

当代工笔花鸟

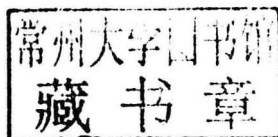
主编 郭贵兴

中原出版传媒集团
大地传媒

河南美术出版社

当代工笔花鸟

主编 郭贵兴

河南美术出版社
• 郑州 •

图书在版编目 (CIP) 数据

当代工笔花鸟 / 郭贵兴主编. — 郑州 : 河南美术出版社,
2017.11

ISBN 978-7-5401-4128-8

I. ①当… II. ①郭… III. ①工笔花鸟画 — 作品集 — 中国 —
现代 IV. ①J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 265560 号

当代工笔花鸟

主 编 郭贵兴

责任编辑 郭贵兴

责任校对 敖敬华

封面设计 牖岫堂

版式设计 张国友 牖岫堂

出版发行 河南美术出版社

制 作 河南金鼎美术设计制作有限公司

印 刷 河南匠心印刷有限公司

开 本 889 毫米 × 1194 毫米 1/16

印 张 11.75

印 数 0001—3000

版 次 2017 年 11 月第 1 版

印 次 2018 年 1 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5401-4128-8

定 价 128.00 元

作为中国绘画重要组成部分的工笔花鸟画，始于六朝，独立于唐，成熟于五代，盛于宋并达到高峰，宋元以后由于文人画的兴盛而逐渐衰落并几近消逝。自20世纪80年代末，工笔花鸟画再次得到复兴。

新时期经济的繁荣发展，中西文化的碰撞与交融，互联网的通畅发达，使当代人的生活环境、知识结构、信息传播发生了巨大的变化，极大地开拓了艺术家的视野和审美价值取向。在此背景下，当代工笔花鸟画呈现出多种多样的风格与面貌，一些新颖独特的画风及表现手法正改变着工笔花鸟画的传统面貌，呈现出多元化发展趋势，使工笔花鸟画再次达到一个新的高峰。

在新的语境下，当代工笔花鸟画所描绘的物象已不再局限于花鸟虫鱼，一些艺术家已将身边的事物加入到了自己的作品中，概念不断地被刷新，观念也不断地在深化，作品更加地贴近生活；艺术家在充分深入生活并进行写生的基础上，以现代科技为辅助手段，创新材料和技法，创造出了符合现代人审美要求的优秀艺术作品，极大地丰富了工笔花鸟画的创作语言；当代工笔花鸟画强烈的装饰效果也与传统的工笔花鸟画在视觉传达上有着较大的不同，作品中装饰性元素的创新，更多地体现在表现形式上和对其他画种——东西方艺术的构思、手法样式的积极吸收和借鉴上；传统的工笔花鸟画的设色原则“随类赋彩”和“抒情性”显现出了鲜明的民族特征，并归纳出了一套完备的色彩体系，而当代工笔花鸟画在色彩的运用上有着更为大胆的尝试和突破，出现了多样化和个性化色彩风格的作品，颇具视觉冲击力；对传统工笔花鸟画写意性表现的继承和发展，当代工笔花鸟画家已把它放在了重要的位置，艺术家有意识地在消弱表面形式上的制作，更加注重对画面精神内涵的表达……

《当代工笔花鸟》的出版旨在为读者提供较为优秀的学习范本，使读者能够在创作中得到一些启迪和借鉴。书中共收录30位艺术家的160余件作品，所收录的作品大多是他们近年的新作，很多作品是首次与读者见面，基本上反映了每位艺术家的创作面貌。这些作品在继承传统的同时，积极在外来文化中寻求创作灵感，在艺术表现上进行了新形式的探索与语言研究，具有很强的抒情性和唯美倾向，呈现出别样的审美意趣，形成了独特的个人风格。

限于本人水平，谬误和纰漏在所难免，还望有识之士给予批评！由于出版时间所限，有些优秀画家的作品未能收录其中，深感遗憾！借此衷心感谢所有支持与关注本书出版的领导、同事、同道、师友！

郭贵兴 2017年中秋于牖岫堂

苏百钧 / 正道高致的表率	◎ 吕品田 / 2
江宏伟 / 栀子花	◎ 江宏伟 / 8
张 峰 / 艺德双修 书画兼擅 变化古人 自出手眼	◎ 孙其峰 / 14
贾俊春 / 来朝依旧醉春光	◎ 刘 墨 / 20
郭子良 / 子良的精彩家园	◎ 周京新 / 26
张贤明 / 筑基深厚 大成可期	◎ 杨惠东 / 32
方学良 / 灵性画语	◎ 解丁泉 / 38
康会永 / 康会永的闲花野草	◎ 黄 颖 / 44
雪 岛 / 江海轩记	◎ 雪 岛 / 50
卢 东 / 传统花鸟画绽放出时尚光彩	◎ 北 游 / 56
甘永川 / 出世之精神 入世之事业	◎ 贺兰山 / 62
张迎春 / 亦情亦趣著新花	◎ 雨 木 / 68
许志挺 / 春天里的花	◎ 许志挺 / 74
崔文学 / 绘画随感	◎ 崔文学 / 80
邓惠甫 / 诗意湛然	◎ 崔大中 / 86
张末子 / 幽玄一梦	◎ 莲 舟 / 92
史邦耀 / 平淡本真见性情	◎ 张利锋 / 98
罗玉鑫 / 意蕴悦心	◎ 方楚雄 / 104
罗 原 / 把诗情重铸成高古的意象	◎ 罗继沅 / 110
刘 琬 / 梦呓花语	◎ 刘 琬 / 116
柳财顺 / 随笔	◎ 柳财顺 / 122
王 霞 / 创作感悟	◎ 王 霞 / 128
李紫玉 / 名家评述节选	◎ 潘嘉俊等 / 134
苏凌云 / 沉静娴雅 清丽动人	◎ 李永强 / 140
徐立新 / 平淡天真 化古为新	◎ 李魁正 / 146
吴越晨 / 丘壑山川于胸怀 花鸟云烟汇毫锋	◎ 吴越晨 / 152
汤元昌 / 说说老汤的画	◎ 德勒夫·冯·鲍利斯伯爵 / 158
崔佳丽 / 春晓清风 文禽妙境	◎ 文 正 / 164
华 彬 / 花非花	◎ 万新华 / 170
陈文利 / 可觅水影 可写阳春	◎ 刘 佳 / 176

苏百钧 / 正道高致的表率	◎ 吕品田 / 2
江宏伟 / 栀子花	◎ 江宏伟 / 8
张 峰 / 艺德双修 书画兼擅 变化古人 自出手眼	◎ 孙其峰 / 14
贾俊春 / 采朝依旧醉春光	◎ 刘 墨 / 20
郭子良 / 子良的精彩家园	◎ 周京新 / 26
张贤明 / 筑基深厚 大成可期	◎ 杨惠东 / 32
方学良 / 灵性画语	◎ 解丁泉 / 38
康会永 / 康会永的闲花野草	◎ 黄 颖 / 44
雪 岛 / 江海轩记	◎ 雪 岛 / 50
卢 东 / 传统花鸟画绽放出时尚光彩	◎ 北 游 / 56
甘永川 / 出世之精神 入世之事业	◎ 贺兰山 / 62
张迎春 / 亦情亦趣著新花	◎ 雨 木 / 68
许志挺 / 春天里的花	◎ 许志挺 / 74
崔文学 / 绘画随感	◎ 崔文学 / 80
邓惠甫 / 诗意湛然	◎ 崔大中 / 86
张末子 / 幽玄一梦	◎ 莲 舟 / 92
史邦耀 / 平淡本真见性情	◎ 张利锋 / 98
罗玉鑫 / 意蕴悦心	◎ 方楚雄 / 104
罗 原 / 把诗情重铸成高古的意象	◎ 罗继沅 / 110
刘 琬 / 梦呓花语	◎ 刘 琬 / 116
柳财顺 / 随笔	◎ 柳财顺 / 122
王 霞 / 创作感悟	◎ 王 霞 / 128
李紫玉 / 名家评述节选	◎ 潘嘉俊等 / 134
苏凌云 / 沉静娴雅 清丽动人	◎ 李永强 / 140
徐立新 / 平淡天真 化古为新	◎ 李魁正 / 146
吴越晨 / 丘壑山川于胸怀 花鸟云烟汇毫锋	◎ 吴越晨 / 152
汤元昌 / 说说老汤的画	◎ 德勒夫·冯·鲍利斯伯爵 / 158
崔佳丽 / 春晓清风 文禽妙境	◎ 文 正 / 164
华 彬 / 花非花	◎ 万新华 / 170
陈文利 / 可觅水影 可写阳春	◎ 刘 佳 / 176

正道高致的表率

——苏百钧工笔花鸟画艺术品读

◎ 吕品田

艺术的高致境界，既在于“合情”，又在于“合理”，更在于情理交融的“有趣”。“趣”，是艺术家主观意旨通过一定艺术手段而表现于作品的独特风致、情趣或意趣，是在艺术欣赏中能给人以美感的一种审美属性，也是审美追求所期望的艺术境界的极致。苏百钧绘画的高致性，在于它十分“有趣”。譬如，其经营构图，取景片段的“不完整性”，给画面带来气局蓬勃豁然的生命感；其描绘物象，渴笔疏线的“不连贯性”，造成笔法线型气贯势畅的韵律感；其落墨敷彩，撞水撞粉的“不确定性”，赋予质地肌理难以名状的新奇感……所有这些“趣”，或发显宏阔，或透露幽细，都是由虚实聚散、轻重缓急、干湿浓淡、厚薄冷暖等辩证品性纠缠创化的形式美感。它们作为传情达意的寄托，于情理交融中呈现风格形式难分具象抽象的生动性。这些已然摆脱描形状物之被动，而显示画家创造性绘画的形、色、质，构成浸润苏百钧画作的卓然审美价值。

凭借守正和超然的情怀，凭借情之深、意之切和趣之足，凭借明丽典雅、清幽杳渺的画境和神遇迹化、超于象外的盎然意趣，苏百钧工笔花鸟画艺术如俨高峰超拔于当代画坛，堪称艺术创作正道高致的表率。

（节选）

苏百钧

1951年出生

1987年硕士研究生毕业于广州美术学院后留校任教 2000年作为重点人才调任中央美术学院国画系 任花鸟教研室主任

现为中央美术学院中国画系教授

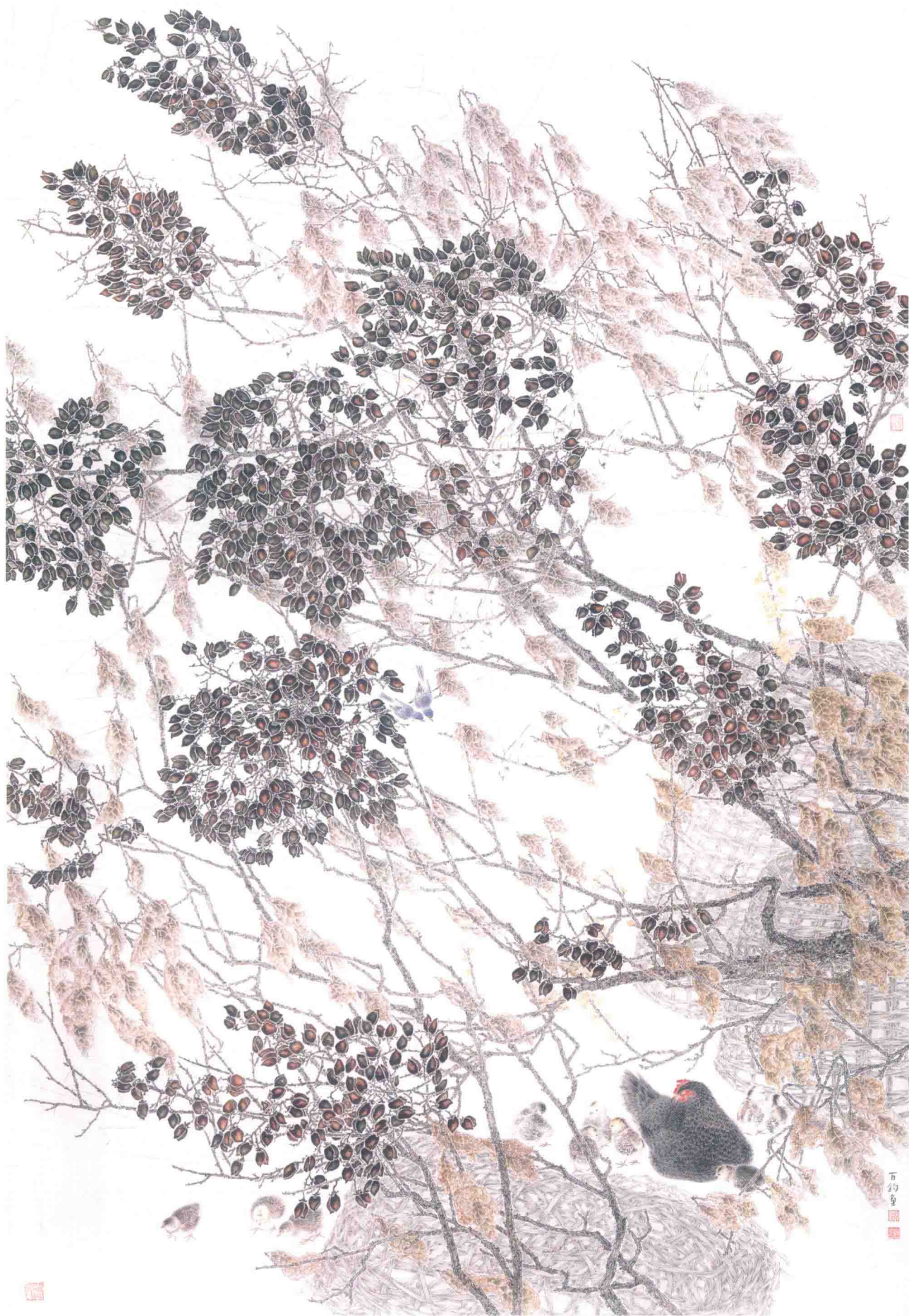
中国艺术研究院博士生导师

广州美术学院客座研究员

四川美术学院客座教授 全国美展评审委员

出版个人专集四十余种

苏百钧 秋桐之一 21.8cm x 14.8cm 绢本设色 2013年

苏百钧 早春 21.8cm x 14.8cm 绢本设色 2014年

苏百钧 海风联屏 220cm x 150cm 绢本设色 2015年

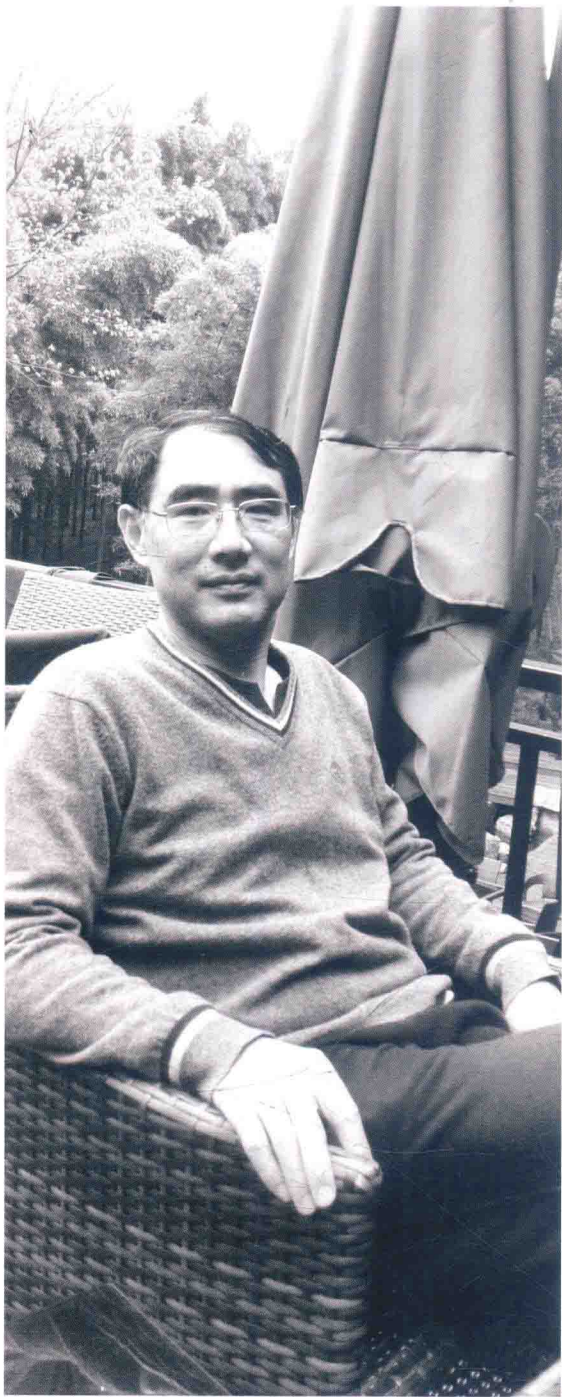
苏百钧

苏百钧 煦风 220cm×150cm 绢本设色 2014年

苏百钧 无瑕 217cm x 147cm 绢本设色 2013年

江宏伟

1957年生 江苏无锡人

1977年毕业于南京艺术学院美术系并留校任教 专攻花鸟画 曾任南京艺术学院教授 现为中国艺术研究院中国画院研究员 博士生导师 中央美术学院兼职教授

作品曾参加第六 第七 第十 第十一届全国美展 首届 第二届北京国际双年展 多次在国内外举办个人画展

出版有《二十世纪下半叶中国画家丛书——江宏伟》等

栀子花

◎ 江宏伟

阳光透过百叶窗匀和地散落在栀子花上，肥润的叶子浮着油油的光泽。画累了看看搁在花几上的枝叶，也能添得几分怡然。

栀子花不应该这个季节开放，印象中是6月初始发，延续到梅雨里。可前几天便见路旁摊贩边搁了十多盆，蓓蕾已经很大了，零星有几朵居然开花了，这才4月间。虽然枝叶形态不如想象中修长文秀，毕竟还具雅趣，于是购得一盆搁置画室。几天后仍不见发花，而叶片的光泽有些消褪。忙不停浇水，并由墙角转移窗前透亮处，方逐渐恢复些生气。细细察看，有些花苞居然脱离枝梢，眼看即将绽放的苞蕾居然凋落，不免有些惋惜。后来农林厅的朋友告知4月间上市的栀子由南方运来，江北的温湿度不太适合此类植物的生长，故很难发花。

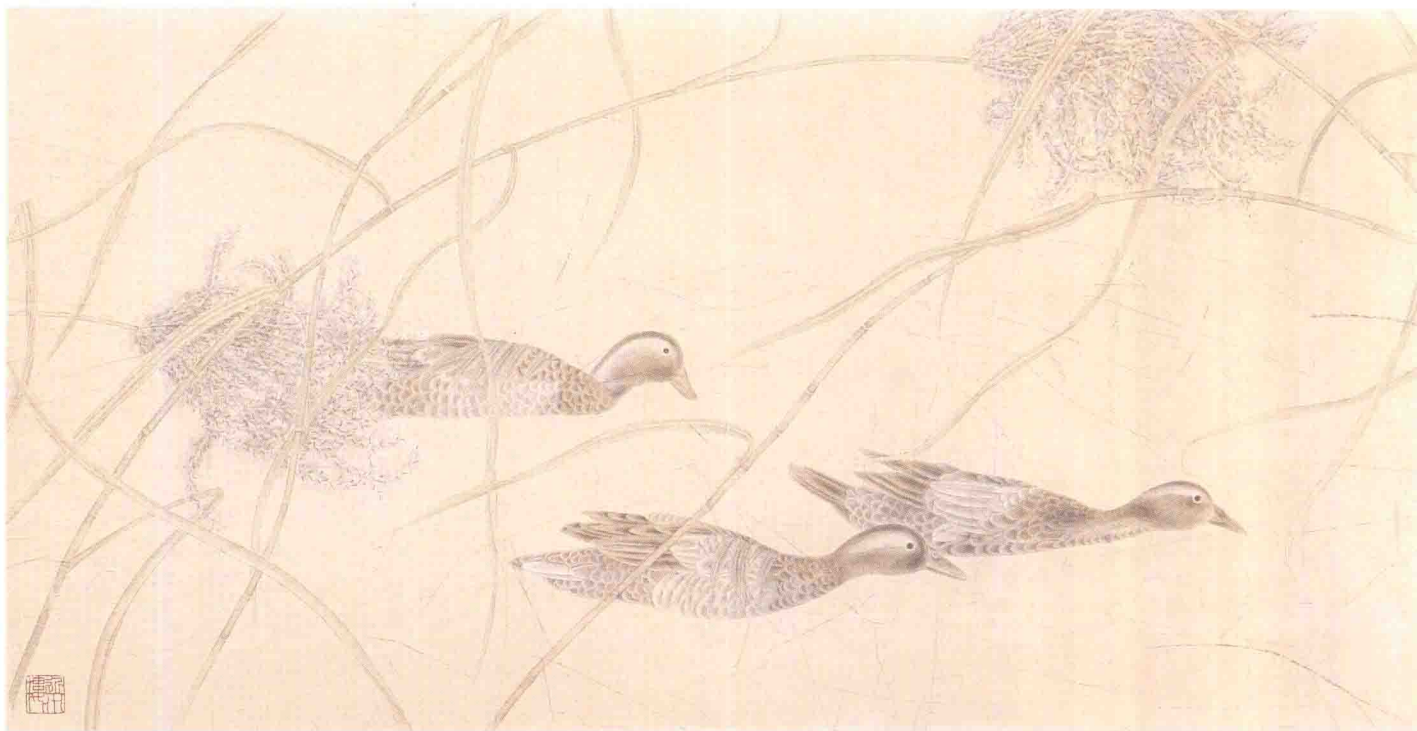
其实又何必执着地盼待花的开放，这葱翠的绿叶，同样能怡情悦目，关键在于有个关注的良好心情。

我临过一幅南宋《百花图卷》中栀子花的一段。这是二十几年从事工笔花鸟以来唯一的一次临摹，没有任何目的，纯粹是一种消遣。那是给一个班上临摹课，闲着无事，画上一段，消磨时光。这里我丝毫没有轻视古代经典之作的意味，相反我是很惦着这些经典作品的。或许这些作品已深深地印入我的意识之中，甚至会将这些作品当作一位会心的知友，一并交流着如何来关注外部的世界，以怎样的心境来反映自然世界所展示的迹象。

《百花图卷》栀子花一段仅为两枝，三朵开着的花与一朵蓓蕾。一只侧身鸣叫的八哥站在枝头。素墨淡晕，调子和顺温雅。细细把玩，这花体似乎没有着色，只用流转自如的线条将花瓣的翻转曲姿天然地留入纸面。淡淡的几乎会疏忽的墨色沿着花体向外晕化，使花那种素洁光润的质地，潜潜地传递到视觉里。或者可以这样说，蕴含在优美的线体墨韵之中的感觉世界，是由读画者根据自身的自然体验共同完成的。画画似乎是一个平面，细细品味不难产生一个空间，这个空间不单是一个客观的自然空间，同时也充溢了一个心理的空间。

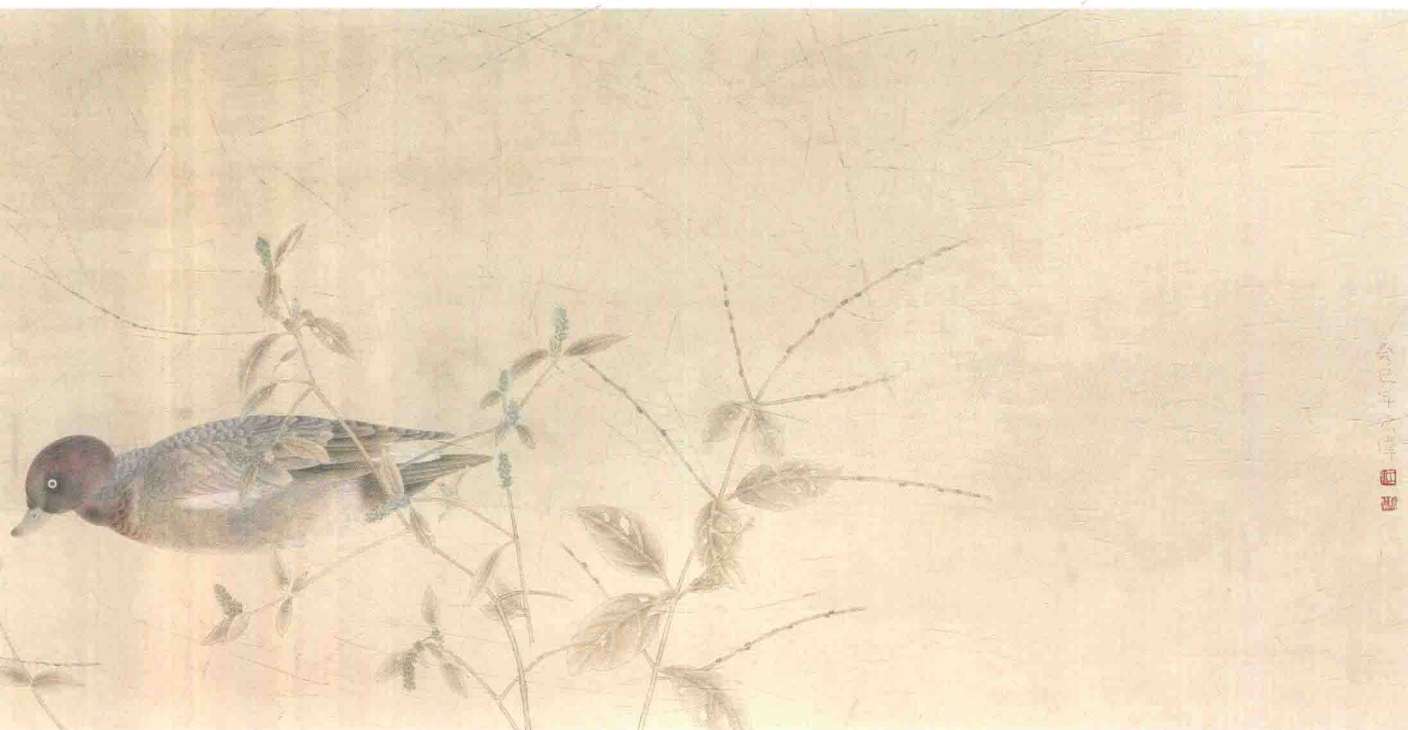

江宏伟 闲坐听春禽 66cm×34cm 纸本设色 2017年

江宏伟 秋水无声 35cm×139cm 纸本设色 2010年

江宏伟 水禽图卷 35cm×139cm 纸本设色 2013年

江宏伟 春深 177cm x 97cm 纸本设色 2013年