

美 术 教 学 新 理 念

[名 师 讲 座]

系 列 丛 书

心物对话

工笔花鸟教学讲座

江宏伟 著

河 北 美 术 出 版 社

美 术 教 学 新 理 念

[名 师 讲 座]

系 列 丛 书

心物对话

工笔花鸟教学讲座

江宏伟 著

河 北 美 术 出 版 社

策 划：曹宝泉
责任编辑：郭 涌 张 静
封面设计：王 我
内文设计：朗色企划设计公司

(冀)新登字002号

图书在版编目(CIP)数据

心物对话：工笔花鸟教学讲座 / 江宏伟著. — 石家庄：
河北美术出版社，2002. 7

(美术教学新理念：名师讲座)

ISBN 7-5310-1917-5

I. 心… II. 江… 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 (2002) 第034765号

美术教学新理念 名师讲座

心物对话 工笔花鸟教学讲座

江宏伟 著

出版发行：河北美术出版社
石家庄市和平西路新文里8号
邮政编码：050071

设计制作：朗色企划设计公司

制 版：朗色今彩图文制作有限公司

印 刷：深圳华新彩印制版有限公司

开 本：900 毫米×1280 毫米 1/32

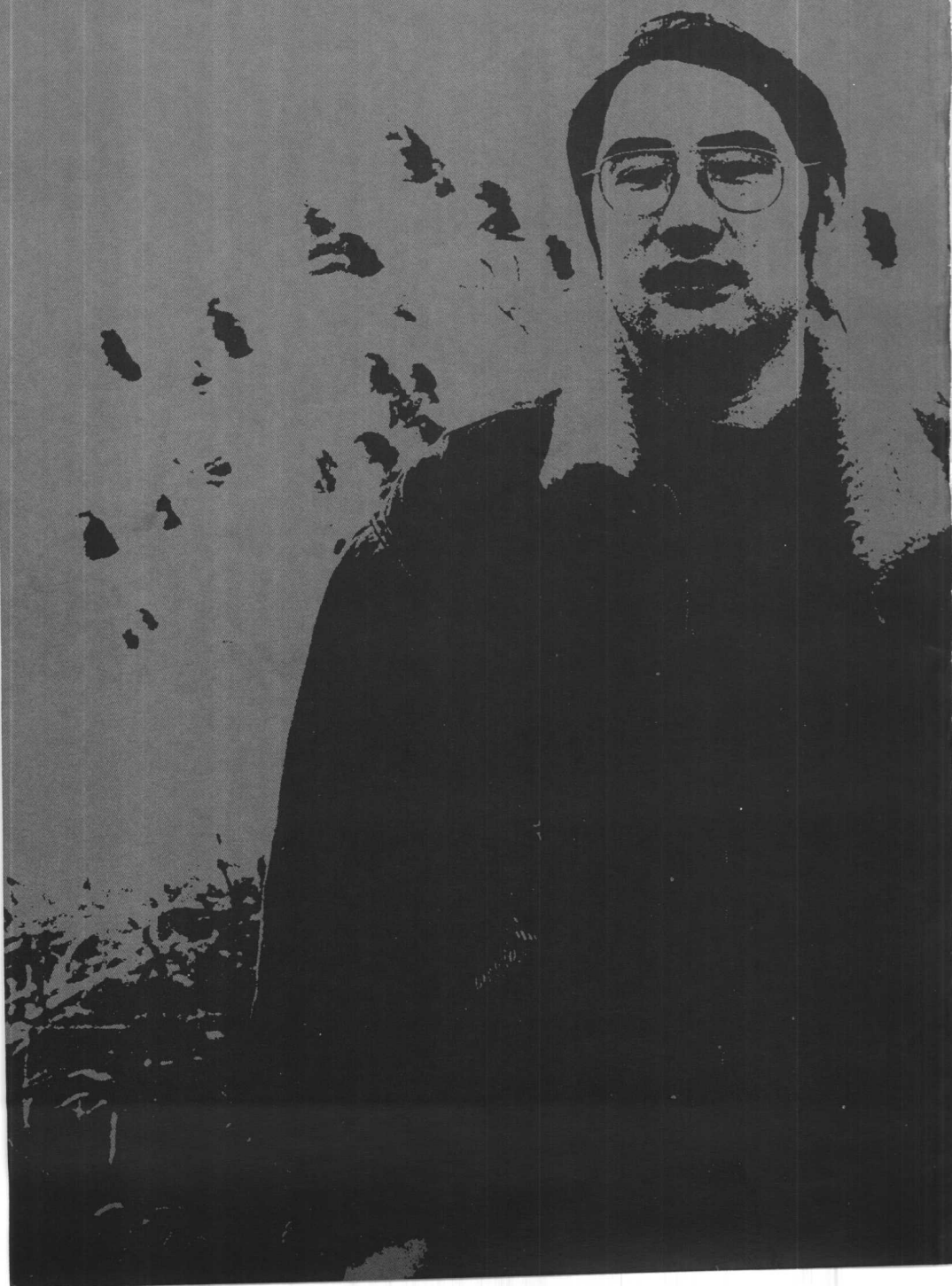
印 张：3.75

印 数：1~5000

版 次：2002年7月第1版

印 次：2002年7月第1次印刷

定 价：33元

The background of the entire page is an abstract ink wash painting. It features dark, expressive brushstrokes and splatters of ink on a lighter, textured surface, creating a sense of movement and depth. The ink varies in density, from light grey to deep black.

江宏伟

1957年11月生于江苏无锡
1977年毕业于南京艺术学院美术系
现为南京艺术学院美术学院硕士研究生导师

心物对话

——关于绘画本质的对话

时 间：2001年12月

地 点：水左花屋

对话者：江宏伟、尚 勇

整 理：尚 勇

目 录

关于绘画本质的对话

43

荷花

50

樱花

56

栀子花

63

虞美人

68

疏花淡影

70

碧桃翠竹

71

碧桃八哥图

72

虞美人

73

扶桑

74

斑鸠腊梅

75

觅趣

76

繁花夏景长

78

双鹭

79

朱鹮

80

文殊兰

82

海棠依旧

83

春风初动

84

牡丹册

85

初秋

86

疏枝淡影

88

春梅双鸠

88

天香乍染

90

双禽图

91

微雨湿清晓

92

秋塘

93

鹭

94

湖畔一隅

96

春深

97

荷

98

行到闹处无水面

100

风定花自香

101

浅浅滩头

102

碧玉浮香

103

独栖藕塘

104

东风薰香

105

樱花

106

芙蓉

108

绿鹦白梅

109

水鸟

110

文禽图

111

秋意

112

鸣春图

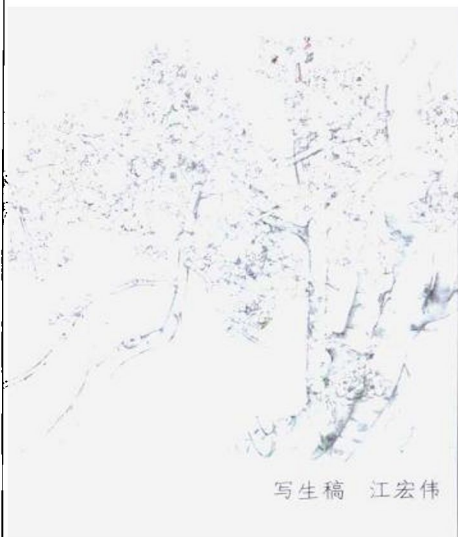
关于绘画本质的对话

尚勇：（以下简称尚）

对于您的画，许多人有这样一个共同的感受：比之以前，您近年的作品中，在对形体的塑造上更为讲究。换个角度而言，就是对事物状态的把握更加敏感和具体。

江宏伟：（以下简称江）

画画的第一步首先考虑的是怎么表达。等到会表达了，再到第二阶段。第一阶段往往比较表面，画面的效果在感官上很华丽，但如何再画下去该怎么办呢？我二十几年前，到西双版纳画的一些东西，表面的疏密关系很好，画面效果也非常漂亮，在那里一天画五张，画得密密麻麻的。但现在一天只能画一朵花。这是什么原因呢？主要是体验不一样。因为我现在画一朵花，并不仅仅把它当一朵花来看待。我要考虑的是怎样使这样一个形态——使它的外部结构与内部结构能有一种审美的内涵。我时常去玩味一些经典作品，发现他们的造型非常讲究，绝对不是很快就画成的，他一定在里面不断寻找、琢磨，然后想到怎样使它更贴切。就像诗句，同样是五个字或十个字，要把一种感觉的状态描

述得很贴切，这个贴切可不容易，是很费劲的。画画中有几层意义要表达得贴切呢？第一，自然本身有其属性，比如这是一朵牡丹，这是一朵桃花或荷花什么的，它有自己的特征和属性，这是一个贴切。我认为这是比较简单的；第二，就是你

写生稿 江宏伟

九六年 江宏伟

写生稿 江宏伟

自身发出的一种审美感觉，而你要通过这幅画来体现你的审美感觉；第三，就是你能不能非常经典的、不夹带任何杂质的一种贴切，比如宋人的《出水芙蓉图》，他就做到了这种贴切。

尚：

也就是说为了追求这种状物的贴切，不必刻意强求个性的表达？

江：

许多好的画并不是在张扬个性。每个人所处的状态与他自己的目的及目标是不一样的，这应该是另一个范畴的东西。因此每个人在其外表的笼罩下总要心存一个真谛。凡·高的一幅钢笔稿子，与沈周《东庄图》非常相似。同样面对一座山或一棵树，同样会发现其内在的感觉和内在的一种规律。沈周的其他作品就不能和凡·高联系在一起，为什么这个可以？因为，沈周的这幅画也是带有一种写生时候的状态，他没有被经验束缚，是很放松的。在放松的状态下，他发现了

九五年二月
二十七畫
沈周

东西。而凡·高也是运用直观的感觉，画的是一种寻常景，但线条非常讲究，非常敏感，而且这些东西塑造得非常结实。所以我强调结实，这并不是说婉约抒情、朦胧虚幻的境界就肯定带着虚实和柔弱，其实内在结构是非常结实的。

这种结实是非常细微、非常敏感地被体察到的。为什么明、清许多画家的东西，很熟练，流于一种油熟，感觉不好看。而一些好作品，看上去好像笨笨的，没有熟练油滑，从似乎很笨很呆里面透露出一种灵巧。一件好东西不需要弄很多花哨的方法。

写生稿 江宏伟

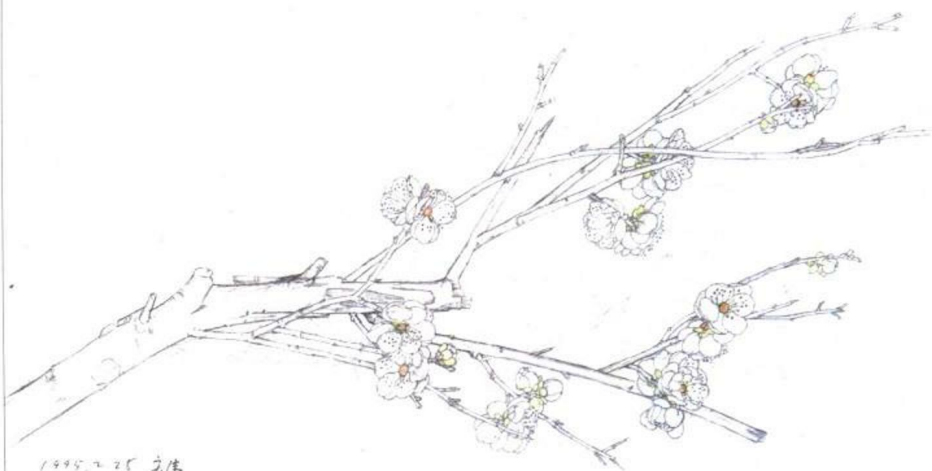
写生稿 江宏伟

尚：

这是一种非常私人化的对于绘画本体的探究，但它似乎并不具有普遍性，因为既然在凡·高和沈周这两个处于不同文化情境中的画家，在同一种面对自然的状态下都能导致相似，那么在同一种文化情境下势必造成面貌的雷同。就我看来，一些聪明的画家都是首先建立自己的独特图式然后再做经营。执著地趋于雷同还不如标新立异地寻一条捷径，尽管大家都知道这无疑会造成一种简单与粗糙。

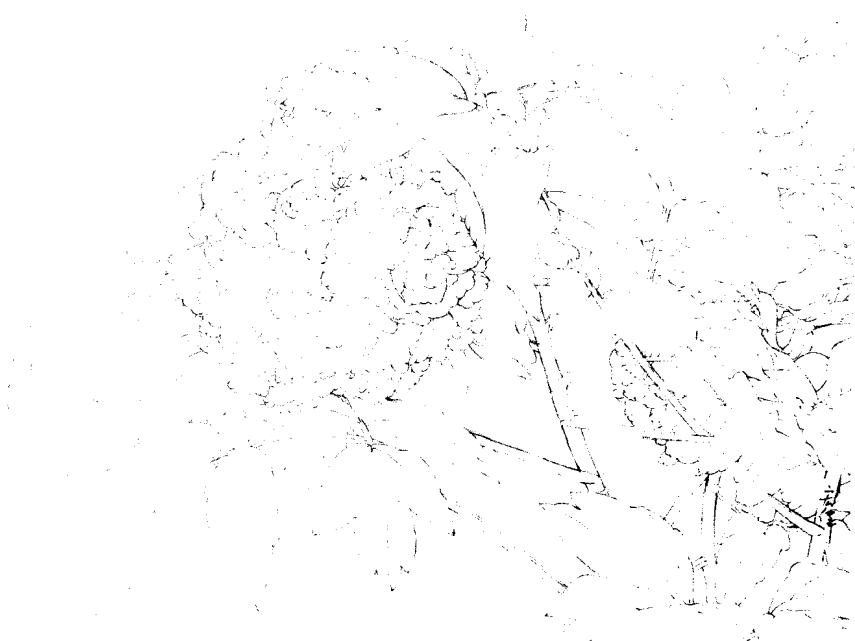
写生稿 江宏伟

写生稿 江宏伟

江：

我认为，在画画时，不应该太多顾忌与什么人过于相像，我们投入到自然里去发现了美，如果它是真正打动你的，就不必多虑这种美是否曾经有人揭示过；如果这真是你体验到的，你不必为了不与人雷同而放弃它。因为既然是你心灵的感应物，必然在表达时带有你自身的特点，这比刻意标新立异更为真诚，更有拓展的纵深。有时候，你以为好看的东西也许只是一种泡沫，它可能只是在视觉上迎合了某种时尚的审美需要，这与自己慢慢体验去发现的美不同。

写生稿 江宏伟

画工笔花鸟画的人应该在掌握基本技法的基础上，去欣赏一些距离比较远的绘画，因为这使你无法照搬形式，却能在这种欣赏中提高审美趣味和强化艺术敏感度，这种感性的积累，最终会自然而然渗透到你的画面中。

写生稿 江宏伟

尚：

具体到工笔花鸟画，如何画好，最终是一种艺术感觉的锤炼。

江：

如果将工笔花鸟画只是当作一个工艺性的制作，其要求往往只是强调怎么描述一片叶子？这根线怎么勾？接着是如何填彩？勾完，填完，画完之后，一幅画就算结束了。整修过程是一个手艺人的行为过程。而从艺术的要求及态度看来，它所追求的是一种画面的平衡能力与谐调能力，如何使画面产生一种状态，一种气息，一