

主
编

龙

瑞

河

北

美

术

出

版

社

赵

宁

安

篇

画品从书、画品从书

主 编：龙 瑞
副主编：张江舟 梅墨生 张 炎
责任编辑：王国强 贾少峰 彭国昌 李菁华
封面设计：张 森
内文设计：张 森 常良健 任 涛 王 焘 王婵娟
技术编辑：毛秋实

图书在版编目（CIP）数据

画品丛书·赵宁安 / 龙瑞主编；赵宁安绘.—石家庄：
河北美术出版社，2007.8
ISBN 978-7-5310-2900-7
I. 画… II. ①龙… ②赵… III. 中国画—作品集—中国—现代 IV. J222.7
中国版本图书馆CIP数据核字（2007）第137914号

画品丛书

主 编 龙 瑞

出版发行：河北美术出版社
(石家庄市和平西路新文里8号 邮政编码 050071)
制 版：深圳市欣海彩设计制作有限公司
深圳市佳信达印务有限公司
印 刷：深圳市佳信达印务有限公司
开 本： 787mm×1092mm 1/8
印 张： 288
印 数： 1~1000册
版 次： 2007年8月第1版
印 次： 2007年8月第1次印刷

全套(144册) 总定价：3900.00元

中国国家画院艺术科学研究课题

一部极具史学价值的书；

一部全面评述当代中国画创作现状的书；

一部补阙当代中国画理论体系缺憾的书；

一部在编纂与出版模式上最具新颖性的书；

一部专家学者书架上不可或缺的书。

赵宁安 简历

1945年出生于宁夏银川市，祖籍山东历城。1981年毕业于中央美术学院李苦禅教授研究生班，并留校任教。现为中央美术学院教授、中国美术家协会会员、中国书画函授大学教授、中华名人协会书画研究院副院长。

不实心事不成、不虚心事不知

——赵宁安花鸟画艺术

□ 朱丽华

“法应物是，因意立法”，赵宁安的中国画就是以此不拘一格的认知，以多种表现形式作为自己的艺术特征。赵宁安自幼习花鸟画，走过了苦苦求索的路程，曾从事版画、漫画创作，画过人物画、连环画、插图，搞过海报、涉足极广，后曾为苦禅先生的入室弟子，由博返约、多向归一，在艺术领域里上下求索，成就斐然。宁安大体以两种途径作画：一是学习近现代和当代名家高手，以指画中三昧；二是由外及内，广为借鉴，直到现代艺术构成。进而以自家心手，用自家法，创自家面目。观其作品，可以看出几个特点。

在师承上，宁安继承了历代著名花鸟画家的优秀传统，采取了师古人与师造化并重的态度。“外师造化，中得心源”是中国传统绘画的基本宗旨，画家们投身大化，观风物，察民情，探幽微，析物理，在静观熙照中达到人与天一、物我两融的境界。宁安的表现技法娴熟、笔墨朴茂酣畅，风格雅致都得力于他传统功力深厚。师承广，在外师造化中找到了自己得

『见吴作人先生评画』

『见吴作人先生评画』

『见李可染先生和学生们在一起』

『见李宗津先生在一起』

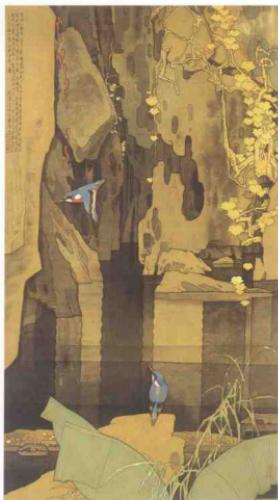
『见李可染先生和学生们在一起』

『见吴作人先生评画』

饰纹理，厚重的墨色线时与温润的色彩相映衬，它们相辅相成构建了宁安那清新朴茂、大器典雅的艺术世界。

中国画家讲究“默识心记，烂熟于心，凝神静想，一挥而就”、“立万象于胸怀，传千祀于毫翰”。明代董大则在称赞张穆之画马时说：“尝蓄名马……与之久习，得其饮食喜怒之精神。”（《广东新语》）清代王概说：“当真花看眼，自得其天然色也。”（《芥子园画传》）清代邹一桂说：“今以万物为师，以生机为运，见一花一萼，谛视而熟察之，以得其所以然，则韵致丰采，自然生动。”

（《小山画谱》）清代邵梅臣说：“古人作画大抵以造物为师，天地间有一指即有一稿。”（《画耕偶录》）宁安讲，一般总把写生看做创作的准备阶段，其中固然可以积累素材和感受，进行基本训练，但重要的是，实际创作在这里已经开始了。所以写生是画家的储备和能源，写生中凝聚了采撷之心血，也萌动着不稳固的契机。赵宁安的花鸟画继承了传统文化精

『见李宗津先生在一起』

『见吴作人先生评画』

心源的独特心法。这正是中国书画“澄怀”、“卧游”的正宗门户。宁安长期生活于宁夏，壮阔的大西北风云，纯朴的乡风民俗自然而然地熏陶着他，造就了这位心地坦诚、学风实在的人，故自言“不实心事不成、不虚心事不知”。宁安的才气，又绝不像秀骨清相的江南豪俊。外憋内巧，外朴内秀，是宁安其人主要特点，也是宁安其画的个性所在。其画从细微中见匠心，写意中存巧致，既无妖艳的媚俗味，也无琐屑纤弱的小家子气，金石般的点线常常伴以细密的装

神，认为：“只有勇于在活本中求画本的人，才能无愧于你的称号：画家。”宁安对自然进行了长期的、深入的观察，全力去观照和体察花鸟世界从而穷究其理，把握其理，即“穷神而达化”。不会一味临摹前人的“秘本”，更不会一味依靠古人的“稿本”进行，牢记“宁我者生、似我者死”（齐白石），通过心灵和造化的沟通，默契与神会，创造出自家的语言、程式与造型方式，他的出新，不是标新立异，也不是故弄玄虚，而是从题材、章法、构思几方面着

『叶浅予先生指画作画』

『和吴冠中夫妇在一起』

『和黄胄先生等在一起』

『雀趣图 1984年』

手，务求新颖，不落陈套浅薄。他画了大量的写生作品，一点也不觉得平淡，而是与人一种清新。他的鸡、羊等多是西北特产，他从喜欢的题材中，发展出酣畅厚重的笔墨情趣。章法上，气盛势旺，平中见奇，构思则重情景交融、与意境的深邃。赵宁安写生的主要手段是以线造型，宁安的作品有不少构图繁杂，气势恢宏，这表现大景观的写生画面通过线描选取其势，近取其形，于复杂中见层次，恢宏中见结构，形成以线造型，以形成象，以象蓄势，以势达情这一中国画线条描写的突出特色。其另一些写生作品则只是摄取单一物象，或几棵大树、或一本花瓶，或几根野藤，但通过线条的聚散开合，掩映呼应却构成统一而有变化、单纯而又丰富的画面。宁安的线描写生，在用笔上有时像巧娘描绣，细牵慢引，一丝不苟，线描风格拙雅工致，既娴熟端庄；有时则像武士挥剑，挥臂砍斫，尽去犹豫，体现在用线上则是笔走龙蛇，风驰电掣。

齐白石说：“正由于我热爱我的家乡，爱我祖国富饶美丽的山川大地，爱大地上一切活生生的生命，因而花了我毕生精力，把一个普通中国人的感情画在画里，写在诗里，原来我所追逐的就是和平。”宁安

先生就是以此为座右铭，认为成功的画家都有各不相同的个人经验和各不相同的艺术道路，但都有一个共同的起点，就是对艺术事业的挚诚的热爱。“不精不诚，不能动人。真在内者，神动于外，是所以贵真也”。中国传统绘画中所以独到地将人品与画品相提并论，将画家的现实人格、审美人格和作品的思想内涵紧密联系起来，其据于此。花鸟画家的特殊天赋在于把普通情感向花鸟情感转变，把个人情感向艺术情感转变，要求以富有个性的艺术语言传达出与常人共有的美感体验，使欣赏者通过花鸟画认识自己，丰富自己，得到审美享受和智慧启迪。宁安的花鸟画就是画花鸟与人感情的沟通，画自然生态与花鸟密不可分，画花鸟与人的和谐，表现对花鸟由衷的热爱和了解，寄托着爱心。对传统花鸟画是了如指掌，宁安先

生不仅注意于国人对花鸟画的创新变革，而且注意于西方艺术对中国的影响，吸收了西方艺术的构图和印象派外光的影响，以中融西，使其花鸟画不同于前人。花鸟画背景则采用抽象、半抽象的肌理，运用半是天成、半是人为的偶发性效果，构成大自然的葱茏、氤氲意象，或是或彩，或浓烈或雅淡。有时明丽中内含静穆，有时幽眇中内蕴空灵。有时似繁华战绩多姿，有时若月明云汉星稀，有时又使用丙烯、金银构成装饰性意味。境换情移，“于天地之外，别构一种灵奇”（方士庶）其表现手法，因圆而调式、氛围、意境的需要而做随机性处理。花鸟画也有自身的语言结构，当然不同于诗，赵宁安的花鸟画有个人的语言汇，有他特别的语言结构。他往往通过特殊的构图方式，和谐与奇异并用，对称与破缺兼施，或墨与

彩强烈对比，或虚与实两极分化，或抽象与具象并置反衬，或通过环境氛围的渲染与花鸟的情态化造型来表达。语言结构的灵活多变，化出精神性的新深邃。周宁安的花鸟画更具有个性化和现代化的色彩而自具一格，成为走在前列的现代花鸟画家之一。

“琳摩诘之诗，诗中有画；观摩诘之画，画中有诗”（《东坡题跋》下卷《书摩诘蓝田烟雨图》）绘画要有诗的意境，形神兼备是其首要条件。“书画本一律，天人与清新”，通过形似追摄神似，是我国绘画传统的精要。周宁安先生绘画艺术的主要成功之处，正是在于能由逼肖的“实境”、“真景”中传神虚化而成意境，“凝神遐想，妙悟自然”。故其画令人耐看，诱人兴发。其作品《池趣》，以洗练流畅的笔法，素雅点彩的色调，描绘在藤萝疏枝的掩映下，嬉戏于池水浮萍之间的游鱼之趣。画面无一丝流浪水影，全以黑白处置，但是我们从传神之笔的金鱼游姿中，仍然感受到风静流止、清澈明莹的水韵，具有此无水胜有水的艺术魅力。

周宁安生是一位集众长于一身的艺术家，他有扎实的写实功力。山水、人物、花鸟画无一不能，工写兼精，并善书法篆刻。周宁安先生的印章，约言之，变在章法，意在敦厚，而其境界尤为宏美。因而，在他那些时出新意而样式别致的印章中，能透过精心构筑的印面感受到作者内心的情感，字的结构、笔势、笔画的收束、线条的体量感经由刀法的刻画而活脱脱呈现于印面。周宁的艺术实践在整体上还处于一种探索时期，他的多能多向以及表现在作品上的多样变化似可明证，也正因此，当他的艺术的大成时期到来之际，正是他艺术探问“由万归一”之时，前途无可限量。

『黄雀共乐』 1993年

『石榴双鸟图』 2002年

题 目 湾湾江上春
创作时间 1999年
尺 寸 68cm×136cm
材 质 纸本

题 目 黄道风景
创作时间 2002年
尺 寸 68cm×136cm
材 质 纸本

题 目 写生珍禽图
创作时间 2002年
尺 寸 68cm × 136cm
材 质 纸本

题 目 温榆河畔
创作时间 2002年
尺 寸 68cm×136cm
材 质 纸本

题 目 莘兼挂冷枝
创作时间 2002年
尺 寸 68cm × 136cm
材 质 纸本

题 目 溪竹勤静
创作时间 2002年
尺 寸 68cm×136cm
材 质 纸本

题 目 小憩图
创作时间 2002年
尺 寸 68cm×136cm
材 质 纸本

题 目 鸭先知趣图
创作时间 2002年
尺 寸 68cm × 136cm
材 质 纸本

题 目 天地为之一震
创作时间 2002年
尺 寸 68cm×136cm
材 质 纸本

题 目 月明人静时候
创作时间 2002年
尺 寸 68cm × 136cm
材 质 纸本

