

当代名家工笔花鸟精品

DANGDAIMINGJIA GONGBIHUANIAOJINGPIN

主编 江中铸

郑力

北京工艺美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

郑力 / 郑力绘. — 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. 郑... II. 郑... 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 093762 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。

郑力 字大字,1964 年生于宁波镇海。1988 年毕业于中国美术学院中国画系。现为中国美术学院副教授,中国美术家协会会员,浙江美术家协会理事。作品《书香门第》获第九届全国美展金奖;《漱玉》入选第八届全国美展优秀作品展,获浙江省展区金奖;《鹤鸣九霄》被中南海怀仁堂收藏;巨幅山水《祖国万岁》(合作)被军事博物馆收藏。出版的画集有《自在山水》、《满庭芳》、《园林情韵》三种。

· 艺术心路 ·

花鸟景观的新探索

——园林画刍议

郑 力

自然现象是画家取之不尽用之不竭的宝藏,画家依时代精神和个人兴趣截取自然的片段,赋予人文内涵转化为创作成果。园林是带有深厚人文积淀的第二自然,描绘园林,发掘其精神内涵,表达这种特殊空间的复杂而微妙的情味,传达出这种环境的心理特征,是描绘园林的意义。

意境是中国画的灵魂。园林画的意境在于艺术家对园林意境的深入把握,意味着必须去捕捉那闪烁不定的精神根源。园林不同于一般的自然,它的独特魅力在于它不以构建出呈现于人们面前的景观环境为目的,而是传情达意的时空综合艺术。游赏者睹物会意,

触景生情,感受到有限空间环境中无限丰富的意趣。这种融情入景、情景交融的美妙境界,就是中国园林在欣赏者中造成的意境。中国园林的特殊美感,很大程度上取决于这种意境的创造。意境的创造使园林有了灵魂,充满了灵动的生气,景不再是可以一览无余的固定特质形态,而是散发出深蕴情致的活生生的精神形态了。艺术家体会并融入园林的意境,赋予园林画中一切景物形象以超出个体有限存在的意义。这样,“一切春色寄托在数点桃花,二三水鸟启示着自然的无限生机”,景物与心灵体会交融,景物也就化为意境了。园林的意境同园林画的意境是相通的,但艺术家在对园林的描绘中又进行了艺术的再创造,又融入了艺术家的情思,因心造境,境心和谐,园林画的意境把园林的意境美追求向前推进一步。

园林画的表现形式与传统界画的最大区别是内与外、入与出的区别。传统界画所取视线高,无法表现建筑与其环境的大小空间相通相连相隔所产生的多层空间场景,而生活视觉最能反映园林特有的空间特点和空间观念。因此,欲令观者身“入”其中,园林的最佳表现方式,就在如何以生活视觉的方式去处理和布置空间,用山石、流水、花木、建筑等景观为客观元素,加入适情适景的主观元素(如禽鸟昆虫、瓶花书卷等)以点题。这样,尽管形态各异,空间环境不同,但园林画创造的空间却有着超乎象外的情韵和寓于变化的意趣,达到超以物象的心灵空间,这是园林画的最高境界。

突破前人表现形式和方法的规范,以生活视觉的方式和综合技法的手段把自然中国园林的独特美感提炼成画面上的艺术美,给予欣赏者的是一种全新的视觉感受。多年来,我在园林画的创作实践中,逐步摸索出一些新的表现形式和方法,主要有园林窗景,包括室内窗景和室外的园林小品,表现对静观空间的处理,以情韵取胜。窗景中的视线由室内的桌面设置的静物转向窗外的园林景(窗外景中又含更远处层面的窗景),或视线从室外看到室内景,再从室内门窗看到对面的空间。这样,大小空间通过门窗联系使其景中有景。窗里窗外选择互为映衬的静物和景物作为主景,点缀以“情”物。如蜂蝶、禽鸟能联系内外或增添画面的灵动生气;发簪、书卷、绣架等可点明画面主人公的身世、情怀和活动;如意、百合彰显吉庆气氛;琴、笛使观众如闻其声等等。总之,一切与园林文化有关联的细微物件都要经过严格的选择和组织,用精致的笔墨达到画面的和谐统一,以显现画面的意境。

对园林和园林文化的探索,我们可以发现:中国士大夫们在“壶天”和“芥子”中叠山理水,构建精美完善生活环境的努力,对于今后的人类社会而言,可能永远不再有机会像中国的古人们那样慷慨,舍得花上千年的光阴使一种文化形态从其体系直到每一细微构成间的和谐完善都达到极致。这样,描绘园林,发掘并表现其深邃的意境,则是一件非常有意义的事情。

晴窗一日几回看 1998年 纸本 136cm × 136cm

国色

1994年 纸本

135.8cm × 67.4cm

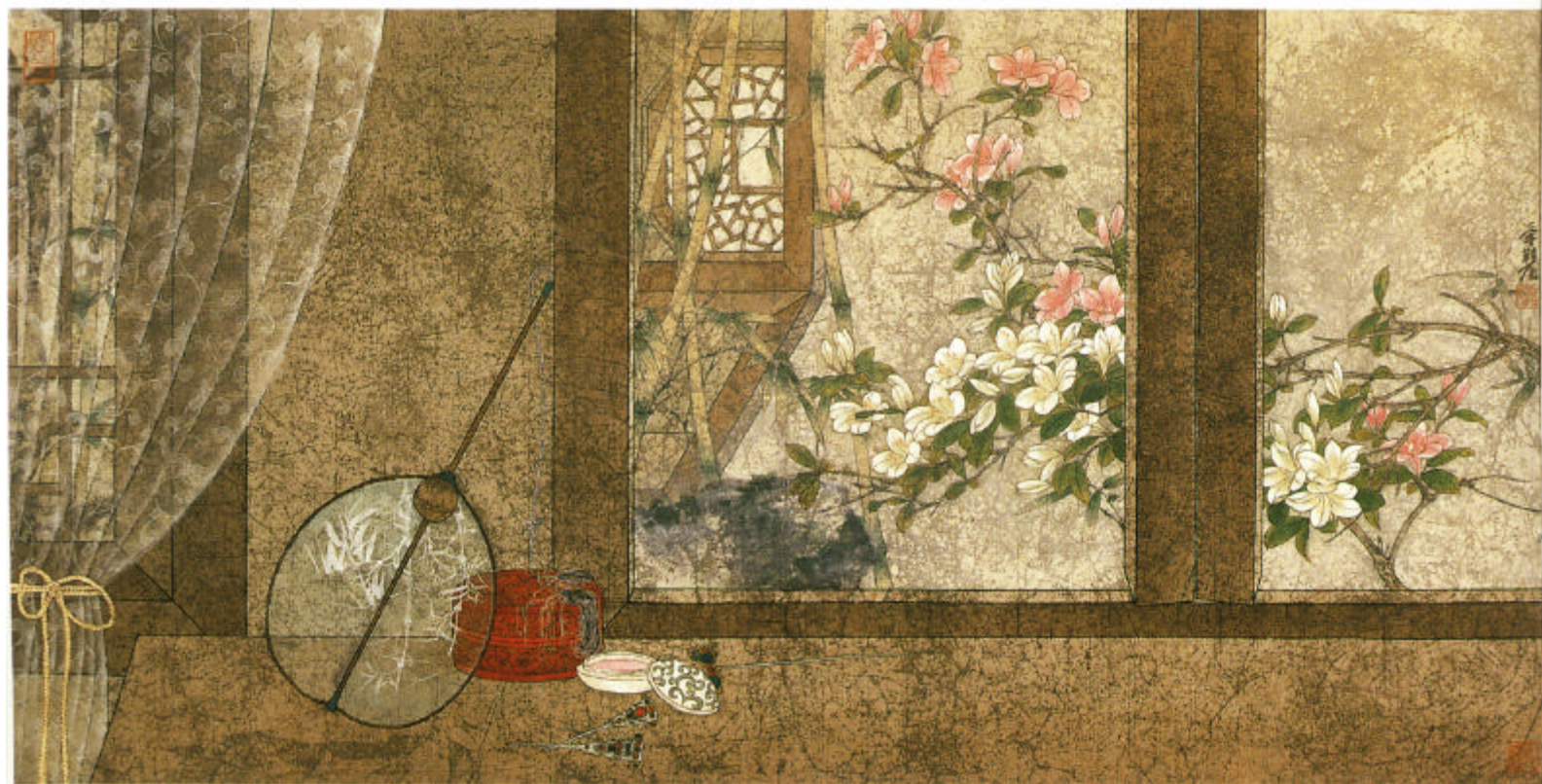
薰风入室 1995年 纸本 68cm × 68cm

疏影摇窗 1995年 纸本 69cm × 68.6cm

闺阁情愫
1998年 纸本
137cm × 68.3cm

花气三春浮香霭 1997年 纸本 68.3cm × 136.8cm

红柿 1997年 纸本 68.7cm × 137.8cm

淑芬 1994年 纸本 121cm × 135cm

书香门第
1999年 纸本
172cm x 248cm

一簾幽梦 1992年 纸本 68cm × 91cm

天香
1997年 纸本
纵 114cm
横 68.4cm

笛里寒梢蕊自开

1999年 纸本

137.2cm × 68.4cm

春心莫与花争发 1997年 纸本 68cm × 124.7cm

似是故人来 1997年 纸本 82cm × 145cm

万事如意 1996年 纸本 119.8cm × 199.2cm

蝶恋花 1994年 纸本 68.5cm × 117.4cm

闻香识佳人 1998年 纸本 68cm × 136.5cm

子孙满堂 事事如意 1997年 纸本 136.4cm × 131.5cm

封面画：如意 1997年
纸本 79cm × 67cm