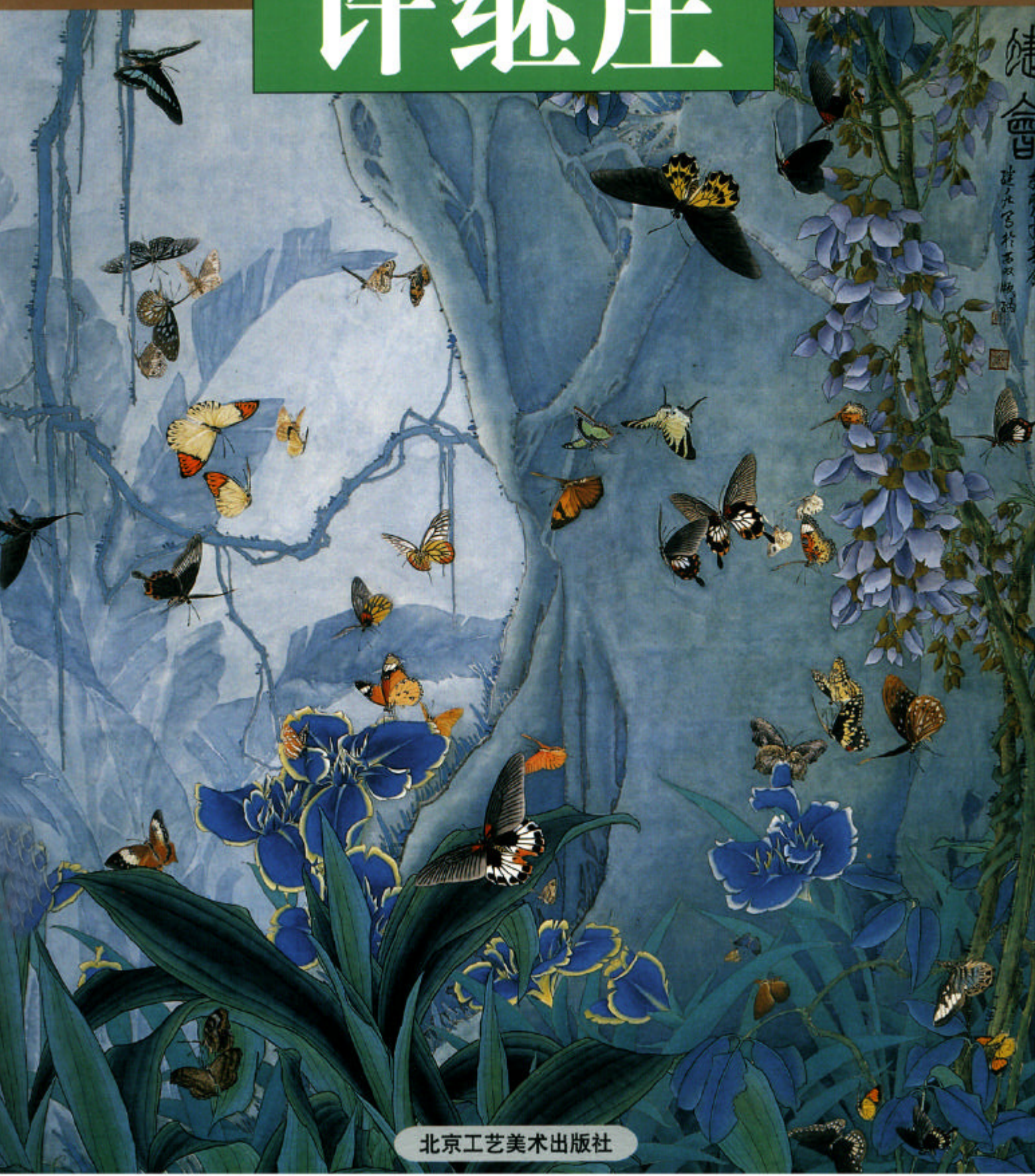

当代名家工笔花鸟精品

DANGDAIMINGJIA GONGBIHUANIAOJINGPIN

主编 江中铸

许继庄

北京工艺美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

许继庄 / 许继庄绘. —北京: 北京工艺美术出版社, 2002.1
(当代名家工笔花鸟精品 / 江中铸主编)

ISBN 7-80526-406-6

I. 许... II. 许... 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(2001)第093764号

〔编辑人语〕中国花鸟画是世界艺林中一枝罕见的奇葩,在我国已延续了一千多年,有着极高的艺术品位和雄厚的群众基础。近些年来,花鸟画得到空前的发展,尤其是以中青年为主体的花鸟画家,用他们能融贯中西艺术而并未远离中国传统的审美范畴的思维,用他们饱含与时代特征、地域风情相吻合的彩墨,创作了一批批有较高意境、气韵、格调的工笔花鸟画作品。这些新作,不仅丰富了工笔花鸟画艺术的表现技法,拓展了花鸟画的题材范围,更为21世纪的花鸟画走向世界提供了有益的参照。

为此,我们选择了12位知名于世的花鸟画家,出版了这套《当代名家工笔花鸟精品》丛书,让广大读者走进他们绚丽多彩、令人赏心悦目的花鸟世界。这些在传统与现代之间进行创造性选择的艺术家作品,是当代中国工笔花鸟画高水平的集中展示。细心赏析这些别开生面、富于新意的作品,专业和业余美术家可从中得到创作的启迪。同时这套丛书也是有志于工笔花鸟画的习画者临摹学习的优秀范本和自学的教科书。

许继庄 号知己堂主人,生于1938年,河北省武强县人。1962年毕业于北京艺术学院美术系,后留校任教。1964年转入中央美术学院国画系任教至今。现为中央美术学院教授,中国美术家协会会员,北京工笔重彩画会理事。作品多次参加全国性美术作品展览,并多次获奖。曾有多幅作品被国家博物馆、纪念馆、人民大会堂及香港、台湾地区和美国、日本、印度、新加坡、坦桑尼亚等国家专业艺术机构收藏。出版的画集有《许继庄花鸟画》等。

· 艺术品评 ·

草木有情

——许继庄的花鸟画

李 松

许继庄为人诚朴厚重,他的画则充满灵气,特别是那些蝴蝶花卉题材作品。创作这些作品,有他自己早年在农村生活的感受,不过真正启发他创作灵感的还是云南西双版纳的写生活动。那里的蝴蝶品种众多,他捉了60多个不同品种的蝴蝶做标本。为了熟悉蝴蝶的生活习性、品类特征,回到北京后,他又向中国科学院动物研究所的专家请教。然而,作为创作,这还只是素材的积累过程,他要把自己化为蝶,去揣摩群蝶在花草中翩跹飞舞的情态。仔细看 he 画的那些蝴蝶,蝶身的屈伸、俯仰与双翅的翕张开合配合得非常和谐。这种快速的瞬间动作单靠观察是不行的,要借助于想象和联想。从蝴蝶的形象、动态,令人联想到舞蹈演员、体操运动员的表演动作,而通过蝶的自由飞舞,又让人感到风的流动、阳光的温煦。

他画的蝴蝶不仅仅是动态的生动,而且有景有情。群蝶的组合与动作的呼应之中,暗示出一种情感上的联系,使人

联想到友情、亲情、恋情,动物原没有这么丰富的生活内容和感情世界,那是画家移情于对象的结果。

花鸟画家对于表现对象观察之精细入微确能“曲尽精理”,那是一种全方位的、历时性的深入观察与记录。记得二十年前,有一次在自然博物馆,画家俞致贞——许继庄的老师,和动植物学家们一起座谈。她讲到花卉的生长规律,含苞时什么样子,有多少花瓣,初开、盛开、凋谢过程是什么样子,早晨、正午、晚上有什么变化,令举座为之吃惊。植物学专家说,由于学术关注点不同,还没有人对花卉生态了解得如此详尽。然而,花鸟画家从来不满足于对花鸟虫蝶仅仅只做生态的精确描绘,而是要表现一种生活的美,一种情操,一种精神,是画家审美理想的表现。

在许继庄的作品中,虫蝶的生动性也借助于环境的衬托,那些花草的枝、蔓、花、叶也都是有情物,其低昂弯转、偃仰向背,看似自然随意,却都与虫蝶飞翔的翩翻反侧相应合,构成或欢快,或舒徐,或活泼,或优雅的不同的乐章。

为了突出主体,在环境背景的虚实处理和色彩配置上,画家有精心的安排。作为背景的花木多数被简化、淡化、虚化。有的渲染成虚幻的斑驳纹理,有的用没骨,有的淡彩双勾接近于白描。有的画面虽繁,但花木用花青色的统一色调与蝶羽的灿烂相互映衬,形成热烈、快活的氛围。

许继庄在他总结创作经验的文章中强调用笔的骨力与写意性。他的作品在构图剪裁、取势,和线的编织上突出力与动的效果,气势通畅,不琐屑。在色彩的运用上,他强调“变色”,即服从于作品主题需要和色彩构成需要的夸张与强调,以充分体现画家创作上的主动性。例如他的代表作品《南国情》,画中的龟背竹本来是绿叶红花,他全部改为红色。又如《白牡丹》的叶子,《新晴》中的荷叶,或用花青,或用墨染,形成统一、高雅的色调,对白色的牡丹、红艳的荷花起了很好的烘托作用。

作于1992年的《晨馨》,画面极静谧、极美,湛蓝底色把竞开的花朵衬托得分外娇丽,繁密的花蕊,星星点点,犹如台石上闪烁的光点。写于西双版纳的《蝶会》,在结构和色彩表现上成功地画出了景物的空间感。背景的巨树,苍老的鳞皮被省略不画,通体如浮雕般,和远处的芭蕉皆染做透明的淡蓝色调。在色彩上被压低、简化了的背景环境,使前景上的花草与群蝶得到更充分的显示,也把轻纱薄雾般的大气感觉充分表现出来了。近几年来,许继庄尤其注意工笔与写意的融合,使作品有工笔的严谨工整与写意笔墨的潇洒自由,作品越来越受到了同行和观众的关注与好评。

羊蹄甲花 1991年 纸本 68cm × 68cm

西府海棠 1992年 纸本 68cm × 68cm

鹤舞

1991年 绢本

400cm × 186cm

白海棠 1999年 纸本 68cm × 68cm

红桃花 1999年 纸本 68cm × 68cm

南国情
1987年 绢本
200cm × 96cm

晨曲 1991年 纸本 68cm × 68cm

宋人诗意图册之一 1982年 纸本 68cm × 68cm

喜报频传
1979年 绢本
200cm × 136cm

富贵图（扇面） 1997年 纸本

荷香图（扇面） 1992年 纸本

宋人诗意册之二 1990年 纸本 68cm × 68cm

新晴 1993年 纸本 68cm × 68cm

春韵
1993年 绢本
136cm × 96cm

雙韻

癸亥年夏月
畫於京

蝴蝶册页之一
1998年 纸本
34cm × 45cm

蝴蝶册页之二
1998年 纸本
34cm × 45cm

蝶恋花 1998年 纸本 68cm × 68cm