

四川职业技术学院文库·百年校庆丛书

花涧幽梦

——廖桂华工笔画作品集

廖桂华 著

西南交通大学出版社

四川职业技术学院文库·百年校庆丛书

花涧幽梦

廖桂华 著

——廖桂华工笔画作品集

四川职业技术学院
出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

花涧幽梦: 廖桂华工笔画作品集 / 廖桂华著. —

成都: 西南交通大学出版社, 2017.12

(四川职业技术学院文库. 百年校庆丛书)

ISBN 978-7-5643-5842-6

I. ①花… II. ①廖… III. ①工笔画 - 作品集 - 中国
- 现代 IV. ①J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 258365 号

SICHUAN ZHIYE JISHU XUEYUAN WENKU · BAINIAN XIAOQING CONGSHU

HUAIJIAN YOU MENG — LIAO GUIHUA GONGBIHUA ZUOPIN JI

四川职业技术学院文库 · 百年校庆丛书

花涧幽梦

——廖桂华工笔画作品集

廖桂华 / 著

责任编辑 / 祁素玲

封面设计 / 原谋书装

西南交通大学出版社出版发行

(四川省成都市二环路北一段 111 号西南交通大学创新大厦 21 楼 610031)

发行部电话: 028-87600564 028-87600533

网址: <http://www.xnjdcbs.com>

印刷: 四川玖艺呈现印刷有限公司

成品尺寸 280 mm × 280 mm

印张 3 字数 36 千

版次 2017 年 12 月第 1 版 印次 2017 年 12 月第 1 次

书号 ISBN 978-7-5643-5842-6

定价 68.00 元

图书如有印装质量问题 本社负责退换

版权所有 盗版必究 举报电话: 028-87600562

梦里心花独自开

——读廖桂华的花鸟画有感

文 / 张南山

四川遂宁，是一座花儿一样的城市，安逸祥和。待的时间久了，逐渐融入到这样一片馨香里。因此，想到木心先生的《从前慢》，不知道这种慢生活里，能否读出一座城市的感动与从容。但我在廖桂华的花鸟画中，读出诗与远方来。不记得第一次是怎么认识的，初见时感到是一个文弱的女子，来北京画院莫晓松工作室进修，安静内敛，犹如邻家女。先后又再见过几次，来去匆匆，未有过多交往。今夏去遂宁小住，适逢遂宁十人书画展，廖桂华位列其中，便对其人其画有了更深层次的理解。

一直以来，中国工笔花鸟画最能够代表中国传统绘画的精韵流程。从唐代“徐熙野逸，黄筌富贵”，到宋朝宫廷画的兴盛，再到明清，绘画诸流派纷呈气象，工笔花鸟画一直是贯穿中国画史的全部流程。在整个发展过程中，也最能体现中国画“传神写照”的理性思辨。随着汉唐人伦秩序与道法自然理论的建立和发展，绘画呈现出“道法自然”文化归属和文化情境的创设。五代两宋时期，文人义理和物化人本的徐徐发展，再加上院体绘画风格的确立和文人画理的提出，促使花鸟易象系统形成，花鸟画的创作达到全面鼎盛时期。元代是中国美术史上的一个特殊时期，文人画受人化自然和古意皈依的影响，再加上画家极端人格的呈现，尤其是在花鸟的创作上，画竹之风大盛。画竹以致“全德”，使竹子本身所沉淀的社会及文化心理因素愈加浓烈。明代由于南北宗派论及人们对禅宗图式的体验，在花鸟画中将“梅兰竹菊”四君子看作文人士大夫的精神图腾和人格象征，追求水墨表现的清新格调和雅致的风尚。徐渭的“泼墨”显见其生命之气。而花鸟画更高的境地，也正在于“逸”格的定位。清代由于思想观念的泛化，导致绘画体系的全面拟古。唯有花鸟画的创作大放异彩。恽寿平、八大山人、任伯年开一代新风。近现代齐白石、黄宾虹、潘天寿等大师对于花鸟画的贡献，为当代花鸟画的复兴提供了可资借鉴的范本，注入了新鲜的血液。廖桂华的花鸟画创作，同样是沿着这种文化的依归和泛化逐渐展开的。

一个人的绘画创作，就是一个人的生活和心路历程。廖桂华的工笔花鸟画创作，就是画自己的生活感悟、自然状态和人生阅历。梦开始的地方，也就是平凡得不能再平凡的山花野卉。从骨子里流淌出来的《花涧幽梦》，其实就是画家关照自然、表现自然实力的体现。从最初的状写模型到迁想妙得，从游学 to 写生，再到后来的创作，都是一种自然而然的过渡。这也暗合了整个绘画史的流变，尤其是花鸟画的流变过程，从根本上说就是民俗与美的流变。因为民俗反映的是一个民族的性格特征、生活习惯和审美观点，比如原始社会的“鱼形”特征和“鸟兽纹”，是代表了不同时期两种文明的碰撞与迁延。因此，这种民族的风情，是可以左右中国绘画审美倾向的。历代中国绘画风格的变迁，其实表现为“法无定法”的发展趋势，最主要的是能够适应历史的变迁，超越自我，才能够寻求与这个时代相适应的新的绘画图式。可以看出，廖桂华绘画探研历程，以纤丽雍容的工笔花鸟为宗旨，从最初的临摹到创作实践，画家始终信守“游于艺”的艺术信条。由感兴趣到喜欢绘画艺术，再到从事艺术创作，这种于艺日笃的勤奋，对于绘画的严谨和对绘画本身的理解是构成其绘画艺术的基础。从宋人花鸟画入手，心慕手追，先从兼工带写入手，一方面吃透传统，一方面深入生活，对景写生，观察花鸟画朝夕阴晴雨露时令的变化，捕捉生活中“犹如故人”的花鸟习性。汲取唐宋风骨，明清以降秀雅之气，又吸收当代诸家之风，锤炼笔墨、设陈铺染。孜孜不倦，勇于探索，打下了坚实的写实功底。

在传统绘画中，工笔画表现的是视角艺术的“静穆”之美，于“静穆”中充盈着“骨气”，这正是中国画的最动人之处，是线在画面的自然流荡。因为线是构成物象最根本、最有表现力的造型手段。廖桂华的花鸟画创作，于平凡中见真淳，在对自然界的描绘中挖掘深涵趣味的意韵，花的沉静与大自然风雨霜雪的阴晴变化在画面中呈现一种对立的统一，这种矛盾构成绘画中情与景双向互动依从，为画家情感的把握和画面境界的营造增添了惨淡清和的情趣。明代李日华在《论画》中道：“绘画必以微茫惨淡为妙境。”这个“微茫惨淡”是绘画美学中带有倾向的模糊性境界，是画家品格的体证和艺术境界的象外之意，是作品审美情趣上倾向于“逸志”的内容。其实，“逸”就是超脱，就是用无拘无束的形式表现无拘无束的心灵，在有限的形式内达到“言有尽而意无穷”的艺术情境。在廖桂华的工笔花鸟画中，绘画的维度在于对自然的理解和对生命的思考，孤寂的思辨超越文本意义上的内涵。在《温馨如玉》中，画家试图从画面的构图上突破传统的绘画模式，打破以往为表现孤寂而仅限于对一山一石一花一鸟的状写，以繁写简，以貌取神，通过画面圆、润、透、幽来表现画家个性的张扬和历经生活磨难后对人生的顿悟。在《清氛悠远》中，静中之叶构成“静观”的画面，跃动之鸟静中求动，化合为一种淡淡的思绪。这种美的境界，都源于物我的交流，而非物外静观。在《空谷布幽香》中，大自然的无声之音充盈于画面，“此时无声胜有声”，画家心灵的宁静超越于自然的宁静。我们在欣赏画家花鸟画作品的同时，不禁要追问绘画本源的问题。这种文化的反思，对于画家而言，要解决的问题不再是单纯的笔墨与技巧，而是绘画中对于文化更深层次的关照，对生活更深层次的理解与诠释。《暗香幽远芍药梦》《空谷幽鸣》《秋声赋》等一大批工笔花鸟画的诞生，从中可以看出画家的境界与追求。

其实，一个画家的成功，不仅仅要有深厚的传统功力，更重要的是画家要有一颗敏锐的观察事物的心。郑板桥在《题画诗》中写道：“四十年来画竹枝，日间挥写夜间思。繁冗削尽留清瘦，画到生时是熟时。”讲的就是作画时的提炼过程，绝非一朝一夕之事。因此，我看到廖桂华工笔花鸟画创作中表现出的这种自然而然的过渡和对画面机敏的把握。相比较色彩浓丽的《花涧幽梦》系列作品，我个人更喜欢设色淡雅一点的小品创作。从浓丽的、充满梦幻色彩的图画中我们可以看出，这是一种情绪的绵延，抒发的是对物象的拆解与重构，墨与色、色与色之间没有边界的蔓延，充斥着矛盾的对立统一。这是一个画家内心本真的诗意传达，但也是消解与重构的前提。而小品画，尤其是以荷花为题材的作品，显得更加生动且更具张力。小城遂宁，同样也是荷的家乡。记得去年遂宁的宣传语“1660年，等一朵莲花的盛开”，很有创意。观音湖中央的圣莲岛，建有世界荷花博览园。身处这样美妙的环境中，廖桂华同样不能置之度外，画了大量的荷花作品，《花涧幽梦》《蓝梦系列》等，情绪的蕴藉蔓延在纸上，大片的色彩表现出的是画家对于物象的个人理解，带有浪漫气息。其实，廖桂华用心最多的还是对《芍药》这一题材的状写，我个人的理解是画家对家乡的依恋。《温馨如玉》被北京中国工笔花鸟画院收藏，就是对画家绘画创作的肯定和嘉许。大量的写生画稿和对芍药风雨晴露的细心观察，积累了绘画素材，也坚定了画家卓立独行的绘画理念。

一个喜欢做梦的女孩，就有一颗追求自然浪漫情怀的心。廖桂华的工笔花鸟画创作之盛才徐徐展示，我们不再苛求画家绘画技法上的得失，对于正在路上行走的前行者，我们唯愿画家外修绘画理念，扩充胸次，在技艺与学养上清静双修。期待着廖桂华梦里心花独自绽放。

2017年初夏于云水山房

温馨如玉 172 cm × 45 cm × 4 2015

空谷深幽 176 cm × 96 cm 2015

微微晨露香 186 cm × 96 cm 2017

清新婉约 自然天成

文 / 林云峰

青年女画家廖桂华从一名普通美术教师成长为我市美术界重要的创作骨干，并担任市美协副主席，漫长二十余年技艺的磨砺和心智的不断顿悟以及绘画境界的不断攀升，可从中窥视其艺术的心路历程。九十年代到西南师范大学美术学院进修，师从李白玲、黄静二位教师学习工笔花鸟画，同时开始早期美术创作。后作为引进人才供职于四川职业技术学院艺体系，期间被学院选派到北京画院进修，师从著名工笔花鸟画家莫晓松先生。

一个画家的成长，除了生活阅历的不断丰富、心性的成熟之外，在绘画这个行业中，扎实的基本功、绘画技法的熟练掌握和运用以及相应的知识储备十分重要。廖桂华有较强的绘画造型基本功，擅长中国画，主攻工笔花鸟。早期作品富有强烈的现代表现意识，吸收了许多西画的表现手段，注重色彩和肌理制作在工笔花鸟画方面的应用，注重工笔绘画的写意表达，画面清新瑰丽，自然天成，生气蓬勃，有让人耳目一新的感受。后来到北京画院进修后，作品逐渐趋于内敛含蓄，特别是对白描的掌控有了质的飞跃，线的起收、顿挫、方圆、行笔的快慢、节奏的把握、对花鸟质感的描绘等都有了很大的提高。加上她勤于写生观察，她的工笔花鸟画发生了质的变化。她常常外出画花卉写生，尤其喜欢画芍药，她笔下的芍药花清丽典雅，野逸宁静，朴实无华。你欣赏她的画，就像读宋词，温馨婉约中带着一丝淡淡的哀愁，能让你的心很快静下来，从内心观照自己、审视自己，从而从五彩缤纷却又令人劳顿的现实中得以解脱。除了能够熟练掌握传统工笔画的技法外，她也兼习写意花鸟，旁涉山水、水彩和书法训练，喜好读书等。她善于思考，画画忠实于自己的感受，再加上感情的融入，其花鸟画作品设色雅致、笔墨精妙，在充分继承传统工笔画的基础上，拓宽了工笔画的表现方法和手段，具有时代精神和现代意识。她创作的工笔花鸟画作品多次参加全国、全省的美术作品展览并且获得多次奖励。

作为同道，我为她取得的成绩感到欣慰和自豪。她还年轻，只要不断学习、勤奋努力，必将取得更大的成就。

香清得露多 163 cm × 90 cm 2016

蝶·梦系列之一 68cm×68cm 2010

廖桂华的“花涧幽梦”

文 / 栗李琼

有一个梦，一直出现在廖桂华的醒时梦里，山间的小院里，花开正好，清香四溢——

直到2012年，在中国美术家协会与人民美术出版社联合主办的“美育·最基层——全国中小学美术教师作品展”中，廖桂华的《花涧幽梦》以极具现代气息和传统美感的浪漫意境，从全国上千幅作品中脱颖而出，成为遂宁唯一入选的作品，她才感觉到自己的梦逐渐清晰。

梦在故乡

1968年8月，正是丹桂飘香的时节，廖桂华出生于蓬溪高坪的一个小村庄。1978年爷爷退休回乡，在农家小院里种下了玫瑰、月季和兰花等花草，10岁的廖桂华第一次看到姹紫嫣红、花开满园，这个时候她才知道原来有一种美可以如此的沁人心脾，让人震撼。

“那种记忆太深刻了，就不断地要去回忆……小时候，爷爷的花园就像一个梦，我觉得我的创作就是一个圆梦的过程。”

1984年，豆蔻年华的廖桂华考进了蓬溪师校，师从欧至元老师，学习传统工笔花鸟画。之后工作、结婚、生子。生活的美好与琐碎都不能阻止廖桂华的艺术追求，1998年她再一次走进校园。

“我就还是想去学画画，就考了西南师范大学的美术系，黄静老师的画风给我打开了另一扇门。”

廖桂华凭着自己对色彩的敏感，在传统的工笔画中加入了水彩和油画的质感和技法，那些花朵开始在她的笔端呼吸。工作之余，拿起画笔，廖桂华一步步走进了那个童年的花香世界，四季不过是花儿们轮番登场的舞台，春桃、夏荷、秋菊、冬梅，四季在轮回，但是在廖桂华眼中每一朵花都是不一样的——“我觉得都是自己心中的花朵，心情不一样，花也不一样。”

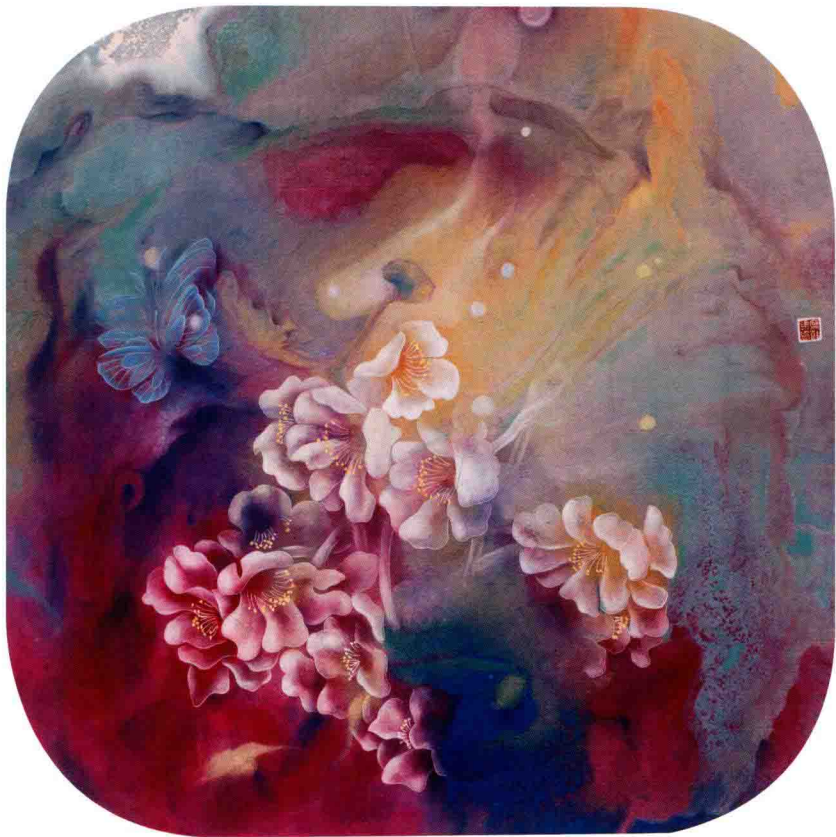
绚烂的《兰之梦》，清幽的《睡莲》，五彩的《蝶之梦》，这些花朵以各自不同的美丽惊艳着世人的眼睛——就这么一步步地，她拾捡着自己的梦：花涧幽梦、一帘幽梦……

梦想花开

但“5·12”地震之后，廖桂华的花儿第一次成了灰色的……这些花朵表达着她的心声，倾诉着她的喜怒哀乐。“现在就感觉到一种紧迫感，总是想着那些花儿还在等着我，不去画，它们就谢了。”

好花不常开，好景不常在。正是基于这样的一种紧迫感，2014年9月，年过不惑的廖桂华在学校的大力支持下，又背起画夹，来到北京画院，师从莫晓松先生，系统地学习工笔花鸟画。在这里，她的梦想终于开花——

每周除了上课，她就把自己泡在美术馆、画展里，浸淫在老北京的艺术天地间。她犹如一株久旱的植物，一只欲飞的鲲鹏，从故乡走到北京，从小溪汇入江河……她开始在老师的指导下用毛笔写生，尝试新的没骨画法，那一枝一

蝶·梦系列之二 68cm×68cm 2010

叶的花鸟景致都随着娴熟的画笔一一跃然纸上。

“如果说以前画的画好多都是抱养的话，现在的画就是亲生的。”300多张写生稿，几百个日夜，廖桂华独立构图和线描的质量不断提升，造型能力越来越强，每一样事物，在她的眼中都是一幅图画。

——绘画就是她的信仰，心心念念都是美，心心念念都是画。

虽然就短短一年的时间，但对于廖桂华而言，世界又打开了一扇新的大门。

“现在看到任何一株植物，一朵花，都会在心里构思成一幅图画。我回到老家时，一天都可以画几张软卡，就几个干了的蒜头都好看，用毛笔勾勒出来。”

毕业作品展上，她创作的《温馨如玉》既有传统的宋人花鸟的清雅高贵，又有着女性笔触的细腻婉转，不仅得到了恩师的首肯，还被北京中国工笔花鸟画院收藏。她自己也成为北京中国工笔花鸟画院画家。

季季有花开，廖桂华眼中的世界就是一个最完美的梦。

圆梦时节

2017年6月6日，由遂宁市文广新局、市美术馆、市书画院、问梅画馆主办的第二届“笔底春风——遂宁十人书画展”在遂宁美术馆开展。柏波、夏齐树、张达煜、唐书瑞、赖柱石、刘炎琦、李仁丽、廖桂华、陈硕、罗为民等十位书画家的作品齐聚一堂，共展出作品100件，山水、花鸟、书法……内容丰富，形式多样，异彩纷呈。

在那些风格各异的绘画作品中，廖桂华的《温馨如玉》《微微晨露香》《暗香幽远芍药梦》等工笔花鸟画意境深远、视角独特，赢得了参观者的交口称赞。

那些随着岁月积淀和高超技法所氤氲出的温润可人、清新灵动的美在画面上流淌，色彩是淡雅的，但情感却是浓郁的。在她的画中，你可以读出她心中的真善美。

对于那些花儿，她付出了自己的真情——每一朵花，每一片花瓣，她都知晓它们的故事。她利用假期，坐几十个小时的火车、汽车去西双版纳的热带雨林植物园，在那些来自全国各地、南来北往的人群里穿梭，她去观察一株从未见过的植物，一朵不知名的花儿，不言不语，但她风尘仆仆的脸色、走过的千里迢迢的路程足以表达那一份真情。

对于那些花儿，她心中饱含善意——连续三年，每年春天她都去中江的芍药谷，带学生们一起去画画。她自己更是住下来，守着那些花儿的花开花落。阴晴雨雾中，花朵都在细微地变化着，虽然就短短几天的开放，短短一季的生命，但那些最绚烂的色彩，她都用心留住了，草木有情，也能感知她的那份慈悲。

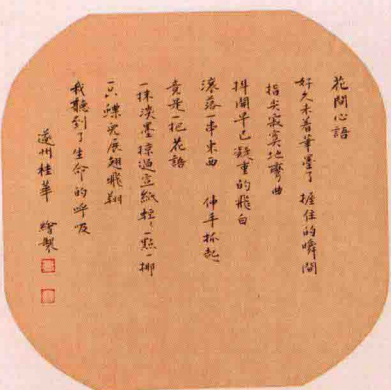
对于那些花儿，她最懂最知道它们的美——在北京的学习不仅开拓了她的视野，更是打开了她广阔的创作空间，“随便看到什么都觉得可以入画。”校园里，那些四季常开的小花在她眼前招展着，生活成了一幅绵绵不绝的画卷，一点一滴的美都被廖桂华吸进笔端。当然，笔底不止春风，更有花开花落、春夏秋冬，美不胜收。

只有真、善、美的世界才是圆满的。

年年岁岁花相似，岁岁年年人不同——大大的“中国梦”，小小的“花之梦”，廖桂华的心中花好梦圆，新的绽放刚刚开始……

空谷幽声 180cm x 96cm 2014

花间心语 157 cm × 34 cm 2011

秋日印象 183 cm × 83 cm 2009

圣莲秋意图之一 246 cm × 35 cm 2015

圣莲秋意图之二 280 cm × 35 cm 2015