

墨林／主编

中國當代花鳥畫小品集

史樹青題

和平
常
石
海
山
可
見
其
能
矣
史

山西出版集團
山西人民出版社

墨林／主编

中國當代花鳥畫小品集

史樹青題

齐白石花鸟小品

山西人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国当代花鸟画小品集/墨林主编. —太原: 山西人民出版社, 2007. 12

ISBN 978 - 7 - 203 - 05962 - 2

I. 中... II. 墨... III. 花鸟画 - 作品集 - 中国 - 现代 IV. J 222. 7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 184045 号

中国当代花鸟画小品集

主 编: 墨 林
责任编辑: 张福林
装帧设计: 水墨视界艺术工作室

出 版 者: 山西出版集团·山西人民出版社
地 址: 太原市建设南路 21 号
邮 编: 030012
电 话: 0351 - 4922220 (发行中心)
0351 - 4922208 (综合办)

E - mail: Fxxz@sxskcb.com
Web@sxskcb.com
Renmshb@sxskcb.com

网 址: www.sxskcb.com

经 销 者: 山西出版集团·山西新华书店集团有限公司
承 印 者: 山西出版集团·山西新华印业有限公司新华印刷分公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/16
印 张: 15.75
字 数: 200 千字
印 数: 1 - 3 000 册
版 次: 2007 年 11 月第 1 版
印 次: 2007 年 11 月第 1 次印刷
书 号: ISBN 978 - 7 - 203 - 05962 - 2
定 价: 80.00 元

一花一鸟 妙得其真

郑学诗

在中国画发展的历史长河中,花鸟画是与山水画、人物画并重的三大画科之一。比起人物画和山水画的形成与发展,假如从浙江余姚河姆渡新石器时代遗址中出土的植物纹陶片算起,花鸟作为一种题材在美术史上的反映,可追溯到七千年前的陶器上就出现了简单的鸟鱼图案,可说是我国最早的花鸟画。唐代张彦远《历代名画记》就记载有魏晋南北朝时出现的不少花鸟画家。

花鸟画虽渊源久远,但形成和成熟较晚。从现存包括墓室壁画和帛画等美术史资料中可以看到,花鸟画在唐以前仅作为人物画中的背景而存在,没有独立成科。到五代后,才迅速发展开来,至北宋形成发展中第一高峰;宋人小品工笔花鸟画,成为此后至今历代效仿的楷模。宋代开端的文人画,审美对象更以花鸟为主,其最高成就均体现在花鸟画方面。到明清又发展为写意和大写意两类。代表人物有明徐渭,清朱耷。近现代能代表中国画最高水平的,如任伯年、吴昌硕、齐白石、潘天寿等中国画大师,都是以画花鸟画为主的画家。其原因,是在书画艺术表现重意的宋代文人画兴起后,其立意、技法突破约束的自然、随意,都可以在花鸟画中找到充分的表现空间。无数精粹小品都体现出艺术造诣上的高度成就。画家往往在随意挥洒中落笔成珍。花鸟小品画令观赏者感到轻松自然而富有情趣,随意入画的一花一鸟,不仅美化了生活,也培养了观赏者健康的审美情趣。

与其他画品比较,花鸟小品画流传下来的作品历代数量为多。其原因与花鸟画从取材到入画,大多是小品画创作,画幅小,易于流传;此外,也与历代不少画家以画花鸟画为主有关;特别是文人画兴起与发展,花鸟小品成了一些文人借笔寄托情怀的题材。北宋起,宫廷画院的花鸟画作品满足了宫廷上层社会的要求;而不是画院的画师,主要靠卖书画作为生活的主要来源,也同时满足了社会的一般需求,这也是花鸟画数量多,流传广,具有民众性的一个原因。据记载,当时汴梁市集就有卖字画的摊点,以后发展到画店的出现。还有,中国花鸟画的取材范围比较宽泛,虽以花鸟为主,又不仅仅限在花卉和禽鸟上,还包括与民生息息相关的兽类、鱼藻、树木、竹石、果品、蔬菜等;野草、昆虫、禽鱼,也都被画家或工笔、或写意,栩栩如生地表现在咫尺画幅之中。

中国传统花鸟画从表现手法上来分,一般分写意、工笔两类,写意又分作大写意、小写意。工笔又分工笔淡彩、重彩、没骨法三种。

宋代工笔花鸟画可说在中国花鸟画史上占有最辉煌的一页,留下来的花鸟小品画最多。与其他朝代比,是中国工笔绘画史上的高峰。许多流芳百世之经典作品,特别是宋代花鸟画的“以形写神”、“缘物寄情”的探索精神,工笔细腻的表现手段和方法,独特的美感,依然影响着历代画坛的发展。宋徽宗赵佶的《枇杷山鸟图》一种独特的情趣的抒发,历代情波余味无穷,即是典型一例。再如傅山画花鸟小品,画竹石、松柏、乔木,立意超俗,寄寓深刻。他爱画竹,更爱画窄幅竹。《风竹》只画一竿,逆风而立,突出了仁人志士在复杂的历史环境中的叛逆性格。他的花鸟画虽然很少,如《花鸭》、《青蛙》,看来是小题材,但都移情人格化了。看来,小品画所追求的是立意的、形式的、笔墨及色调的情趣。因篇幅小,一幅小品画都寓有某

一情趣的特色。

在花鸟画写实技巧已全面成熟的宋代,对形神兼备,写实精神引起了高度重视。将花鸟画的形似与神似的统一纳入到完美的审美高度追求之中。这就要求画家重视观察与写生。像宋徽宗赵佶就在官苑中养了许多珍禽异卉,经常深入观察,因此他的花竹翎毛画逼真而出色;一些著名的花鸟画家也严格到要求自己能够表现出审美对象的极细微处,而小品画无疑是展现这些不厌其精的微距镜头的最佳艺术空间形式,特别是花鸟虫草的主题,能把自己的情感通过特定的花鸟表达出来,给花鸟赋予了独特的艺术生命和一定的社会象征意义,如梅兰竹菊。

但最重要的原因是,宋代由于帝王的亲自参与提倡,并提出注重提高画家的人文修养,才促使当时的花鸟小品绘画艺术人品与画品并重。

花鸟小品画的出现,还要从扇面的出现谈起,魏晋时期,一些有名的书画家在扇面、册页和屏风上作画,不仅具有实用价值,而且成为一种具有形式美的袖珍艺术品,实用与审美并存。

近代画家齐白石、张大千、徐悲鸿、傅抱石、李可染等都在作扇面画上显现出他们的不凡功力。齐白石具有鲜活生命力的虾,无论从神韵还是墨趣均佳,已家喻户晓。潘天寿的小品简而雅,于通俗中含浓浓的书卷气。从他们的花鸟小品画中均可看出大师们的非凡功力,花鸟小品画虽小,却承担着寓审美情操的大学问。

在中国画的品类中,花鸟画有一个突出的特点是陈设性。面临时代的变迁,国人的生存环境和生活习惯,特别是审美习惯和对艺术品陈设的要求,无一不发生着巨大的改变。每一个时代的这些变化,都会要求传统花鸟画作品在艺术风格上的革新,去打破传统花鸟画构图规律和种种程式,在多样式、多风格、多流派的时代潮

流中的多角度追求中，体现一种对中国花鸟画全新的现代审美感受。

比如，线是传统花鸟画最主要的表现手段。在当代，有的画家的现代花鸟画，开始尝试在创作实践中淡化和改革传统花鸟画用线的观念，运用一种和面结合在一起的带着某种光感，若有似无的线条。这些线界定着某种造型，形成某种艺术表现空间，也显示了某种光感。这不仅是技法上的某种革新，更是一种观念性的革新。

此外，花鸟画的创作，在内容上还要探讨运用以大众喜闻乐见的祝福吉祥为基调的形式。民俗文化中的“福、禄、寿、喜”，是中国花鸟画艺术千百年来永恒的主题。传统的民俗文化，通过花鸟画艺术以象征与关联等表现手法，形象的表述中华民族千古永恒的审美追求。

但是，一些新文人画家在继承中国传统文化和艺术精神的同时，却出现了走入商业化的一种实用功利倾向，一批粗俗、简单、媚俗、小巧的花鸟小品画“作品”和临摹“作品”不断挤入艺术市场。面对艺术上的这种商业化倾向，一切有着艺术责任感的花鸟画画家，应当在从古代经典作品中汲取养料，并以现代人的审美情趣来拓展新花鸟画的审美视野，努力探索当代人的审美心理需求，在“立意”上下工夫，在观察生活上深化审美感触，创造出具有新时代美感的作品。画出有健康向上的审美情趣，继承并发扬传统花鸟画的精品，并大胆创新。使中国现代花鸟画的“新文人画”成为具有鲜明时代现代意义的文人画。

2007年11月于至乐斋

图 版 目 录

(按姓氏笔画排序)

乙 庄	1	——	6
王石染	7	——	12
王树忠	13	——	18
王 鸿	19	——	24
卢 颖	25	——	30
刘也涵	31	——	36
刘立勇	37	——	42
朱 臣	43	——	48
江文湛	49	——	54
阴澍雨	55	——	60
何水法	61	——	66
吴冠南	67	——	72
张立辰	73	——	78
张青葆	79	——	84
张树人	85	——	90
张真恺	91	——	96
张福林	97	——	102
李荣光	103	——	108
李晓军	109	——	114
李晓明	115	——	120

汪 壮	121	——	126
肖舜之	127	——	132
辛守庆	133	——	138
陈龙溪	139	——	144
陈 明	145	——	150
陈惠彪	151	——	156
岳春艳	157	——	162
罗剑华	163	——	168
姚晓东	169	——	174
姚舜熙	175	——	180
姜宝林	181	——	186
徐忠平	187	——	192
徐晋平	193	——	198
耿燕芳	199	——	204
贾正江	205	——	210
郭石夫	211	——	216
郭怡琮	217	——	222
隋淑霞	223	——	228
蒋 喆	229	——	234
裴玉林	235	——	240

乙庄 中国艺术研究院美术研究所副研究员，中国书法家协会会员。1999年以来，先后到首都师大书法研究生课程班和中央美院国画系进修书法和中国画；2003年考入中央美院中国画写意高研班，师从张立辰、邱振中教授，研习写意花鸟。

芙蓉小品 35cm × 35cm

雨後美 70cm x 35cm

丁亥冬
乙丑年

润
47cm x 24cm

淡墨轻烟 60cm × 40cm

清风徐来 60cm × 40cm

数朵红云
静不飞

丁亥冬乙庄写

红云静不飞 60cm × 48cm

王石染 原名王建刚，1968年生，北京通州人。中国美术家协会会员，职业画家。

作品 136cm × 35cm

作品 136cm × 35cm

作品 136cm x 35cm