

冯霖章

郭凤莲

卷

主编 郭凤莲

中国高等艺术院校
花鸟教学范本

河北美术出版社

冯霖章

郭凤莲

主编 郭凤莲

卷

中国高等艺术院校
花鸟教学范本

河北美术出版社

版权所有 盗版必究

图书在版编目（C I P）数据

中国高等艺术院校花鸟教学范本．冯霖章·郭凤莲卷 /
郭凤莲主编．—石家庄：河北美术出版社，2017.7
ISBN 978-7-5310-8824-0

I．①中… II．①郭… III．①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 (2017) 第 177515 号

出 版 人：潘海波
图书策划：田 忠
责任编辑：张 静 张 宏
装帧设计：陈小芬
责任校对：李 宏
出 版：河北美术出版社
发 行：河北美术出版社
地 址：石家庄市和平西路新文里 8 号
邮 编：050071
电 话：0311-87060677
网 址：www.hebms.com
印 刷：廊坊市佰利得彩印制版有限公司
开 本：787 毫米 × 1092 毫米 1/8
印 张：15
字 数：8 千字
印 数：1 ~ 1000
版 次：2017 年 07 月第 1 版
印 次：2017 年 07 月第 1 次印刷

定 价：88.00 元

河北美术出版社

淘宝商城

官方微博

质量服务承诺：如发现缺页、倒装等印制质量问题，可直接向本社调换。

服务电话：0311-87060677

花开流水见诗情——读冯霖章的花鸟画

文 / 刘丽芳

在当代花鸟画领域，冯霖章的作品独显奇幻斑斓之境，随处洋溢着生命的律动和浪漫的想象，宛如一个瑰丽的童话，展现了一个真实与梦幻交织的花鸟世界。在绘画语言上，他将传统的写意、工笔、没骨与现代的泼彩、泼墨结合起来，并融入西方绘画的光色理念，营造出前所未有的新样貌，代表了他独特的审美理想和绘画理念。

出身于书香门第的冯霖章，自幼受到传统文化的熏陶，在诗词和书法方面造诣很深，不仅能写一手漂亮的毛笔字，而且能写出情真意切、文采飞扬的诗词。出众的文化修养，成为他进行绘画创作的丰富养料。他笔下的花鸟草木，无不荡漾着隽永的诗情雅意，浮动着浓浓的书卷气。特别是他结识了名家王雪涛先生后，对传统精神的探究更加深入透彻，常常遵循先生所提倡的“因其形迹为山为石（唐代王洽语）”的古论，在创作中进行不断地尝试和探索。同时也受到王洽“应手随意，倏若造化”的泼墨的启发，最终创造出工笔泼彩的独特技法。在这一过程中，他从未忘记从传统中汲取有益的元素，进而转化为自己的笔墨所需。他认为在源与流的问题上舍弃源是最大的失误，中国画无论如何改造，都不能丢掉传统的核心与根本。因此，他在宋代院体画中找到了精微和工谨，又在清代没骨画里寻见了清新与柔美，最终将其融入自己的笔墨间，构成精致灵动的花鸟意象，流露出婉约清柔的典雅之气。

冯霖章的工笔泼彩与张大千、刘海粟等大家的写意泼彩有所不同，可谓独树一帜面目一新。但要实现工笔与泼彩的完美结合，仅凭传统的审美经验是远远不够的，它本身蕴含了更多的创新精神，故而时刻面临着向传统的挑战。由于冯霖章很早就接触到西方的水彩、油画，又自学过苏联时期美术院校的教材，对于西方绘画的流派、理论和技法了然于胸。所以在创作的过程中，他很自然地将水彩，油画中的光色、透视、肌理等元素纳入其中，既有西方古典主义的具象逼真，又有印象派的奇妙变幻。他试图以西方的绘画手段，解决中国花鸟画的某些问题，这种融合使他的作品在传统工笔的基础上，又添加了西方造型的精确和光影的朦胧美感，彰显出更为现代的审美之风。在他的作品中，交替闪现着写意的粗犷、工笔的细腻、泼彩的淋漓，犹如不同声部的音符，最终汇成和谐宏大的交响，足具艺术的

感染力。

冯霖章作画历来都有自己的高标准，那就是有难度、有格调、有震撼力。而工笔泼彩恰恰属于高难度的审美形式，其复杂性远远超过任何一个画种。冯霖章经过多年不懈的探索，在中西绘画之间找到恰当的结合点，大大提升了笔墨的艺术表现力。在他的作品中，既有具象写实的表现，又有意象写意的表达，虚实、静动相互映衬、变化、融合，构成丰富多元的技法形式。同时，他在格调上追求清新柔丽的典雅画风，营造浪漫唯美的画面情境，使之充满了诗化的美感。画中的丽鸟、虬枝与繁花，铺设在朦胧斑驳的背景中，时而真切、时而迷离，斑斓而富有层次，奇异而又玄幻，笔墨间氤氲着亦真亦幻的诗意。尤其是在创作大尺幅作品的时候，变幻的色墨和纷繁的花鸟，共同构建了宏大的气势，仿若打开一扇众妙之门，充满神奇玄幻的妙趣，整体上极具艺术的震撼力。

尽管冯霖章的作品充满审美的想象，但从未脱离生活的沃土，写生是他多年坚持的必修课。这些年来，他走遍祖国的名山大川，在与自然的亲密接触中，静听山语眼观花开，获得了真实丰富的审美感受。他认为写生不是机械地临摹自然，而是要有所选择和取舍，并将自己的思维、想法和意象融入其中，成为创作式的写生，也叫作意境写生。虽然现在的摄影、电脑成像技术很发达，用起来非常方便，但冯霖章宁愿放弃高科技的优势，依然通过走近自然的方式，构建笔下的审美意象。他说到自然中写生就像淘宝一样，会得到珍贵的审美体验，那种身临其境迸发的激情和灵感，是任何技术都替代不了的。虽然这样的写生费时费力，甚至条件十分艰苦，但他多年坚持不辍，从中受到不同程度的启迪。因此，他的花鸟作品毫无矫饰的痕迹，亦无刻板的模仿，完全是个人的悟性所至，是内心情感的外化。

在艺术商品化大行其道的年代，冯霖章始终能够坚守内心对艺术的执着，以淡然的心境远离市场喧嚣，全身心地投入到创作中，达到了物我两忘的境地。有时他的一幅画要画好几年，从整体到细节都要进行逐一的推敲。同时，他在诗词和书法方面也更加精进，使作品的格调进一步升华。这种严谨认真的创作态度，与当下部分急功近利的画家们大相径庭，充分体现了画家的人生追求。

目录

冯霖章

花鸟画解析

空山无人, 水流花开	002
秋菊有佳色	003
香雪幽禽	004
枯木逢春	006
花荫	007
金秋	008
秋江畔	010
秋涧	011
曲涧含春雨	012
山深鸟韵	013
花间对语	014
秋之韵律	016
漱玉谷	017
暗香浮动	018
春山半是云	019
花有清香月有阴	020
爽籁	022
吊挂金钟	023
棣棠花	024
蒲包花	025

百花

马蹄莲 / 柳穿鱼	028
黄瓜花 / 荷包牡丹	029
木笔 / 单色堇	030
大丽花	031
大山朴	032
白兰花	033

百鸟

秋趣	036
红嘴蓝鹊	037
太平鸟	038
方尾鹞	039
黑鹇鸟	040
金眶鸪	041
百灵鸟	042
哺	043
泉声 / 翠接岚光	044
花卉含英 / 春和景明	045
翠接岚光 (局部)	046
春和景明 (局部)	047
大山雀	048
黄腰柳莺	049
麻雀	050
伉俪	051
春酣	052
宝兴歌鸲	053

花卉写生

八仙	056
扶桑茶梅	057
樱花一	058
樱花二	059

樱花三	060
樱花四	061
银星海棠	062
西府海棠	063

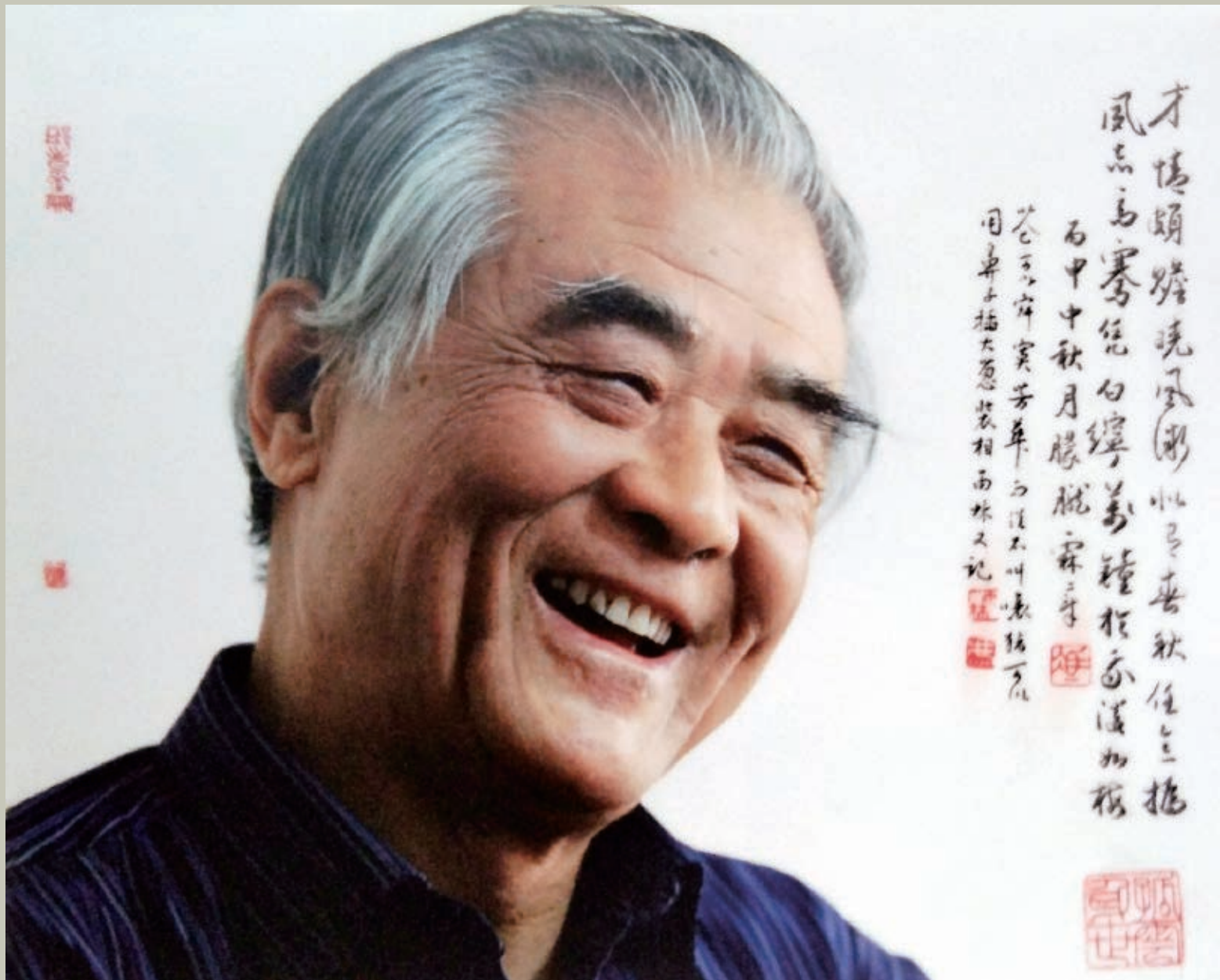
作品赏析

雷洞坪	066
雷洞坪 (局部)	067
秋园逸趣	068
月月见喜	069
露浥静客	070
悬漱	071
雪梦	072
雪梦 (局部)	073
花慰幽情	074
翩翩寒塘	075
山涧	076
山涧 (局部)	077
化境	078
秋藏素影	079
山幽鸟韵	080
归飞	082
东篱梦寐	083

郭凤莲

写意画步骤图

牡丹花的没骨写意画法	086
天葩国艳 冯霖章 作	087
萱草的点染写意画法	088
漫花飞舞	089
嬉	090
传情	091
水墨玉兰的写意画法	092
一夜东风 / 醉春	093
玉树临风 / 春意	094
清英 / 疏影	095
三色堇的没骨写意画法	096
烂漫山花	097
月季花的没骨写意画法	098
六喜图	099
水墨菊花的写意画法	100
秋气冷佳人 / 清芬	101
秋气 / 秋韵	102
远避红尘 / 对话	103
孤芳 / 滦水新贵	104
牵牛花的没骨写意画法	105
晓露	106
晨露	107
桃花的点染写意画法	108
碧桃幽禽	109
芳菲	110
逸趣 / 寂寞春	111
天香 / 花魂	112
丁香 / 凤仙	113
紫雪 / 桐荫	114

冯霖章

冯霖章，笔名雨林，男，1943年生，中国河北省唐山市人。国家高级美术师，曾任唐山书画院院长及一多书画苑理事长。

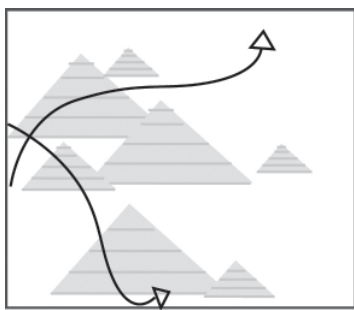
早年师从侯鞠潭，后得到李浴星和王雪涛等名家悉心指导，艺术造诣得以进一步升华。主要从事中国画的创作，旁及水彩和陶艺。曾遍游名山大川，搜集创作素材，开拓艺术境界。多年来他对中国画进行了研究和探索，在技法上追求内在的契合性与关联性，并力求创建独立的法则与规律；画意上则追求超逸及潏灵的境界。经过长期潜心研究，不断求变图新，终于创造了具有极高难度的泼彩现代工笔新画风。作品充满大自然气息和生命力，布局奇巧神妙，气度隽永，魅力无穷，具有“望其气而弥、品其理而精”的艺术品位。

花鸟画解析

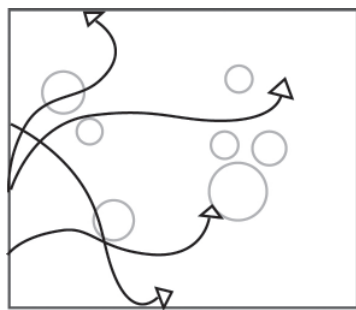
空山无人，水流花开

散点式构图，各块面的大小不同，主体面使用的相对空间较大，给人厚重、稳妥之感，同时配有轻盈的黄色与流畅的线形，轻重协调、动静相宜，营造出山水淡泊宁静之美！

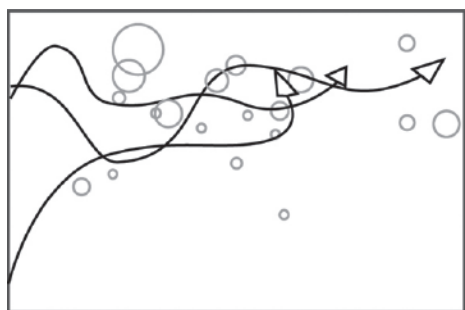
秋菊有佳色

动感十足的发射式构图，并在右空间预留了无限的遐想。草本中穿插木本，如同轻柔与傲骨并存，颜色虽较为丰富明艳，但色彩明度与纯度的使用却非常考究，呈现出的视觉效果是艳而不俗，俗中求雅。

香雪幽禽

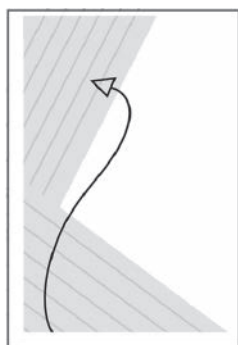

画面使用了豪放扭动的粗壮曲线，形态蹿升如巨龙腾飞，动感十足，与之依附的却是明色点形态的疏密分布，整个画面让人感觉飘然若仙、气度非凡。

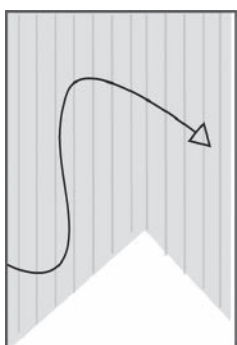
枯木逢春

以明暗辉映法构图，主体较暗，背景明亮，主体位置明确，背景悠远。同时，主体与次体的大小、轻重、质感、刚柔等视觉因素的对比也一目了然，较好地呈现了枯木逢春、生机勃勃的意境。

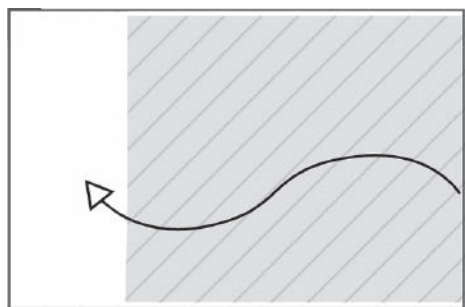
花荫

繁花似锦、华丽热闹的画面采用了重复的构成形式，嫩黄的形象连续反复地出现，营造出强烈的视觉冲击感。枝干的穿插连缀、花的虚实变化又使画面呈现出鲜明的层次感和节奏感。

金秋

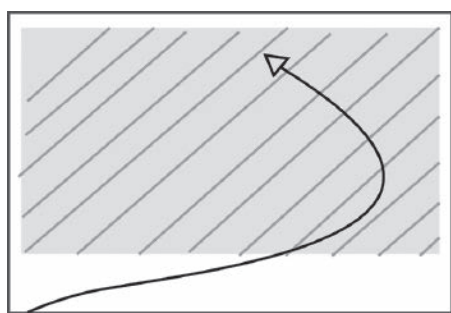

画面以安定系构图，即以1:1.618的黄金比例分割版面，此比例是生物生长模式画面中常见的形态，也是最能让人感觉到自然美的比例，具有无比的安定感，再加上横幅舒缓的形式，使画面具有很强的延展力，从而烘托出墨气郁积而成的苍润天地之气，颇有几分天荒地老之感。

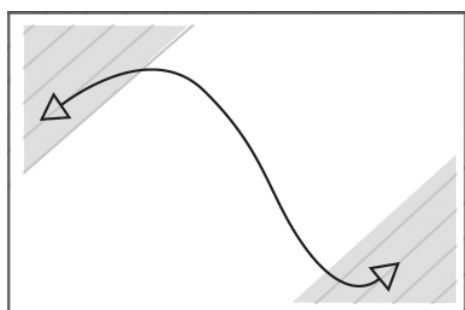
秋江畔

画面构图独具匠心，严谨地“经营位置”，打破了对称、完整、稳定等基本的传统法则，上下不对称，左右不对等，但画面的整体效果却营造出一种气韵协调的氛围，险中求奇，自成风格。

秋涧

对角线式构图，使画面具有纵深感、力量感，粗弧线的对角，具有无穷的张力。采用的现代设计的对比手法，黑白分明中变幻出了一种淡淡的神秘感，崎岖的重色表现得畅快淋漓，画面整体呈现出物我两忘、宇宙和心灵互相融合为一体的最佳境界。