

中国画教学演示 · 中国画教学演示

刘怡涛 工笔花鸟画

整体 · 局部 · 细部

● 金纳 主编

安徽美术出版社

刘怡涛简历

1955年11月生，云南普洱人，中国文联授予其“中国画坛百杰画家”之称号，中国美协会员，云南省国画艺委会委员。国画作品先后获1984年“第六届全国美展”优秀作品奖、1989年“第七届全国美展”铜奖、1988年“中华杯中国画大奖赛”佳作奖、“中国当代工笔画首届大展”金钗奖、1990年“全国科普美展”三等奖、1997年中国画坛百杰奖以及1992年云南省政府文学艺术创作奖励基金二等奖。参加国际国内重大画展数十次，入选中国美协评选的1979年至1989年百名画家的大型画集《当代中国画》。个人画展从1991年起先后在北京、昆明、香港荣宝斋画廊、澳大利亚戈登画廊、泰国曼谷东方大酒店和珠宝贸易中心、英国格拉斯哥美术博物馆皇家歌剧院、伦敦中国文化处及爱丁堡皇家公园、马来西亚槟城和吉隆坡，美国南海艺术中心等举办19次。出版有《刘怡涛画集》（1992年香港荣宝斋出版）、《刘怡涛花鸟画集》（1993年云南民族出版社出版）、《刘怡涛画英国画展作品选画集》（1995年英国出版）、《刘怡涛工笔画新作画集》（1998年云南美术出版社出版）、《醉艺斋画论随笔》（云南美术出版社出版）、《刘怡涛作品选》（13页大型挂历）两套。1996年、1997年《刘怡涛画选》明信片两套在英国出版发行。

图书在版编目（CIP）数据

刘怡涛工笔花鸟画：整体·局部·细部 / 金纳主编.
合肥：安徽美术出版社，2002.1
（中国画教学演示）
ISBN 7-5398-0950-7

I. 刘... II. 金... III. 工笔画：花鸟画—技法（美术） IV. J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字（2001）第087828号

刘怡涛工笔花鸟画：整体·局部·细部
安徽美术出版社出版

（合肥市金寨路381号 邮编：230063）

经销：新华书店

制版：安徽美达制版有限公司

印刷：合肥杏花印务股份有限公司

开本：889×1194 1/8 印张：3

版次：2002年1月第1版 2002年1月第1次印刷

印数：1-5000

ISBN 7-5398-0950-7/J·950 定价：28.00元

若发现印装质量问题影响阅读，请与承印厂联系调换。

前言

在中国绘画艺术悠久的历史长河中，工笔花鸟画这一古老画种，经历了漫长的发展过程。工笔花鸟画兴于唐代，发展到五代趋于成熟，至两宋达到高度繁荣。然元、明、清以来，虽然每代都出现过工笔花鸟画大家，但花鸟画却日趋重水墨写意一派。清末民初至20世纪70年代末，工笔花鸟画的创作更是日渐衰退，五六十年代虽有个别画家小有建树，但由于艺术创作受社会及政治环境的影响，所以无论在形式上还是内容上，工笔花鸟画的创作都已跌至谷底。但从整体上看，不仅是工笔花鸟画，所有以花鸟为题材的创作都备受冷落。这种状况直至80年代初期，才在改革开放和文艺百花齐放的大环境中，逐渐走出低谷，重新焕发了青春。

在我国工笔花鸟画史上，由于审美理想、艺术风格和表现技法的不同，形成了不同的流派。追溯到五代，即形成了以黄筌为代表的“黄家富贵”及以徐熙为代表的“徐熙野逸”两派风格。这两大画派影响最大，在工笔花鸟画发展的历史中，曾经各领风骚，时至今日，当代花鸟画家的创作都还受到这两位宗师的影响。

综观近20年来工笔花鸟画的创作，在思想解放、文化心态开放的背景下，出现了流派纷呈、多元竞秀的空前繁荣的局面。工笔花鸟画家们在继承优秀传统的基础上，坚持深入生活，勇于创新，创作出一大批贴近生活、风格各异、技法多样的优秀作品。这些以花鸟为题材的作品不仅体现了画家的审美理想和精神追求，更是画家对整个自然世界及人类的生存与发展的关注和表白。特别是20世纪的90年代，在全世界各国重新重视自然环境和关注人类生存的背景下，画家们以花鸟为题材的创作引起了人们对自然与生命的重视，反过来，又激起了画家们更高的创作热情。画家以自然为师，以花鸟为媒介，在作品中赋予了花鸟世界以生命精神，体现了画家对生命的讴歌与赞美，可谓“一花一草一世界”。这20年里，除了有许多老画家仍然在孜孜不倦、几十年如一日地从事工笔花鸟画的创作外，还涌现了一大批从艺术内涵到形式风格都开一代新风的中青年画家。本套丛书中的画家有的在吸收了宋、元工笔画精华的同时，深入当代生活，结合自身的感受并形成了自己独特的风格；有的画家拓展了花鸟画的题材范围，丰富了工笔花鸟画的表现语言；有的画家则受西方现代构成艺术的影响，创造了工笔花鸟画的新程式。这些画家分属不同的流派，体现了不同的风格特征，在工笔花鸟画界有着广泛的影响，具有很强的代表性。

这套丛书除了介绍画家们的完整作品外，还将作品中具有典型意义的局部放大，某些精彩的部位放得更大，使读者能透过放大的部分看出画家用墨、用色和一些特殊技法的奥秘，能更好、更迅速地得到工笔花鸟画的精髓。

丛书的出版，要感谢安徽美术出版社的远见卓识。正是由于这样的远见卓识，才使当代优秀工笔花鸟画家的作品能以这样的内容形式介绍给广大热爱工笔花鸟画艺术的读者，为他们提供这么好的学习和参考的经典范本。

金 纳

2001年11月

杏黃兜蘭
花自清幽性高潔不與群芳爭俊杰身居千山頂上頭永不
相如去不留 區陽光年

杏花兜兰

杏花兜兰（局部）

中国画中的写意性，就是有与无、虚与实的写照，表现在中国诗中给人呈现出一幅幅朦胧飘渺、闪烁幻化的画面，恰似“诗中有画，画中有诗”的佳句：“江流天地外，山色有无中”，“白云回望合，青霭入看无”，“逶迤南川水，明灭青林端”等，这种宇宙意识和道的精神，在中国绘画和诗词中表现得畅快淋漓，给人以一种特殊的审美感受。

步骤一

步骤二

步骤三

杏花兜兰（局部）

杏花兜兰（细部）

工笔画要远看像“写意”，近看像“工笔”。这说法虽有点玄，然工笔画要重写尚意，这到是至理。并非只有水墨意笔画才注重“写意”。这个意乃胸中之“意”，是源于自然而有感于胸中之意境。表达再生于胸中的意境，用艺术的手法便是“虚”与“实”的处理，音乐、舞蹈、美术皆然。月光之所以美，就在于它的朦胧、含蓄、迷离——虚与实的高度统一和谐。工笔画的“工”，是指画家用意工致周到，用笔则应追求写意的韵味意趣，画时应该同时注重结构、用意、用笔等诸多方面。工笔画虽然重技法技巧，但给人感觉不应是刻意追求的，应在经意与不经意之间流露出来的，方为上品。

雨林朝晖

写实与写意的相融，是自然之精神与画家的心境、情感的合一。形神兼备，工写结合，就是抽象与具象的结合。在精雕细刻的具象写实中融入意象的成分，最适合表现自然花鸟的无限深意和无边深情。工不仅仅是对自然形物的精细刻画，还表现在即物之深。往往很小的一草一木，一花一鸟，都能深刻地揭示出其生命的精神，是物之理、物之性、物之情。

雨林朝晖（细部）

雨林朝晖（细部）

工笔画只要有工整细致的一面就可以了，不要一味地追求照片似的真实感。以为面面俱到才是工笔，这是错误的。工笔画尤其讲究意境、讲究虚实、讲究诗意、讲究情趣，只有这样才能称得上绘画艺术，否则与照片无异。自然的真实不是艺术，只有画家根据自己感悟重新铸造出来的自然才是真正的艺术，才具备了诗情意趣。

红唇大花惠兰

工笔画中的写意性越强，其生命力也就越强，相反，则会日渐没落。然而这并非是要大家放弃工笔画中的工整之一面，相反是要求工笔至极工，写意至极写。这有点像物极必反的规律，当工笔画过分工整的时候，则必须加一些相反东西进去，去一去火，使得它温和一点，具有一些灵性。当写意画太写意了，则需要那么一点点工整，如齐白石的大写意中加入了极工整的草虫。水墨意笔画最怕的是空，空则笔墨无着落。工笔画最忌的是实，实则腻、僵、呆、板。工笔画的出新，首先就是要打破传统中程式化的腻、僵、呆、板。

紅唇大花惠蘭（局部）

紅唇大花惠蘭（細部）

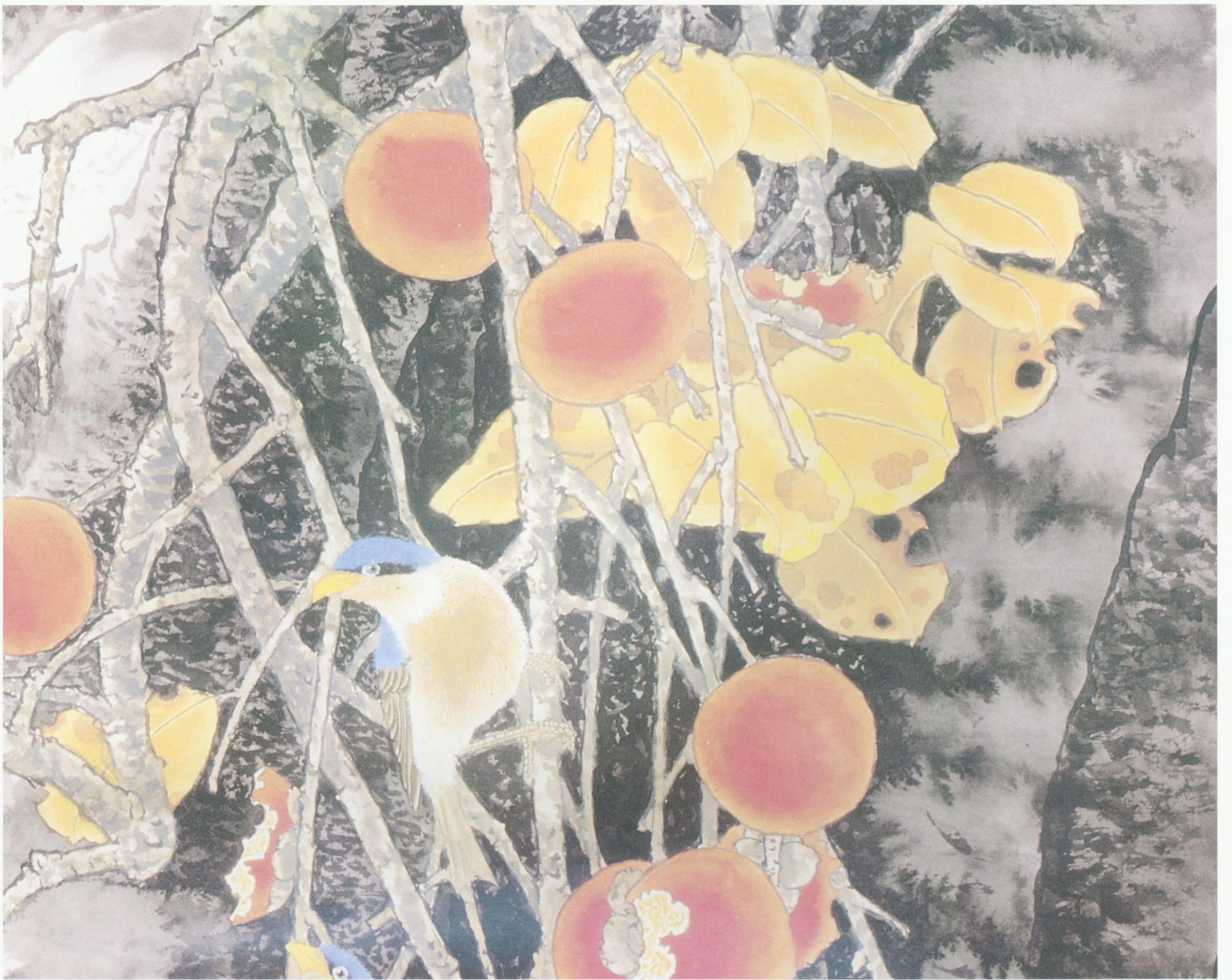
紅唇大花惠蘭（細部）

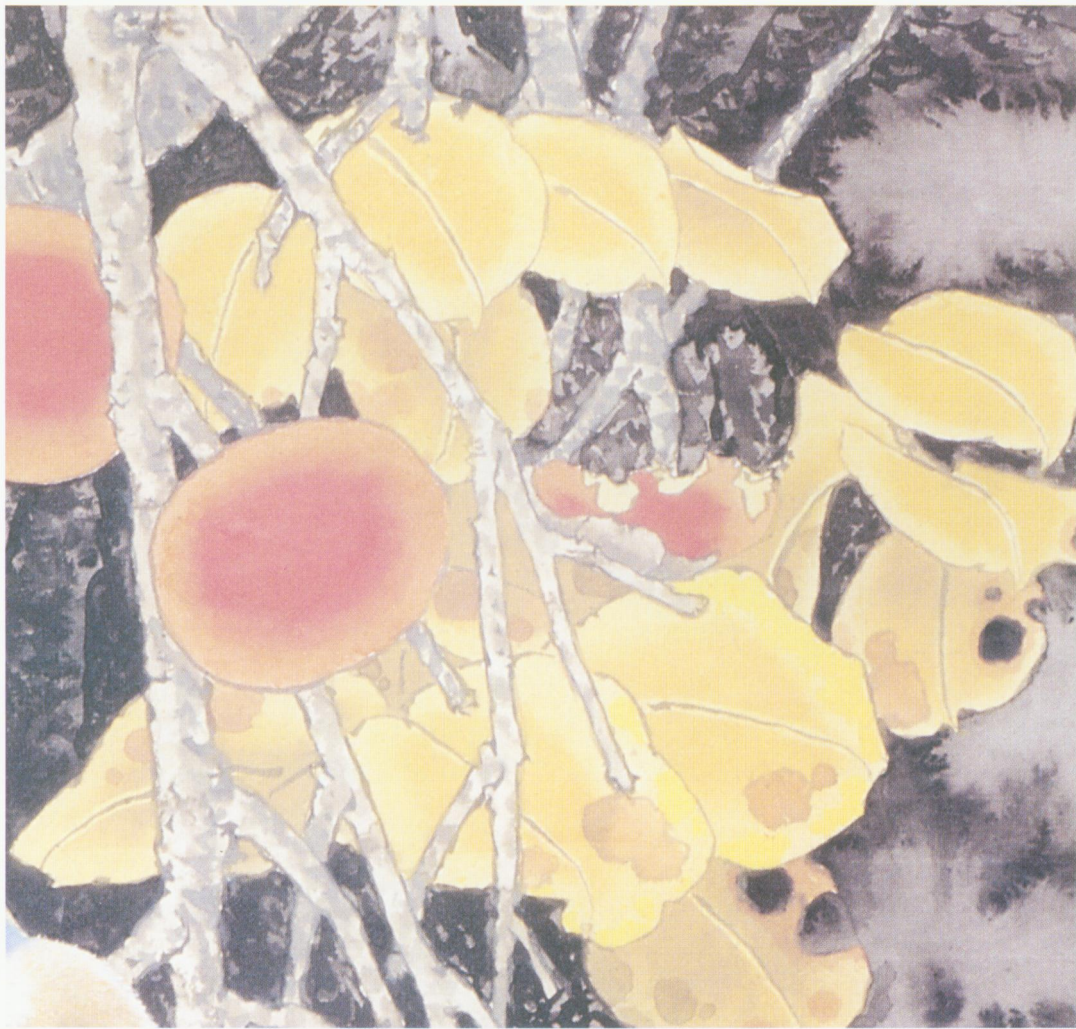

秋林小憩

秋林小憩（局部）

秋林小憩（细部）

秋林小憩（细部）

秋林小憩（局部）

秋林小憩（细部）

秋林小憩（细部）

丛林野卉

丛林野卉（局部）

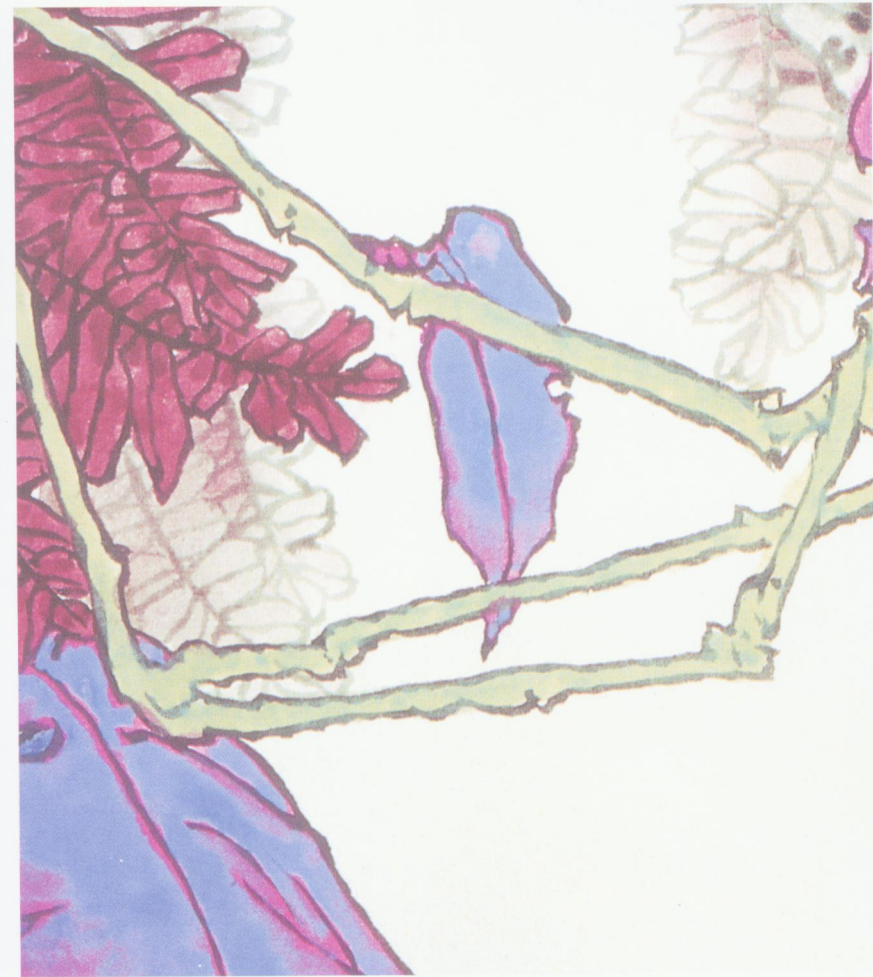

丛林野卉（细部）

丛林野卉（细部）

丛林野卉（细部）

丛林野卉（细部）