

中国当代最具实力美术名家荟萃

夏永学

• 博林艺术馆典藏 •

主编 / 贾德江 • 北京工艺美术出版社

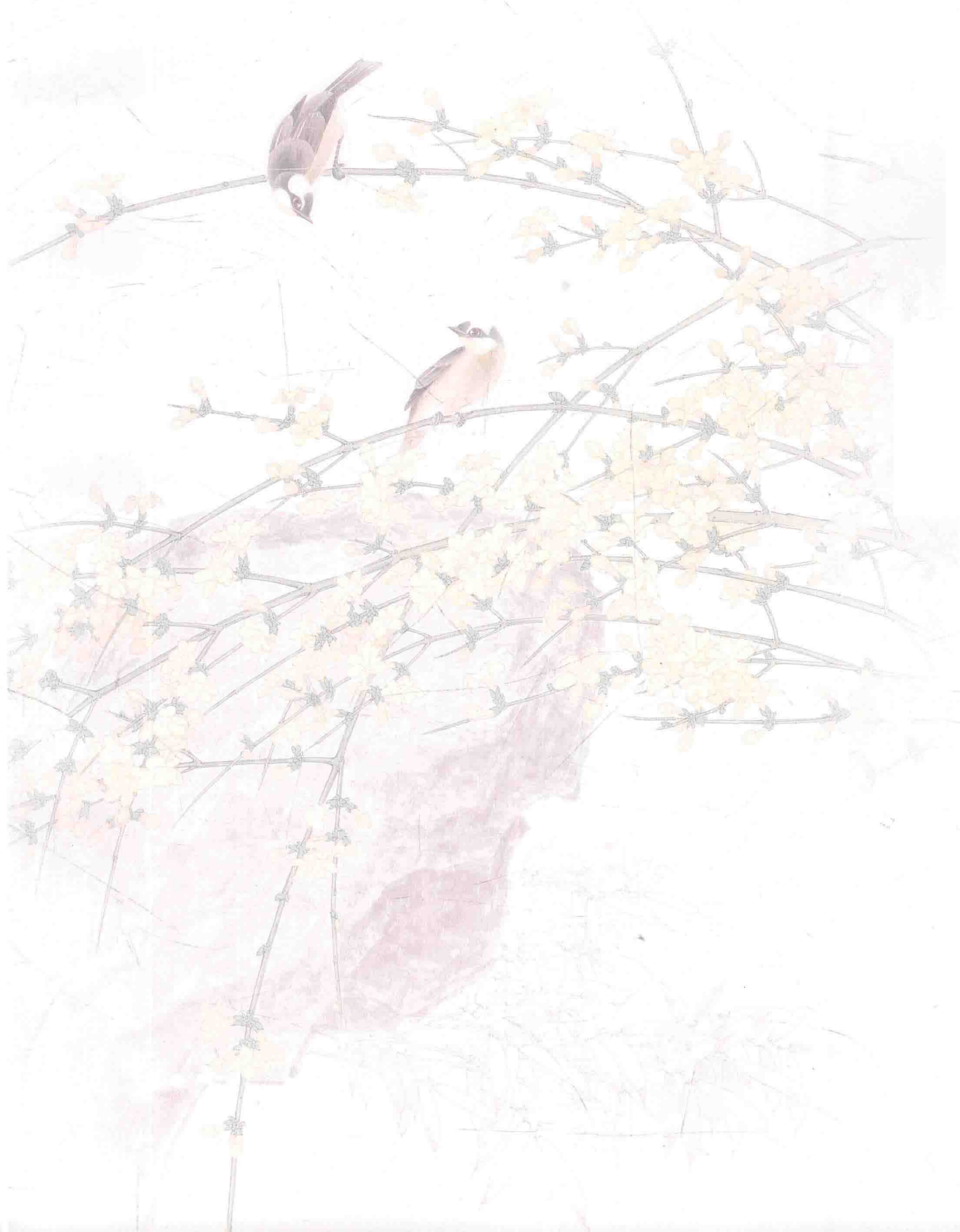

中国当代
最具实力
美术名家
荟萃

夏永学

主编／贾德江

北京工艺美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国当代最具实力美术名家荟萃.夏永学/贾德江主编.—北京:北京工艺美术出版社, 2015.12
ISBN 978-7-5140-0829-6
I. ①中… II. ①贾… III. ①工笔花鸟画—作品集—中国—现代
IV. ①J222.7
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 319712 号

出 版 人: 陈高潮
责任编辑: 杨世君 冯淑泰
装帧设计: 汉唐艺林
责任印制: 宋朝晖

中国当代最具实力美术名家荟萃·夏永学

贾德江 主编

出版发行 北京工艺美术出版社
地 址 北京市东城区和平里七区 16 号
邮 编 100013
电 话 (010) 84255105 (总编室)
(010) 64280399 (编辑部)
(010) 64283671 (发行部)
传 真 (010) 64280045/84255105
网 址 www.gmcbs.cn
经 销 全国新华书店
制 作 北京汉唐艺林文化发展有限公司
印 刷 北京隆晖伟业彩色印刷有限公司
开 本 787 毫米× 1092 毫米 1/8
印 张 9
版 次 2015 年 12 月第 1 版
印 次 2015 年 12 月第 1 次印刷
印 数 1~3000
书 号 ISBN 978-7-5140-0829-6
定 价 88.00 元

中国当代
最具实力
美术名家
荟萃

夏永学

主编／贾德江

北京工艺美术出版社

承前启后 真水无香 ——夏永学的工笔花鸟画

■ 贾德江

夏永学，号冀中大夏、双渔斋主人。1943年生于河北省蠡县。1965年毕业于北京工艺美术学校，在校就读同时，拜王学敏先生为师学习工笔花鸟，后经王老师介绍于俞致贞先生门下求学。1968年拜识中央美术学院教授、著名画家田世光先生，师从田先生门下二十余年，勤奋写生，宗法宋元，精研历代美术史论，博采众家之长，画艺大进。经五十余年的刻苦研习，形成清新明快、文雅古朴、意境自然温润的自家画风，为当今卓有成就的著名画家。

现为中国美术家协会会员、北京文史研究馆馆员、中国花鸟画研究会会员。

其作品多次在中国美术馆、全国各地及世界多国展出并广受好评，《回春曲》获第二届全国花鸟画展优秀奖，《我们的朋友》入选第九届全国美展，《清趣图》获“新世纪”全国书画精品大展优秀奖。精心创作十一个月的11米绢本《安居图》长卷，经北京电视台新闻报道后，被制作成专题片，由多家电视台播映，并收入《中国美术家年鉴》。

曾为国务院、全国人大、北京市政府、军事科学院等机关创作大幅作品并被收藏。

作品先后在英国、俄罗斯、澳大利亚、新西兰、马来西亚、新加坡、美国、丹麦、希腊等国家展出。

出版有《菊谱》《夏永学作品集》《白描菊花选》《夏永学工笔花鸟技法小品集》《扇画技法作品集》《四君子画集——菊》等多部画集。

夏永学是20世纪60年代初开始专攻工笔花鸟画的画家，至今已有50余年的从艺历程。内敛而耿介的性格，使他蛰居于京城一隅，在工笔花鸟画领域默默地耕耘，孜孜矻矻，严谨至诚，探本求源，淡泊名利，安贫乐道，多像一坛尘封多年的老酒，深深地埋没，厚厚地覆盖，经历了几十个春风秋雨的洗礼，终于可以飘香于世了。

在他习艺之前，花鸟画的古代传统已在20世纪初的西学东渐中发生变异。一种取向称之为融合中西，代表性画家主要有徐悲鸿、林风眠及“二高一陈”开创的“岭南画派”，还有工笔动物画领域的刘奎龄；另一种取向或称之为借古开今，其中写意花鸟的卓越代表是吴昌硕、齐白石和潘天寿，工笔花鸟画的突出代表，主要有北方的于非闇和江南的陈之佛，史上有“北于南陈”之并称。两类画家从不同方向建立了20世纪花鸟画的新传统。夏永学于1965年毕业于北京工艺美术学校，在校期间得王学敏老师耳提面命，跨入艺术之堂奥，又有幸先后师从于非闇的两位高足俞致贞、田世光门下，得恩师30年蒙养之恩泽，不仅在专业训练中打下了良好的基础，还得其真传，建立了与师辈相仿的知识结构。俞、田二氏虽同属于派，但画风却一精工一雅丽，有当代“徐黄”之称。他们大致都像于非闇一样，起步于双勾重设色花鸟画，经由陈洪绶上溯两宋院体画，略参西方写实造型以发扬宋代院画“精于体物”的传统，重写生，善提炼，尚传神，讲笔法，长设色，形成了比宋人花鸟更秀劲浓丽也更生气勃勃的风神，力矫晚清“常州派”没骨花鸟的靡弱失神，尤适于表现花鸟世界繁盛向荣的生机，寄托愉悦欢欣的情感。

或许是夏先生的性格所致，或许与他人的经历相关，夏永学安之若素的生活方式，使他更爱淡泊古雅的文人画意趣。如果以“黄家富贵，徐熙野逸”来比照，夏永学的工笔花鸟画更多一些野逸之趣；如果以文人画和院体画来划分，他的工笔花鸟不是受命而作，没有使命感的负累，更不是为了谋求生活的俸禄，而是在工作之余，作为业余生活的一部分，是与诗文琴棋书法一样作为陶冶性情、抒发胸臆的方式，其创作态度是“依于仁，游于艺”，其绘画目的是为自己而做，其心态是轻松适宜的，是要借画言志，是受内心情感的驱使。由此，他在于派的风格中精益求精，渐渐摆脱既有法式的束缚，在田氏的精工中透露出俞氏雅丽的情韵，不在浓艳富丽上做文章，而取向于素雅平和以抒写高洁的情怀。同属一师门的俞、田两股支流，在夏永学这里得到汇合。他一方面把于派双勾设色的画法向着更加写实推进一步，另一方面则将文人工笔花鸟画“求逸求雅”的本质特征突出地体现出来，缓缓地树立起自家的艺术面貌和艺术个性。

夏永学工笔花鸟画取材广泛，就花卉而言，虽以菊花为主，也画牡丹、玉兰、荷花、梅花、兰草、芍药、石榴、桃花、松竹，春花秋叶无不生机盎然，无尽风光；他笔下的禽鸟，虽以山雀为主，也画喜鹊、寿带、锦鸡、春燕、八哥、黄雀、戴胜、鹌鹑、翠鸟、鸛鹑和苍鹰，无不活灵活现、栩栩如生。他是真正意义上的花鸟画家，不仅精于花也工于鸟，更善于妙造天籁之境，给人以赏

荷花翠羽
(右上图)
2010年
直径35cm
纸本设色

竹林晨趣 2015年 124cm × 246cm 纸本设色

心愉悦之感。

在创作理念上，夏永学追求静寂、典雅、清旷、韶秀之美，不受外物所牵，崇尚“落花无言，人淡如菊”的安详之境。他认为，高妙的艺术不是激荡情绪的外化，而是一种不动容的沉静和安逸的内涵净化的心灵，无求无欲的生发。他推崇“至柔为刚”、“自胜者强”的老庄思想，认为不断战胜自己就是超越。多年来，他在俞、田的基础上进一步走向成熟，为追求自己的风格创作了大量的艺术精品，把工笔花鸟推向一个新

的境界。在他这些新工笔画作品中，既有顺应传统折枝花卉一路下来的花香鸟语，也有走向田野山冈表现具有乡土之气的山花野卉；他喜画前人描绘过的名花珍禽，也爱画大自然中的无名小鸟，古人取象单纯精粹的特点被继承下来，但他比之古人更强调了花与鸟的密切联系，更注重花鸟与其生存空间相融相合所展现的无尽生机，表现出比较宏观的视野和致广大尽精微的努力。他没有因循相袭传统的程式和套路，也没有躺在师辈的成就上安步当车，更没有在绘画

史的故纸堆里挑挑拣拣、拼拼凑凑，他的一花一草、一鸟一禽，无不源于自然又高于自然。其间寄寓着画家的生活体验，凝聚着画家对自然的一片深情，则以“工而有意”的明确认识，以现代人的眼光和心灵在感受生活与自然中捕捉花形鸟态的“画外之意”与“意外之妙”，他的作品犹如一曲轻音乐，回荡着花情鸟意的清韵。

置身于夏永学的花鸟世界，我以为他的工笔花鸟在艺术上有四个突出特点：一是简，二是清，三是美，四是深。这里的“简”，不是简单，

不是空疏，更不是肤浅，而是高度的凝练和集中，是精整而概括之简，是寓丰富于单纯之简，不琐屑，不繁杂，在简洁整一的结构中显现丰富、充实与烂漫，是经过反复推敲、仔细琢磨之后得来的艺术效果。

这里的“清”，指他作品的格调清新、清雅、清明、清纯、清静又不失清丽，是指他作品的气韵虚实相生、清逸淡远而又不流于空洞浮泛。他总是把精整多姿的花鸟设置于清雅空明的氛围中，变刻画为变化，不乏于派花鸟的生动传神，

却注入宁静、含蓄、淡雅、淳朴的美感追求，深得“天趣自然之妙”（李日华语）。

这里的“美”，是指他艺术技巧的更新所体现的造型美、笔墨美、色彩美与形式美。他的花鸟造型准确、严谨工整，活泼多姿、形神兼备，意态俱足，美不胜收；他的笔墨强调“以线为骨”，笔不妄下，用笔精细劲健，刻意求真，存书法笔意之美；他的色彩，富贵而不媚俗，清雅而不萧疏，渲染得体，冷暖相宜，凹凸毕现，不以浓妆艳抹取胜，只求和谐雅逸之美。在形式美

的追求上，夏永学探索是多方面的，其结果也是多元的，体现为工笔与写意的结合，花鸟与山水的结合，双勾与没骨的结合，白描与设色的结合，浓淡层次的处理，虚实空间的营构，以及线的变化与节奏的讲究、肌理的适当运用等等，一切都在于创造出真正属于当代工笔花鸟的现代形式之美。

这里的“深”，指他的造诣之深、意境之深。从中年“师法自然”的“必然王国”，升华到近年“道法自然”的“自由王国”，夏永学达到了

平安 2012年 68cm × 68cm 纸本设色

运用自如、炉火纯青的成熟阶段。他继承了传统工笔花鸟的精华，把古代传统笔墨与他师辈的技法巧妙地融合在自己的艺术语言之中，从“以物写情”发展到“以情写物”，追求自然天成的最高境界。如果没有丰厚的传统积淀，没有长期的生活积累，没有严格的造型基础，没有纯熟的笔墨功力，没有广博的文化修养，一句话，没有高深的艺术造诣，没有融会贯通的聪明才智是难以做到的。他的工笔花鸟画立意清新而自然，章法谨严而别致，造型生动而简括，用笔清晰而劲健，色彩雅丽而清逸，富有

诗的意境和音乐的旋律。欧阳修论诗，标榜一种“深远闲淡”的境界。这是宋诗所独具的艺术境界，我以为正是夏永学绘画所特有的境界。

概言之，夏永学是当今工笔画坛卓有建树的为数不多的传统延续性画家，他功力深厚，修养全面，他读书逾万卷，行路逾万里，饱览了人情世事，饫看了百鸟千花，以取法传统、功夺造化、不断推陈出新的艺术风格，在当今工笔花鸟画坛独树一帜。我所以用《承前启后，真水无香》为题来描述夏永学工笔花鸟画的历程，一是基于他立足于传统的态度，走的是一条继

往开来的道路。他在对传统的肯定中紧紧维系自己的思想和感觉，在师法自然中重新解读传统，生发起不尽表达的愿望，且有了自己成熟的果实，给后人以启迪和引领。二是缘于他“自然、平静、淡漠无痕，空阔无也”如真水无香的一种心境。“真水无香”出自于老子《道德经》，是用水性来比喻有德之人。水具有柔和的特点，甘愿处于卑下的地方，能滋润万物而不与相争，始终如一地永远付出。老子认为最完善的人格就应具有水的特性和美德。正是这种道家倡导的哲学思想使夏永学心如春池，淡如秋菊，不

早春
2010年
68cm × 68cm
纸本设色

霜染枝头（下图）
2014年
68cm × 68cm
纸本设色

为名喜，不为利忧，处于一种中和平淡的心态。这是人生的一种大境界。由此，演化出他笔墨之间的钟灵毓秀，与色彩的美好交融，伴随着时代演进，传承着、散发着遍布于天地之间的蕙馨兰香，汇聚着春天的色彩和芳香。

2013年8月25日于北京
(作者系著名出版人、美术评论家、画家)

低语竹荫
1989 年
136cm × 68cm
纸本设色

红杏枝头春意闹
1980年
136cm × 68cm
纸本设色

幽谷栖禽
1997 年
136cm × 68cm
纸本设色

富贵图
2012 年
68cm × 68cm
纸本设色

霜叶红于二月花
2013 年
40cm × 40cm
纸本设色

玉树栖翠
2011 年
124cm × 246cm
纸本设色

竹雀平安
2011 年
136cm × 68cm
纸本设色