

彩墨世界

邹传安

工笔花鸟作品精选

ZOUCHUANAN

GONGBI

HUANIAO

ZUOPINJINGXUAN

天津杨柳青画社

【 彩 墨 世 界 】

邹传安

工笔花鸟作品精选

ZOUCHUANAN GONGBIHUANIAO ZUOPIN JINGXUAN

天津杨柳青画社

作者简介

邹传安，字书靖，斋号“知止”。1940年生，湖南省新化县人。中国美术家协会会员，湖南省文史研究馆馆员，湖南师范大学美术系客座教授，湖南省娄底地区文联名誉主席，国家一级美术师。退休前供职于湖南省娄底地区文联，任文联副主席、美协主席、书画院院长。1999年迁居深圳。

作品自50年代起，陆续参加国内外各类展览并获奖，涉及的国家有美国、法国、加拿大、日本、印度、新加坡等。曾数度在长沙、香港、台北等地举办个展和联展。作品多为海内外个人和机构收藏。出版有专著《工笔花鸟画技法》。论者评其作品：“有写意之韵致和现代审美意识，既有超脱的意境，又富时代感。”

图书在版编目 (CIP) 数据

邹传安工笔花鸟作品精选 / 邹传安绘. —天津：天津杨柳青画社，2011.1
(彩墨世界)
ISBN 978-7-80738-606-3

I. ①邹… II. ①邹… III. ①工笔画：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(2010)第136648号

出 版 人：刘建超

出 版 者：天津杨柳青画社

地 址：天津市河西区佟楼三合里111号

邮政编码：300074

编辑部电话：(022) 28379182

市场营销部电话：(022) 28376828 28374517

28376928 28376998

传 真：(022) 28376968

邮购部电话：(022) 28350624

网 址：www.ylqbook.com

制 版：北京图文天地制版印刷有限公司

印 刷：北京宝峰印刷有限公司

开 本：1/12 889mm×1194mm

印 张：8

版 次：2011年1月第1版

印 次：2011年1月第1次

印 数：1—4000册

书 号：ISBN 978-7-80738-606-3

定 价：55 元

我画工笔花鸟画

——邹传安

艺海深莫测 雕虫不可欺

天地之大，世事之繁，绘画一门可谓雕虫小技，而工笔花鸟画之于绘画，则又小之小者。然大不容易，我自幼学画，今已须发皤然，数十年间日绘夜思，寒暑不易，小疾未休，也就被人许个“工写互见，雅俗共赏”，已属当面客气的话了。开始是临摹前人的遗迹，凡一点一画，一勾一染，唯恐不真不肖，常常摹之再三而不得其神，于是自认才不足以追前贤，深引为恨；继则写生于园圃，凡一花一叶，一蕊一蒂，必着意勾描，每自朝至暮，腰酸指硬，而一一回视笔下形象，皆不及园中诸物，又以为造化天成，凡手俗目，何可追摹？如是者垂五十年，始能够渐傍造物，心浸古人，于情于理，稍许自由。也不敢便说是“迹踵神明之妙，意澈造化之秘”，只不过日久眼熟，熟能生巧而已。然则数十年晨昏，只换一个“熟”字，你说这“雕虫小技”难也不难？

古范无藩篱 要当识蹊径

说起工笔花鸟画，有谁敢出宋人一头地？徐、黄以降，如许年月，芸芸画师。论写生，论创意，论勾勒渲染，有谁不在宋人院画“精于体物，造理入神”的檐下低头出入？及至近年工笔画勃兴，高手辈出，才各自匆匆挤出前人阴影，得以在某些方面有所突破。再回顾祖宗成法，原来留与后人的地域仍广。比如造境，古画多于背景不置一笔，忽略三度空间的刻画，自限容量。又如物神物态，或昼夜不分，有月无阴；或润燥同调，晴雨难辨，都失真花真鸟四时明晦的风神。至表现手法，古人固自不少，如败墙拓影，含唾泼墨，临溪涤渍之类，惜又未能采入工笔之中，总是天意人功，未全融切，令千年古艺难于拓展，徒着人叹“穷途末路”。所以不管别家怎地画，旁人怎地看，我自觑定古范的隙漏，好向宋人檐外求生活，一是工中求写，实中求意，破一破工笔画的既有程式。二是设法令主体物象与生存空间融合，以拓展画面的境界与容量。三是追意真实花鸟在晴明雨晦各种不同条件下的生活形象和色彩变化，以丰富其本身的风采。四是开拓花鸟画的固有题材，比如将大山大水引入画面，以扩充作品的视野。总之要求得客观美与意象美，使两者都能尽量充分地体现在我的画面中。于是不时有些非驴非马的东西出来，虽然从未因此而得到什么荣耀，但这本身已令我心满意足，因为前人并没有将风光占尽，留给我辈仍有无尽天地，民族艺术真的活力无穷。

勿道寒窗苦 安坐足怡神

有人把工笔花鸟画称为绘画中的马拉松运动，又有人把它比作西方的写实油画。前者是就它的创作周期而言，后者大约是由它的艺术形式和效果出发。诚然，工笔花鸟画的制作程序是长而规范的，与激情迸发时呼啸着挥笔立就的写意画不可同日而语，也与讲求市场效益的当世生活节奏格格不入。不过，凡事蓄之久者发必雄，思之熟者行必远。一切成竹在胸，只管一步一步做了去，无大喜，无大悲，心如禅定，不急不躁，最后水到渠成，缓缓打住，何惧周期之长？况且，真是工笔画家，一旦身坐案头，便形神俱化，正是“读书随处净土，闭门即是深山”，闹市修行，有益身心，其乐隽永，一日不忍离，何处更觅林泉？而它的表现力、真切感，确实比之写实油画有过之而无不及，尤其对中华民族特有的情性旨趣、物我同在、天人合一等意蕴的刻画表现，更是以此法写此景，风行水上，略无滞碍。有凡宇宙万态，悉可蠕蠕自指间挥出，大至造物玄冥，万象浑化；小到毛羽纤然，朝露莹澈，无不可任意运斤。对我而言，之所以也曾勤于“砚耕”，区区事业心之外，此中如坐蒲团，如演太极，修行炼性，乃是第一要着，画好画歹，原是行程偶拾，“副产品”罢了，何须奢望。

2004年1月1日于深圳寓所

迎風

春月年華
有名花代
代新古今
同此去誰
識種花人
爾來畫
興始寫足
花精神
持將南畝
上謝老
秋翁

迎风

富贵园林

映月

红露

畫以王然為極其意韵為標此國然耳而法度准繩又登天之梯渡河之筏未到彼岸
不可棄也上月有金粟功底法度徑示我式意韻者極其良可笑也

丁亥夏月 齊人 畫於都 付安 萬方

春园小趣

凌霜惊艳

水清沙白

勇者胜

击浪

錦

鱗

頌

一片清光逐水寒
錦鱗潛泳任往返

知否它年龍門去
躍上星河看人寰
己丑孟夏 鄭傳安

錦鱗頌

秋月凝霜

满庭芳

高卧