

中国当代名画家艺术研究

王其华工笔花鸟画艺术

WANG QIHUA GONGBI HUANIAOHUA YISHU

主编 贾德江

北京工艺美术出版社

王其华工笔花鸟画艺术

绿云金玉

2004年 纸本

178cm × 108cm

封面画：鹈鸂鶒无声（局部） 2002年 纸本

中国当代名家艺术研究 王其华工笔花鸟画艺术

图书在版编目(CIP)数据
王其华工笔花鸟画艺术 / 王其华编. — 北京: 北京工艺美术出版社, 2007.4. 1. (中国当代名家艺术研究系列; 第1册)
ISBN 978-7-80526-249-9
I. ①王… II. ①王… III. ①花鸟画—艺术
IV. ①J204.049.2②J204.049.2③J204.049.2④J204.049.2⑤J204.049.2⑥J204.049.2⑦J204.049.2⑧J204.049.2⑨J204.049.2⑩J204.049.2⑪J204.049.2⑫J204.049.2⑬J204.049.2⑭J204.049.2⑮J204.049.2⑯J204.049.2⑰J204.049.2⑱J204.049.2⑲J204.049.2⑳J204.049.2㉑J204.049.2㉒J204.049.2㉓J204.049.2㉔J204.049.2㉕J204.049.2㉖J204.049.2㉗J204.049.2㉘J204.049.2㉙J204.049.2㉚J204.049.2㉛J204.049.2㉜J204.049.2㉝J204.049.2㉞J204.049.2㉟J204.049.2㊱J204.049.2㊲J204.049.2㊳J204.049.2㊴J204.049.2㊵J204.049.2㊶J204.049.2㊷J204.049.2㊸J204.049.2㊹J204.049.2㊺J204.049.2㊻J204.049.2㊼J204.049.2㊽J204.049.2㊾J204.049.2㊿J204.049.2㊿

主 编 王其华
责任编辑 王其华
封面设计 王其华
出版 北京工艺美术出版社

1. 北京工艺美术出版社 7. 北京 邮编: 100002

发行 北京工艺美术出版社 金源新华书店经销
制作 北京汉唐艺林文化发展有限公司
印刷 北京福海升彩色印刷有限公司
开本 787 × 1092 1/8
印张 3.5
印数 1-3000
版次 2007年4月第1版
印次 2007年4月第1次印刷
书号 ISBN 978-7-80526-249-9

30元系列丛书 / 全套 (10册) 定价: 300.00元

ISBN 978-7-80526-249-9

9 787805 262499 >

中国当代名画家艺术研究

王其华工笔花鸟画艺术

WANG QIHUA GONGBI HUANIAOHUA YISHU

主编 贾德江

北京工艺美术出版社

在中国画领域,花鸟画历史可谓源远流长。丰厚的传统形成了衡量花鸟画水平的笔墨法则和形式规范,它们既是今日画家赖以师承的遗泽,也是向花鸟画的创新发展提出了挑战。因此,回应传统、探索创新,是当代花鸟画家面临的课题。在这个时代课题面前,著名花鸟画家王其华以锲而不舍的精神,一直在花鸟画个性语言的建构上研习探索,终于走出了自己的风格道路。以传统法则衡量他的作品,可见传统精神文脉贯注于画理之中;以当代审美标准看待他的作品,更可见充沛的新意和独特的个性跃然于笔墨之上。

王其华的花鸟画以工笔见长,也不乏工兼写的小写意画法。尤以葡萄为题材的花鸟画影响较大。细读他的作品,我以为有三个方面突显出他的创造。第一是造型功力与笔墨技巧的结合。他潜心研究过花鸟画发展史上各个时期的造型特点。从传统到现代各家的风格中,转益多师,

广采博取。经过“废纸三千”的磨炼,形成了落笔劲健、敷墨深厚的功力。这使他的作品达到老辣、厚柔和内涵丰富的神韵。第二是写意与工笔的结合。作品呈现出融写意于工笔之间的独特面貌。在他的作品面前,我们可以感受到工笔一路的精微感觉和雅而色泽,又可品味到写意一路的潇洒气势与舒放情怀。第三是写生与创作的结合。他的作品倾注了对自然生命深切的关爱。他描绘的不仅是花鸟的形态,而是自然造物的生命本质。他的画始终洋溢着一种郁郁葱葱、生生不息的生命气象。毋庸置疑,他作品中显示出丰富多样的花鸟形象,无不得益于他多年来培养的细心捕捉自然花鸟品相的观察能力和有感而发的表现力。从他大量写生中集合起来的创作作品,有了不落粉本俗套的生动姿态和突破前人章法的独特性质,呈现出鲜明的创造性,透露出独特的中国文化的意蕴和魅力。

著名花鸟画家王其华简介

- 1948年生于天津,山东省菏泽县人。现为天津南大大学艺术系教授、艺术研究所所长。
- 早期受严格造型基本训练,以书法为主。师从李昆祥、于燕友教授。同时学习中国画,师从程仲祥先生。受陈鹤良影响。
- 20世纪80年代于重庆西南师范大学美术学院系统研究生课程。师从苏葆桢、李烈教授学习。
- 作品曾于日本、澳大利亚、美国、德国、保加利亚及中国香港、台湾等地展出。多次于美国举办个人画展。曾赴希腊、欧美等国进行艺术考察、交流。
- 大量作品及论文发表于国内外报纸杂志及画报。曾主编《大学美术》、《美术教师创作园地》、《烟台石湾白描集萃》。
- 出版有《王其华作品集》、《王其华花鸟画——葡萄篇》、《色彩与生趣》、《王其华花鸟画集》、《葡萄画法》、《王其华葡萄画集》、《写意葡萄》、《工笔葡萄技法》、《王其华葡萄画精品集》、《王其华葡萄小品精选》等专著与画集。

花鸟画的继承与发展

· 王其华 ·

花鸟画是我国民族绘画中占有特殊地位的一个画科,它有着悠久的历史和丰富的表现内容。早在唐代花鸟画已独立成科,当时边鸾画的花鸟已有“旁翎毛之变态,夺花卉之妍妍”的称誉。到了五代、两宋花鸟画已发展繁荣到了相当成熟的阶段,出现了许多著名的花鸟画家。其中以两宋的黄筌和南唐的徐熙为最,有“黄筌富贵,徐熙野逸”之说。正是这两家画风的基本格调,被树立为我国花鸟画的两大典型风格。黄筌以写生闻名,他的绘画风格成了宋朝画院的标准格式,被作为“正统”而影响后世。徐熙作画则不取色彩晕染,而是以落墨为格。苏轼附之。按《宣和画谱》记载:“熙(指徐熙)独得墨已写其枝、叶、蕊、萼,然后傅色。故得气风神,为古之绝笔。”宋苏轼题徐熙杏花诗云:“却因梅雨丹青暗,洗出徐熙落墨花。”而当时徐熙的风格被视为野逸不受重视。徐熙之孙徐崇嗣创新意,不用描法,丹青点染首创了“没骨法”。

北宋的文人画开始勃兴,以诗余墨戏的态度作画,同刻意求工的院体画相抗衡。其特点是强调笔墨注重写意,对我国民族绘画的发展有很大影响。如宋之苏轼,明之林良、吕纪,唐寅等人,他们是从院体画发展而来,有一定的造型写实能力,所以作品比较严谨。另外有以高度的提炼取舍夸张的手法,主张“似与不似之间”又不失物象特征的表现。强调“神似”给人以“变形”的感觉。宋元之际花鸟画的发展虽日趋简率,并未脱写实之风;元代以后逐渐趋于潇洒简逸。有

珠落玉盘(团扇) 2000年 纸本 直径50cm

写生气息和活泼新鲜的旨趣；明清的青藤、白阳、清湘、八大等，他们的特点是出生磅礴，个性鲜明，影响很大为后代画家所推崇。

清代“四王吴恽”（王时敏、王原祁、王翚、王鉴、吴历、恽南田）是所谓的正宗画派。在江南扬州则出现了以花鸟画为主，写意见长的郑板桥等画家为代表的“扬州画派”，他们接受了明代徐渭、陈淳及清初朱耷敢于创新的传统，起到了承前启后的革新作用。同时他们都有很高的文学修养和艺术才能，把诗、书、画形成一个统一的艺术整体，在艺术技巧上则融合了书法篆刻，丰富了笔墨的表现力，创造了独特的艺术风格。清初著名画家高其佩，用指蘸墨作画，神态生动，跃然纸上，独树一帜；中国文人水墨画至晚清虽然已渐入低谷，人物、山水相当衰疲，但是花鸟画发展到近代，则因海派的兴起开始了一段柳暗花明的历程。海派艺术的萌生与传播当然和近代经济的发展有密切关系，更由于西方文化的传入，逐渐给予民族文化以压力，令许多中国画家开始寻求新变之途。19世纪中叶至20世纪初，活跃在上海一带的赵之谦、任熊、虚谷、任伯年、吴昌硕等，是对现代花鸟画艺术发展有广泛影响的花鸟画大师。人们在任伯年、吴昌硕的艺术中可以极容易地找到为摆脱旧文人画的陈规而企图适应新兴的工商和市民阶层的需要和趣味的轨迹，继吴昌硕之后统领画坛的徐悲鸿、齐白石、潘天寿等为代表，继承传统创造新的绘画风格。值得注意的是近代画家郎世宁和刘奎龄从西画中吸取造型技法融入传统工笔画表现程式及追求情境的长处自成一派面目，于非圆则从宋画中摸索到断档千百年的重彩技法，为这种古老艺术注入新鲜的气息和活力。另一些画家则从西法写生中得到启发，与传统程式技巧或融合或嫁接，以开辟新途。

纵观画史，其僵化的固定程式和思维模式，以及尊古不化，“唯此唯是”的保守风气，脱离生活因袭模仿成为流弊。古今中外艺术作品千差万别，但是总有其共性存在，而且它们之间始终在不断碰撞中相互借鉴融合发展。中国画大成者无不扎根于民族文化土壤中，贯穿着革新求变精神。

当代在继承和发展中国画方面，有许多成就卓著的艺术家，他们进行了不懈的努力。许多有才华的中青年画家，他们接受过良好的教育，在学习西画与中国画中，受到严格的造型基本功训练，转益多师，博采众长，不仅是现代美术教育中西结合方法的受益者，同时也是中国画的继承、研究和发展的中坚力量。

花鸟画源远流长，有着灿烂辉煌的成就，历史上留下了无数旷世杰作，这些作品可以与西方任何同时代的名作相媲美。长期以来对世界艺

春闹海棠 1979年 绢本 36cm x 25cm

坛做出了不可磨灭的贡献，而且越来越为当今世界所瞩目。

随着时代的发展，花鸟画在立意与创新、内容与题材、工笔与写意，以及新技法的尝试，文化内涵、审美价值的突破，形成焦点和亮点。民族文化的创造精神使花鸟画的继承与发展永无止境，永不停息，发展与创新将保持花鸟画无穷的生命活力。

玉雪香趣 1988年 绢本 48cm x 68cm

《木芙蓉》作画步骤

步骤一：线描稿是一幅工笔花鸟画的基础，关系到一幅画最终的效果。线描的要点是“匀”，线条的粗细、虚实、深浅变化非常微妙，要表现花、叶、枝、鸟的结构关系，空间关系，要注意不同质感、肌理的表达。线描又称白描，线要有深浅变化，要有笔有墨。一幅好的线描同时也是一幅完整的白描作品。

步骤二：用花青分染叶子的前后空间关系，注意花青色要分染数次才能达到欲想的效果，不可一次到位。画面中凡有墨色的部分，要依次分染，称之为先墨后色。

步骤三：先用淡白粉平涂浅色花头的底色，然后在底色上用曙红分染数次，再罩染曙红色。最后用白粉勾花筋。叶子用花青加藤黄调成草绿色罩染，注意叶尖部浅染。反面的叶子用汁绿分染后，用石绿罩染。鸟根据自然色彩着色。

步骤四：花尖部位用曙红分染（秋季的叶尖用赭石分染）。绘制工笔画更应注意，要有程序地大胆落笔，细心收拾，调整画面关系，重点部位复勾。最后题款、铃印完成全图。

相聚牡丹图 1995年 绢本 82cm x 50cm

南国情

1988年 纸本
80cm × 81cm

这幅作品是在西双版纳写生的菠萝蜜，画的内容很少有人涉及，因此其技法要出新。菠萝蜜果实上采取了粒粉的方法，略有透视，后分染。画中漂亮的小鸟名曰“皇帝和皇后鸟”，生动自然。此画题材新颖，南国风情跃然纸上。

紫绶金章（与商捷合作）

2006年 纸本
158cm × 100cm

荷塘翠羽

1993年 绢本

67cm x 48cm

晨曲

1995年 纸本
68cm × 68cm

《晨曲》是工笔重彩画，色彩浓重，葡萄的枝叶以墨线造型，赭石打底，用了大量的石青、石绿。深紫色果实以金勾线，一只俏趣的黄鹂悄然枝上，鸟的黄色与葡萄的紫色，形成了色彩的互补关系，突出画面的对比和统一。此画用以重彩，绚丽灿烂，有极强的装饰效果。

思嬌

1978年 纸本
36cm x 25cm

丁卯冬日 王其华 画
此稿嘉陵江畔文弟

丁香

1982年 绢本

100cm × 53cm

富贵有余

2006年 绢本
80cm × 64cm

牡丹有国色天香的富贵之誉，“鱼”乃“余”音，便成为民间喜爱的“富贵有余”的吉祥题材。画面中的鲤鱼在水中若隐若现，富贵花清新亮丽，画面有静有动，情境自然。画家以色绢绘制，古色古香，以寓意富足、吉祥、和谐、希望的生活，同时给观者以愉悦的艺术享受。

翠竹红衣

1998年 纸本
21cm x 111cm

庄生梦蝶之一（与王彦合作）

2004年 纸本
42cm x 48cm

庄生梦蝶之二（与王彦合作）

2004年 绢本

42cm × 48cm

郁郁葱葱的竹林间，夹杂着新笋，雌雄红衣比翼双飞，呈现出万绿丛中一点红的秀丽景象。画面以横幅表现，更体现了竹林的宽阔。随着绘画应用环境的需要，横幅作品日益被广大人民所青睐。

