

H U A J I N G

画境

R A O

饶

W E I

薇

GONGBI SHUGUO CAOCHONGHUA TANWEI

工笔蔬果草虫画探微

饶薇 / 著

图书在版编目(CIP)数据

画境·饶薇工笔蔬果草虫画探微 / 饶薇著. — 合肥: 安徽美术出版社, 2012.3

(画境丛书)

ISBN 978-7-5398-3178-7

I. ①画… II. ①饶… III. ①工笔画—国画技法②工笔画—作品集—中国—现代 IV. ①J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第024056号

画境·饶薇工笔蔬果草虫画探微

饶薇 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 林晓晓
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4月第1版

2012年4月第1次印刷

书号: ISBN 978-7-5398-3178-7

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

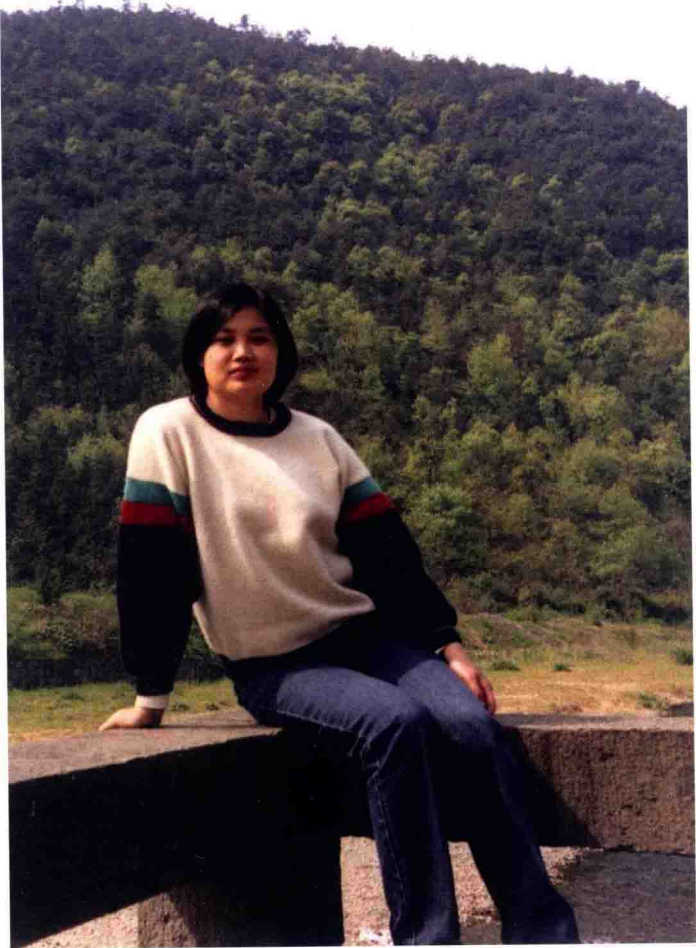
画境系列:

《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·罗寒蕾工笔人物画探微》
《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

艺术简历

饶薇，江苏常熟人，2006年毕业于南京艺术学院，获文学硕士，
现供职于南京大学，江苏省美术家协会会员。

作品展览及获奖情况

1995年	《秋》入选“第十三回日本水墨公募展”，获优秀奖
1997年	《双鹭》入选“江苏省花鸟画研究会成立十周年册页展”
1998年	《好景飞来双白鹭 为谁妆点水屏风》入选“98江苏省工笔画展”
1998年	《雾》入选“首届江苏省艺术节美术作品展览”
2001年	《白鹭红蓼》入选“庆祝中国共产党建党八十周年书画展”
2009年	《四季屏》入选“庆祝中华人民共和国成立六十周年江苏省美术作品展览”
2010年	《青享图》参加“花开三月——女性画家邀请展”
2010年	《秋声》参加“江宏伟师生展”
2011年	《江南秋物》参加“花开和谐——新华日报花鸟画新春提名展”
2012年	《秋声图系列》参加“非常融合——当代中国工笔画名家新作展”

图书出版及文章发表

2010年	《向大师学画系列丛书·学齐白石画虾蟹》（独立作者），江苏美术出版社
2010年	《案头绘画素材·草虫卷》，四川美术出版社
2011年	《朵云名家画谱·草虫》、《朵云名家画谱·蔬果》，上海书画出版社

另有文章多篇发表于《东方艺术》、《世界艺术》、《中国艺术》、《中国画收藏导报》等

H U A J I N G

画境

R A O

W E I

饶

薇

GONGBI SHUGUO CAOCHONGHUA TANWEI

工笔蔬果草虫画探微

饶 薇 / 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

说与饶薇

文 / 止可

饶薇的《画境·饶薇工笔蔬果草虫画探微》即将付印。我于绘画，实乃夏虫不可与语冰，只不过，经历这些年的“耳濡目染”，自然会有一些感想，因而，借此机会付诸文字，姑且算一篇“另类”感言吧。

我对中国画蔬果草虫题材的认识，始于饶薇画桌上的一本《昆虫记》。作者是一个世纪前法国的昆虫学博士法布尔老人，名气之大以至该书一版再版，先后被翻译成50多种文字，百年之后仍然在阅读界引起一次又一次轰动。编译者告诉我们，在一个充满物欲的社会中，这位神奇的老人举家迁居到一个小镇的边缘，将自己一生的光阴都花在对昆虫世界的观察、研究中。他笔下的昆虫，个个不同凡响。如蟋蟀，每当宁静的时候，就会悠闲自在地聚集在草丛中弹奏它们的四弦提琴，很柔很慢的“咯里里，咯里里”的声音，“加以轻微的颤音”；再如瓢虫，它们的行为举止非常典雅，展翅飞翔的模样“仿佛撑着小洋伞散步的名媛淑女”，所以人们为它取名为“淑女虫”。无独有偶，中国宋代画家曾云巢工画草虫，其少时取草虫“笼而观之，穷昼夜而不厌”，仍担心神韵不足，“复就草地观之，于是始得其天”（罗大经《鹤林玉露》）。元、明、清三代的钱选、徐渭、沈周、陈淳、朱耆、石涛、恽南田、吴昌硕、虚谷等把中国画蔬果草虫题材的创作推向高峰。白石老人是中国绘画史上为草虫写照种类最多的画家。他视草虫为“雅君”，经他描绘的百余种草虫，妙趣横生、生机盎然。

将大千世界中的草虫、果蔬、花叶搬入斗室，反复把摩、临写，也成为饶薇近年来艺术探索的一个主要领域。收入本集的三十余幅作品中，除《荷蟹图》外，均以小幅蔬果草虫作品为主。我的印象中，白石老人以工细草虫加上大写意花卉蔬果，对比强烈；边平山兼工带写，极为传神的草虫配以寥寥数笔的花草，极富艺术张力。与这些大家相比，饶薇以其女性的视角，在表现方式上似乎更适宜温婉细腻的一路。借用书画构成论之说，她更应该在单纯与丰富的有机结合上寻求自己的发展。

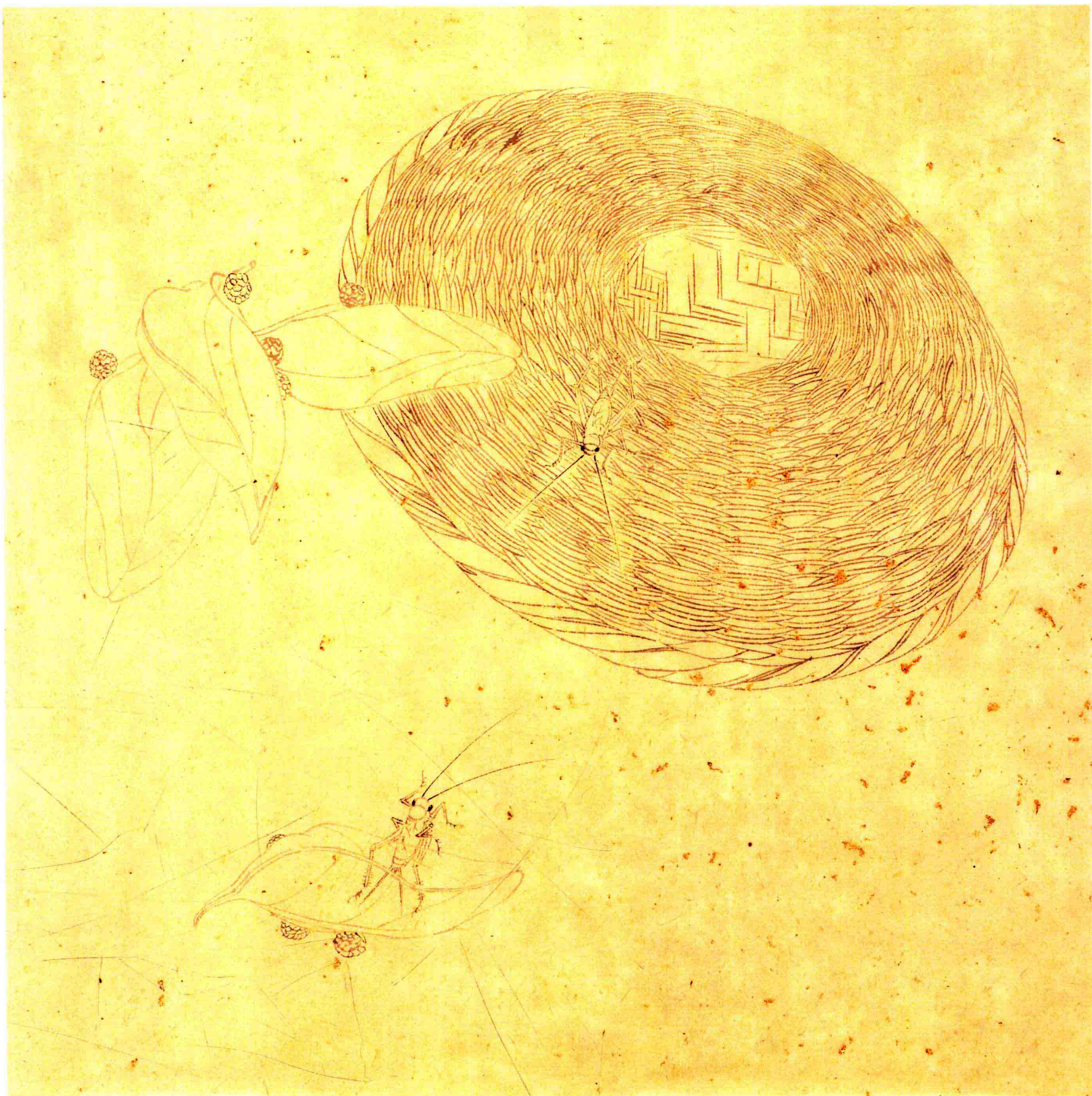
贡布里希曾说，人们的知觉偏爱简单结构。然而，简单不等于贫乏。对适合近观的小品画而言，要将整体的统一和风格的单纯调配得当，既不可驳杂，又忌一览无余而平淡无味，就需要在局部构成的丰富性上进行探索。如《秋声图》，用形状各异的竹藤器与蔬果、草虫作画面组合，竹藤器以墨线作白描勾勒，与蔬果的细腻渲染，在色彩与形式上形成饶有趣味的对比。同样，《秋实之一》则用单纯的墨线画出栗壳的毛刺，以突显作为画面主题的毛栗，并与他物构成对比。另一组《青享图》以蔬果、草虫和青花组

成。在尺幅较小的画面上容纳素材和色彩比较丰富的内容，作品则尽力弱化青花的造型以简洁画面，反衬形色丰富的蔬果、草虫。作为一名“受众”，我将画作上的这类表现视为作者在艺术形式上努力协调单纯与丰富的关系，以及在局部构成上做出的初步尝试。

《文心雕龙》有曰，“微虫犹或入感，四时之动物深矣”。艺术情感论的实质在于“有来斯应”、“往还吐纳”，使心物感应而主客浑然一体。我曾偶尔见过边平山画的一只蛴螬，两只充满生命活力的触须向前舒展，其中的一只向外抖落成一个圈，这不禁使人想到戏剧生旦的“抖花翎”，其得意之情，有点动人心魄。自然质态的蛴螬经过消化、过滤，转化成“边平山式”的蛴螬、“边平山式”的话语，这是艺术的高度升华。由此，闲聊时我亦常与饶薇围绕三个话题，以探讨工笔蔬果草虫创作的努力方向。一是“文气”，即书卷气，这条常为书法使用的概念若简单理解为脱俗而有古意，那么，运用于创作，当力求在抽象的基础上使线条（以及与线条关联的点、面）更具灵气、有变化、有意蕴，着力避免一般工笔易于滑向的刻板。众所周知，作者若斤斤于细微描摹外物，拘于形似而徒费精力，就等于自毁艺术。二是“静气”，作品当力求使人耳目一新。如一时不能做到，亦当首先使人安静下来，使欣赏者获得一种从尘世的纷扰和喧嚣中脱身而出的安静，进而在适意的宁静中，品味美的意蕴。三是“生气”，这是综合起来说。来自菜场和街头巷尾的莲藕、红菱、鱼蟹以及蝉、蜻蜓、蛴螬是直接与生活相伴的鲜活之物和“平常景致”。“物之有象众所识，难以伪笔淆其真”（刘勰），最具亲和力的题材是这一画科的优势所在。然而，工笔蔬果草虫如何使自然质态的“真”得以升华，可能有一定难度。一方面，作者为蛴螬、瓢虫、杨梅、葡萄之外相写真，同时，必须使欣赏者摆脱与其原态原质的比较得失，并自然地转向作者塑造的“淑女”、“雅君”的符号式的美感中，徜徉于脱却厨房、饭桌“烟火味”的生气与野趣中。这似乎是一个在“俗”与“雅”间求平衡的微妙话题。对饶薇来说，这三种画面气质应该成为提升自己艺术境界的努力方向。

“去其繁章，采其大要”（荆浩）、力求“单一的杂多”（歌德），并在探索中寻觅、历练个性，这是理想与期待。画集的出版成为饶薇有益的起点。

2012年初春于南京

步骤一：1.秋天梧桐树上的菁莪果配以蟋蟀和竹编箩框，营造出秋声秋色的晚秋景色，情趣盎然。2.鼠毫或狼毫勾出物体轮廓，淡墨勾梧桐叶、中墨勾梧桐子。因此幅作品用生宣画成，所以勾勒时用水要少。勾勒蟋蟀时更要用心，以防墨色过分晕出。勾竹编箩框时用墨用水可以稍活，使线条干、湿、浓、淡兼备。

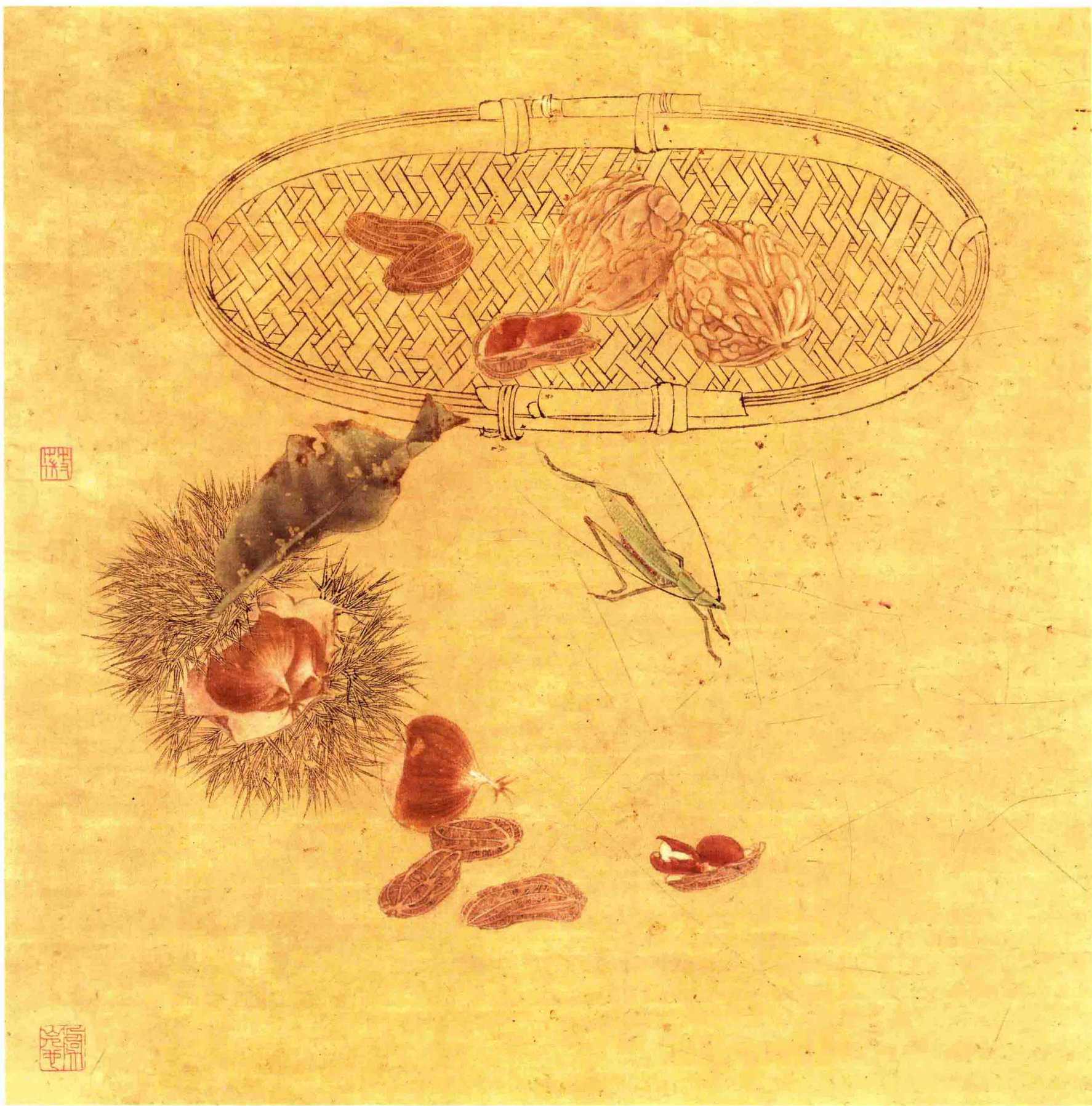

步骤二：用赭色染蓍莢果，赭墨染梧桐子，并注意水分的掌握。淡墨染蟋蟀时，把握好形体结构的准确。

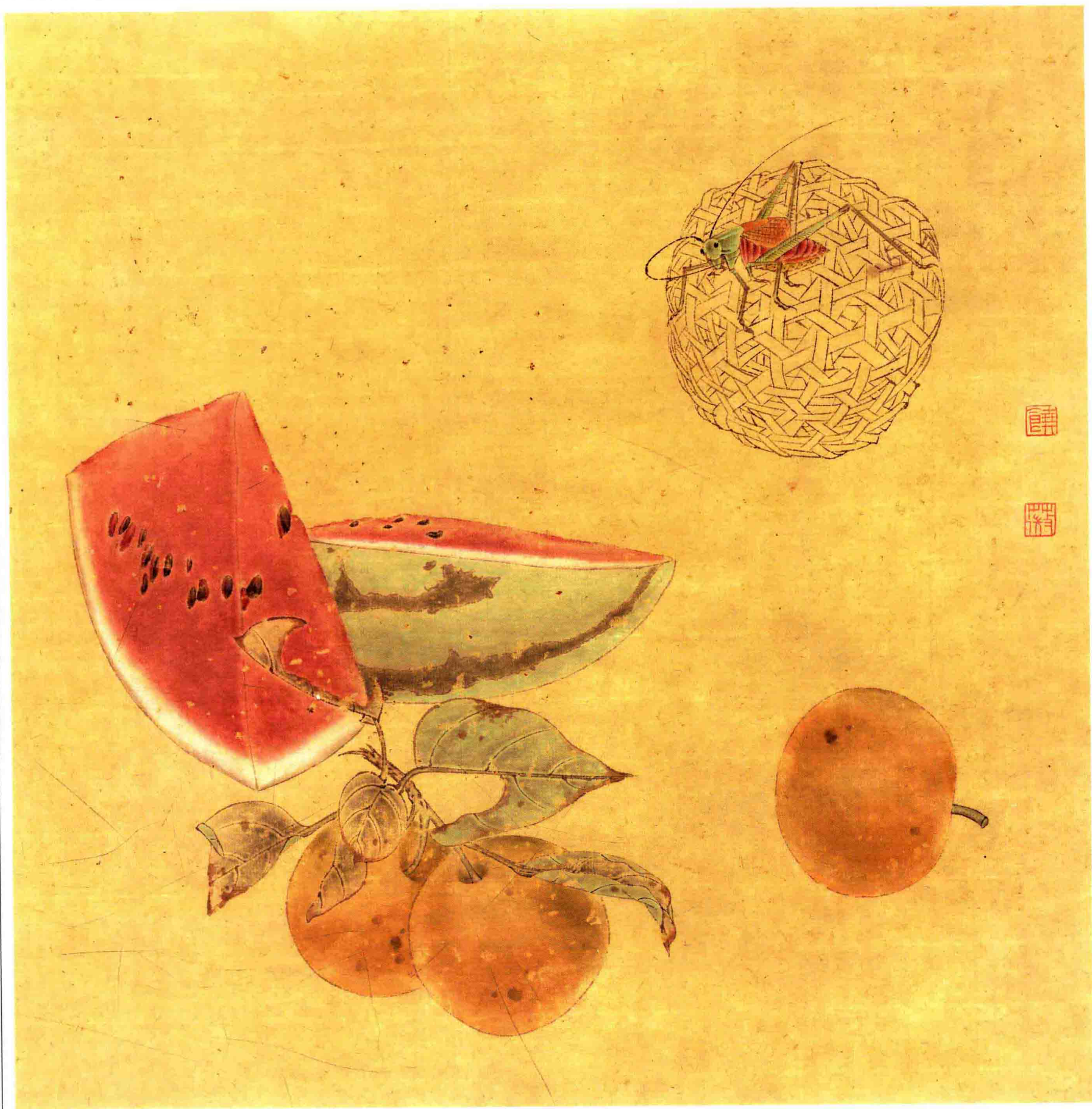

秋声之一 33cm × 33cm 2011年

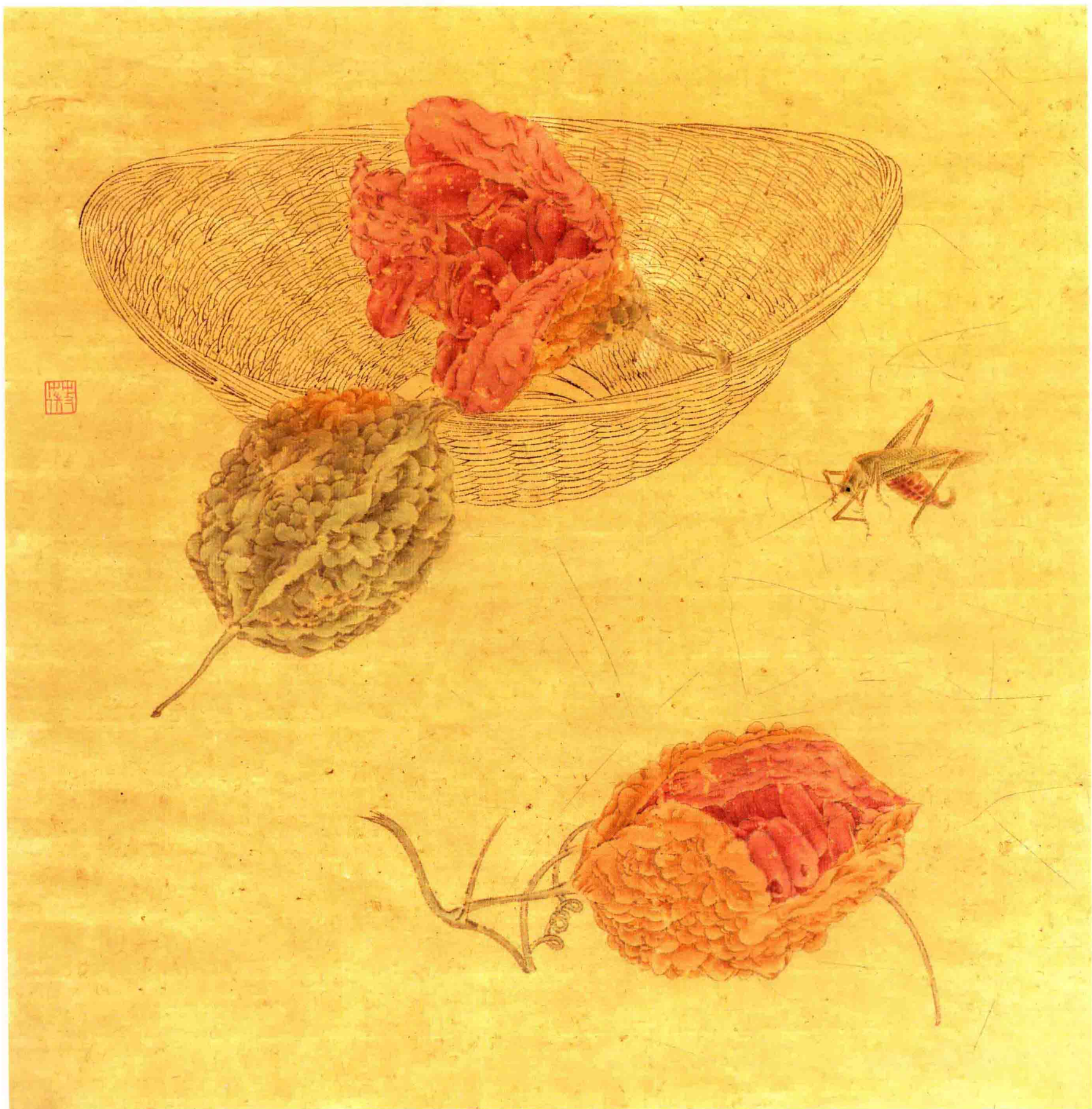
完成图：细致刻画物象的结构，进一步调整整体色彩效果。最后勾出蓇葖果的叶脉，需注意线条走向与对象结构的一致性，并做到虚实相生。竹编箩框不予染色的目的，在于与其他物象形成线、面、色对比。

秋声之二 33cm x 33cm 2011年

秋声之三 33cm × 33cm 2011年

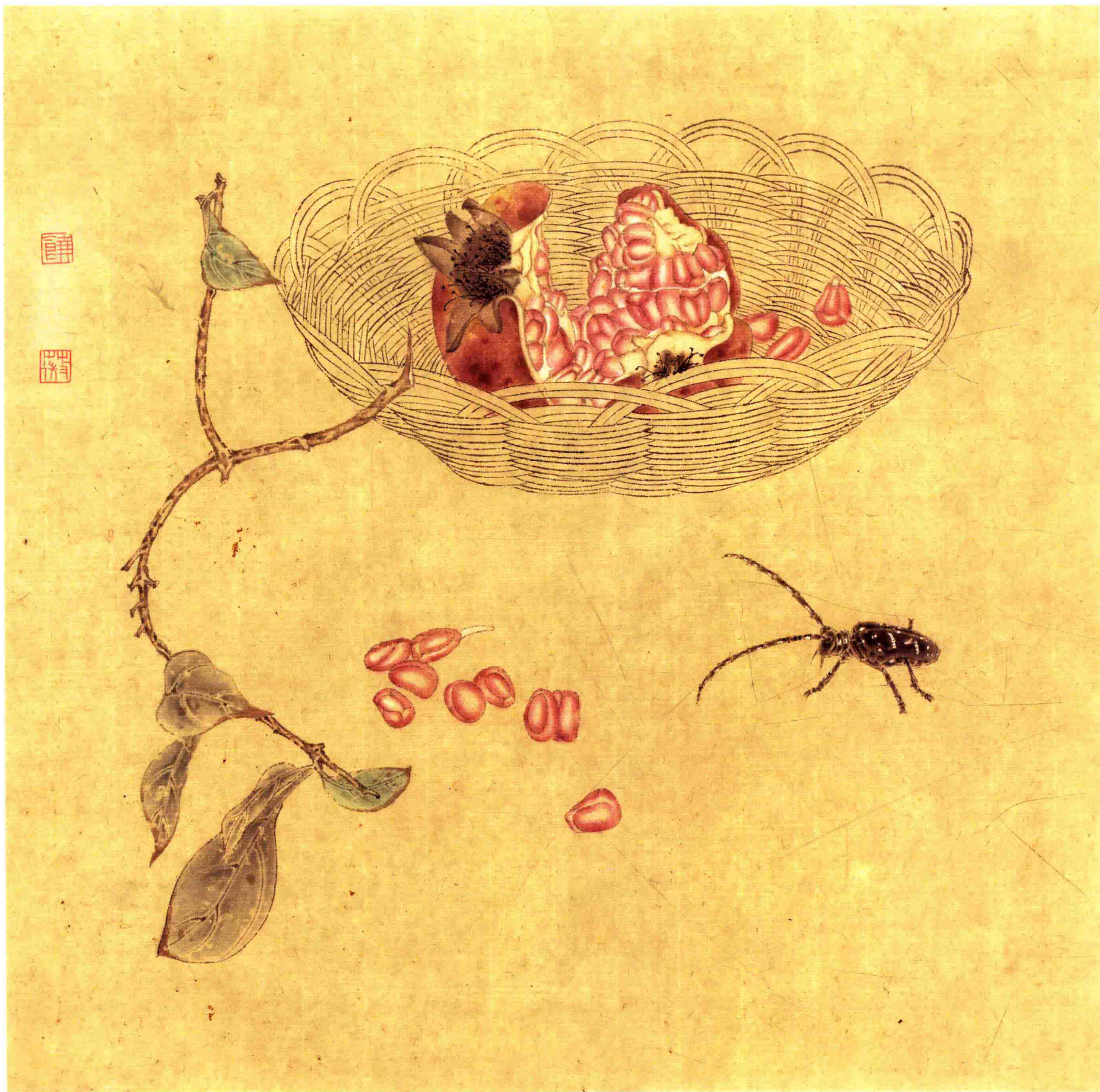

秋声之四 33cm × 33cm 2011年

秋声之五

33cm x 33cm 2011年

秋声之六

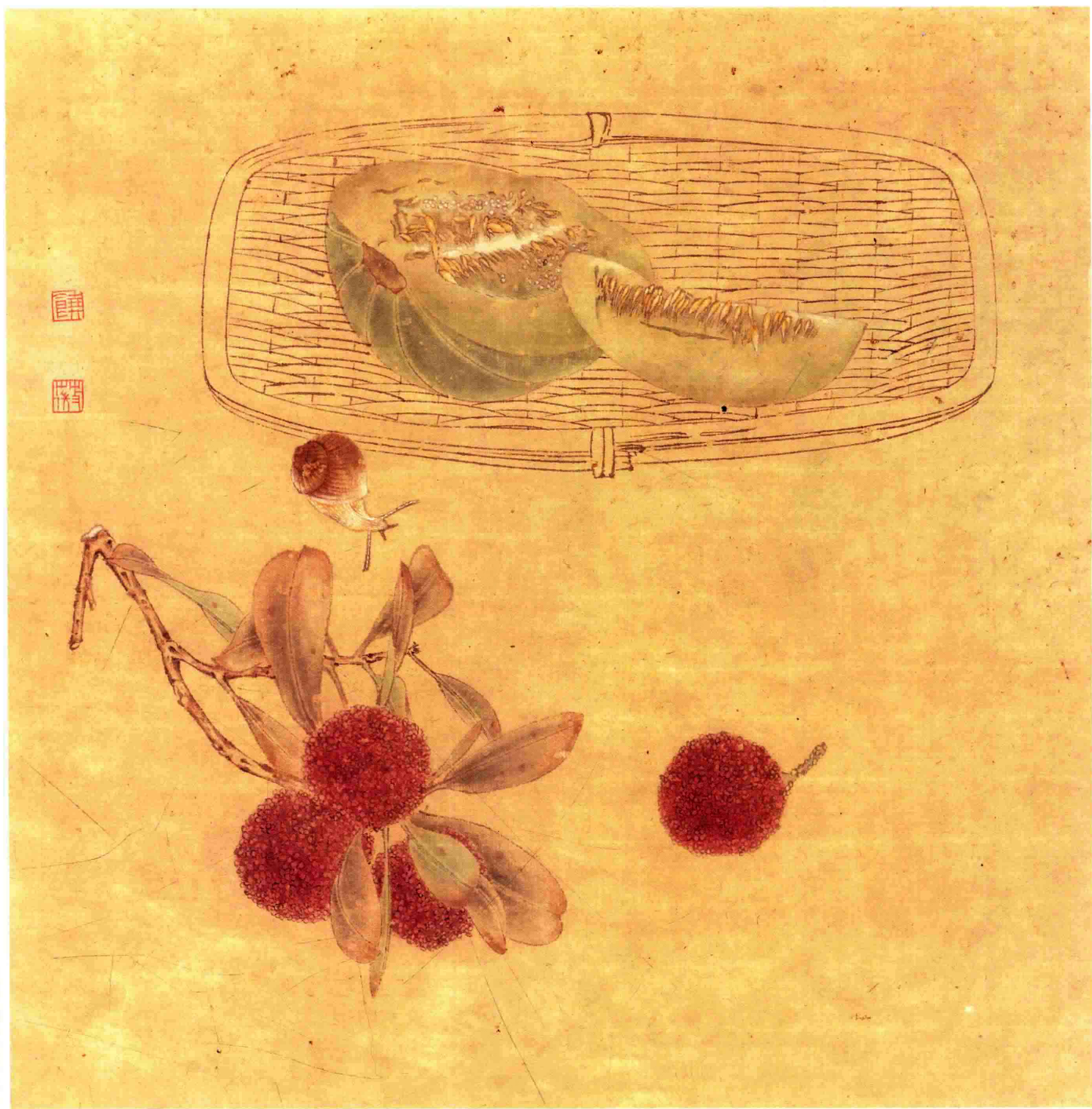
33cm x 33cm 2011年

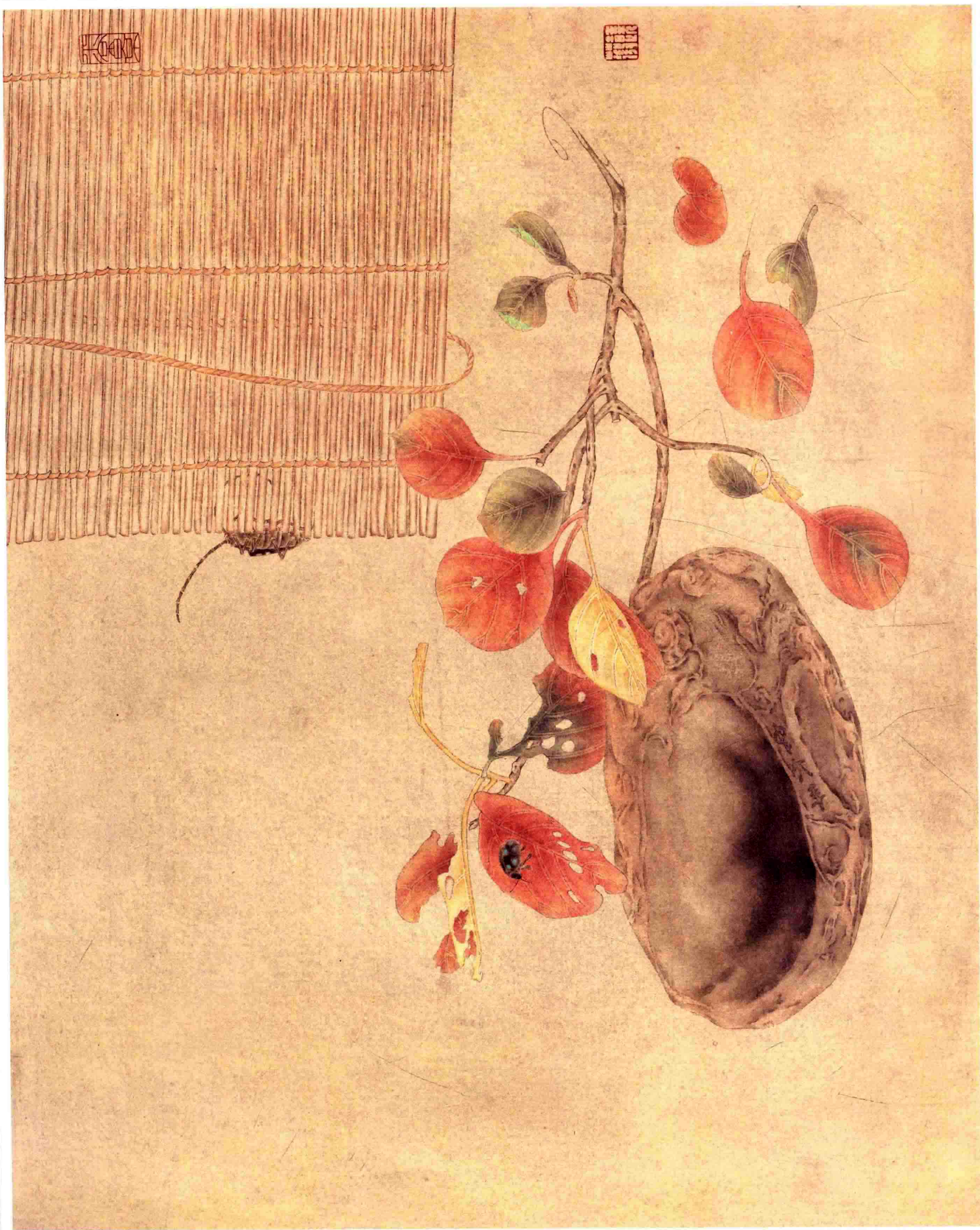
秋声之七 33cm × 33cm 2011年

秋声之八 33cm x 33cm 2011年

秋声之九 33cm x 33cm 2011年

秋趣
38cm x 48cm
2009年