

ZHONGGUO GONGBIHUANIAOHUA JINGPINJI

中国工笔花鸟画精品集

下

天津人民美术出版社
(全国优秀出版社)

中国花鸟画自有唐一朝兴起分科，经五代，随即进入工笔花鸟画的巅峰时期，“黄家富贵，徐熙野逸”形成花鸟画两大格局。尤其是黄筌的“勾勒填彩，旨趣浓艳”的工笔富贵画风，符合宫廷审美趣味，成为主流，并在宋徽宗赵佶的倡导下，达到顶峰，写生谨细，蔚然大观。宋末元初，汉族士大夫聊以自娱的文人画兴起，工细的画风成为了匠气的代表，自此，工笔花鸟画走入低谷，其间虽有王渊、吕纪、陆治、恽格等大家相继出现，但其地位仍不及写意花鸟画。至清末工笔花鸟画仍没有跳出衰落不振的阴影，形式陈陈相因，缺乏生气。直至现代，陈之佛不求力强色浓，创出宁静淡雅气韵的别具一格的清新画风振聋发聩，好像沙漠中的绿洲，为工笔花鸟画注入了新的生命力。

80年代末，工笔花鸟画的发展更进入到一个新的变更时期。一批致力于工笔花鸟的画家包容并蓄，广览博采，对传统艺术进行多方位，多视角的思考与探索。他们或向传统进行深层的挖掘，注重形象的精确与真实；或采用西方绘画的某种形式因素，让传统工笔花鸟画吸收其他画种的形式和技法，追求新的审美趣味；或采用新的材料工具，追求新的艺术语言。值得一提的是，无论他们的探索与实践多么的大胆和独树一帜，他们都没有否定和抛弃传统，而是在创新的同时坚定地继承传统，仍然在以线为主要造型要素的基础上，追求变化，来满足当代人丰富性的审美需求。

“勾勒填色”是传统工笔花鸟画最基本的技法，勾线的技巧也成为了工笔花鸟画家的基本功。线作为造型元素，在唐代以后得到了迅速发展，如吴道子创造的“柳叶描”、“枣核描”、“莼菜条”等线条造型，呈现了丰富多样的线型空间意象，被后人誉为“吴带当风”。由此“线”成为中国传统绘画的第一形式语言，成为人们“观物以取象”的一种符号表现，并造就了传统工笔花鸟画在绘画史上灿烂的一页。当代的工笔花鸟画家并非机械地复制传统，而是运用传统的“线”的技法语言，在建构空间意象时吸取现代设计、构成的意识与方法，将平面空间、矛盾空间、幻想空间、多视点空间以及空间的情感特征等空间图式语言纳入工笔花鸟画创作中，打破以“细笔勾勒”为主的模式，深化古法，多法交融，从而拓展工笔花鸟画线型的空间意象。

正如前文所说，当代工笔花鸟画家对于传统工笔花鸟画的改造与创新是多样化的，集中体现在三个方面，即：构图中强化构成意识；色彩表现形式多样；创作技巧的革新。

与传统工笔花鸟画相比，当代工笔花鸟画在构图方式上的突破是显而易见的。当代工笔花鸟画往往内容丰富，作品视野宽广，场面宏大，构图饱满，并借鉴和吸收西方现代绘画中“平面构成”原理，注重“点、线、面”等构成元素在画面上的巧妙对比，遵循协调、均衡、韵律、节奏等审美原则，运用“分割”等形式要素，不断创造新的形态，给人以强烈的视觉冲击力。

在色彩的创新上，除工笔重彩之外，当代工笔花鸟画还出现了工笔淡彩，色调单纯清新，如梦如烟，似有若无，并且通过反复描绘并洗刷画面，去掉其浮华，最终呈现出朦胧、灰暗、静穆、清雅的美感，和“一沙一世界，一花一天堂”的超脱境界。当代工笔花鸟画家还借鉴西方油画的光色表现手法，运用逆光效果，投影的表现，光色抽象处理和光色写实等手法，为当代工笔花鸟画色彩语言提供了新的表现形式。

为了满足现代人全方位的审美要求，各种不同的工具材料、技巧技法融合不同的理念，都出现在当代工笔花鸟画作品中，体现了前所未有的多样性。在颜料方面除了保持对传统的植物与矿物性颜料的使用外，丙烯、进口水彩（粉）颜料、高温结晶颜料（又称岩彩）的综合运用，增加了颜色在作品中的表现力。为了探索不同的语言形式，有的画家已经通过揉皱纸绢、浸渍画面、磋磨搔刮以及撒盐、冲水等技巧创造奇特肌理效果。这类动笔前的多方制作，具有偶然性，但却可以获得难以重复的独特效果来增强笔墨的表现力，画面的形式感更加符合现代人的审美情趣。

与其它画种相比，由于客体的相对稳定和技法的复杂性，工笔花鸟画发展、创新的难度更大。许多时候，在经历了艰苦的探索与实践后，得到的却是迷惘与创作上的瓶颈，而这也恰恰是更上一层楼的关键阶段。花落无声，宁静致远。在当今这个飞速发展，却又充满名利与浮躁的社会，只有耐得住寂寞，有着“结庐在人境，而无车马喧”的心境，才能在艺术道路上有所突破，工笔花鸟画的创作亦复如此，需要更多的画家经历如此的磨砺，传统的自然之美才能焕发更旺盛的生命力。

目录

MULU

李长白	昙花·····	1
李长白	白玉兰·····	2
金鸿钧	秋韵·····	3
金鸿钧	古藤繁华·····	3
曾昭咏	玉堂祥瑞图·····	4
曾昭咏	林泉白鹇图·····	5
史秉有	雀喧禾黍香·····	6
史秉有	晨雾飘香·····	7
郭汝愚	富贵加官·····	8
郭汝愚	荷花麦鸡·····	9
莫建成	秀姿卓为霜下杰·····	10
莫建成	竹鹤图·····	11
冯霖章	岚静云闲·····	12
龚文祯	野趣图·····	13
李小白	粉彩野趣·····	14
李小白	月下小鸟·····	15
姚景卿	四条屏之一·····	16
姚景卿	四条屏之二·····	16
姚景卿	四条屏之三·····	17
姚景卿	四条屏之四·····	17
张晓星	蕉荫嬉雀·····	18
张晓星	秋野雀鸣·····	18
孔六庆	秋荷清远·····	19
车来通	香远溢清·····	20
江宏伟	白梅双鸠·····	21
江宏伟	柳塘聚禽·····	22
张玉明	天香染袂·····	23
陈 军	雨荷·····	24
陈 军	辛夷山雀·····	25
姚新峰	江南秋韵·····	26
姚新峰	雪霁·····	27
李善杰	清风·····	28
马 鸣	松鹤图·····	29
唐金国	警心长存·····	30
梁燕生	富贵长寿图·····	31
傅春梅	亦舞·····	32
陈湘波	晓露清风碧荷香·····	33
宋新勇	枇杷小鸟·····	34
任正江	小鸟与竹·····	35
陈 林	梦中宣和·芙蓉锦鸡·····	36
陈 林	幻景·扮·····	37
林任菁	华光·····	38
林 涛	倩影·····	39
屈 建	风动野水香·····	40
屈 建	吹梦到西洲·····	40
刘继彪	幸福家庭·····	41
张贤明	四季条屏之一·····	42
张贤明	四季条屏之二·····	42
张贤明	四季条屏之三·····	43
张贤明	四季条屏之四·····	43
汤琳南	陂塘双凫·····	44
汤琳南	霜秋薄暮·····	45
王洪学	有朋自远方来·····	46
郑雅风	秋江觅禽·····	47
郑雅风	山茶鸣禽·····	48

李长白 昙花 66cm × 38cm

李长白 白玉兰 41.5cm × 37.5cm

金鸿钧 秋韵 53cm × 65cm

金鸿钧 古藤繁华 123cm × 179cm

曾昭咏 玉堂祥瑞图 195cm × 95cm

曾昭咏 林泉白鹇图 195cm x 95cm

史秉有 雀喧禾黍香 116cm x 64cm

晨 雾 飘 香

史秉有 任教于山西大学

史秉有 晨雾飘香 93cm × 173cm

郭汝愚 富贵加官 133cm x 66cm

郭汝愚 荷花麦鸡 133cm x 66cm

芳菊開林耀青松冠岩列懷此貞秀
安卓為霜下傑

乙酉歲尾莫建成畫

莫建成 秀姿卓為霜下杰 120cm x 48cm

舊時以鶴為長壽之禽淮南子說林云鶴壽千歲以極其遊宋詩人林逋酷愛梅花喜飲養鶴終身不
 官也不娶妻蒲西塵外被為梅妻鶴子趙佶所畫瑞鶴圖以群
 以鶴喻意吉祥長壽之詞丁亥夏於蘭州黃河之濱

鶴飛鳴於宮闕之上呈祥瑞氣象後人常
 莫建成畫并記之

莫建成 竹鶴圖 130cm x 65cm

冯霖章 岚静云闲 65cm × 135cm

颜文缜 野趣图 93cm × 208cm

李小白 粉彩野趣 66cm × 66cm