感诉求表达，它更敏感、更真实，也更加具有婉转多变的易逝性。因此，工笔花鸟画对花鸟生命力和生动性的把握，更侧重于瞬间而不是一种带有固定性的理式，具有瞬间性的特点。它是生动的，就像刚刚发生过的场景片段。同时，工笔花鸟画之物象表现，也是具有永恒性的瞬间，它以追求形象生动活泼、画面静雅秀美为准则，喜欢把感情凝入形象之中，通过精彩的瞬间表现出来，具有“静中有动，动中有静”的特点。

工笔花鸟画之物象表现，另外一个特点就是追求微观性。这种微观性，是内在精神对物象的宏观把握与外在视角对自然的微观认识相结合。也就是所谓的以小见大、见微知著，具有“一沙一世界，一花一天国”的审美特征。正如《文心雕龙》中所言“观古今于须臾，抚四海于一瞬”。古今何其长也，可以囊括于须臾之间，四海何其广也，可以掌控于一瞬之内。这就

是中国有关大与小、微观与宏观的思辨。这种微观性认识也与花鸟画的审美追求具有密切的联系。既然世间万事万物都反映了统一的理式，那么就没有必要在穷尽了所有事物之后再去总结道理，而是通过微小事物来洞察宇宙。因此花鸟画虽是“小道”，但却可以反映“大道”，这就要求创作者具有高超的艺术水平。

现如今，我们人居于现在这样纷繁复杂的社会，人与社会的关系也变得更加复杂。喧嚣浮躁的生活促使很多画家向往更加平静淡泊的生活。中国古代的文人趣味和追求重新进入人们的审美视野。无功利、无利害，以清新淡雅格调为主题的工笔花鸟画成了追求内心宁静的渠道，扮演文化传承和情感表达的双重任务。当然，当今人们观看自然、认识自然的方式与古代有很大不同。画家们在创作过程中，把这种改造过的主体意识及观念重新介入到了画面的每个细节及意蕴之中，并在写“实”之外获得了对写“意”的重新解读。这种新意象的产生，也确立了工笔花鸟画在当下语境下的人文价值及与写意花鸟画相抗诘的姿态，从而使立足传统的工笔花鸟画在当代焕发出新的光彩。

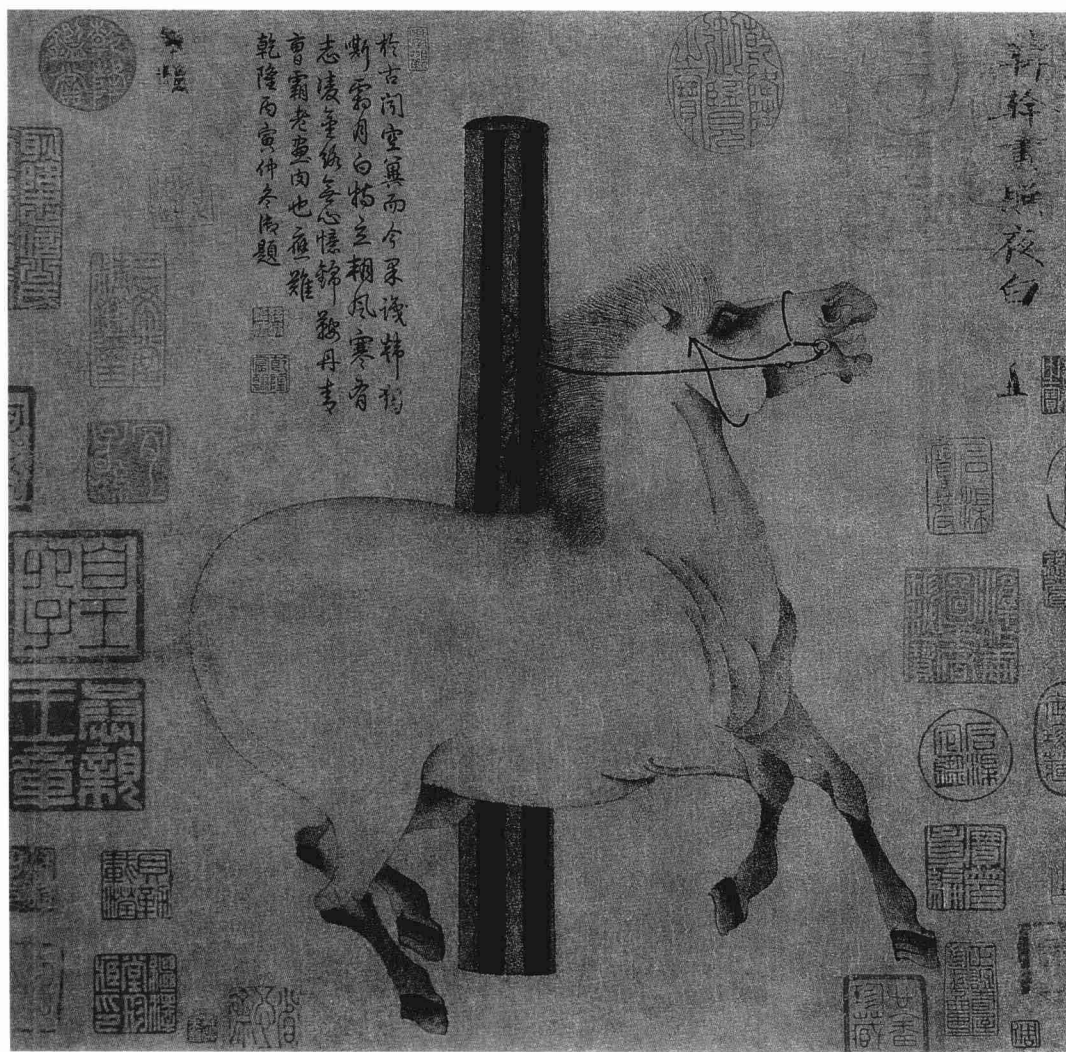
当代工笔花鸟画的发展，除了这种意象空间的拓展以外，还得益于科技发展及各种新材料的开发及利用，这些都提高了工笔花鸟画的表现力和感染力，使工笔花鸟画呈现出或清新淡雅、或气韵高古、或华丽多彩的多样情态。当代的工笔花鸟画创作，在技法上已经不再仅仅限于“勾勒”、“勾填”、“没骨”等几种传统画法，而是出现了拓印、皱纸、喷绘、洗擦、撞水等各种技法，大大丰富了画面的肌理效果。在构图上，已经不再仅仅限于“纵叠式”、“折枝式”等几种传统样式，而是吸收设计中平面构成的规律，采用蒙太奇并置以及多时空多角度重叠等方式，形成一种新的视觉图式。其打破了传统“三矾九染”的传统样式，加强了色彩的表现力。它更加注重自然色彩以外的情感属性表达，注重吸收传统壁画营养，注重运用设计里

边的色彩构成原理，注重借鉴西方现代油画、水彩画的样式，以更加开放的姿态、以更加丰富的表现力受到观者的青睐。

当代工笔花鸟画的发展，另外一个不容忽视的因素是，学院化教育为当代工笔画创作者提供了坚实的基础。他们可以在学院中进行系统的线描、敷色训练；他们可以通过网络、图书馆资源了解古今中外各类艺术形式，从而“借古开今”或“引西润中”；他们可以参加各类展览来交流技艺取长补短；他们可以通过各类学术交流和讲座来开拓视野和更新观念。他们是新时期工笔花鸟画的后备大军，他们正在前人铺垫的基础上茁壮成长。

毫无疑问，被当代美学武装了的工笔花鸟画，在观念更新和技术发展的怂恿下，必然有其光辉的前景。但需要注意的是，对造型和技巧的过分追求会忽视物象内在生命力的表达，最终因画面过分装饰性导致其缺少内在神韵和风采。另外，高节奏的生活和浮躁心理会影响到创作心理以及简化晕染步骤，从而促使画面线条和色彩缺少静雅秀美之张力而趋于流俗。这些都是以发展当代工笔花鸟画创作为己任的创作者应该避免的问题。

总之，当代工笔花鸟画是中国传统哲学与艺术精神延续的重要传承者。不管其形态如何变化，始终以讴歌“生命之美”、“造化之奇”作为最终追求。也可以说工笔花鸟画是中国传统美学生态系统中的一块湿地，以微小之身姿，调宏观之生态。展望未来，当历史的偏见业已消除、多元的观念走向成熟、丰富的技巧臻于完善、后备的大军逐渐形成，难道我们不可以肯定地说，自唐宋以后的又一个工笔花鸟画创作高峰，马上就要到来？

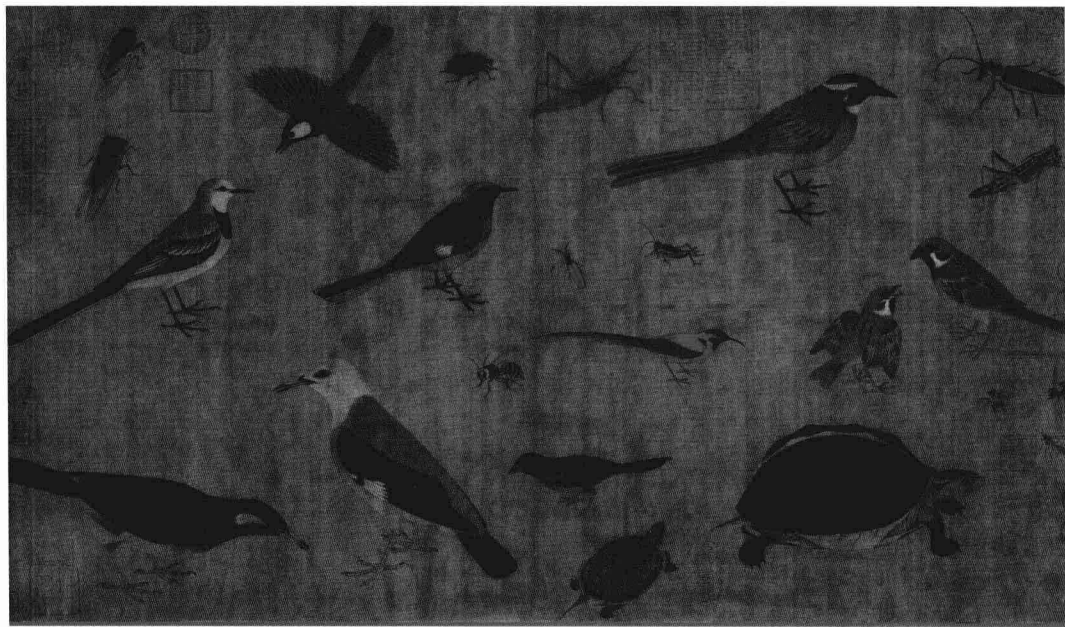

韩干（唐） 照夜白图 纸本 30.8cm × 33.5cm

韩滉（唐） 五牛图（局部） 纸本 21.4cm × 139.8cm

此图采用对称式构图，先用粗犷而富有变化的线条勾勒形体，后施色彩晕染，浓淡变化考究，刻画出五牛健壮有力的体魄，形像生动传神。反映了唐代以现实题材入画的风尚，也代表了唐代此类绘画的最高水平，被元代大书画家赵孟頫赞为“稀世之笔”。

黄荃（五代） 写生珍禽图 纸本 41.5cm × 70.8cm

此图是一幅课徒写生画稿，幅面不大，却描绘了禽鸟、昆虫等动物24只之多。全图没有整体布局，动物之间大小相杂、互无关联，画面使用双勾填色技法，将虫鸟的组织结构，画得准确、精细、逼真，神态栩栩如生，富有情趣，体现了画家深厚的写实功力。

佚名（宋） 山花墨兔图 绢本 24.6cm×27.8cm