

ZHONGGUO GONGBIHUANIAOHUA JINGPINJI

翠 暉 醒 翠 甲 卯 夏 五 姚 景 御 寫

中国工笔花鸟画精品集

上

天津人民美術出版社
(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

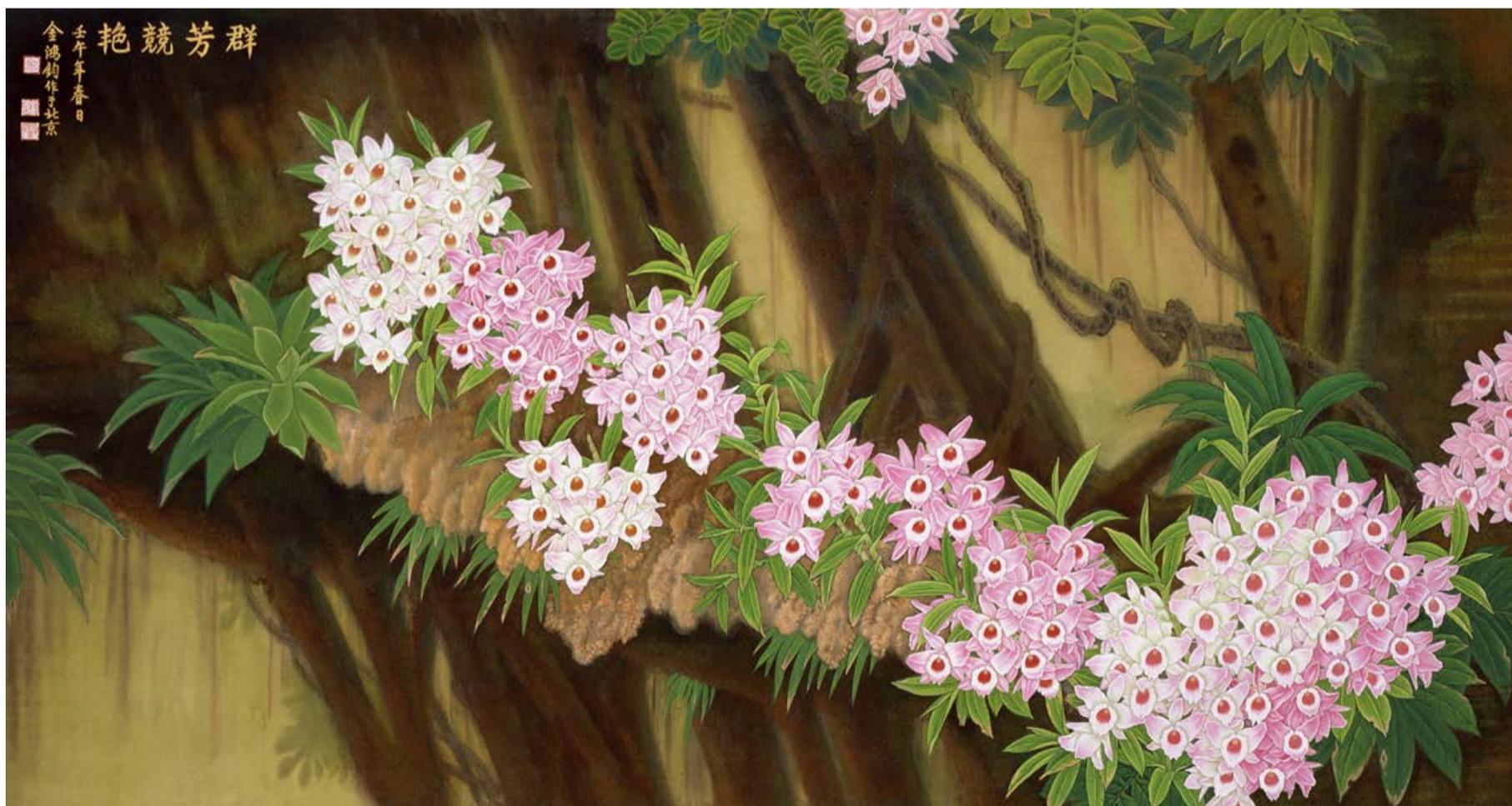
李长白	黄牡丹	1
李长白	松鹰图	2
金鸿钧	群芳竞艳	2
金鸿钧	秋光翠羽	3
曾昭咏	雨林异卉	4
郭汝愚	牡丹双鸽	5
郭汝愚	桐荫幽禽	6
莫建成	春风	7
莫建成	梅鹤图	8
冯霖章	泉香漱玉	9
龚文禎	梅花大石图	10
龚文禎	梅竹图	11
纪淑文		
邱皓	春日里来百花开	12
邱月		
赵永安	牡丹大石图	13
李小白	三鱼图	14
李小白	粉彩情趣	15
姚景卿	拟宋人笔意	16
姚景卿	绿鸠山桃图	17
张晓星	秋林夕照	18
孔六庆	清荷远水	19
刘贵德	花开时节	20
车来通	香风十里过荷塘	21
江宏伟	腊梅栖雀	22
江宏伟	春风	23
李善杰	玉雪图	24
陈军	藤萝双猫	25
姚新峰	江南秋	26
姚新峰	藕塘雪霁	27
张玉明	玉羽临风	28
马鸣	瑞雪欢歌	29
姚舜熙	骄阳之二	30
唐金国	小猫南瓜	31
陈湘波	荷塘自有赏秋处	32
陈湘波	秋酣	33
陈志才	湿地	34
任正江	绿叶临风	35
陈林	瓷之惑·呼	36
陈林	梦中宣和·八哥	37
林涛	瑞雪兆丰年	38
林涛	相约老地方	38
刘继彪	守望	39
史宏云	喜到人间	40
张贤明	初雪	41
汤琳南	秋林双鸠	42
汤琳南	泽鹰图	43
王申勇	嬉戏	44
谢玉强	晨妆	45
史宏蕾	蝶恋花	46
郑雅风	午荫	47
郑雅风	暖冬	48

李长白 黄牡丹 66cm × 66cm

李长白 松鹰图 41cm × 49cm

金鸿钧 群芳竞艳 90cm × 190cm

金鴻鈞 秋光翠羽 130cm × 90cm

雨林多異卉幽蘭王者香
湘北曾昭咏于长沙寫

曾昭咏 雨林异卉 135cm × 65cm

牡丹傾國
色奪名
花中王老
葉新綠
茂葉垂裳
柳絮沐朝露
粉黛映月光
生來即富貴
深也稱王
不帶以雕琢
自然耀明堂
應天寶氣
蕭索待冰霜
畫到淡雅處
似若有天香
再添酥雨含
捉得鴿上陽
丙戌春野汝愚
并句於成都

郭汝愚 牡丹双鸽 133cm x 66cm

丁亥歲
次初伏
郭汝愚
作於
都錦
江之濱
百步潭
畔
閣

郭汝愚 桐荫幽禽 133cm x 66cm

香輝
 昔風
 微風細雨
 膏潤足枝
 頭蕩蕩排
 明珠齊開
 竟發不知
 數獎耀冰
 雪明村墟
 錄宋代蘇
 轍梨花詩
 步其意韻
 拭寫之時
 在丁亥年
 孟春於蘭
 州知草堂
 莫建成畫
 并記之

莫建成 春风 160cm x 90cm

幾年養就丹砂頂
竟日閑梳白雪翎
萬里壯心原自許
九霄清唳好誰聽
丁亥正月於蘭州莫建成畫

莫建成 梅鶴圖 130cm x 65cm

冯霖草 泉香漱玉 93cm × 138cm

樊文楨 梅花大石图 133cm × 65cm

龚文祯 梅竹图 133cm × 65cm

纪淑文 邱皓 邱皓 春日里来百花开 133cm × 65cm

李小白 三鱼图 132cm x 60cm