

穆仲芹花鸟画集

穆仲芹

天津人民美术出版社（全国优秀出版社）

穆仲芹花鸟画集

天津人民美術出版社

(全國優秀出版社)

图书在版编目 (CIP) 数据

穆仲芹花鸟画集 / 穆仲芹绘. — 天津: 天津人民美术出版社, 2007.1

ISBN 978-7-5305-3388-8

I. 穆... II. 穆... III. 花鸟画—作品集—中国—现代 IV. J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 141904 号

出 版 人: 刘子瑞

责任编辑: 李跃春

装帧设计: 吕建成

技术编辑: 高振

出版发行: 天津人民美术出版社

印 刷: 北京圣彩虹制版印刷技术有限公司

经 销: 全国新华书店

开 本: 787mm × 1092mm 1/8

印 张: 13

版 次: 2007 年 1 月第一版

印 次: 2007 年 1 月第一次印刷

印 数: 1-2500

定 价: 125.00 元

版权所有 侵权必究

穆仲芹简历（1906—1990）

1906年10月17日生于天津

1920—1928 学画人像

1928—1934 设计地毯图样

1934—1937 天华景、大舞台从事舞台美术设计

1937—1948 研习中国花鸟画

1948—1956 天津荣罗样广告公司

1956—1960 天津美术广告设计公司

1960—1969 天津工艺美术学院 任教师

1969—1972 天津工艺美术设计院

1972—1985 天津工艺美术学校 任教师

1980 加入中国美术家协会

天津美术家协会理事，天津画院特聘画家

1987 评为教授

1985—1990 天津职工工艺美院、国画系任教

前言

今年是天津已故著名花鸟画大家穆仲芹先生诞辰一百周年，穆仲芹先生专工花鸟，其画清新俊逸、雅俗共赏。是名播海内天津花鸟画的代表画家之一。值此百年诞辰之际，天津人民美术出版社、天津工艺美术职业学院联合推出这本画集是对先生最好的纪念。画集的出版对于深入研究穆仲芹的花鸟画艺术，繁荣花鸟画创作，无疑有着十分重要的意义。

一百年前的天津，城市经济的繁荣及市民阶层的壮大，使天津成为北方重要的商埠及文化市场。依靠便捷的交通优势及通畅的信息优势，各种文化形态都能在这里得以充分的展示，从而形成了它强劲的人文优势。体现出这座城市广博的包容性与多样性的文化特征。那时的天津画坛大致可分为两大派系。其一以刘子久、陈少梅为代表，他们秉承金城“精研古法、博采新知”的宗旨，强调学习传统、注重笔情墨趣、讲求文化内涵；其二是一批主张吸收西法，革新求变的画家。他们注重写生、师法自然讲求雅俗共赏，其代表为张兆祥、刘奎龄等。穆仲芹先生，青少年时便走上了绘画艺术之路。他十六岁学习画像，而后又从师学习素描、油画。受西方绘画的教育及影响，使他步入中国画的门径时，更钟情于海派及岭南派的绘画艺术。先生早年曾广泛地临习过任伯年、朱梦庐、张熊、张兆祥及高奇峰等诸家作品，为其花鸟画的笔墨构建打下了深厚的基础。多年从事广告绘画及地毯图案设计工作又使他能从装饰绘画等方面汲取更多有益的养分。上个世纪的50年代他调入天津工艺美术学院，如鱼得水踴躍满志全身心地投入到教学与创作中。长期艺术实践历练出的胆识与心智，使他最终能够将其方方面面的学养熔于一炉，打造出自己具有鲜明个性的花鸟画艺术。

穆仲芹先生生长于一个普通的劳动人民家庭，较早地挑起生活的重担，饱尝人生甘苦，感受世态炎凉。思想感情更接近平民大众。他的画雅俗共赏，没有孤傲清高的士大夫气，有的是生机勃勃的活力及对美好生活的挚爱与追求。寓情于景是他花鸟画的一大特点。他在创作中总是把花、鸟置于一定的“情境”之中，从而焕发出打动人心的艺术力量。诸如他笔下的牡丹，枝繁叶茂丰满浓艳，使人感受到扑面而来的浓浓春意；他画的葵花粗枝大叶壮健朴茂，使人感受着金秋的充实与喜悦。他善于捕捉虫鸟情趣用以构筑画面意境。花荫里衔鱼翠鸟的得意、觅得猎物待机而发的八哥、螳螂，这些曾在自然中发生，又往往未被人注意的瞬间情节，被先生的图画紧紧锁定，如歌如诗般地吟唱着一片片对自然、对生命的爱恋深情。

穆仲芹先生非常讲究造型，讲求以形写神、形神兼备。先生早年曾在写生与默写上下过很大功夫。对于各类经常入画的花木虫鸟，都做过悉心的观察与写生。花卉的风晴雨露、羽毛的飞鸣食宿，各类形态可谓烂熟于胸。上个世纪五、六十年代先生创作的大幅工笔重彩《孔雀牡丹》、《五彩荷花》，其中牡丹、孔雀、玉兰及荷花、蜻蜓、鱼、蛙各具

神态、栩栩如生，充分显示出他高超的造型能力。他主张写生又反对自然主义。他常教导学生们：“搞造型离开写生不行，原来原走不行，要变化、要有取舍，有夸张。”他所说的“原来原走”即照抄自然；“变化”则指发自心源的艺术加工与提炼。他长于画鸟，善于以夸张的手法强化鸟的形体动态，因而其笔下的翎毛鲜活生动，格外惹人喜爱。蜻蜓的腹部原本是平直的，但先生却把它画成向上弯翘的，不似之似更加了几分灵动。应该说严谨的造型、生动的概括是穆仲芹花鸟画艺术魅力的重要所在。

笔墨造型中巧妙地运用西法、强调景物的体积表现与空间环境的塑造是穆仲芹先生花鸟画的重要特征。他反对笔墨造型中的“平”，主张有虚有实地把物象的体积感表现出来，使物象“脱纸”（凸出纸面）。如他画牡丹，强调花朵“盘碗”的体积关系。可谓“盘碗”即是将花朵的形体概括为一只碗置于一摞盘子上的关系。作画时紧紧把握住这种大关系，运用墨彩的轻重对比及笔势的纵横变化加以表现，使花朵更富于体积感。在处理花朵的浓淡虚实关系中，他常常留出一些空白。这些空白或为花瓣的间隔，或为迎面的花瓣，更是黑白关系中的一个层次，从而使形象更加鲜明、活脱脱地跃然纸上。他在处理叶子时，总是依照花朵颜色轻重关系安排叶子的层次。以重托淡、以淡托重，相互避让相互衬托，在对比中表现出丰富的层次关系。值得研究的是，先生把画面中体积与层次的表现都转化为中国画用笔运墨的虚实变化中，贴切、自然、从容，而无一丝生硬与牵强，充分体现着他对中西绘画的融会贯通。

传统中国花鸟画一般不作背景而留出空白。它使画面形象更加突出，也给观众留出想象的空间。穆仲芹先生的花鸟画则吸收了岭南画派的艺术特色，注重环境的营造与表现。他常于画面主体形象的后面，补以疏散虚淡的枝叶坡石，从而丰富了画面的空间变化与环境气氛。他画翠鸟、白鹭多以水塘为景，喜以轻快的笔触画出水淀的清漪及朦胧的水草，画面更加深邃空灵引人入胜。需要说明的是先生在处理这些背景关系时，区别于岭南画家一般的渲染，而注重“笔”意的体现，从而使其画面于秀润中更见浑厚。

研究穆仲芹先生的花鸟画艺术，可以看出他有海派的俏丽，也有岭南派的韵致，但他既不是海派，也不属岭南派。他就是他！他常说“要画出自己的面貌，不能总给别人打旗”。正是这种自强不息的精神，激励着他一生一世的追求，成就了他的辉煌。

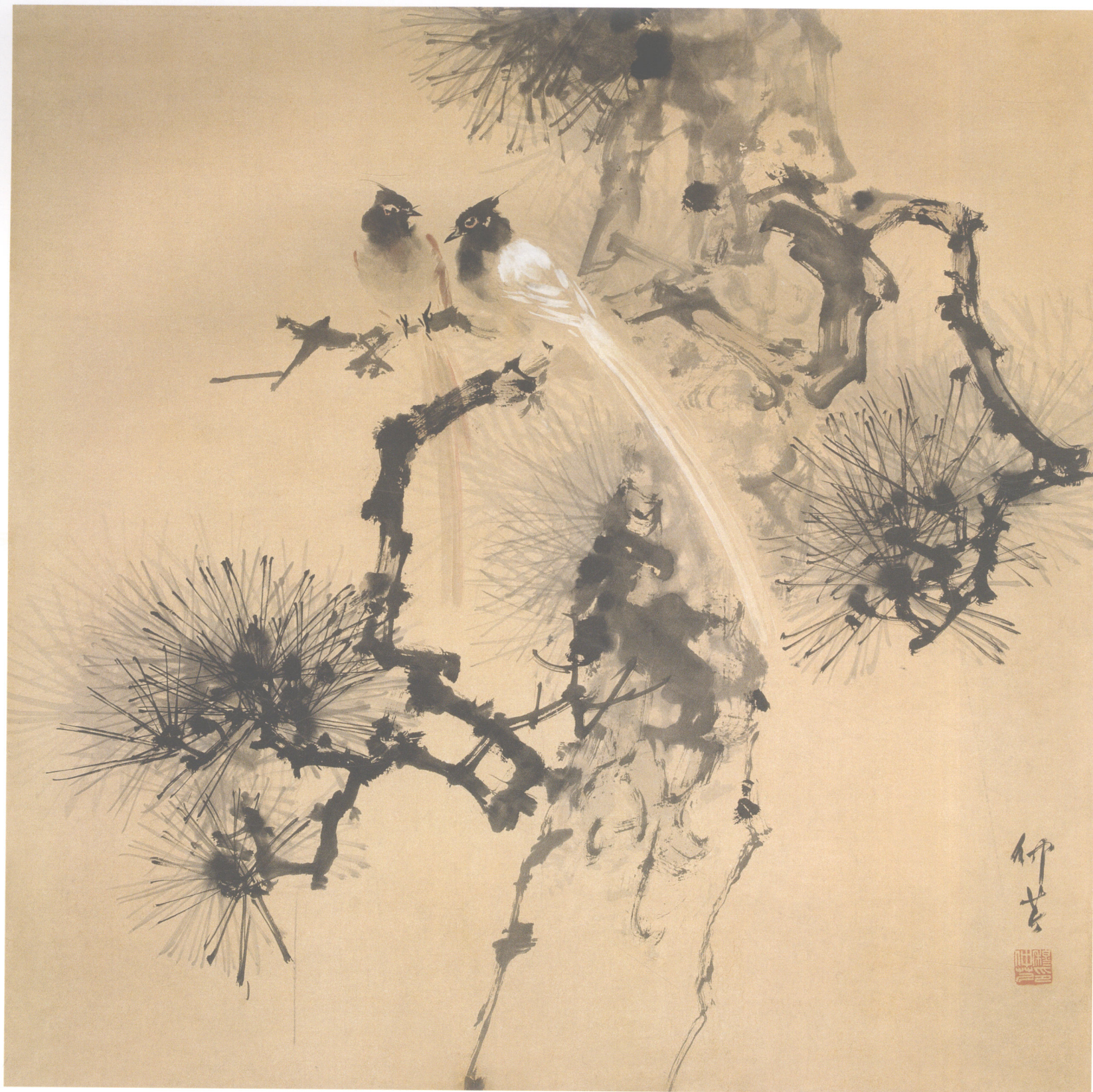
笔墨当随时代，纵观历史，每一时期的中国画无不打上时代的印记。沧海桑田，一百多年从国门被打开到我们的主动开放，东西方文化的相交影响与融合，已成不可逆转的发展态势。我们应坚持“古为今用，洋为中用”的方针吸收外来文化中一切有益的东西，发展自己、壮大自己。我们的道路更加宽阔、我们的前程更加明媚。上个世纪里穆仲芹先生在继承先贤的基础上，做出了积极可贵的探索，他不仅给我们留下了许多精美的画作，也给我们留下诸多启迪，值得我们永远地记忆。

阮克敏

仰光
印

穗
酣

癸在壬戌年
初春仲芳

牡丹

仲夏寫

仲夏
印