

中国现代名家画谱

田世

田世光

工笔花鸟

中国现代名家画谱

总顾问: 邵 宇

主 编: 谢 云 刘玉山

编 委: 王荣宪 张启亚

李文昭 刘汝阳

中国现代名家画谱·田世光

编辑出版: 人民美术出版社

北京北总布胡同32号

著 文: 启 亚 鸿 钧

责任编辑: 孙成新 雨 山

封面设计: 刘普生

版面设计: 雨 山

制版印刷: 北京百花彩印有限公司

发 行: 新华书店北京发行所

1992年11月第一版第一次印刷

开本: 787×1092毫米 1/16 印张: 6

ISBN 7-102-01081-8 J·939 定价: 18元

(京)新登字004号

编 辑 例 言

一、《中国现代名家画谱》丛书遴选我国现代著名画家、专家真迹，立其传作，传其技艺，授述绘画技理技法，为国内、外美术爱好者学习研究我国现代绘画提供珍贵的画艺资料。

二、丛书内容讲授画家风格之基础技法，条分缕析，循序渐进，由浅入深，由简入繁，使初学和研究者从中学习运用中西绘画不同的结构法则和表现规律。附以画家传略，以传扬画家风格特点，绘画心得经验，并收代表作品多幅，彩色印刷，供读者赏习。

三、丛书全三十卷，中国画分为现代人物、古代人物、仕女、仙佛、山水、界画、花卉、翎毛、草虫、走兽，写意工细兼具，并收油画、速写、水彩、版画、粉画诸画种。一家一辑，富有创造性的老、中、青画家画艺共妍映，使我国现代绘画的发展面貌和时代特征都能在这部《画谱》中得到较为完美的体现，显示我国画坛优厚丰美神彩。

四、丛书以其精粹之辑，填补了我国现代绘画谱之空白，是我国现代第一部系列画谱丛书，集当代绘画之大成。希望本丛书的编辑出版能满足国内、外美术爱好者和从事绘画研究者的学习、参考、收藏之需。

序

印字

中国画家用画谱课徒传授画技，历来被认为是有效的方法。画谱的流传，宋元时期有宋伯仁编绘的《梅花喜神谱》和李卫《竹谱》，明代画谱种类渐多，清代的《芥子园画谱》更是一部流传至广，对中国传统绘画各科的基础技法，对各个画科的衍流、发展，有系统讲解论述，汇集了前人重要的美学思想，其画理、画法的系统性和完整性，是影响不衰的画法总集。借鉴前人编辑画谱之传，我们今天编辑出版这部《中国现代名家画谱》应是发展的必然。我们深切感受是，绘画在距《芥子园画谱》的今天，其表现领域确是发展了。观念的变异，新的审美追求，技法的创新，前画谱已不能完全适应今天的需要，为此，编辑出版一部反映现代中国绘画发展面貌的画谱，应该说是时代的需要。

依据自己传统文化，掌握时代脉搏，在努力寻求形成自己民族的特色，和走向世界的道路，我国的画家以浓郁的民族画风，充满自诣、自运的画法，并融冶中西，艺术语言以线为主要表现独具的画法，从文化心理、审美观念到形体、空间、色彩的表现上都为中国画（也包括西画）创造发展到新的高度，立于世界美学之林。以画谱传现代中国意味和东方特色的画风画格，是我国现代老一辈画家和中、青年画家的共同愿望。老一辈的画家创造了属于他们自己的创作方法和表现艺术技巧，并在他们的道路上取得了成就，富有创新精神的新一代中青年画家沿着前辈的路，吟唱线的颂歌，色的芳馨。我们今天通过出版《中国现代名家画谱》，既是介绍有成就的画家技法、画风和艺术成就，也为他们立传传艺存芳，我想一定会受到广大美术爱好者和画坛的称善首肯。借此编辑出版之机，谨志序贺。

田世光花鸟画艺术的特色

启亚

一个画家所要表现的，不仅仅是他目中所见，重要的在于表现他的心灵所感。那么，用什么艺术形式、手法去表现这种“所感”呢？这里面必然会有并体现着画家的艺术观念和审美追求。

田世光先生所运用的是传统绘画、古典式的艺术形式。他用的这种形式看似古质，但却蕴蓄着画家的创造和新意。

他的花鸟画艺术，虽是取法于宋元，主要是徐（熙）、黄（荃）画派画法，但是他却不完全去追求那种表面上的细微和真实，更多的则是去发现工笔重彩画法中（和其他画种中）被人们忽视了的可贵的素质和方法。因而构成田氏艺术的特色。这种特色，归纳起来有：

一、扩大生活视野——打破前人“折枝”的形式。中国花鸟画的“折枝花”，本是中国画家表现花

卉的一种独特的形式。它的历史很长，大约兴于唐代的晚期。因为具体存在的现实美，并不都是理想的，只有把可以赏心的部分经过画家的剪裁、取舍，使花更趋精练、完美。但田世光认为“折枝”这种形式，却有许多局限性，特别是这种形式无法表现更为丰富的生活；由于形式的局限，影响了内容的表现。为了表现丰富的内容，加强画面的气势，于是打破传统“折枝”，创造出前人没有的全景花鸟的形式。

二、打破中国传统绘画的门类界限，把山水景物，和山水画中表现树石的技法，融入花鸟画中。他的有些作品，就是把对树石的表现，融入山水画的皴、染方法。有时还以墨的树石或山，作为花鸟画的背景，用来丰富花鸟画的境象。这不仅可以加强花鸟画恢宏的气势，又可以表现自然界富有生

意、野趣的禽鸟、花木的荣悴和它们生长其间的自然环境，把它们置于山石水洞之中，以豁人心目。所以他的作品，既可以把最能表达“生意”的部分加以集中的表现，又可以丰富花木，表现大的环境。

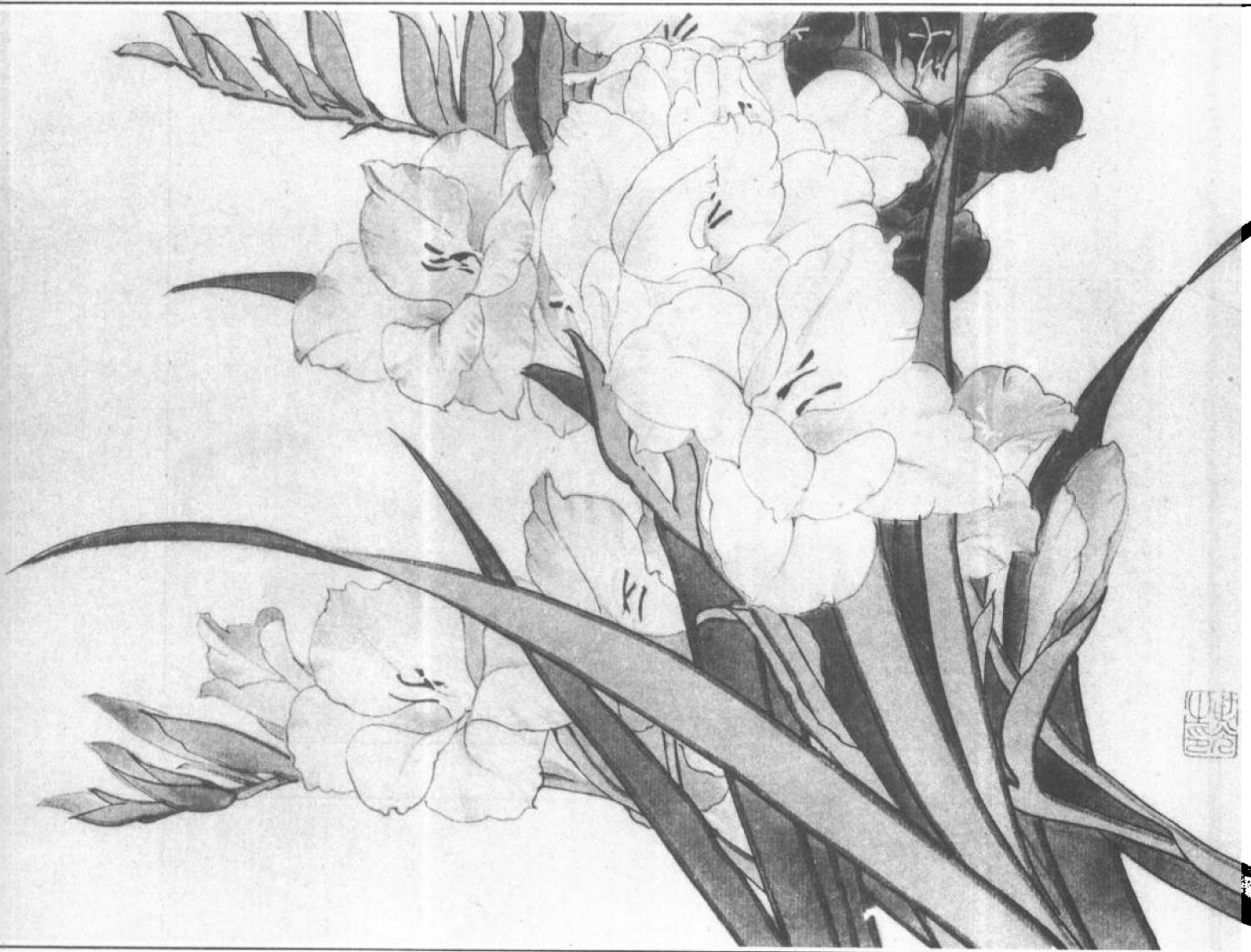
他的画，从表现技法看，有许多是与前人脉息相通的，但他的“画意”，和生活情趣，却别具风貌，它体现的全然是画家自己的审美追求和时代精神。

三、善于传物之神，是田世光花鸟画艺术的又一特色。我们知道，宋元人的作品，特别是宋人的重彩花鸟画，表现物象大都周密不苟，有重形轻神的倾向，因而日趋板滞。造成这种偏失的症结，在于过分依赖对物写生，注重于精研物理。田世光却经常把写生只是作为他创作的辅助手段，更多的则是运用形象记忆，即古人所说的“目识心记”。这种创作方法，本来多用于传统的肖像艺术(写真)，在于更好的“传神”。花鸟画运用记忆，尤其是工笔花鸟画，如缺乏丰富的生活积累，和很强的记忆能力，是有困难的，而且容易流于程式化和类型化。田世

光，则依靠自己丰富的生活积累和极强默记能力，所以在他的笔下，不仅形神宛肖，而且突出了禽鸟、花木的精神和生性特征。表现鸟兽也时而运用夸张手法。因为夸张不仅可以加强形象的鲜明性，而且对揭示形象的个性特征，具有特殊意义。

四、在色彩的运用上，也绝不株守古法。他改变了用淡墨钩取轮廓，“专尚传彩之功”的黄派花鸟画法的体制，变革为色彩与墨彩的结合，在充分用墨渲染的同时，根据花与鸟固有的色彩，把双钩分染法，与没骨接染法统一起来，使色彩流动、丰富而有变化。他的有些作品也用浓艳的色彩，但脱尽火气；他的画风，总是那样明净、清丽而雅润。其作品的思致蕴藉而情韵无穷。

田世光在花鸟画艺术方面，不仅起衰之功不可泯，而且在孕前学后继往开来方面，也发挥了不小的作用，具有深刻的意义；他对传统花鸟画法的变革，也正是他对绘画传统的发展。

什样锦

花 卉

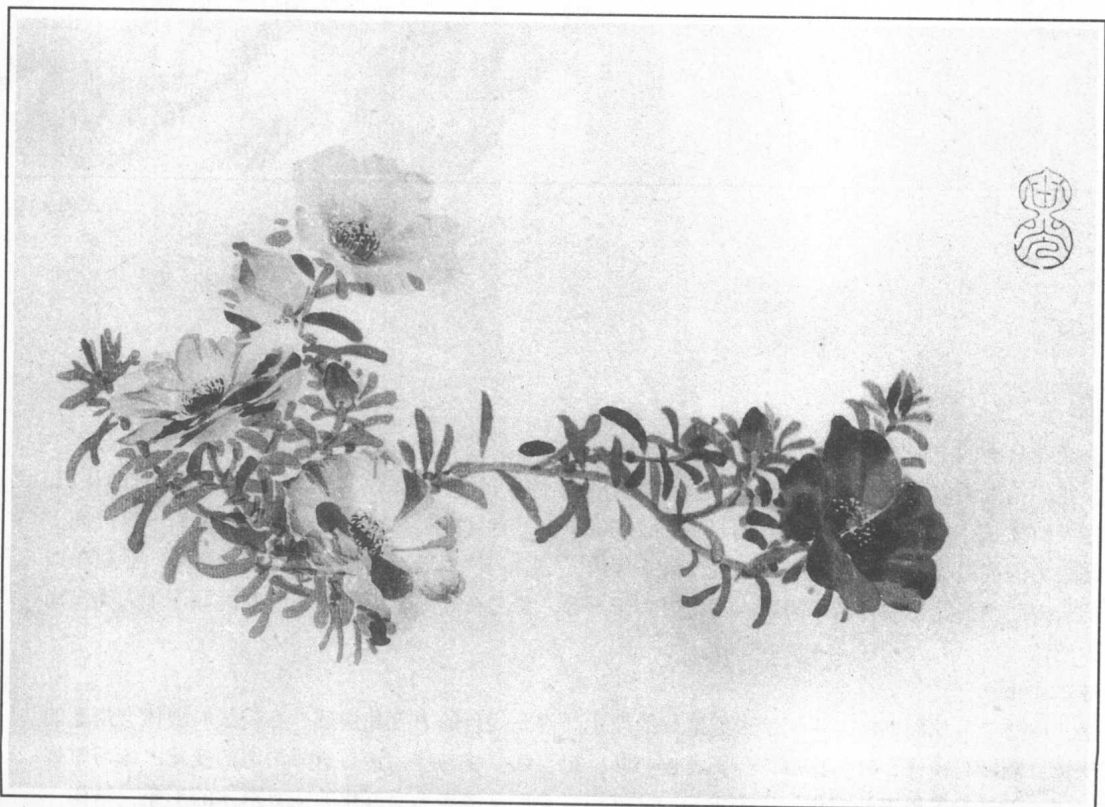
花卉是花鸟画的主要题材，自然界的花卉草木争奇斗艳，仪态万方，形象、色彩、动态皆有描写不尽的变化。她们给人类以美感的启迪与享受，是一切美好事物的象征。中国画家历来对花卉有着深刻的认识，通过描绘花卉美的形象，寄托着人类美好的感情。如画梅、兰、竹称为“岁寒三友”，歌颂他们不畏严寒、不屈服恶势力的高风亮节，如画牡丹、玉兰、海棠称为“玉堂富贵”表现对幸福美满生活的渴望；画松柏以祝愿人们长寿；画荷花比喻称君子的人出污泥而不染等等，总之在画家笔下的一花一叶都倾注了人类高尚的美好的感情。

白描的笔墨变化

工笔花卉的白描如同书法的用笔，讲究笔锋的变化，讲究线条的力度和快感。在勾线时要体会用笔的中锋与侧锋、顺锋与逆锋、疾与徐、方与圆、连与断、粗与细、顿与挫、转与折等用笔的变化；练习掌握墨的浓与淡、干与湿等用墨的变化。用变化无穷的笔墨来表现自然界千变万化的花卉草木的形象、结构、

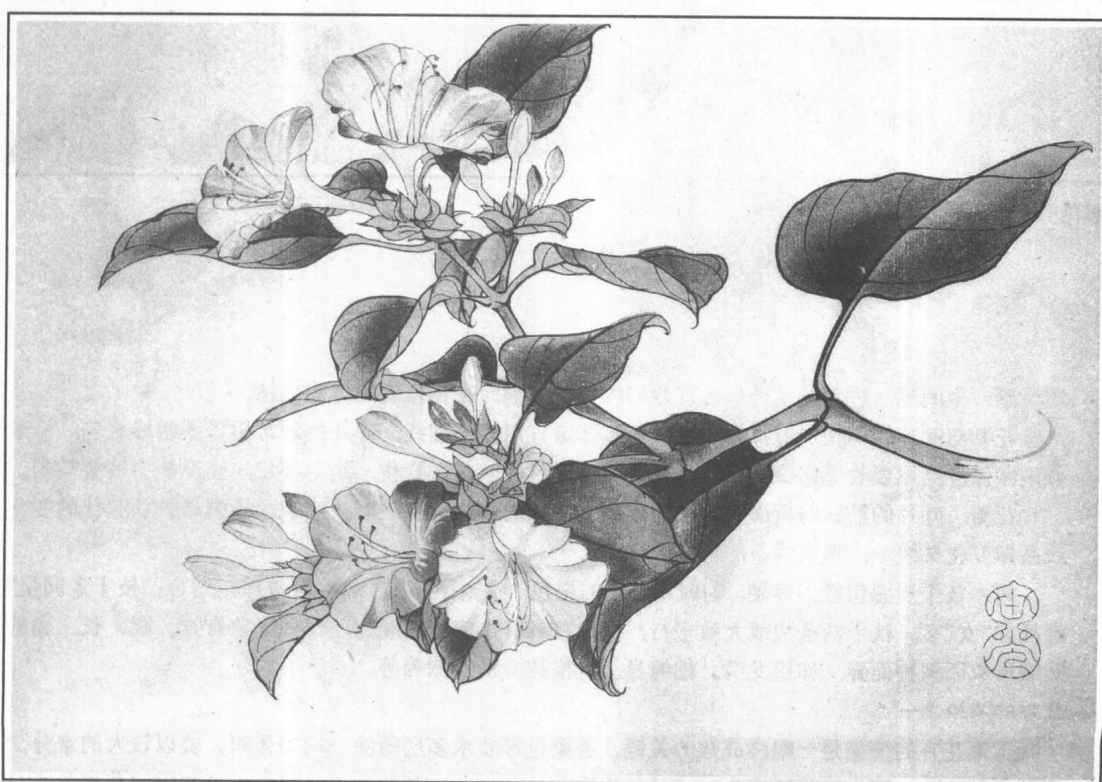
玉簪花

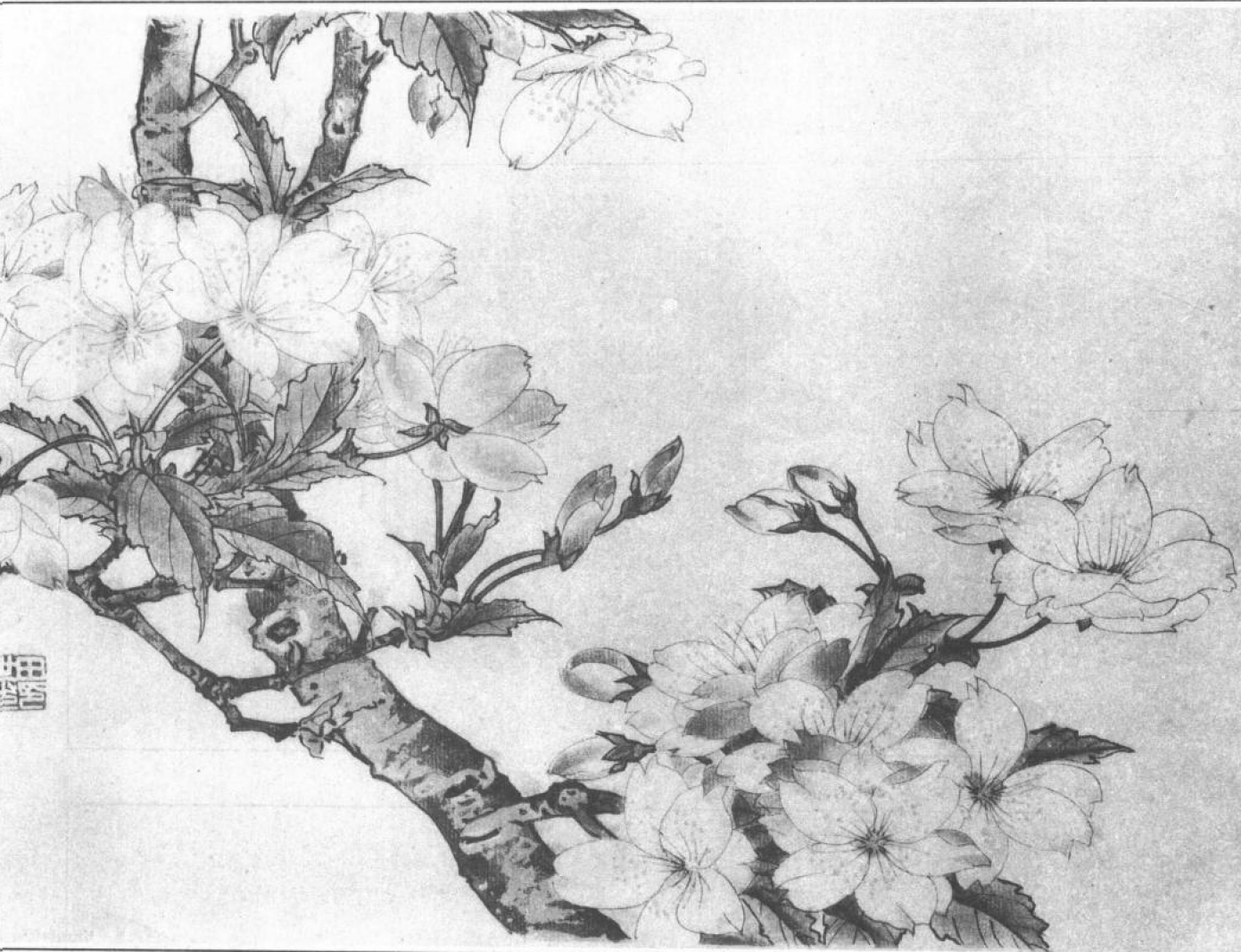
死不了

山茶

紫茉莉

樱花

质感、空间感，进而通过外形表现她们的神情气韵，寄托作者的思想情绪。

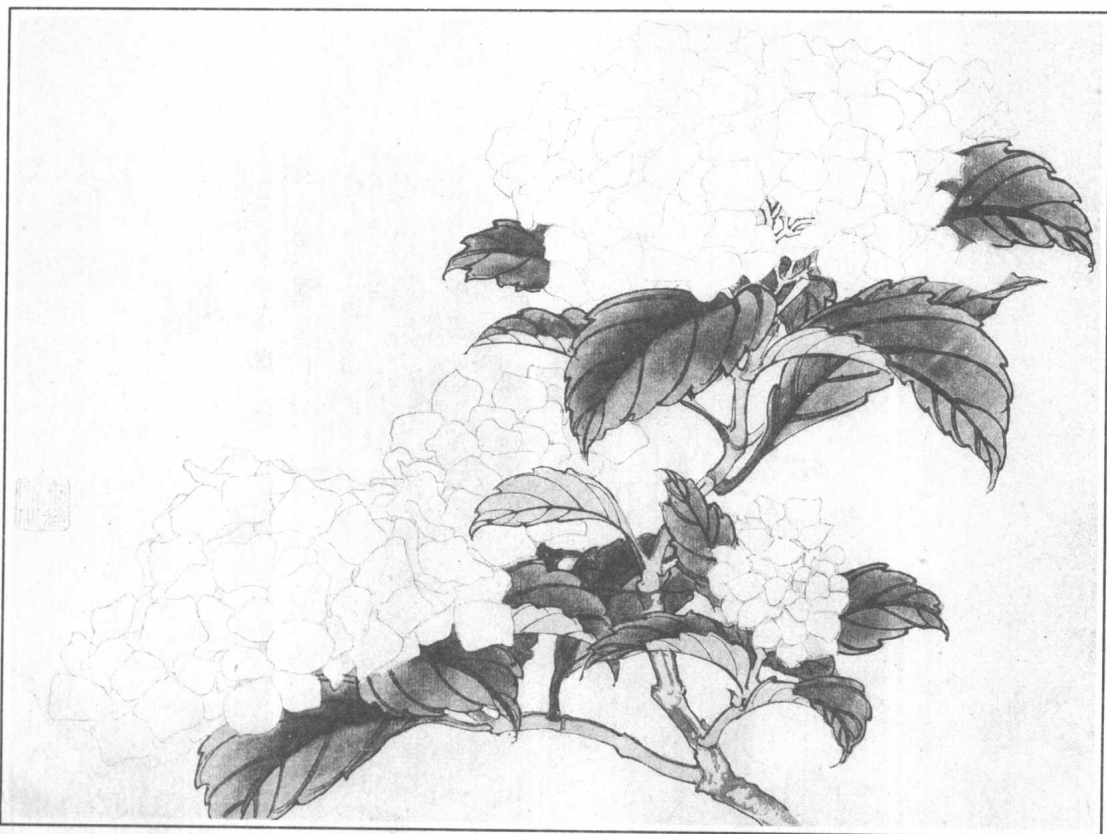
花瓣与叶片的勾勒一般都用中锋，花瓣薄嫩宜用淡墨细线，叶片厚硬常用重墨粗线来勾。一般起笔要顿笔藏锋，结尾要收笔回锋。行笔之中有顿、挫、转、折之变化，走笔要稳，速度和力度要均匀。

花瓣、叶片的筋脉与折面是饱满的弧线；花叶的边缘则有缺刻、褶皱、撕裂和波状起伏的变化。两种线条即变化又统一，形成线条的形式美感。

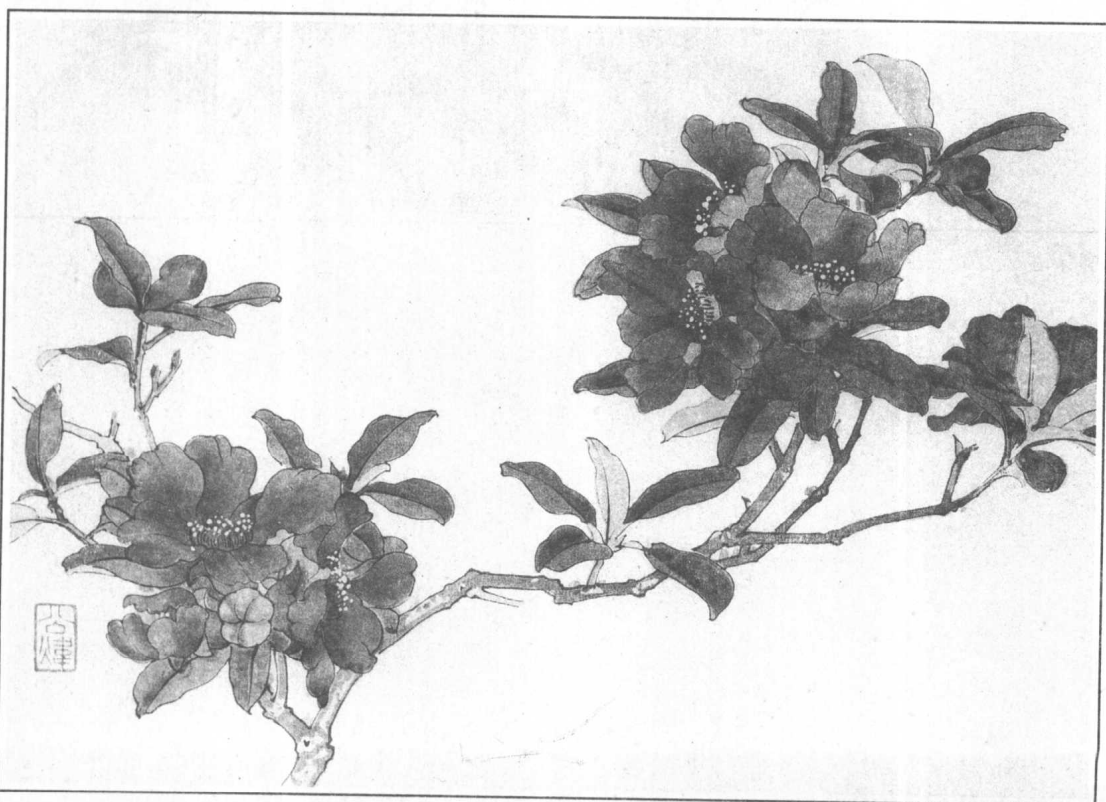
树木枝干质感粗糙、厚硬，勾时用较干的墨色，中侧锋并用，勾勒与皴擦相结合。枝干走向呈“弓”形，穿插如“女”字。枝干两条边线大致平行，逢出枝和有疤痕处则隆起，疤痕形象有方、圆、长、扁的不同，皴裂形象因树种而异，如松龙鳞、柏缠身、桃横抹、柳斜擦等等。

花卉的渲染之一

工笔花卉的渲染是一幅画成败的关键。着染色彩要求多层薄涂、均匀秀润。要以较大的水分，染出色彩的多种变化，要求染得活泼生动，“活色生香”。活色是花卉画的特点，因为大自然中的花卉色彩是变化流

绣球

石榴花

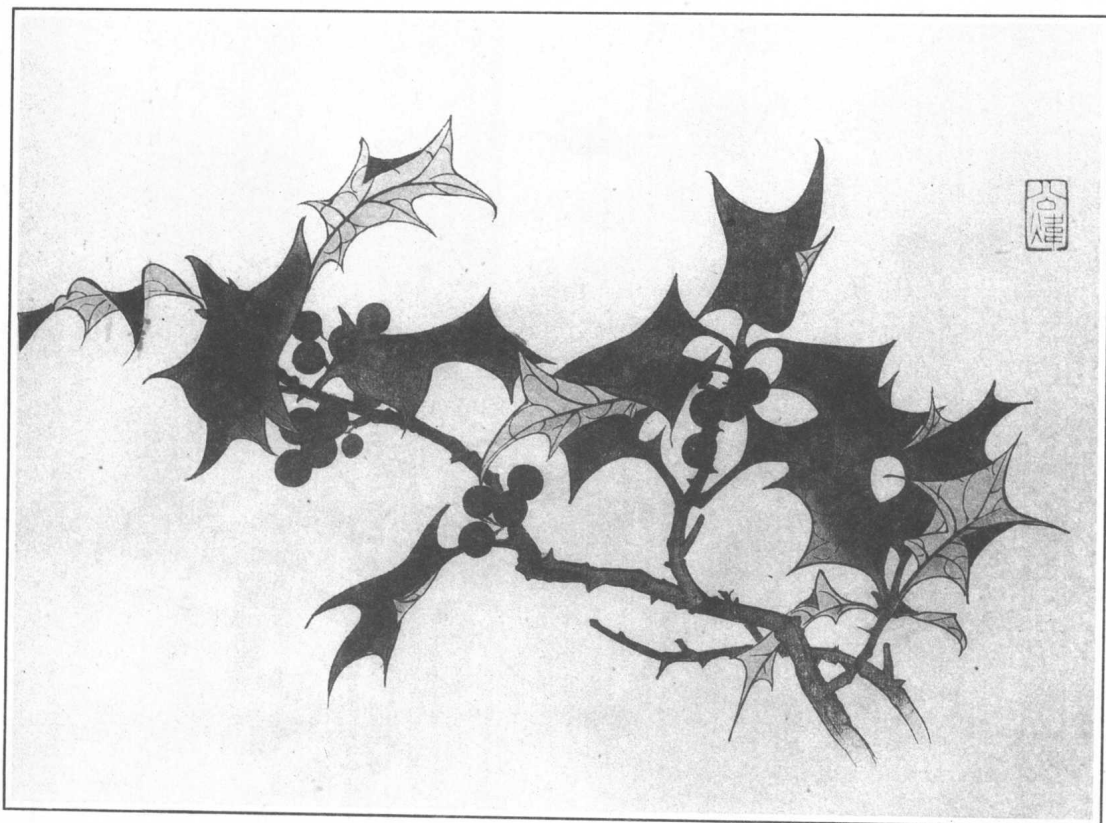
柳穿鱼

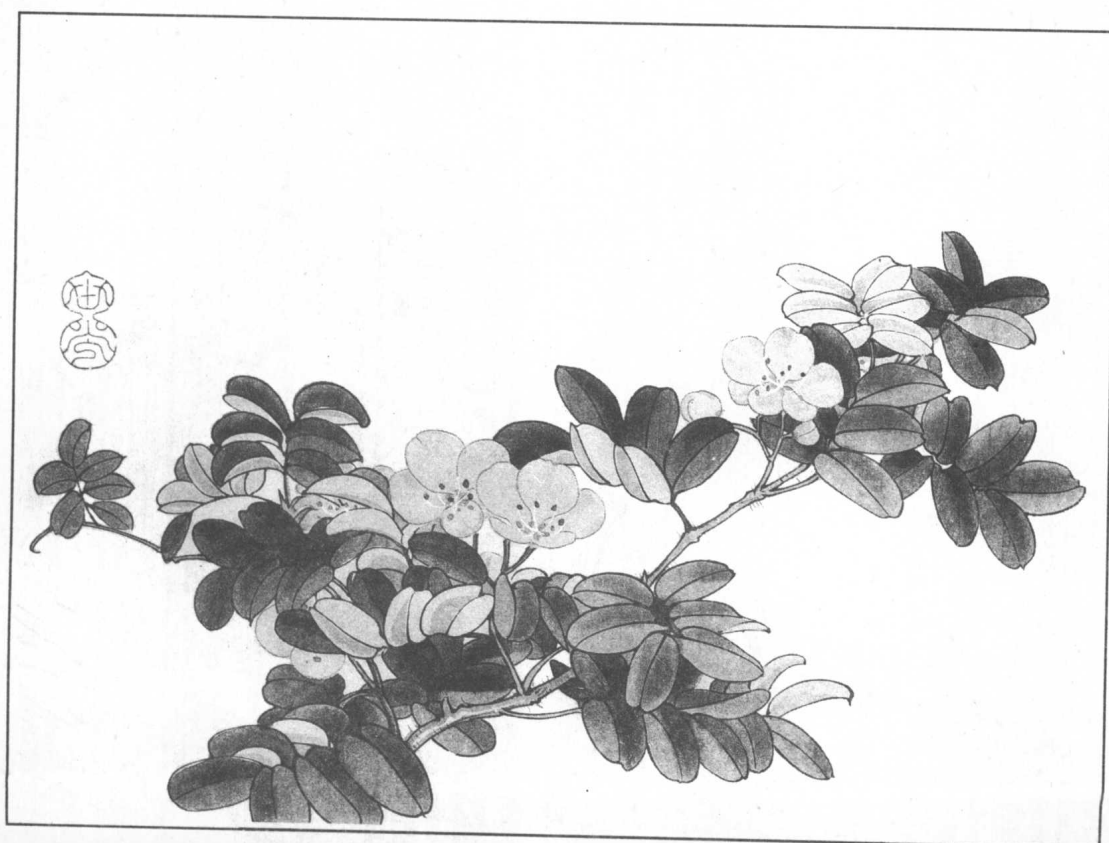
菊

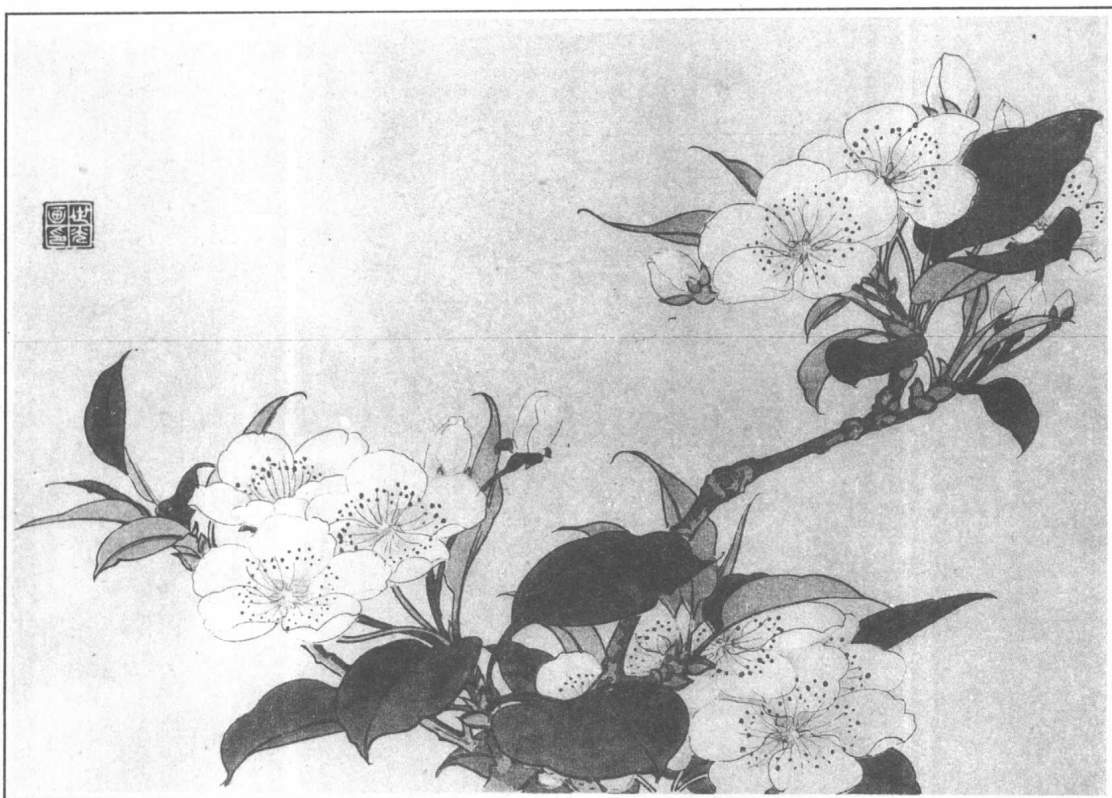
大丽花

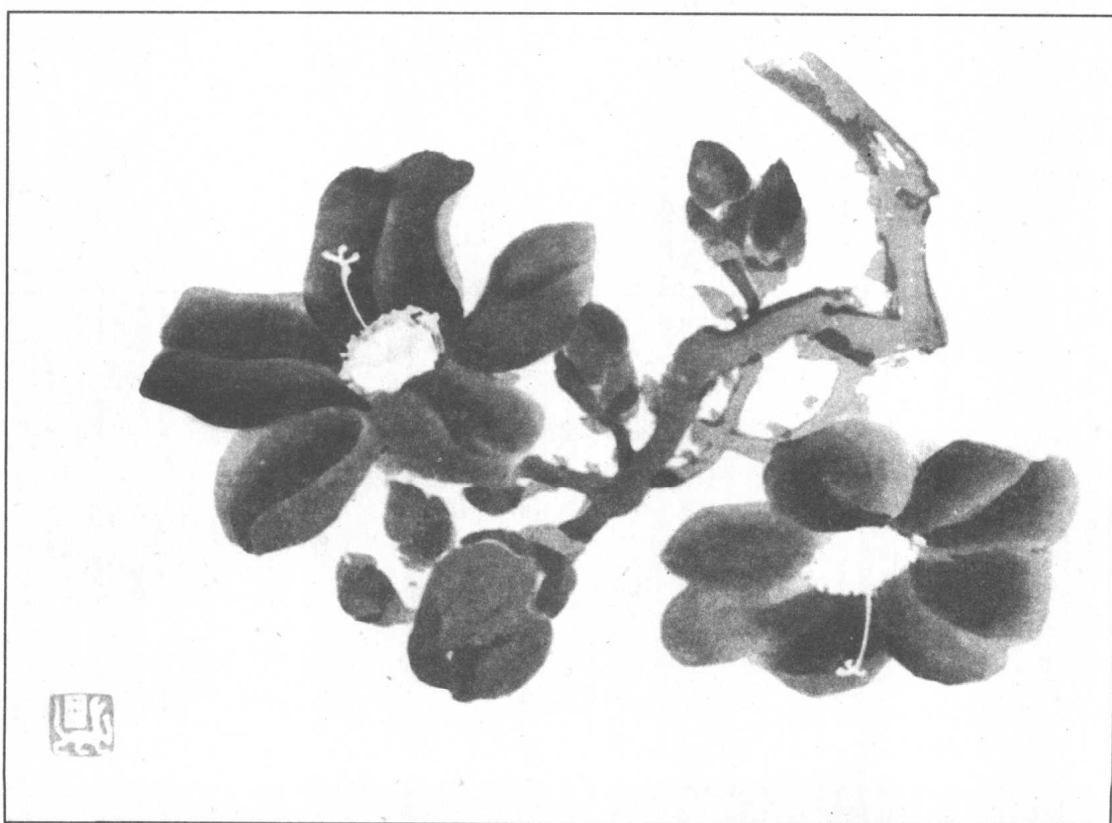
虎刺

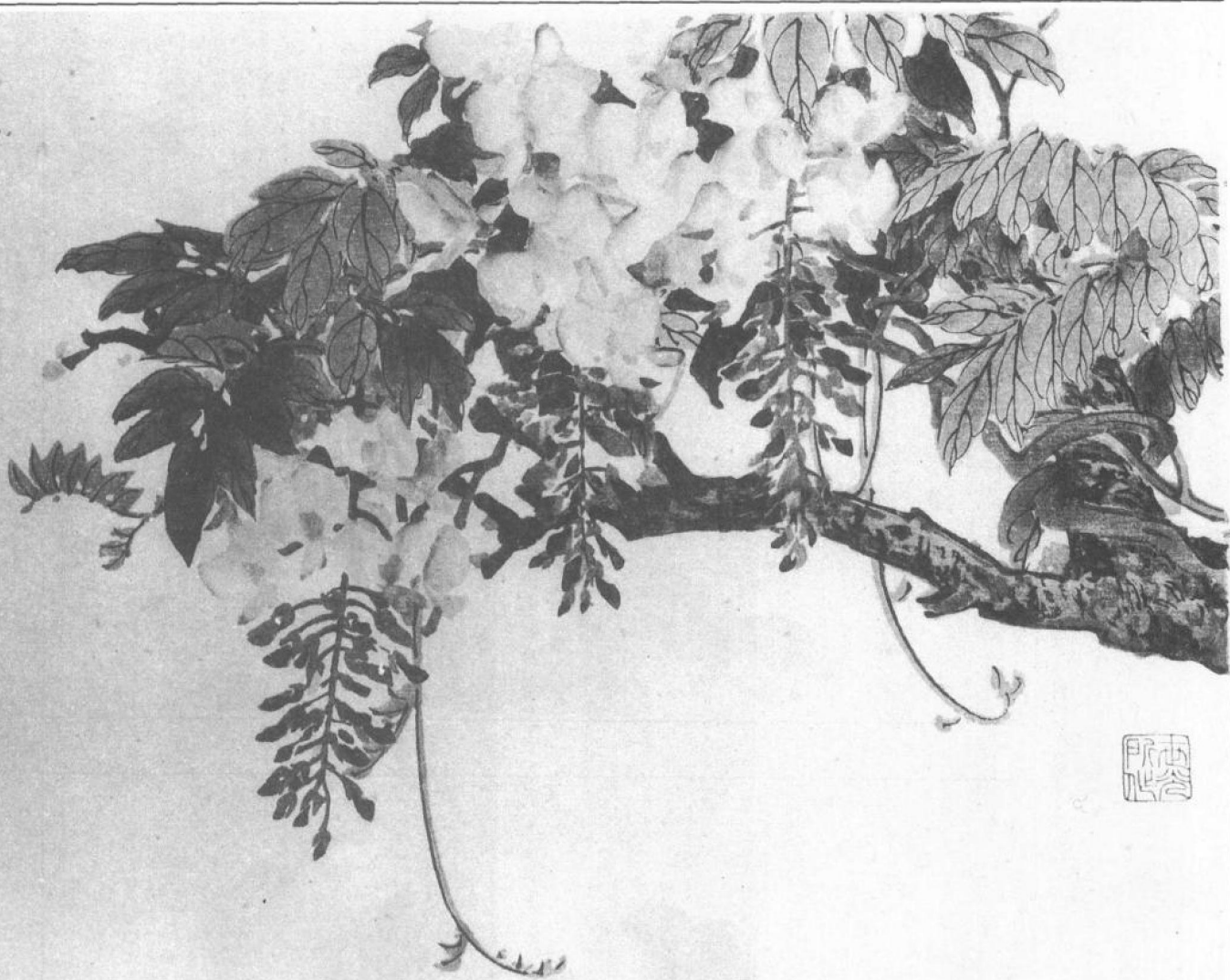
决明

梨花

攀枝花

藤萝

动的，如花瓣上的红白深浅都有变化，叶子常常由胭红变草绿，由绿而变赭黄等等，不可平板呆滞。

花卉的渲染既要注意自然生动的变化，又有装饰的美感。要注意色调的和谐和统一，不可以大红大绿平均布置，要根据具体的题材和意境，有所取舍，有所夸张。

着染色彩要注意用笔的变化，用笔走向与花叶形体结合，下笔要肯定。没骨点染画法，一笔成形，体现书法用笔的痛快淋漓之感，笔墨功力就更为重要了。

花卉分染之二

花卉的渲染一般有四种形式，即墨染、淡彩、重彩、没骨。

墨染法：在白描基础上，只以墨着色，风格淡雅野逸。墨染一般以重墨染叶，衬托淡墨的花头，而以焦浓之墨点花蕊。总之要明暗层次分明，不要平板灰暗。

淡彩法：以透明水色为主着色，色彩明快秀丽，自然生动，有时结合用一些重彩，是工笔花卉的主要形式。