

H U A J I N G

画境

L I J U N L I N

李君琳

G O N G B I H U A N I A O H U A T A N W E I

工笔花鸟画探微

李君琳 / 著

H U A J I N G

画境

L I J U N L I N

李君琳

G O N G B I H U A N I A O H U A T A N W E I

工笔花鸟画探微

李君琳 / 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

李君琳工笔花鸟画探微 / 李君琳著. — 合肥: 安徽美术出版社, 2012.5
(画境)
ISBN 978-7-5398-3612-6

I. ①李… II. ①李… III. ①工笔花鸟画—国画技法②工笔花鸟画—作品集—中国—现代 IV. ①J212.27

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第085641号

画境·李君琳工笔花鸟画探微

李君琳 著

出版人: 郑可 选题策划: 毛春林

责任编辑: 毛春林 责任校对: 司开江

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: 2012年6月第1版

2012年6月第1次印刷

书号: ISBN 978-7-5398-3612-6

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》(第2版)

《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·罗寒蕾工笔人物画探微》(第2版)

《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·叶芑工笔花鸟画探微》

《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

H U A J I N G

画境

L I J U N L I N

李君琳

G O N G B I H U A N I A O H U A T A N W E I

工笔花鸟画探微

李君琳 / 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

画外闲话

一直以为，绘画是形象的语言，不必费很多的口舌说个明白，似乎也不太能说
得明白，因为形象语言的独立性和文字表述的明确性总难并驾齐驱，所谓只可意会
不可言传，明白了倒没了意味。

我常自嘲不善言辞，对于感兴趣的事物没有言说的冲动，却能很直接地进入漫
无边际的神思畅游。画画成了理所当然的倾诉方式。言语的时机日渐少了，因为不
需要口舌的帮忙，自然也就安静了下来。心静了，想象和思维的空间便充盈起来。
只有在那些安静的状态里，才会慢慢清晰隐藏在平常和琐碎之中的美好，而将这
些美好的感受和体验通过形象表述的手段真实且完整地表达出来，便是我绘画的
初衷。

如果说把艺术当成职业来做，我更愿意它是我当下的生活状态。就像须臾不能
分离的空气一样，一天中的大部分时间我会很习惯地坐到画桌前，还会有些时间，
不必邀约地走到大自然中去。门前屋后、庭院公园、乡郊山野，但凡能够令神思触
动、心意畅达的自然景致，都是每日案前功课的必备素材，而那些无孔不入地穿梭
在繁杂与平淡的细节里的，是永不停歇的遐想和思考。

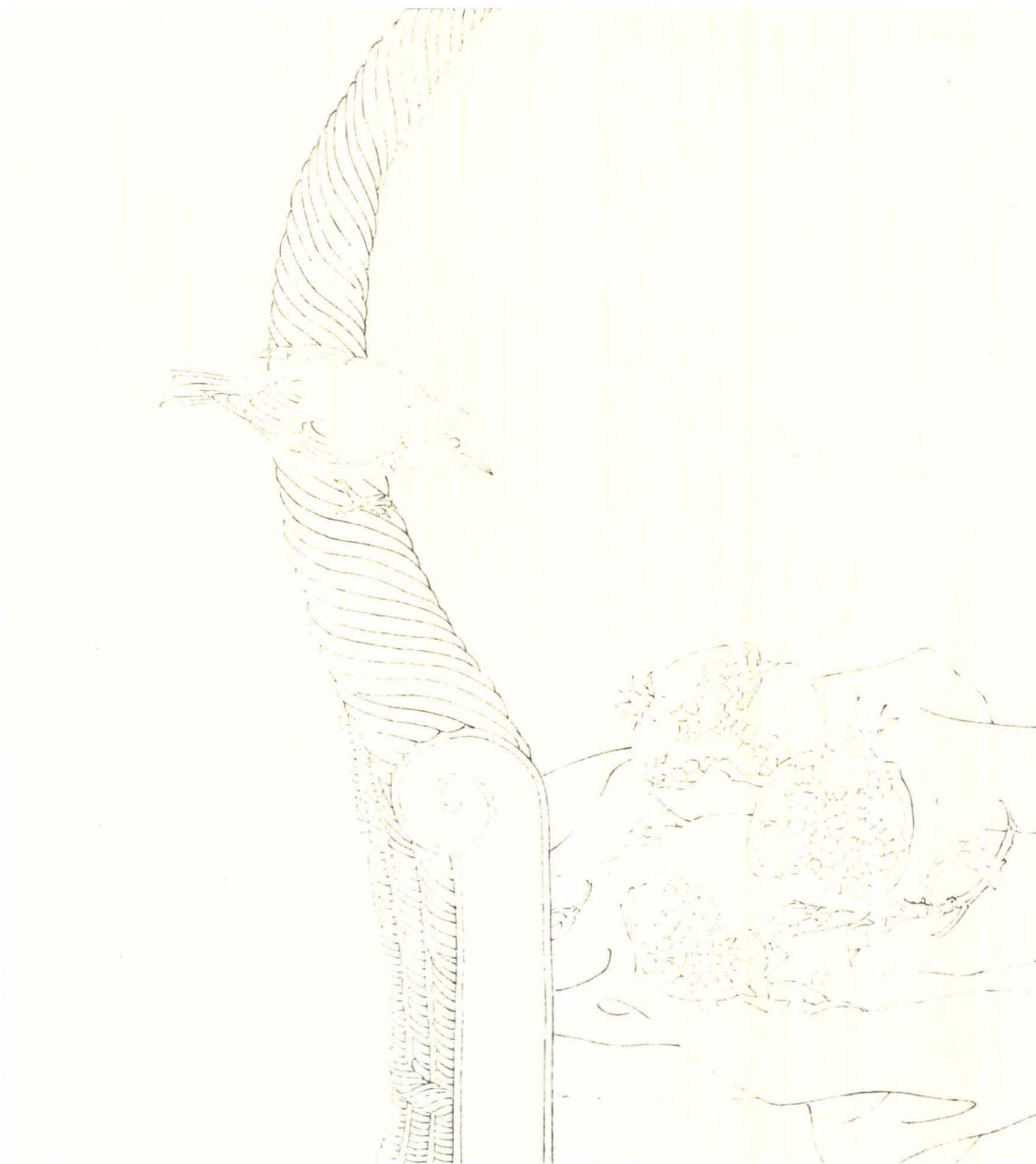
改变一种阅读方式，有时也会有意想不到的发现。2008年至2011年，从《蔷薇
花开》、《栀子之夜》的尝试开始，我的目光离了枝头花叶间的徘徊和游弋，逐渐
向与主体产生关联的周围环境和更远的风景延伸，但保留了传统工笔花鸟画图式独
立阐述的语境，把它们妥当地安置在与环境进行对话的媒介里。花、鸟、静物、风
景，重新组合之后产生的叙述方式，让我的情感得到了另一种形象表述的自由。

就像中西绘画和工笔写意没有孰优孰劣之分一样，任何材料的选择和图式语言
的创造都是艺术表现的需要。在这些新的探索里，我依然关注人与自然相互交融的
体验和传达，保持着一以贯之的感动，以至波及到每一个细节。在我看来，一幅好
的作品，或大或小，除了情绪的妥贴安置外，它的每方寸之间都应具备可供推敲和
欣赏的功用。或许，这也是画画的乐趣所在。

李君琳
2012-3-17

帘
122cm × 43cm
绢本
2008年

步骤一：用浓淡不同的墨色勾线。椅子、果实用较重的墨色，鸟和布用较浅的墨色，也可根据需要用色线来勾，如石榴籽就加了胭脂色勾勒。线的颜色变化缘于不同质感和空间层次的表现需要。

步骤二：分染，也可称之为打底色。依主次分染或罩染。用墨色分染出鸟的基本造型再以草绿色罩染；石榴用胭脂调墨分染，以白粉平涂石榴籽再用浅红色分染；用白粉略调曙红、赭石罩染布面；赭石调墨分染藤椅。

步骤三：以群青、三绿、赭褐色晕染背景空间，以橘黄点染光斑。待干后，用清水混调墨、花青、石绿、赭石、白粉成灰色平刷整幅画面，使之统一色调；趁未干时洗出需要的光斑，使画面多了空间的层次感；再干后，用清水洗去颜料杂质，使画面更沉稳、透气。

果熟来禽

37cm × 32cm 纸本 2011年

完成图：调整画面关系，讲究适可而止。着重刻画鸟和石榴的呼应是这幅画的主要意趣。以多次分染和单染塑造鸟和石榴的体积感；布和椅根据形体分染一步到位，使之与主体形成虚实对比；背景分别以花青调墨、紫色、三绿分染；最后点睛，略丝羽毛，勾勒石榴。

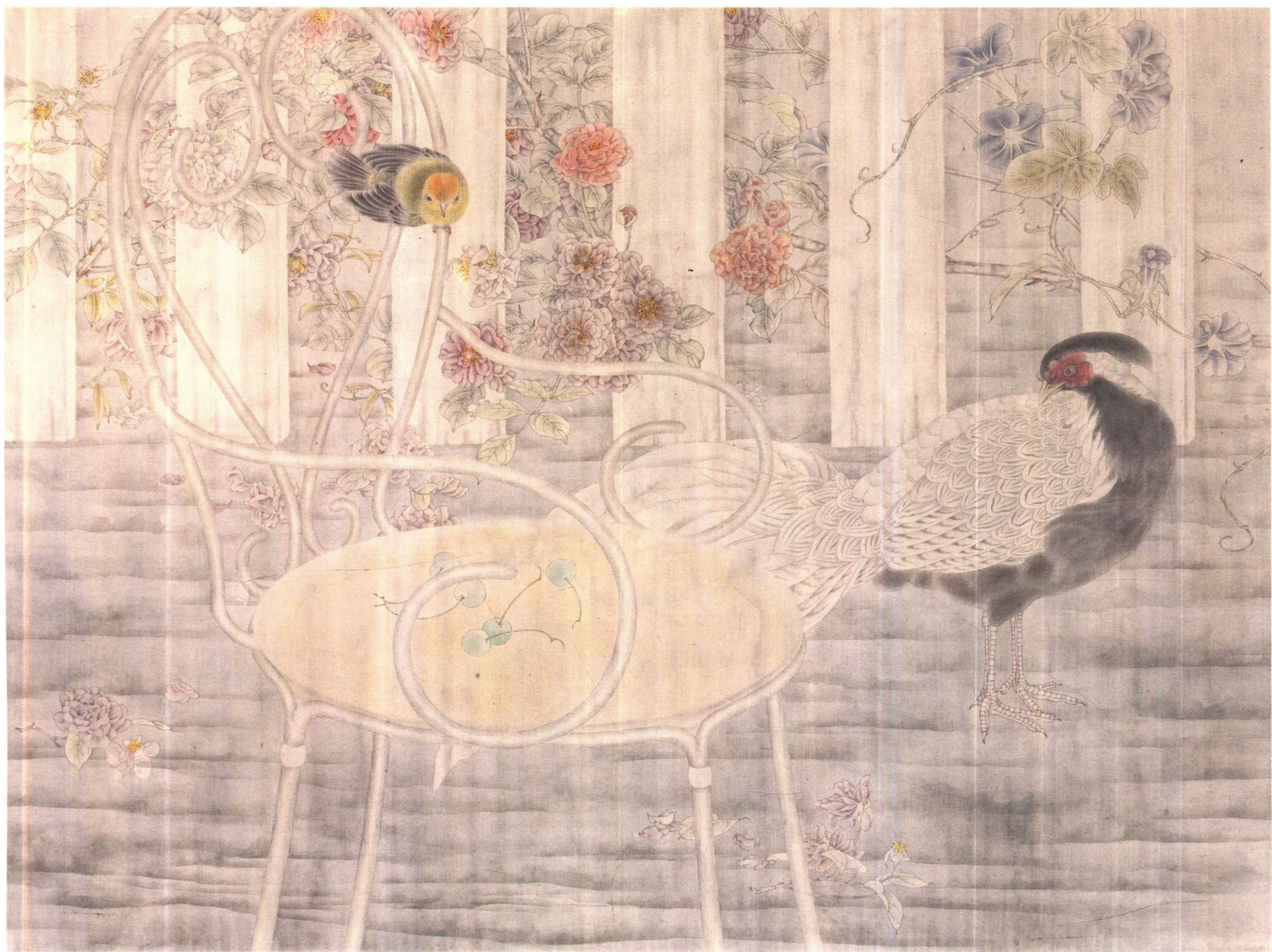

秋声赋

84cm × 54cm 纸本 2010年

秋声赋 局部

青果

57cm × 76cm 绢本 2010年

青果 局部

花园里的火鸡
73cm × 47cm 绢本 2010年

菖蒲花岸

71cm x 47cm 绢本 2010年

瓜子之夜

59cm × 45cm 绢本 2008年

春日物语

61cm × 47cm 绢本 2008年

蔷薇花开

59cm × 46cm 绢本 2008年