

H U A J I N G

画境

YANG LI QI

杨立奇

GONGBI HUANIAOHUA TANWEI

工笔花鸟画探微

杨立奇 / 著

H U A J I N G

画境

YANG LI QI

杨立奇

GONGBI HUANIAOHUA TANWEI

工笔花鸟画探微

杨立奇 / 著

时代出版传媒股份有限公司
安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (C I P) 数据

杨立奇工笔花鸟画探微 / 杨立奇著. — 合肥: 安徽美术出版社, 2010.10
(画境)
ISBN 978-7-5398-2580-9

I . ①杨… II . ①杨… III . ①工笔画: 花鸟画 - 技法 (美术) ②工笔画: 花鸟画 - 作品集 - 中国 - 现代
IV. ①J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第195175号

画境 · 杨立奇工笔花鸟画探微

杨立奇 著

出版人: 郑可 选题策划: 毛春林
责任编辑: 毛春林 责任校对: 史春霖
封面设计: 吴智莹 版式设计: 吴智莹
责任印制: 李建森 徐海燕

出版发行: 时代出版传媒股份有限公司

安徽美术出版社(<http://www.ahmscbs.com>)

地 址: 合肥市政务文化新区翡翠路1118号出版传媒广场14F

邮 编: 230071

营 销 部: 0551-3533604 (省内)

0551-3533607 (省外)

制 版: 南京观一文化传媒有限公司

印 制: 南京精艺印刷有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/8 印 张: 4

版 次: 2011年1月第1版

2012年1月第2次印刷

书 号: ISBN 978-7-5398-2580-9

定 价: 32.00元

网络支持: 安徽美术出版社网站 (<http://www.ahmscbs.com/>)

当代工笔人论坛 (<http://www.gongbiren.cn/>)

媒体支持: 《书画世界》 《中国书画》

编辑热线: 15255190979 0551-3533612 毛春林

qq: 70431144

电子邮箱: 70431144@qq.com

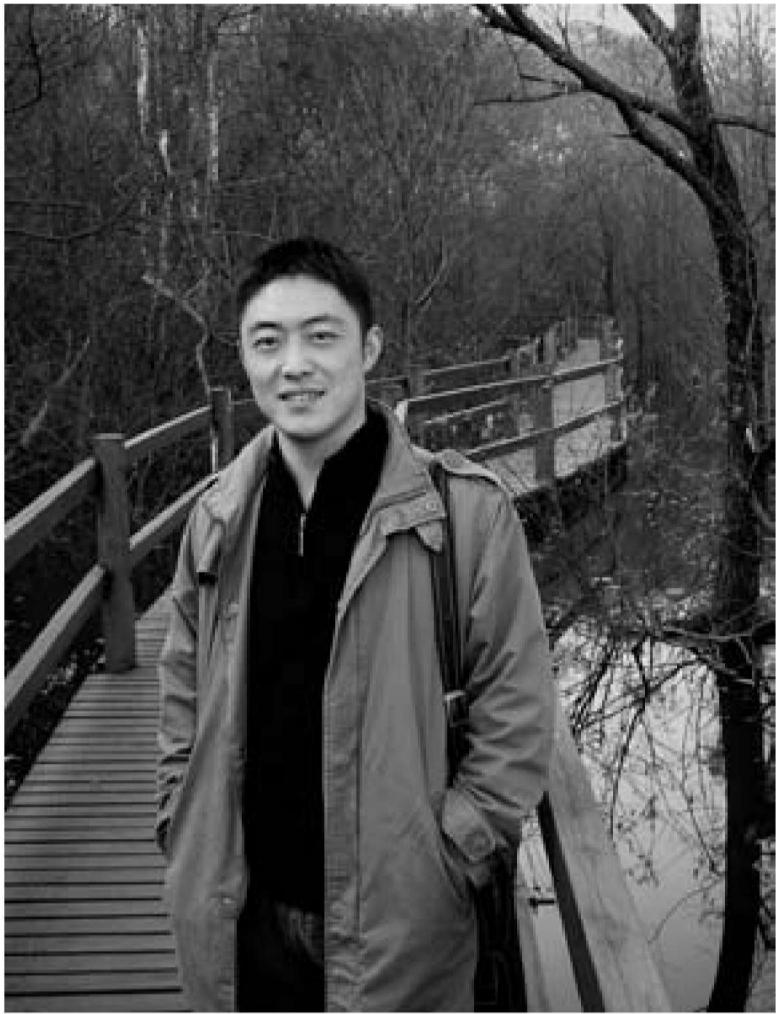
画境系列:

《画境 · 江宏伟工笔花鸟画探微》
《画境 · 喻慧工笔花鸟画探微》
《画境 · 张见工笔人物画探微》
《画境 · 高茜工笔花鸟画探微》
《画境 · 杨立奇工笔花鸟画探微》
《画境 · 方政和工笔花鸟画探微》
《画境 · 乔圆青绿山水画探微》
《画境 · 沈宁工笔人物画探微》
《画境 · 罗寒蓄工笔人物画探微》
《画境 · 孙震生工笔人物画探微》
《画境 · 韩非工笔花鸟画探微》
《画境 · 李君琳工笔花鸟画探微》
《画境 · 李金国工笔花鸟画探微》
《画境 · 姚媛工笔花鸟画探微》
《画境 · 许曼克工笔花鸟画探微》
《画境 · 饶薇工笔蔬果草虫画探微》
《画境 · 王法工笔花鸟画探微》
《画境 · 叶芃工笔花鸟画探微》
《画境 · 雷苗工笔花鸟画探微》
《画境 · 宋彦军工笔人物画探微》
《画境 · 王冠军工笔人物画探微》
《画境 · 徐华翎工笔人物画探微》

如发现印装质量问题, 请与我社营销部联系调换。

版权所有 · 侵权必究

本社法律顾问: 安徽承义律师事务所 孙卫东律师

杨立奇

1979年生于山东省招远市。南京艺术学院花鸟专业研究生，现任教于南京艺术学院。

学术活动

- 2007年 获当代艺术院校大学生年度提名银奖
参加第三届成都双年展
- 2008年 获当代艺术院校大学生年度提名展田黎明奖
出版当代工笔画唯美新势力杨立奇工笔画精品集
参加纪念改革开放30周年全国中国画学术邀请展
- 2009年 参加当代美术名家邀请展
在养墨堂美术馆举办杨立奇素履之往个展
出版当代花鸟名家精品集
- 2011年 出版江苏当代工笔画选集
参加图像创作与研究——全国高校美教联盟·2011年中国书画作品学术邀请展
参加南腔北调——中国画当代青年名家邀请展

前言

江宏伟

创新感悟

杨立奇

假如将艺术的经典作品比作一座雕像，它在不同时期的观感，就犹如不同的光线投射其上。那么，它所呈现的美感，也一定是流光溢彩、变动不居的。因此，我们不应用单一的认知方式来对待传统，而是要在新的光线辉映下，变换视角来承续传统的魅力。

杨立奇的作品有着浓烈的传统因素，同时，传统因子在他的重组与调配下，呈现出一种古典与现代交汇的双重视像。他的画面气息，一方面诱使我们去追思一种悠远的古典情怀，另一方面又可从中体验某种现代视觉效应的图式感，而这种图式感，正意味着古典绘画在今天的新的阅读方式。从他目前画面所透出的气息来看，已逐渐显露出自己的艺术个性，并能用自己的言语来诉说对自然、对艺术的感悟。只要杨立奇不懈努力，我相信他是能够在艺术上成就一番事业的。

同时我也希望杨立奇不必太在意我的期待，甚至可以忘记这些，因为人生之路、艺术之道充满了得失取舍的纠缠，它们常常会左右我们的价值取向，影响我们的判断与选择。以艺术规律而论，做到深度理解事物，使作品有内涵，熟练掌握好各种技术，达到公众对作品的真正认可，毕竟是一个漫长的过程，它需要一种超功利、相对从容的人生态度才能逐渐完成。如果杨立奇能用真诚的目光来善待自然，以虔诚的心态来对待画作，用感恩的胸怀来面对世界，便会在得失取舍之间显得坦然，也自然会逐渐实现自己的艺术理想。我们期待着……

传统工笔花鸟画（宋元）重视的是视觉上的“自然之境”，花鸟竹石在大自然的包容里尽显其自在的外相，但对于当下一个信息网络发达的时代，我们的社会也是形形色色，所接受的信息的方式随之改变，我们的思想也在随着变化。在喧闹城市中，现代艺术盛行的时代，我们偶尔回到大自然的怀抱，那些花花鸟鸟让我觉得是那么的安静，那么的高贵。

我觉得艺术的表现要符合自己的感受、感觉，就是你在欣赏自然中的一草一木的同时要善于发现美，感觉美。清晨一缕阳光照进树林，梅花散发着清香，梧桐上的鸟儿静静地睡着，让你有一种对自然的亲近和融入。体态富贵的白鹅和火烈鸟让我想到了高贵和纯洁。有了对自然的认识、体会，根据自己的体悟，通过手中的笔墨把它们表达在纸面上，如何表现样式和审美区别于他人，就要看你如何把自己的感悟和观察方式呈现出来。将对它们的这种感受表达出来是我唯一能做的，当然我做得还很不够，我会尽我所能！

我吸收了宋人严谨工细的用笔，在黑白灰的音符里利用墨相的变幻来塑造物象，体现一种无人空间，一种近距离的印迹，同时加强了意境的营造，注重画面的构成感，来表达自己的感悟。

文禽集之一 步骤图一

文禽集之一 步骤图二

文禽集之一 步骤图三

文禽集之一 完成图 84cm×57.5cm 2010年作

文禽集之二 71cm × 58cm 2010年作

文禽集之三 71cm×58cm 2010年作

文禽集之四 71cm × 58cm 2010年作

梧叶栖栖 在水之湄 白鹭未晞 雪羽依依 210cm × 37cm × 4 2009年作

素履之往 231.5cm × 107cm 2009年作

呓语 230cm × 108cm 2007年作

梅林晨曲 108cm×199cm 2007年作

丛竹幽禽 66.5cm × 57.5cm 2011年作