

新锐工笔画家系列

工
笔
花
鸟
创
作
解
析

叶 芑

福建美术出版社

叶 芑

新锐工笔画家丛书

工笔花鸟创作·解析

福建美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

叶芃工笔花鸟创作解析 / 叶芃绘. — 福州: 福建

美术出版社, 2005. 5

(新锐工笔画家系列)

ISBN 7-5393-1568-7

I. 叶... II. 叶... III. 工笔画: 花鸟画 — 作品集

— 中国 — 现代 IV. J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 051833 号

叶芃工笔花鸟创作解析

叶 芃 绘

福建美术出版社出版发行

(福州东水路 76 号)

福州华彩印务有限公司印刷

开本: 965 × 1230mm 1/16 2 印张

2005 年 5 月第 1 版 第 1 次印刷

印数: 0001-3000

ISBN 7 - 5393 - 1568 - 7

J.1440 定价: 20.00 元

叶芑

浙江省开化人，1973年7月出生，先后毕业于浙江师范大学美术系和南京艺术学院美术学院，师从江宏伟先生获硕士学位。现任教于上海华东师范大学艺术学院，江苏省国画院特聘画家，南京书画院特聘画师。

调朱搓粉

47 × 49cm(纸本)

美术活动及收藏：

2001年获“黄宾虹奖中国高等美术院校中国画新秀作品展”金奖。

获“中国艺术博览会”优秀作品奖。

获“南京艺术学院陈之佛奖学金”一等奖。

2002年获“中国画作品展”优秀奖。

获“奇迪杯全国第五届工笔画大展”优秀奖。

参加“学院前后——中国画八人展”、中国书画艺术邀请展。

2004年参加全国第十届美展（上海展）、江浙沪新锐青年画家邀请展。

“翰墨精神”青年国画家邀请展。

作品及文章在《美术》、《水墨》、《美术报》、《美术与设计》、《艺术当代》、《艺术界》、《书与画》等专业杂志中发表和专栏介绍。

出版有上海书画出版社《工笔花卉》、《工笔禽鸟》；福建美术出版社《工笔牡丹集萃》、《工笔荷花集萃》。

聊闲天 闲聊天

“凡”(péng)①草木茂密貌。诗风载：“我行其野，凡其其麦”。②兽毛蓬松貌。诗小雅：“有凡者狐，率彼幽草”。这是应该也是比较完整的关于凡解释。

自上学起，我的同学都期待着每个新来的老师在点名时念错我的名字，然后看着老师尴尬的脸得意地一起坏笑，偶然哪个老师读对了就集体发出佩服而又略带惋惜的喟叹声。凡字的生僻字和中性化还带来了性别辨认上的难题。曾有一次在重要的颁奖典礼上，颁奖的领导庄严地宣布：“请叶凡女士上来领奖！”此言一出完全地击溃了我雄纠纠气昂昂上台领奖的情致，也暗自为无意地伤了领导的自尊心而惴惴不安。麻烦似乎不止于此，当我茁壮成长之后，电脑控制了这个世界。作为生僻字的“凡”在电脑上很难打出来，于是我所有的证件称呼都是手写的。参加了展览，作者的姓名不是成了“叶凡”就是只写一个“叶”字，后面空着，每每如此只能感叹名实不符了。不过或许正是姓名里对花草树木寄予如此美好的希冀，注定了我与花草结下了不解的情缘。

印象中最早的画画行为，是幼儿园放学回来时，母亲为了对付我无穷的精力，随手画了一些极简单的鸽子和鸡的图形让我来临摹。可能是思维定势或是未了的前缘，后来我便一直以画花鸟画为主。而对于花草的关注习惯，大约传自父亲。父亲是建德里叶人氏，那里是有名的“十里荷乡”，盛产荷花、莲子。父亲十几岁就离开了故乡参加工作，或许是乡愁使然他一直爱种花，退休后更是痴迷。无事时便在屋顶痴痴看花，非到母亲在楼下声嘶力竭地三呼“老叶”时，他才心满意足地背着手下楼吃饭。对花草如此的一往情深，自然会不断开拓我对于生命力的理解，打小就觉得植物与动物一样，是有生命力、有感情的，会受伤、会和人交流。我能够理解父亲在观赏花草时的心满意足，人与植物的交流，是脉脉的心灵相通、美妙自足而心驰神往的。在我写生和创作时这种感觉会一直伴随着我，让我内心宁静祥和，引领着我去感受和描绘它们的每一个细节。

对生命力的理解，还受自家地理环境的潜移默化。老家名叫开化，位于浙西边陲、三省交界处，是显著的丘陵地带，每每这样的地理环境容易出风景区。从我家前去黄山、三清山、千岛湖也就三小时左右的路程，南方则有武夷山、雁荡山遥相呼应。这里还是钱塘江的源头，一条不大不小却清澈见底的河流接纳了千百条从青山上踊跃而至的小溪，温情脉脉地穿过县城。这段河流叫芹江或芹溪，每当换季时节、气温变化时，便会从河中生发出极大的水汽，烟雾缭绕地将整个县城与周围的青山混和调色，调出青白相间，迥异自然如梦幻一般的高级灰来。令人神往，每每此时脑海中便会跳出“芹溪兰梦”的词语来，实在是再贴切不过。自小生长在这里，便觉得世界本该如此，长大后才知道世上还有荒漠和平原，也才真正了解“山清水秀”的内涵和得之不易。而每到惠风和畅的节假日，便是和伙伴们登山的日子。我们几乎翻越了山城周围所有的山，了解山中四季发生的故事，熟悉山林中的一切声音，不仅包括泉水的叮咚声、鸟儿呼朋引伴的娇鸣声、还有叶儿发芽和掉落的细簌声。这里是一个有灵的世界，我们是合而为一的整体，这里不属于整日为生计而奔忙的人们。“落花水面皆文章，好鸟枝头亦朋友”，想来是曾在这开书院的朱熹老先生见了此山此水、有感而发的诗句吧。在这样的环境中长大的山里人对于生命力的理解是深刻而质朴的，也是极具慧根的。

我的导师是第一个指出我具有山里人特质的人。他擅长冷幽默（包括冷不丁幽默），一般这类人是典型的高智商完美主义者，充满了反思精神，极少随声附和，有极强的自我控制能力，在任何时候都敏感而观察细致（即便在他喝酒高兴的时候）。他多次以沈从文为例，旁敲侧击地让我认识山里人“平实朴素”的可贵之处，及时地把我从追求时髦的绘画形式风格中引领出来，更多地关注形感、色彩感觉等绘画本体的锤炼和意境的提炼。现在想起来，我从中得到的更多是格调和情趣的提高。即便毕业后，我的思绪也常回到水佐岗那间充满阳光的房间，静静地，一边看师母递来的茶杯中袅袅舞蹈的水汽，一边看老师低头渲染作画，听着他有一句没一搭地说着充满调侃和揶揄意味的谑语。在如此的空间里时间常常失去存在的意义。

平实朴素是山里人的特质，也是中国人推崇的传统。炫耀和张扬的确引人注目，可是平实朴素却更为持久深入和具备亲和力。中国人历来崇尚自然，不喜人为，有着纯朴天真之中很容易满足的天性。这是国人的哲学观的本源，诸如儒家以礼节乐，见性起伪、道家虚淡恬静，致虚极守静笃，而着素衣、食素食、不近女色万事皆空的释家更是朴素得无以复加了。因此，作为山里人我是乐意以“素”来概括我的中国画审美理想的。“素”包含着两个审美标准，其一是社会学的：朴素、单纯、纯粹、原始、简单、无邪、天真、自然、淡泊；其二是审美感知的：清明、简约、幽静、空虚、萧散、干净、明亮、飘逸。“素”并不是简单的全部，它是对于形和色的“质”的要求和提炼、对于万物生命本质的归纳，也是对主体精神世界的统一概括。对于事物生命力的理解也要求更深入。从这一方面来说，绘画的“素”就不仅仅是简单的事了。事物的两面性原理是始终存在的、一切在于你的平衡能力和理解之中。

无论如何，直面传统和独立思维是相辅相成的，细细品味，正确把握将使我们获益匪浅。

作者在
写生途中

画室一角

画笔与
颜料

作者在
画室

采茶歌里春光老 360 × 141cm(纸本)

棕榈树在我的故乡是很常见的，上海也很多，但是两者气质却极为不同。故乡的棕榈树常在房前屋后或菜园地里一排排地种着，风吹起一张张团扇般的叶子。有趣地颤动着，给屋里堂前送去阵阵凉风。人们很少修理棕榈树，只在包粽子时拿把菜刀割几片叶子下来，去掉叶子背上的硬茎。如此处理过的叶子捆扎着箬叶包住的洁白糯米，便是通体翠绿的粽子。这样的粽子煮熟后便有着箬叶和棕榈叶的清香，区别于商店里粽子，别有一番家常风味。棕榈叶老了以后便自然的发黄，一层层地、静静地往树干下垂落，宛如夏威夷的草裙。鸡、鸭、猫、狗等等的小动物最喜欢在这些枯枝下聚集的，尤其在烈日骄阳的夏日。

《采茶歌里春光老》创作解读:

上海的棕榈树是经过人工精心裁剪修理的,然后又精心栽种在同样精心设计裁剪的草坪上,处处见着人为的功夫。如果说故乡的棕榈树是夏威夷野性活力的花娘,那么上海的棕榈树就是穿了比基尼在T形台上漫步的职业模特,多了几分矜持世故,少了些许亲切感。或许是乡思使然,在上海看见棕榈树便会想起故乡的风和在棕榈树下纳凉的鸡鸭来。便寻找出往日的棕榈树的写生稿,构思完成了这幅图画。

画面形式处理: 将棕榈树干作为画面的中心轴从上至下贯穿整个画面,凸现棕榈树顶天立地的生命气势。我在绘制的过程当中看到了项圣谟的一幅画《大树风号图》,感受到了他题画诗中的压抑和伤怀,同时也感受到了画面当中的气魄和震撼力,便有了英雄所见略同的窃喜。只是这样的构图并不是讨巧的事情,必须避免画面出现对称和死板的问题,所以制作时在中心轴的两边,对树叶和棕榈树籽的形状和色彩动了一些脑筋。

画面色彩意象: 俗话说“戏如人生”,画画也能如此,就看你

是否有心发现二者的契合点。棕榈树的色彩乍看很单一,但细细留意,你会发现很细微的色彩过渡过程:在棕榈树的顶部是刚发出的新叶,嫩嫩的绿叶泛着翠色,也带点粉绿;在中部叶子就比较老成了,色彩也就相应沉着,绿色也转向暖色调,在这样的色块中间的是初夏,黄澄澄的棕榈籽使色块活跃起来。再下面的叶子就有了衰落之气,倾向于橄榄色了,加上褐色的斑斑点点,在诉说生命力无可奈何的退却。最下面的就是数年前已经干枯了的棕榈叶,如今是一片黯然的黄色,这本是再自然不过的自然现象,却给我们暗示了关于人生的结局的遐想。生命力就是在这样的反复中轮回的,生即是死,死即是生。为避免这些金黄色调的淡薄和平板,所以在画面的左下角加上两只在树叶下享受清风的鸭子。

技法制作: 技法上还是运用生宣转熟宣的方法进行制作。先在生宣上勾线、拷贝,再喷湿生宣、直接上色画出大色调,然后刷胶矾水变熟后渲染制作。

材 料: 生宣、中国画颜料、胶矾。

《大树风号图》
画面中的气魄和震撼力给我的创作带来启发。

棕榈叶老了以后便自然地发黄,一层层地、静静地往树干垂下宛如夏威夷的草裙。

棕榈树时常在我梦中出现,它足以成为故乡家园的符号。

生活素材

局部二

局部一

我们可以从棕榈树上看到树叶从抽芽到衰老的自然生长过程,这是生命轮回的见证。这样的棕榈树是清新自然而乡情的,每每回忆起来的,梦中出现的也是这样的棕榈树,它足以成为故乡家园的符号。

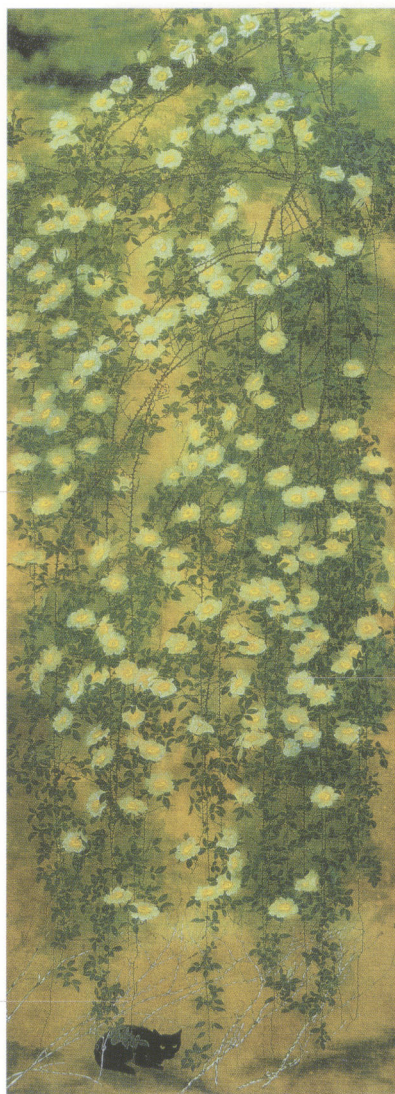

蔷薇花开 364 × 141cm (纸本)
二〇〇一年获黄宾虹奖中国高等美术学院中国画新秀作品展金奖

作品将宏大的气势、优雅的情趣、强烈的色彩及入微的形神较为完美地结合起来，小中见大、平中出奇，构成了一幅生活情调与艺术品味俱佳的美丽图画。(周京新)

在色调单一的春日山野中，蔷薇花让人眼前一亮，进而感受到鲜花散发出的阵阵幽香，沁心而悠远。

(局部)

花开纯白、花中心淡淡地透着一层嫩葱绿、花蕊绕着中心的花房，形成金丝粉蕊的一圈。

《蔷薇花开》创作解读：

野蔷薇的学名叫金樱子，可入药，清晨花瓣上还常常带着露水，十分的清纯。每年三四月份，春雨细如牛毛而纷繁的时节，便常常在家乡的山中可以看到金樱子，一堆堆、一簇簇地攒着，开出亮亮白白的花。有些新生的从草丛里钻出来，而年岁长的便从高高的树干上挂下来。它的茎干极少分岔，一根根如珠帘般把白花串在一起。在色调单一的春日山野中，让人眼前一亮，进而感受到鲜花散发出的阵阵幽香，沁心而悠远。只是茎干上布满了棘刺，虽然颜色红红艳艳的，却让人不敢作非份之想，可远观而不可褻玩呵。一次随意的登山游玩发现了一株气势极大的金樱子从高处挂落，仿佛上天赐予的礼物，它感动了我，促使我运用当时所能用的精力和技力把花写生下来。

画面形式处理：为了平衡画面，以及改变画面过于平板单调的状况，需要寻找不同的色块突破。所以在画面左上角渲染了一些黑色块，相应地在左下角画了一只蜷缩着身子、背毛竖立、眼睛发着绿光、正用狐疑的目光注视着前方的黑猫。如此的处理不但可以稳定画面，而且可以与画面上的“繁花似锦”形成一种情感上的对比，形成一种生命意识的象征意味。同时在黑猫身旁配上几株经历寒冬、已经发白的枯草强化了画面的这种意味。

画面色彩意象：金樱子花多、叶多、枝多、刺多。如果处理不得当很容易出现花与乱的现象，因此在色调处理上尽量表现的单纯些。花、枝叶的色彩都一致，没有太多变化。背景也很单纯，只是依靠在生转熟时，依据金樱子枝干、花朵的聚合关系，做了相应的浓淡色调渲染，在画面底部背景色加重，以使画面看上去更稳重些，同时也能衬托出枯草的色斑来，活跃画面色块。为了不使猫的黑色块太突兀，在画面顶部做了淡墨的渲染形成呼应。

材 料：生宣、中国画颜料、胶矾。

霜降 131 × 125cm(纸本)
2002 年全国中国画作品展优秀奖

《霜降》创作解读：

秋天是一个引人遐思的季节。一千多年前看惯了南唐画苑富丽堂皇画风的文人士大夫们，提出了诗意入画的主张，成就了院体画艺术高峰，也肇始了文人画的兴盛。这些有着极高文学艺术修养的儒生们在面对人世的坎坷、宦海的沉浮不定时，常常在出世和入世间犹豫、迷茫。在执行孔老夫子“义不容辞”的教诲而“先天下之忧而忧”时，他们同时选择道释作为他们的心灵调节剂。或许是受了道释的感染，或许是看透了世态炎凉，也或许是他们区别于一般人的理性，对于悲剧意识的审美认同成为他们的共同审美理想。萧散疏远、淡泊宁静的精神境界成为他们喋喋不休向世人，乃至皇帝推荐的审美追求。而秋天的自然状态无疑是契合这一审美嗜好的，因此宋画宋词中便有了许多描绘秋意的作品。可惜，历史的发展偏离了原本的轨迹，明清以降乃至今日这已经成为一种僵化模式，似乎一画秋景就有了诗意，或不画秋景就没了诗意。忽略了人文赋于秋景的精神境界和生命意识，无感而发，只能作东施效颦状。认知自然、感知自然和搞懂人事一样重

要。可能是秋天在外面写生太冷了，我很少画深秋之后的画，这幅画算是个例外。

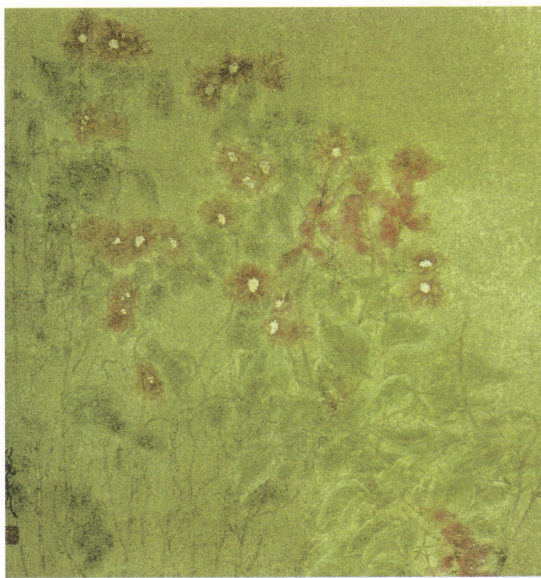
画面色彩意象：霜降是让人真正感觉自然肃杀之气来临的时节，野外不知名的野花野草却在此时显露出极强的生命力。一串红、野菊花在此时先后放出了红红的小花，不知名的野草经过霜冻后反而染上了一层红色，与原来的绿色相互映衬，将深秋的肃杀气氛点染出一片执着。蒲公英还是一如往常的翠绿，白白的绒球在秋风中飘动，欲乘着风，去寻找新的生命乐土。一串红、野菊花的红色散落在以冷色调为主的画面之中，调动画面氛围。一只鸫鸟在草丛中跳跃、鸣叫，在经过一夜的霜冻后，它正在抖动着羽毛接受秋日阳光的洗礼。生命正在枯萎，但它依然顽强而乐观。画面背景以及排笔水洗画面形成灵动的负空间，恍如秋日清晨空气中弥漫的一丝寒气。

材 料：生宣、中国画颜料、胶矾。

局部一

局部二

局部三

几枝春风在 36 × 49cm(纸本)

故乡春

35 × 35cm(纸本)

香腮雪 45 × 96cm (纸本)

春梦总关情

33 × 35cm(纸本)