

倡导中国画写意精神
弘扬中国画传统精髓

当代写意实力派画家 谢天赐花鸟画新作选

李克峻 主编

主编心语

当前，中国画创作空前活跃，提高与普及这两个层面都有很大的进展。但通过中国画的各种、各级展览也可看到，制作风、抽象风、水墨试验风、草草漫画风、套搬外国作品风的作品不少。这些绘画作品的参与，活跃了中国画的创作，使中国画出现了多元化、多极表现的趋向。几次中国画大展中，好多应归类于漆画、油画、水彩画、版画、装饰画、广告设计画的经过不遗余力地制作的作品参与展览，有的还获各级奖项。他们有的用中国画的材料画素描、画光影、画水彩；有的贴金点银、喷沙堆粉，用工艺画来充中国画，其名曰“创新”……这些作品的参与，使中国画的写意精神缺失了，中国画的笔墨情趣不见了，中国画的艺术含量降低了，悦人娱心的观展信息弱化了。当然，我们并不是要全盘否定，也没有权利否定这些画家的实际水平。随着社会的发展和大文化的交融，中国画会有些变化，在创作中，我们可能要加一点或减一点；有的要以墨为主，有的要以色为主；有的要传统一些，有的要现代一些；有的要走写实的路，有的要走抽象变形的路……但无论作品怎么变，中国画的底线得留住，流传于华夏民族几千年的写意精神不能变，传统精髓不能丢。这是在2004年9月首届中国写意画大展的座谈会上评委们一致的呼声。因为，这是我们中国画的“魂”，是我们中国画的“根”。

越是民族的，就越是世界的。中国画的言志、抒情、尚意的综合性，使其与中国几千年的大文化息息相通：由于中国画的不同于其他画种的唯一性，才成为世界民族之林的艺术瑰宝。为了倡导中国画的写意精神，弘扬中国画的传统精髓，使中国画的路子走的更正、更长，我们出版人能做的力所能及的工作，就是通过画家的作品来说话、来倡导、来弘扬。于是，就策划出版了这套《当代写意实力派画家》系列画册。

本系列画册所选画家不囿于“地位”、“名头”，更着眼于“实力”。因此入编的画家均为活跃于当代中国画坛的写意实力派人物，有的堪称“大家”。他们的作品在继承我们民族优秀传统文化的基础上，努力探研与实践，已形成鲜明的个人风格，在中国画坛产生了一定的影响力。

本系列画册所选作品，除了代表作外，大部分是画家接到我社特约函后新创作或以往没出版过的。这些凝聚着他们的灵智与心血的作品，不仅是画家本人创作水准与成果的最新展示，也可以相信，将会对中国画写意精神的倡导和中国画传统精髓的弘扬起到示范和推动作用。

这样，作为一个出版社的美术编辑，一个也在努力探索中国画写意精神的同道者，就没有枉费近半年的朝思暮想和案牍辛劳，而聊感欣慰了。

当画册梓行之时，也有些许遗憾，这就是在约稿中，有些画家因公务繁忙或没有最终完成约稿创作而未入编此系列之中。

孔子曰：“有朋自远方来，不亦乐乎。”当各地画家以画为友，其代表作成系列出版时，我们欣慰之余，深感为画家张扬个性、展示佳作，为中国画的创作与发展，为中国美术的提高与繁荣而共同努力，正是我们的初衷。

中国美术家协会会员
大连市美术家协会理事
大连出版社美术编辑室主任

李克峻

当代写意实力派画家 谢天赐花鸟画新作选

DANGDAI XIEYI SHILIPAI HUAJIA

XIETIANCI HUANIAOHUAXINZUOXUAN

李克峻 主编

谢天赐

大连出版社

谈艺随笔

● 谢天赐

谢天赐艺术简介

谢天赐，1948年生于广东阳江、中国美术家协会会员、江苏国画院特聘画家、《画坛》杂志艺术总监、享受政府特殊津贴专家、优秀人民艺术家，专题研究泼墨·构成·大写意花鸟画。

1999年以来先后在北京中国美术馆及国内外举办个人画展二十多次，参加国内外大展数十次，并获多个奖项。出版画集多本。作品入选各种版本艺术大词典及世界名人录。广东、湖南、烟台、大连等电视台等拍摄《天赐荷花》电视片多部。接受过中央电视台及全国数十家电视台的采访和报道。国内外数百家美术刊物作专题介绍和报道，引起艺术轰动效应。作品被北京人民大会堂、国务院、中国美协、中国艺术研究院等国内外艺术机构收藏。被中国艺术市场投资公司在全国网上评为2005年度全国最具收藏价值潜力十大画家之一。2005年被国务院科技奖励办公室授予优秀人民艺术家称号。

近期作品参加了第二届全国中国画展、今日中国美术展、全国当代花鸟画艺术大展、中国当代名家提名展、中国当代花鸟画坛名家邀请展、首届中国美协会员中国画精品展、傅抱石奖、南京传媒三年展、首届中国写意画展、优秀人民艺术家作品展等。2005年9月受联合国机构邀请、并被授予“和平使者”、“世界华人杰出艺术家”称号，参加中国艺术代表团赴美国纽约访问，参加联合国六十周年庆典活动，集体创作《美哉世界》赠与联合国。

△ 传统观念与现代意识

事物新的诞生不可凭空而来，现代中国花鸟画都是从传统的母体走出来的。你想轻易地把西方绘画技法简便地移植到中国画上来就能创新，非也。传统的艺术观念是历代艺术家智慧的积累，大写意花鸟从明代八大山人到现代潘天寿经历了几百年的历史，吴昌硕、黄宾虹、齐白石各有特点，我们现代人的写意花鸟画大都在他们的影响下画画，不容易突破他们的围城。然而，传统文化加现代意识理念有可能进行突破。

我们的传统哲学、文化、美学、思想、凝聚着中华民族独特的、鲜明的民族风格和特质。中国写意画的特点：诗、书、画，首先强调文化修养，再是技巧画法。它的核心是用笔墨去表现思想感情世界。

传统中的画家长期在佛家、道家、儒家思想的浸染中，长期处在封建制度下，要么释放浪漫，要么压抑消沉，借笔墨抒发、释放情怀，寄情于山水花鸟间，对月把酒当歌，形成了“文人画”的特质，更强调情感与笔墨技巧情趣。

而现代的一切都在改变。哥白尼的“日心说”将人类从主宰宇宙的神坛上拉了下来。达尔文的“进化论”将人类从主宰地球的神坛上拉了下来；弗洛伊德的“无意识”理论将人类从自我主宰的神坛上拉了下来。我们的视线通过天文望远镜已经能到达亿万光年地球以外的地方，遗传工程很快就能检视基因图谱，科学家已开始发现动物有思想、植物有情感。那么现代人的绘画情感不可能单纯地描述风、花、雪、月，感叹生活了。我们要关注地球、关注社会、关注民族、关注自然、关注自我的“有意识”与“无意识”。勇于探索，热爱自然，热爱生命，歌颂生活。艺术上要敢于表现自我，敢于张扬个性。要追求作品人生意义的深广度，要追求卓越，要追求自我与民族性的高度结合。

△ 艺术家的思想、性格与艺术观念

文也，人也；画也，人也。我们所做的一切基本都是自我意识与无意识的反映，而能抓好自我意识这一部分都很不错了。所以艺术家要博览群书，要行万里路。既有国家、民族观念又要有全球、宇宙观念，既有艺术专业所需的观念又要有自然科学与社会科学的观念。我们要综合地、整体地去观察世界，理解世界。人各有志，但他必然受以下四个方面因素影响：1.生理因素；2.家庭出身及社会生活环境；3.个人的生活经历和他的知识结构；4.偶发的机遇变化。这四条综合起来就可体现你的个性特征。一般的“正常人”不可能成为梵·高与毕加索。所以你的艺术个性及你的个性敢不敢张扬，也就全在其中。艺术生命

依赖于艺术家独有的思想观念与性格特质。世界上最大的敌人就是你自己，要他们变革，检视一下自己吧。

△ 传统技法的现代运用与发展

传统写意强调“书法性”，崇尚中锋用笔，追求劲健、苍润、圆厚、自然灵变。而我以为用笔要有激情，自己都不激动，读者怎么能感动？

在熟练的用笔基础上，心中有象，下笔没有象，有的只是激热的情感流泻。指、腕、肘、臂互相自然配合，不管中、侧、横、卧锋，直抒胸臆，不必计较笔笔有出处。转折逆顺，抑扬顿挫，纵横恣肆，随意生发，环环相扣，浑然天成。在激热酣畅的笔墨中显示力的美、力的和谐。

墨要有水才能流动，才能“书法”。所以水在笔中的含量有如魔术师的设计。在竖板上作画便于水的流动，可转动纸的方位掌握水的流向。水与墨还可互相冲撞、喷洒、堆积、重叠，或极干极湿。“屋漏痕”或“千年古藤”，追求各种审美情趣和取向。

还要敢于用墨，不怕黑沉沉。这黑不是没有阳光，那是辉亮至极而黑；这黑不是空洞无物，而是汹涌澎湃无法容载至极而黑；这黑演示了万物聚化、万物生化，那宇宙深处冥冥的永恒的黑。

传统中有指画法、吹云法、弹雪法、胶矾法、宿墨法等。我们再将其拓展一下，扩大制作手段：皱纸法、扎染法、油染法、纸筋法、拼贴法、水拓法、对印法等。还可用各类物质相互催化：撒盐排遣法、吸收沉淀法、水冲法、各种加剂法等。画面还可进行空间分割、局部剪裁、立体构成、平面构成、解构构成、打散构成、点构成、面构成、线构成，或强烈的黑、白、灰组合改变视角，提高视觉的冲击力。但不管技法如何使用，画面的感觉始终是写出来的，幻化的肌理也达至自然天成。否则会离中国画太远了。

中国画的传统理论都说“不择手段”，现代科技的发展会更进一步推动绘画技法的发展。但光有技法是不行的，我们的一切技法都是为了写意，“求气不求形”、“舍形悦影”、“似与不似之间”为之大象无形。中国画的魅力就在于意象表现，甚至深深地影响了一些西方的绘画大师。意象是自然神质与画家神质的相融性，物我交融，“外师造化”、“中得心源”、“迁想妙得”而来。意象加意象加观念组合成意境。意境是神与形的高度统一，引人深思与情感共鸣。艺术家的作品要有个性，但也要寻求“审美共振”。不然你的作品在当代未必得到接受，那么梵·高的悲剧就会重演。大写意高度概括、删繁就简、精炼晶凝，并不是逸笔草草、粗略率率。有意识的将各种因素推向至极，既乱不乱、既雕既琢、返朴归真。无法有法，守法破法，无法之法为至法。

2006年3月于广州荷伴我堂

廣 州 荷 花 仲 我 堂 荷 花 堂

江流天地外 但使願無違

居

高

聲

自

遠

乙卯年成

荷伴我堂

居高声自远

意

在

塵

中

乙酉年
廣

荷伴我堂

意在尘外

古今
闲
身
难
得
乙酉
荷伴我堂

静

中

观

物

化

王

滕

氏

氏

氏

氏

氏

氏

氏

氏

氏

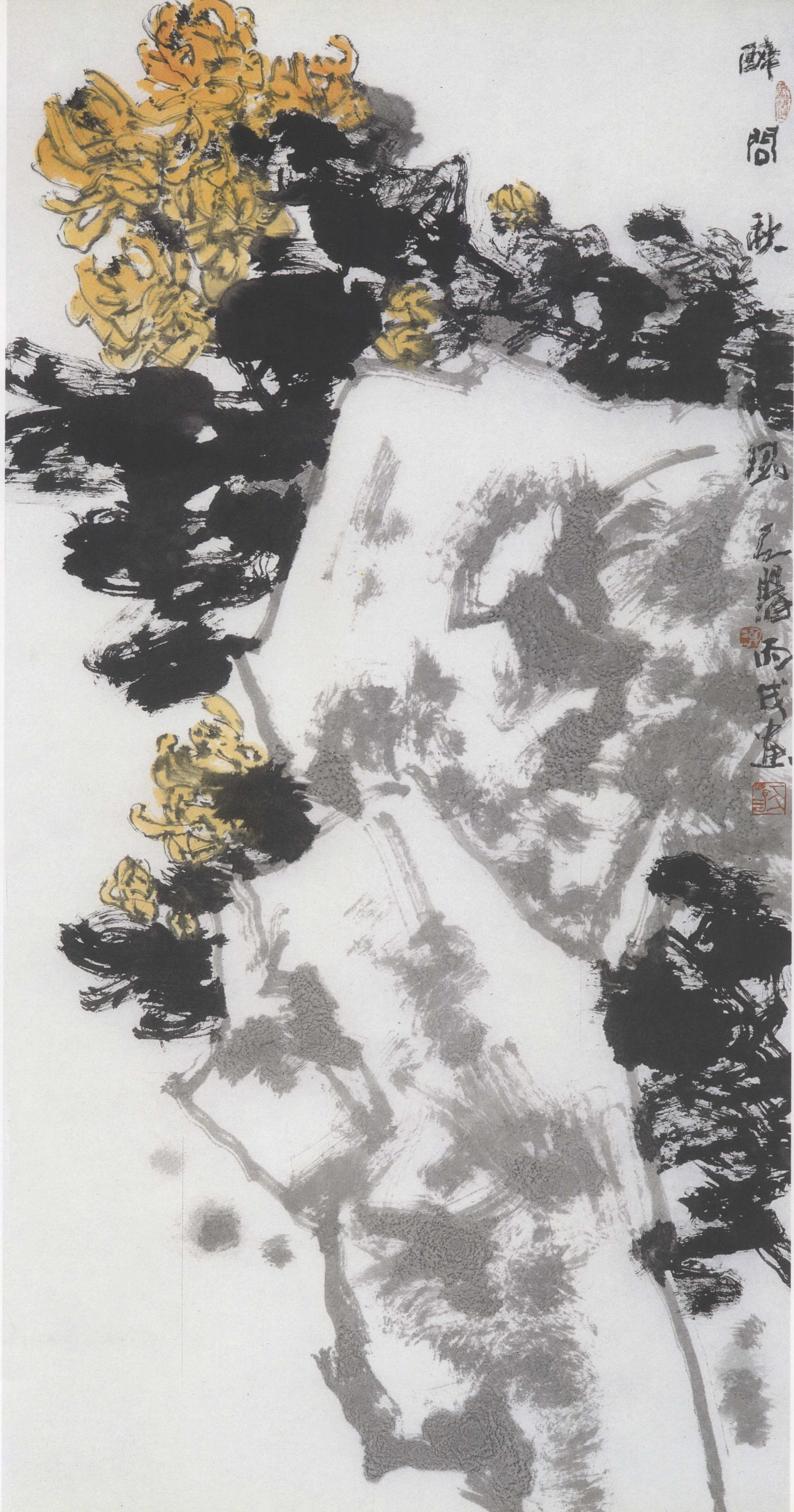
物
化

清 龙

山 野

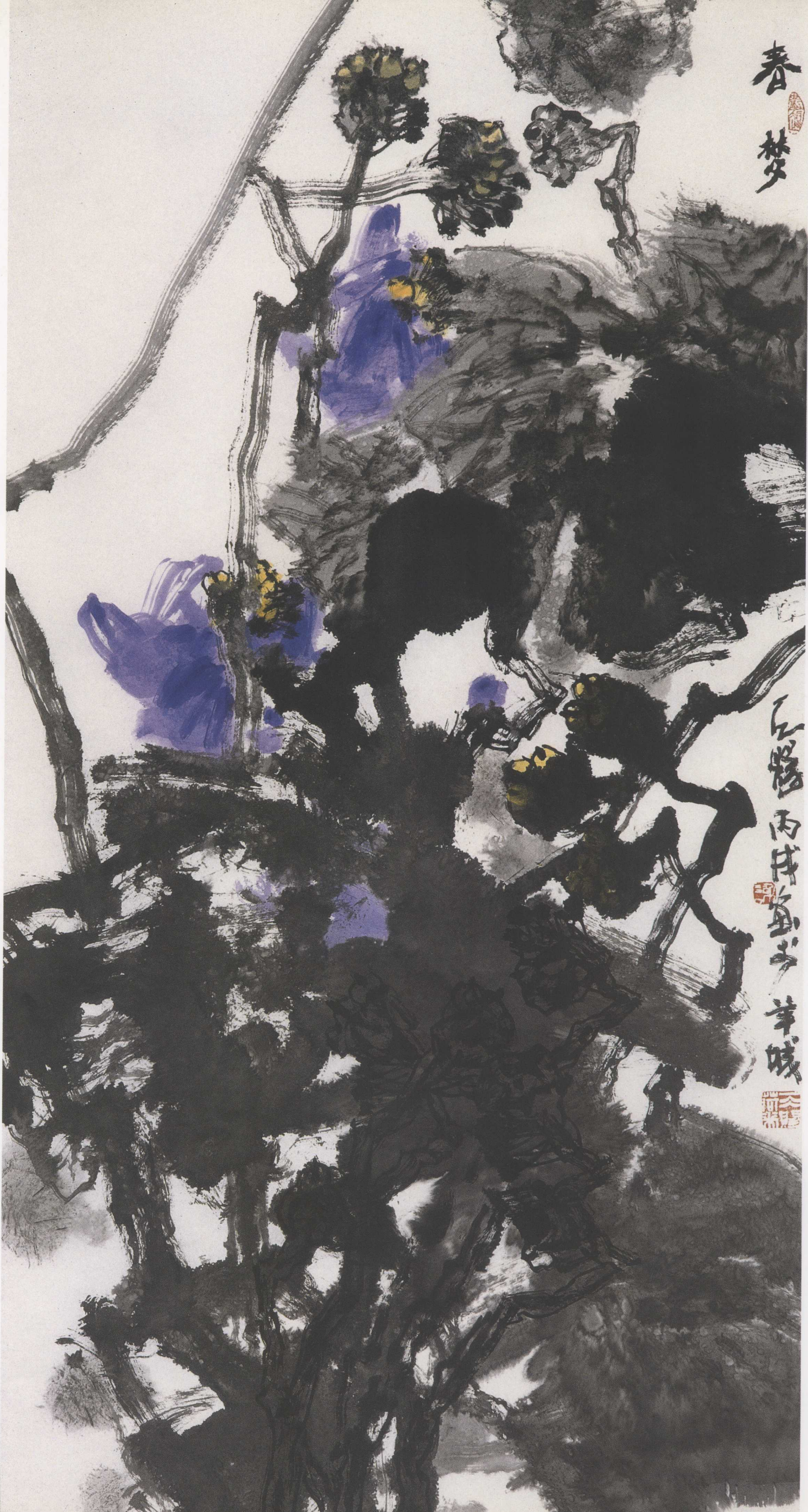

江南又绿

他的作品给我很鲜明的印象。他的荷花可以说是比较开放的方法，吸取版画、西画的东西，在手法上、意境上有突破，突破了以前荷花的画法，尤其是张大千荷花的美人纤弱的感觉。构图上，方构图比较多，突破了一般传统形式和意境。这又说明了中国画吸纳能力是很强的。为什么说它是中国画呢。用墨色比较大胆，让你感觉到墨色变化的美感。另外，他的书也有北方派的书风，把南方的艺术融合起来了，这一点是很成功的。对艺术的追求已达到很个性、有特色的阶段。尽管是荷花这一题材，却挖掘得很深入、很丰富。

孙 克（中国美协中国画艺术委员会秘书长）

春
夢

春
夢

晚

翠

不隨寒暑易

乙酉

荷伴

堂

遠

望

親

雲

乙未

秋

月

廿

四

日

觀

雲

觀云