

D I A N Y A

典雅

画境

W E I W E I

魏 为

G O N G B I H U A N I A O H U A T A N W E I

工笔花鸟画探微

魏 为 / 著

安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

魏为

1962年10月生于北京
1988年中央美术学院民间美术系毕业，留校任教
1995年中央美术学院国画系研究生课程班毕业
1996年中央美术学院人文学院任教至今

主要展览

2016 年	工·在当代——2016 第九届中国工笔画大展
北京，中国美术馆
2013 年	工·在当代——2013 第九届中国工笔画大展
北京，中国美术馆
中央美术学院校庆 50 周年院教师展
北京，中央美术学院美术馆
复兴之路——北京工笔重彩画会成立 34 周年特展
北京，玺美术馆
学院工笔——赢传媒中国工笔画名家提名展
北京，玺美术馆
微观与精致——首届中国工笔重彩水墨作品学术研究展
北京，中国美术馆
2011 年	学院工笔——首届中国工笔画学会学术联盟名家邀请展
北京，中国画艺术研究院
2009 年	微观与精致——中国工笔画重彩小幅作品艺术展
北京，中国美术馆
1994 年	第三届中国当代工笔画大展
北京，中国美术馆、中国国家博物馆
1990 年	中央美术学院四十年校庆教师作品展
北京，中国美术馆

D I A N Y A

典雅

W E I W E I

魏 为

GONGBI HUANIAOHUA TANWEI

工笔花鸟画探微

魏 为 / 著

安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

图书在版编目（CIP）数据

画境·典雅：魏为工笔花鸟画探微 / 魏为著. —合肥：
安徽美术出版社, 2018.1
（画境·典雅）
ISBN 978-7-5398-7975-8

I. ①画… II. ①魏… III. ①工笔花鸟画—国画技法
IV. ①J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第240169号

学术顾问：江宏伟 何家英（按姓氏笔画排列）
学术主持：韩 非

画境·典雅——魏为工笔花鸟画探微

魏为 著

出 版 人：唐元明 选题策划：毛春林
责任编辑：毛春林 责任校对：司开江 陈芳芳
版式设计：吴智萤 毛春林 责任印制：缪振光
出版发行：时代出版传媒股份有限公司

安徽美术出版社(<http://www.ahmscbs.com>)

地 址：合肥市政务文化新区翡翠路1118号出版传媒广场14F
邮编：230071

营 销 部：0551-63533604（省内）
0551-63533607（省外）

印 制：南京精艺印刷有限公司

开 本：889mm×1194mm 1/8 印 张：6

版 次：2018年1月第1版

2018年1月第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-5398-7975-8

定 价：48.00元

媒体支持：《书画世界》 《中国书画》

编辑热线：15255190979 0551-63533612 毛春林

qq: 70431144

电子邮箱：70431144@qq.com

画境·典雅系列：

《画境·典雅——何家英工笔人物画探微》
《画境·典雅——苏百钧工笔花鸟画探微》
《画境·典雅——苏柏斗工笔动物画探微》
《画境·典雅——周雪工笔人物画探微》
《画境·典雅——郑庆余工笔人物画探微》
《画境·典雅——陈林工笔花鸟画探微》
《画境·典雅——陈子工笔人物画探微》
《画境·典雅——王海滨工笔人物画探微》
《画境·典雅——李传真工笔人物画探微》
《画境·典雅——王仁华工笔人物画探微》
《画境·典雅——杭春晖工笔人物画探微》
《画境·典雅——崔进工笔人物画探微》
《画境·典雅——杨宇工笔人物画探微》
《画境·典雅——祝铮鸣工笔人物画探微》
《画境·典雅——金沙工笔人物画探微》
《画境·典雅——谢宗君青绿山水画探微》
《画境·典雅——邓先仙工笔人物画探微》
《画境·典雅——管春雷工笔花鸟画探微》
《画境·典雅——高重飞工笔花鸟画探微》
《画境·典雅——范春晓工笔人物画探微》
《画境·典雅——张庆工笔花鸟画探微》
《画境·典雅——姚蓉蓉工笔花鸟画探微》
《画境·典雅——魏为工笔花鸟画探微》
《画境·典雅——罗翔工笔动物画探微》

如发现印装质量问题，请与我社营销部联系调换。

版权所有·侵权必究

本社法律顾问：安徽承义律师事务所 孙卫东律师

创作自述

魏为

对画马的喜欢似乎从开始学画时就有。记得中学时的课余时间，经常是几个小画友凑在一起，有时手里是一张不知何时、何人撕下的传递了多少次才到我眼前的古代题材小人书画页，有时则是没头没尾的半本小人书，但这在我泛着兴奋的目光里就是宝贝。大家喜欢选好一页里最认可的骑马姿势，照着画下来，再比一比谁画得更像。后来我们又以此为题，发挥自己想象重新画一张，再比一比谁画得更好，甚至不知天高地厚地要与原画再比试一下。少年时投入在画画的单纯而专注的热情，以及完成后相互比较带来的快乐时光，仿佛又浮现在脑海里。

现在，视线又把我的思绪拉回到眼前的画面上。这是一幅铅笔画稿，马与树叶的最基本的轮廓已画出，马的外形是很常见的站立姿态，再瞅上一会儿，觉得可以继续深入了。首先从马头画起，很久之前画得很概念化，仅用线条简单表示块面就算完成了。现在却愈画愈慢，耳朵、眼睛、鼻子、嘴及整个基本形，似乎要画的内容很多。注意取舍、完整到位的交待是我的基本要求，找到某些骨骼的关键要点及处理方式其实更加重要。马腿上那些或方或圆的肌肉由宽变窄，在经过一个凹凸交织的组合后重新延伸，很容易忽略的筋或是血管的细节时常会让我陷入纠结。对于马的形体，大到外形，小到局部的衔接总会出现多次比较和修改，直至感觉满意为止。马的本身结构很复杂，想用严谨的写实标准去画出一个全身的马形尤难。我知道自己正处于一个不断寻找与发现的过程里。经常盯着类似的局部一张张观看，耗费不短的时间加以辨认与比较，直至头晕眼花。有时感到对某个形体开始了解了，上手画出后却时对时错。凝视着擦过之后留下的若隐若现的痕迹，心里或欣喜或焦躁……经过反复实践慢慢地积累了一些经验，后来才意识到，所谓的认识能力不仅是理解到就可以了，还要能够做到与周围有效地结合在一起才算是真正的掌握。

马的基本特征非常鲜明，易于辨认，假如不用严谨的写实手法去画，我们随手都可以画出个大概模样，只不过写意的味道浓重。面对似是而非的轮廓，想象的空间也在延伸，可过于宽泛的描述，最后留下来的印象却是一片模糊。理性而客观地描绘所要表现的对象，并在实际的操作中把握好形象的美，并不是件轻而易举的事。

马的形态无论是站立时的尊贵和高雅，还是奔跑时展现出肢体的矫健和优美，都会给喜欢马的人留下深刻印象，而要把马作为画面里的最主要的形象来描绘，很自然地会涉及一个怎么画的问题。在我过往的生活里既没有类似征战、牧马的直接感受，也没有与马匹朝夕相处的生活感受，唯有数次去马场观看与记录的经历，但这不意味着不能画马。其实每个画家都有自己的感情关注点并用画给予投射。虽然我对绘画和传统的认识与理解十分有限，对造型艺术的解读和对自然世界的感悟也缺乏生活观察，但这反而让我拥有了某种绘画的表现空间。马对于我而言刚好是可以完全投入到形象描绘的具体媒介。

马的性情温顺、敏感，它拥有宁静的内心，但在内心深处具有强烈的竞争意识和勇往直前的精神。它是一种个性很强的动物，是最具高贵潇洒气质的生灵。它始终处在最美好的形象行列，兼备着梦想和散发着某种神秘的气息。在传统画马的表现动机里也一向有一种“以马喻人”的艺术思维。或许吸引我的更多还在形象本身，但借助某些具体环境的虚构处理，会使自己多年来存在于意识的不同层面的一些感触得以隐身在渲染的过程里。我向往的那种视觉画面以及叙述关系应该是很容易能够看懂的。描绘的形象来源于自然，但不是简单地照搬自然，而是人为虚构的自然空间。按照内心的需要重新组合的自然，缩短了现实与幻想之间的距离，模糊了二者的界限，用一种更加主动的描绘自然形象的方式讲述自然秩序建立与变化的可能。

“像喝了一碗白茶，初尝淡淡，慢慢回甘浮现，岁月的细枝末节被清理出轮廓，此时彼时的问题都会得到解答”，这句话让我印象深刻。最早接触宋代花鸟画是上大学期间，

翻看时也没有觉出大家都说的好到底在哪里。不知过了多少年，也不知什么缘故又翻看到曾经看过的部分，沉下心来，静静地品味着画面的某个部分，我都能看得入迷，心里有种很舒服的感觉。画面中笔法、染法、处理都紧紧围绕着形态来展开，而呈现出来的整体画面又显得很单纯、很自然。或许好东西并不复杂，但它很讲究。淡淡的，不露声色的，可是需要用时间的累积才会读懂它存在的价值。

慢慢地养成了只用眼睛通过纯视觉反应去看画的习惯，运用这样的观看方式会使我可以在东西方古典绘画里自由地浸透、寻觅。人在没有压力却有所需要时，无意间会很自然地吸收某些养分，只是当时不太知道罢了。记不清在哪天里，忽然感到之前考虑的诸如线条、光影等技术都是绘画的艺术语言的外在形式，而这些内容是要服从一种画面需要——艺术语言在表现上的准确性。

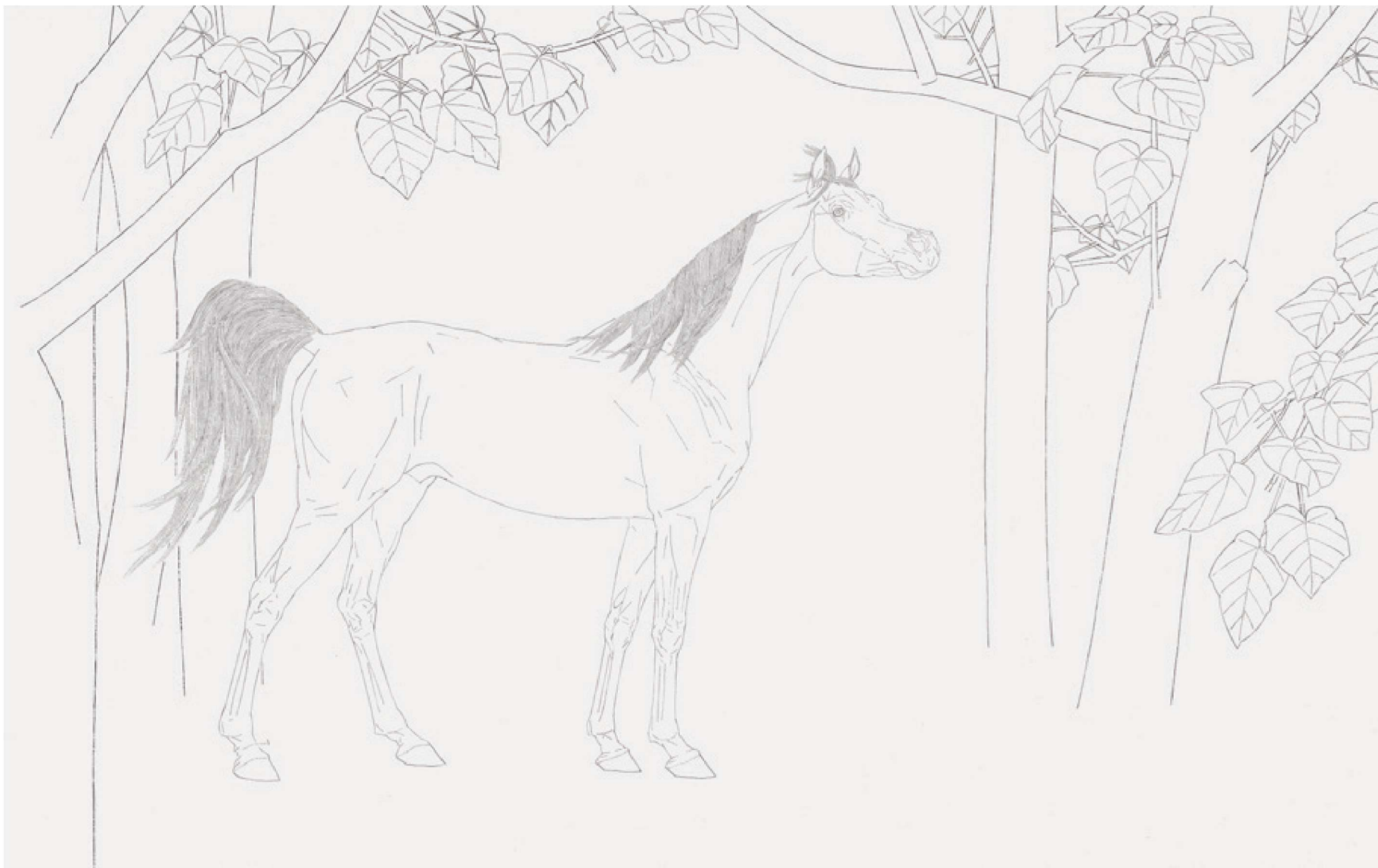
曾经多少次放下笔，面对着眼前的作品，脑海里会重复出现一个问句：画面的刻画与表现，所需要的艺术处理的平衡点在哪里？其实，从艺术的角度讲，绘画都是用个人语言在讲述一个可视的空间世界，但描述的效果是有高低区分的，这不仅与技巧，更与内心流露、审美标准密切相关。

《秋天的漫步》这幅画，前后我画了两张，只在背景的局部略有变动。低头抬腿的马在视觉的感受里似乎存在某种意味。背景的树林是一年前的写生稿再次加工后配上去的。当动笔开始渲染的时候，窗外已是深秋，天色经常是灰蒙蒙的。用墨色在画上沿着线渲染久了，人难免会闷。放下笔，有时也走到院子的小树林里，驻足林间，看到梧桐树的叶子翠绿色边缘已布满褐色。隔几棵树之外，是叫不上名称的树，枝节上对称的小绿叶已有一半变成中黄色，透过树叶的间隙还能看到略显橙红色的叶子。人在远处看时，粉绿色、不同深浅的绿与淡黄、中黄、橙红色前后相伴，在缓慢移动的视线里已有了浓郁的色调。

黄昏时分，悠闲地走着，偶尔会觉得一点的声息也没有，林间半明半暗，弥漫着平静而寂寞的味道，回来后，渐渐地留在记忆里只剩模糊的意象了。我用墨色耐心地渲染着树木而留出树叶，之后，再用墨与色的调和色平涂在整个树林间，反复数遍后，兴趣再也集中不到一块区域了，暂时放下，重回到用淡墨对马的形体的刻画上。从塑造角度业说，渲染所表达的是大小不一的形的面。马与树的局部结构一点点地清晰起来，充满暗示的细微的圆转也能感受到了，这些细节之间的丰富变化吸引着目光的驻留，也消耗着识别的精力。我知晓自己兜了个很大的圈，只想着尽可能地画出自己所能画出的内容。不问结果，没有负担，只在不断互换的马与景的描绘里体会着眼前的一切。有时是墨与色的晕染，有时又是深浅之间的确定与调整。当我小心地辨认着形的虚实过渡，也把恍惚的情绪、朦胧的内心、飘荡的思绪，所有的这一切都落在了一个个清楚的、具体的形象里。当然，我知道好的塑造过程不仅是画面深入过程中诚恳的描述，还应该在操作的整体把握中具备某种克制的品质，这决定着画面效果的优质呈现。因为有了范围的局限，才能使画面的语言准确，因为有了语言的艺术要求，才会形成画面相对的纯静的气息。我偏爱把画面的情境放在一个假设的空间里通过操作来展开，也许这样做对我而言会更自由，情绪也可以得到适当的放纵。

过了这么多年，我才知道画画是自己生活中最重要的一部分，画画成为我表达生存感受的一种语言方式。尽管这个过程时常会发生努力追求尽善尽美，实际效果却不尽如人意的情况，不过心理上还是很舒服的。至于能否在更多的积累中逐渐地学会自如操作和轻松表现，或许还需要很多年……

2016 年秋，于望京

步骤一：画面的形体关系都确立后，用毛笔按形态的主要结构勾勒一遍。勾线时要注意形体的准确性及线条的流畅性，还要注意区分墨色。

步骤二：用淡墨分染出形体的基本结构。分几遍渲染，整体上要概括、明确。

步骤三：确立画面中形态的固有色。无论是色彩的冷暖还是形态的黑白灰处理都要明确到位，同时在运用墨色反复调整的过程中，注意结构层次上的过渡。

树荫 58cm×93.5cm 纸本设色 2016年

完成图：用墨与色反复地深入刻画细节。在注重整体氛围的基础上，不断地调整形态的相互关系，直至完成。

树荫 局部

深秋 86.5cm×74.5cm 纸本设色 2015年

宁静时刻 78cm×74cm 纸本设色 2015年

林间白马 85cm×66cm 纸本设色 2015年

林间白马 局部

林间图 102cm×82cm 纸本设色 2013年

林间图 局部

林中之魂 62cm×100cm 纸本设色 2015年