

中国花鸟画名家技法讲座

赵占东写意花鸟画艺术

ZHAO ZHANDONG XIEYI HUANIAOHUA YISHU

主编 贾德江

北京工艺美术出版社

赵占东写意花鸟画艺术

金秋

1998年 纸本
88cm × 88cm

这幅《金秋》是以草为主体，以西洋风景画的构图样式和色彩关系创作的。但是，其用笔、韵律均是运用传统的中国画笔法。在画面远近关系上，将西画的虚实关系与中国画的开合关系相融合，因此，这幅画既保留了中国画传统的意韵，又强化了作品的色彩变化，用墨与色渲染出金秋时节苇草的韵致和暖洋洋的色调。

图书在版编目(CIP)数据

赵占东写意花鸟画艺术 / 贾德江主编. — 北京: 北京工艺美术出版社, 2004.1
(中国花鸟画名家技法讲座)
ISBN 7-80526-475-9

I. 赵… II. 贾… III. 写意画: 花鸟画—技法(美术)
IV. J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003) 第118293号

中国花鸟画名家技法讲座·赵占东写意花鸟画艺术

主 编: 贾德江 责任编辑: 罗云龙 装帧设计: 葛 昕

出版: 北京工艺美术出版社(北京市东城区和平里七区16号楼 邮编: 100013)

制作: 北京秋韵图文制作有限责任公司 印刷: 北京佳信达艺术印刷有限公司

印数: 1~3000 2004年1月第1版 第1次印刷

书号: ISBN 7-80526-475-9/J · 302

发行: 北京工艺美术出版社 全国新华书店经销

开本: 787毫米 × 1092毫米 1/8 印张: 3.5

全套10册定价: 300.00元 本册定价: 30.00元

ISBN 7-80526-475-9

9 787805 264752 >

212.27
73

90

秋歌 1997年 纸本 88cm × 176cm

到了极致地发挥。赵占东具有诗人的秉赋，因此其中国画作品带有浓郁的浪漫色彩和书卷气。他说：“中国画的笔墨极富抒情性，因为画家也是诗人，他们以躁动的毛笔抒写对于美的感悟和裁定，这其中包含了中国哲学、美学、文学和书法的内涵。画家用中国画特有的点线编织着自然的韵律。这时，画家也许并不在意笔墨，一切都在随形随意而生发，笔墨在生宣上沉淀、渗湮、变化。这里有浓淡相参相破，有随心所欲地泼洒、恣意地纵情和逸笔爽写，直抒胸臆，还有精心缜密地雕琢和沉浸浓郁的朴厚与奔放。”赵占东是个学者型的画家，对中国画艺术有着极高的见地。他勤于思索，从诸多角度研究中国画的规律和特点，并做过大量的笔墨实验，从而认定书写性、韵律性、氤氲性、诗性是中国画笔墨的基本特征。

20年磨一剑，赵占东凭借着他的艺术敏感和长期不懈的艺术实践，使他创新的中国画得到了美术界的肯定。赵占东的作品以笔墨和色彩胜出，这正是他把西画与中国画融合的结果。有人说他的花鸟画是笔墨风景，也有人说是全景花鸟或是写意重彩，不管这种定位是否贴切，有一点是肯定的，那就是，赵占东的确将自己的花鸟画从传统的折枝花鸟画中解脱出来，并将其融入自然背景之中，形成了色彩清新、笔墨恣纵的画风。这一时期的代表作有《秋声赋》、《秋壑涸泉》、《云壑八哥》等。

读过赵占东的作品，我们发现，劲藤和野草往往是他画面的主角，成为画家传达情感的重要载体。他曾经说过：“春夏秋冬，山野庭院，各种野草劲藤有着不同的姿致，撩拨着我的情怀，使我激动不已。”为什么画家对藤草如此情有独钟呢？这是源于他对原生态自然的眷恋。他热爱大自然，特别钟情于没有人工雕琢的原生态自然，对大自然中的月夜、溪涧、泉石、劲藤和野草，这些看似平常的景致有着特殊的偏爱。野草和劲藤是自由的生命，在大自然中无拘无束地延伸，有着极其旺盛的生命力，所以成为画家最理想的感情承载符号。特别是野草，在从古到今的绘画中是没有位置的。赵占东认为：野草和花卉一样有着丰富的文化内涵。“离离原上草，一岁一枯荣，野火烧不尽，春风吹又生。”野草的生命力是其他花卉不能比及的，它同样可以阐释画家博大的胸襟，实现艺术家的伟大理想。他创作的巨幅力作《秋声赋》，开创了把野草作为中国画画面主题的先河。他用深沉的铁红色笔调，流畅抒情的线条，描绘北方深秋的草原。疾风将秋草吹拂得如波涛般起伏，浩繁遒劲的笔触，史诗般地向着人们倾泻着这里的四季交替、悲欢离合和历史变迁。画面中的劲草，看似苍凉，却蕴涵着顽强的生机。整个画面唱响了一首生生不息、雄浑奔放的生命之歌，奏出了一曲用笔墨书写出的壮阔的视觉交响曲。它令人联想到刘邦的《大风歌》、杜甫的《兵车行》。如果说，在赵占东的作品中，《秋声赋》代表了画家文人心胸的张扬，那么他的另一类题材的作品《花溪》系列，则是画家诗情的内敛与延伸。他通过巨幅长卷《花溪万里图》，描绘从东到西、从北到南绵延数万公里的花草、树木、溪石，用笔墨阐释一个画家对于大自然的史诗般的情怀，实现其描绘山野花鸟的又一梦想。

赵占东在创作过程中，将自然之景收集为胸中之象，又将胸中之象幻化为意中之境，最后将这种感受通过笔墨表现出来。在他的画中，我们可以领略到他那诗化的意境，画家借助娴熟的笔墨技巧，营构出或静谧、或风动、或绚丽的自然空间。而且静中寓动，动中寓静，通过色彩的对比、线条的流动冲击人们的视觉感官；他用浓淡、虚实、干湿的笔触，疏密、疾徐不断变化的线条，书写永无休止的艺术符号，书写着赵占东独特的艺术之歌。站在他的画前让人仿佛能够呼吸到不同季节的气息，产生美的遐思，领悟画面深处那无穷的蕴藉，感受画家对于自然美的吟哦。

著名画家冯向杰先生评价赵占东的花鸟画说：“其风格特质可归为‘野逸与华贵’。”其中“华贵”即是设色富丽，缤纷绚滋。赵占东的色彩感，得益于其深厚的油画功底，并将油画中的色彩关系，通过不断地实践，转变为中国画的色彩语言，成就了他的中国画自家风貌。

中国文学、诗词的积淀是赵占东中国画作品获得成功的另一个重要因素。有家学渊源的他，从小对诗词歌赋、书法国画就情有独钟，并展现出了卓尔不群的艺术天赋。在花鸟画的创作中，诗词和题款往往是他创作构思的一个组成部分。他为《云拥高庐图》中所题“高庐接天地，流云挂半山，风连九江雨，壑含鄱阳帆”一诗，与画面相映成趣，正所谓诗中有画，画中有诗。又如画圆明园的红荷《宫苑荷红》时题：“满眼绿浪满眼红，无边荷叶荡薰风，旧时芜园泽国里，六

宫佳丽有无踪。”由于有诗画的照应，拓宽了画面的纵深，给人以立体悠远的联想，丰富了作品的内涵和情趣。赵占东将画与诗的融会，着力于意境方面的沟通。他称中国绘画中的诗性为文学性，也就是画面的立体文学意蕴，或诗是画意境的延伸，或画是诗的形象再现。赵占东在画上题诗总是画龙点睛，信笔写来，舒卷自如，宛如行云流水，毫无斧凿痕迹。

赵占东很容易被身边的事物所感动，为花溅泪，为鸟惊心。凡是美的人，美的事，美的自然，都能使他触景生情，产生创作冲动。他在作画时能为画中的景物所感动。他画深秋的翠鸟，题有“莫恋秋色误归期”之句，道出了他对小鸟命运的担忧。他对于自然的体味是深刻的，立体的。他的画之所以能打动人心，是因为他作画时投入的是真情实感。他认为艺术生命的全部意义，在于以强大的生活底蕴和艺术表现的感染力去震撼读者的心灵，从而产生出巨大的心理感应。

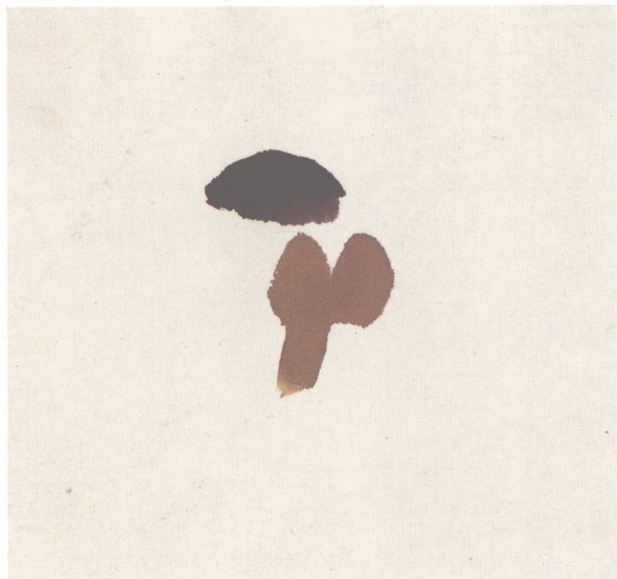
已故著名画家钟增亚先生评价说：“赵占东以现代画家的视角，站在中西文化的交汇点上，纵横中西古今，选择自己的方位，把中国传统绘画的笔墨和西画技法进行融通、化合，成就了他的中国画自家艺术语言风格。”“赵占东的艺术功底是很深厚的，他追求一种超越和弃器求道，达到形而上的境界。”“赵占东是一个自己艺术上的战略家，他并不满足于已取得的成绩，他对自己艺术结构的铺陈，有着整体的、长远的规划，并向着这一目标一步步地迈进。”赵占东也许真是为绘画而生。在一般人看来，他待人处世真诚、单纯又不无几分笨拙，他可以毫不在意地放弃一些唾手可得的好处，但是在艺术的探求上，他的执著与敏感却令人叹服。功夫不负有心人，他的努力取得了可喜的成就，结出了丰硕的成果。在融通中西的中国画艺术实践中适应了现代人们的审美要求，已经走出了一条崭新的中国画创作之路。

菊华九月 2003年 纸本 66cm × 66cm

● 写意花鸟画步骤

一、写意画麻雀步骤

步骤一：以胭脂调淡墨，点出鸟头，再以淡赭石调点出麻雀的肩背。

步骤二：趁湿用重墨错落点写麻雀肩背的黑点，并勾写出飞羽。

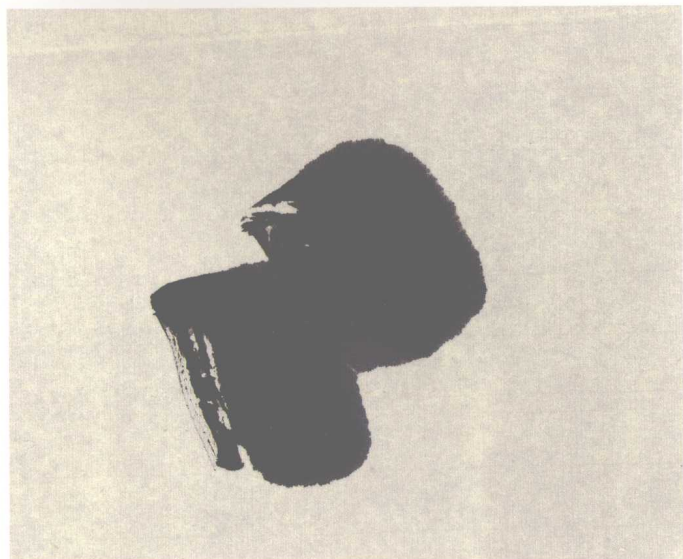
步骤三：用淡墨左右两笔，写出麻雀腹部。

步骤四：趁头部半干时，用焦墨点喙、眼、颊；待腹部墨色干后，用焦墨写出尾羽，并用中锋勾写腿爪。

二、递减法画荷叶步骤

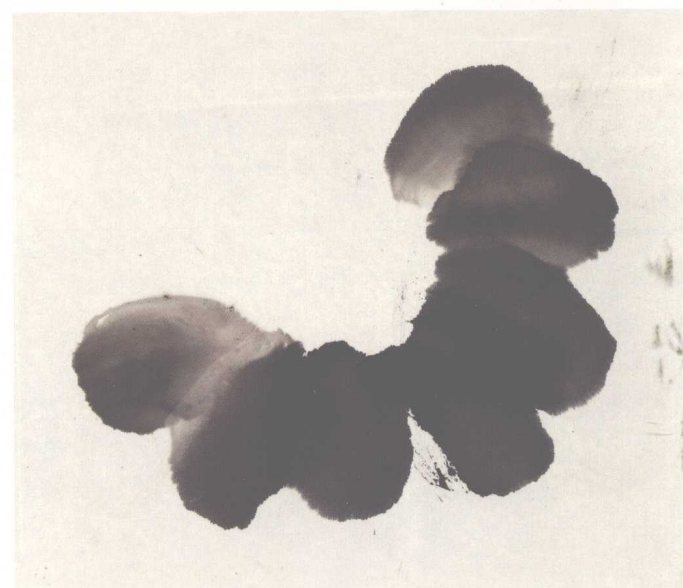
步骤一：以斗笔调重墨，写出若干笔。

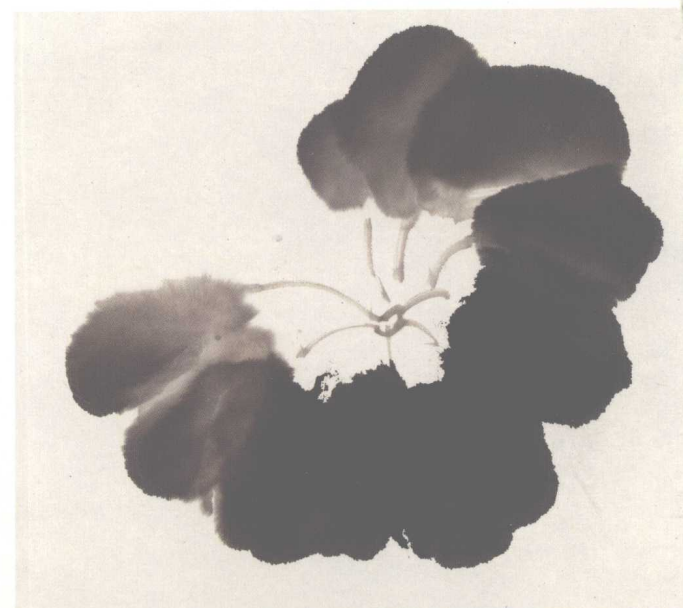
步骤二：待笔中墨渐枯，再以此笔尖蘸清水，左右各写若干笔。

步骤三：待笔渐枯，再以此笔尖蘸清水，完成荷叶。注意用笔的错落及荷叶的俯仰变化。

步骤四：换小笔，用淡墨勾写叶脐、叶筋，并补笔调整。这是传统中国画墨法的核心之一。

映日荷红 赵占东 2003年 纸本

映日荷红

2003年 纸本

66cm × 66cm

“荷花亭亭静植，翠盖红裳，花开六月，丰腴秀润，香远益清，无任何矫饰造作之态。不论隐约于皓月清露之下，亦或翻卷于晨风暮雨之中，都令人无限遐思。”通过赵占东的这段题荷花句，我们可以领略其画荷三味。这幅画可谓气韵生动，笔致高雅，墨色氤氲，浑然天成。

赵占东是一个有着丰厚艺术学养、多才多艺且大器晚成的艺术家，其花鸟、山水、人物及油画都有不俗的成绩，他具有诗人的秉赋。赵占东少年时已显露出艺术才华，24岁时油画作品便入选了全国美展，在多年的军旅生涯中也没有放弃对艺术的追求，他醉心绘画，不求闻达，故有如此成就。

清气图

1999年 纸本

243cm × 121cm

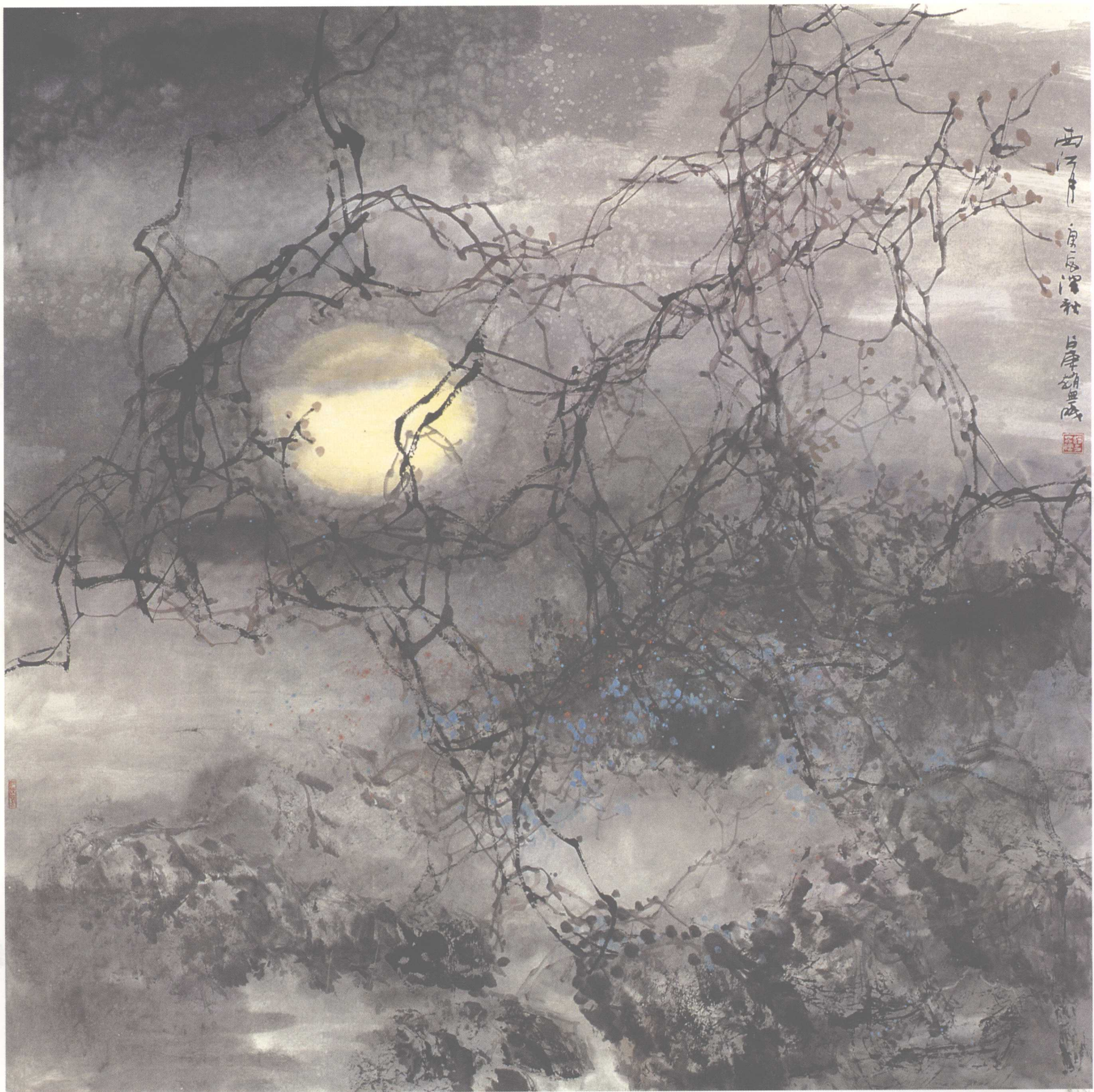
写意荷花，要见笔见墨，更要见韵。赵占东作荷先以大笔挥写叶点，一气成之，不见斧凿痕迹，尽显其书写功力。所画荷叶疏密浓淡，错落有致；荷花急就而成，钉头鼠尾，力透纸背；红荷娇艳如霞，疑为六官粉黛；白莲冰清玉洁，宛如月中仙女。正如赵占东的题画句所云：笔墨恣纵韵无尽，满纸横斜是唐诗。

秋荷

1999年 纸本
66cm × 66cm

这幅秋荷图，是用勾填法与没骨法结合、写意与写实结合的方法画成。他以勾人物衣纹的笔法，书写出秋天荷叶的韵味，“照眼花红昨日梦，秋荷犹著旧官衣”。干枯的荷叶被赵占东赋予了诗情画意，这也是他创作花鸟画中常用的拟人化手法。

西江月

2000年 纸本
122cm × 122cm

这幅画是赵占东的笔墨风景画中以意境取胜的作品。月圆之夜，万籁俱寂，江水仿佛不再流动。画家用大块的淡墨，写出夜空，挤出淡黄色的满月，笔触优美自然；江边那些不知名的藤蔓，攀援缠绕，在月光的映照下，编织着一个美妙的梦境。画家在创作时，心境是清静淡然的，有这样的心境，才会有这样的作品。

《迎春》表现的是我们常见的迎春花。黄色的花朵疏密有致地布落在枝桠间，近处两块山石错落地点托，以调整画面的色块，明丽的花朵和穿插于花间的墨色枝条，以及浓淡相宜的山石，直现于观者的眼前。画家运用的是一种播散的手法，表现了春季不可抵御的、甚至是带有侵犯性的热烈。

迎春（右图）

2002年 纸本
66cm × 43cm

丹柿

2003年 纸本
66cm × 66cm

柿子夏秋结实，深秋过后，经霜愈红，故又称丹柿。这幅丹柿，相对斜出的枝条遒劲有力，接搭自然。柿实用二至五笔画成，正面画柿用四笔写出柿脸，再用一笔淡色画出柿底，每笔均有浓淡，待半干时，以墨写出柿蒂，然后勾写枝叶。赵占东画柿，观察得很细，用笔方法充分地体现了柿子的结构与特征，绝妙地表现出柿子的立体感。两只麻雀使得画面更富生气。

秋歌（上图）

2002年 纸本

66cm × 132cm

这是一幅用笔墨完成的关于秋的“草书”。秋天在画家的印象中，有着许多不同的形态，或灿烂，或苍凉，或疏朗。画家用色不多，只是利用宿墨书写出抽象的点和线，它们像跳动的音符，在宣纸上编织出秋天的旋律，在画面的背景上，画家使用了淡淡的赭红色，就把浓浓的秋意显现出来。这幅画轻松疏朗，画出了甜甜的秋韵。

清凉世界

2003年 纸本

121cm × 243cm

荷花是赵占东爱画的题材，这幅荷花表现了画家娴熟的笔墨技巧和渲染气氛的才华。画家自己写道：“正巧，画家闲适，心静如水，迅疾而下的淡墨十分疏朗，笔底的一切都浸透春雨。同是画一幅荷花，情形可能大不相同。逸气写之可能充满灵动与机敏，中锋用笔，实落虚收，由近及远，由浓到淡，用笔挑拨，钉头鼠尾，极尽丰韵之态。十里荷花，荡不尽六月熏风。若是皓月当空，清雾缭绕，沉静端庄的荷花在晃动的水影中尽显丰腴之美，这时笔墨显得轻松，如同轻音乐中的随想曲，淡墨淡色烘染出荷花的朦胧轮廓。古人讲，笔墨首取气韵，气韵存在于点、线的架构，存在于横披竖抹、顺逆往来之中，这是生动中的气韵，气韵中的生动。”

秋醺图
壬午初冬
赵占东画于京
秋醺图
赵占东

秋醺图（左图）

2003年 纸本

66cm × 43cm

这幅画表现的是深秋时节的郊野一角。秋风把野草染成黄色、红色和绛色，花草吐露出晚秋的辉煌。画面左上端，一只蜻蜓落在挺拔的秋苇上，仿佛被秋色所陶醉；绛红色的秋草，瑟瑟摇曳；画面顶端绽开的黄色山菊花，给画面更添一层诗意。画家用色彩准确地表达了秋天草木的渐染过程。“醺”字有二义：一是醉态，二是渐染。这便是作者追求的画外神韵了。

长天秋水

2003年 纸本

66cm × 66cm

画家用撞色的方法画出雨雾氤氲，落霞蒸蔚的天与水，几蓬苇草，一行飞雁，写出了“落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色”的意境。

春溪

2002年 纸本

190cm × 180cm

赵占东喜爱月夜、溪涧、泉石、劲藤和野草，他对这些看似平常的景致有着特殊的偏爱。他的作品《春溪》描绘的是雨后乍晴的溪谷，一条清澈的溪流划开巨石，露珠弹拨着青翠欲滴的树叶，远处的薄雾将画面拖向遥远的想象纵深，一切是那么静谧自然。

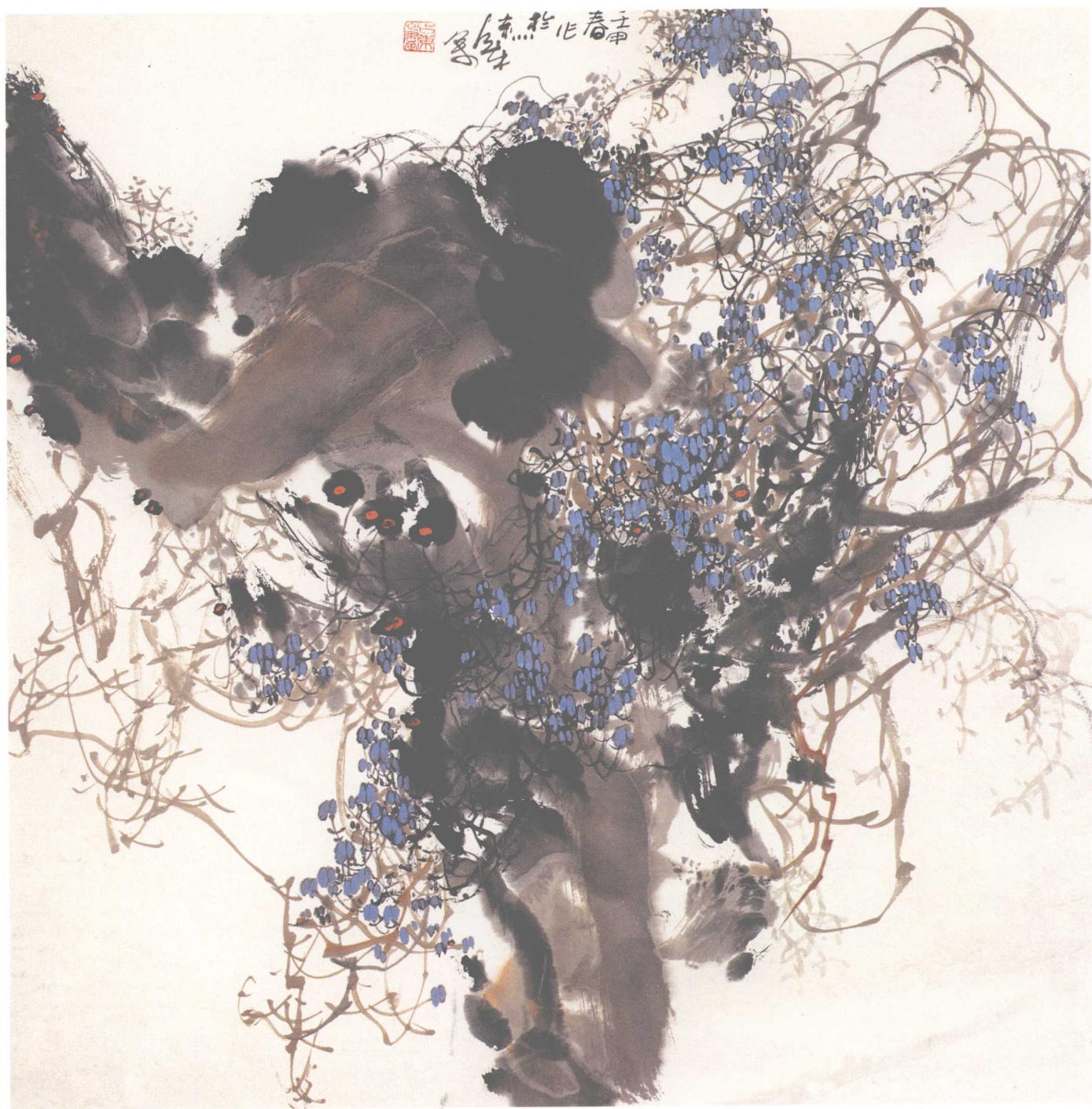

秋声赋

1998年 纸本

250cm × 270cm

赵占东的巨幅力作《秋声赋》，开创了中国画坛把野草作为中国画画面主题的先河。赵占东认为：野草是自由的生命，在大自然中无拘无束地延伸，有着极其旺盛的生命力和丰富的文化内涵，也是他最理想的感情承载符号。“离离原上草，一岁一枯荣，野火烧不尽，春风吹又生。”野草的生命力是其他花卉不能比及的。在这幅画中，他用深沉的铁红色笔调，流畅抒情的线条、酣畅淋漓的笔墨，描绘北方深秋的草原。画面上，疾风将秋草吹拂得如波涛般起伏，浩繁遒劲的笔触，史诗般地向人们倾诉着这里的四季交替、悲欢离合和历史变迁。画面中的劲草，看似苍凉，却蕴涵着顽强的生机。整个画面唱响了一首生生不息、雄浑奔放的生命之歌，奏出了一曲用笔墨书写出的壮阔的视觉交响乐。它令人联想到刘邦的《大风歌》、杜甫的《兵车行》。《秋声赋》阐释了画家寄情于中国画艺术的理想和博大胸襟。赵占东是一个创造型的画家，他的与众不同之处是紧紧把握住中国画的传统，一切西画技法的引入，都是在转换成笔墨的基础之上。他在创作中强调大笔墨概念。《秋声赋》把他的中国画创作推向了巅峰。

春风

1991年 纸本
66cm × 66cm

应该说,《春风》表达的是画家的一种艺术理想,画中所表现的并不是特定的植物,而是一种艺术生命的状态。画中赭墨大笔写成的老藤粗干与灵动飘逸的枝条形成对照,穿插闪动造成气势,画出了生命的张扬。明亮而夺目的蓝色叶点,似幻化了的叶子,使整个画面跳跃起来,充满了春天里新生命的活力。这幅画曾被选为1994年中国美术家协会的贺年卡。

小雪

2000年 纸本
122cm × 122cm

《小雪》取材于北京西山的首冬,一场小雪过后,植物已被秋风扫尽了叶子,只剩下枝条挺立。画家用赭墨和焦墨写出浓密的酸枣枝,皴写出没有被雪完全覆盖的枯草。雪是采用留白的方法,画面显得十分逼真,像是一幅水墨写生画,从中可以看出画家深厚的写实功底。

天籁清音 赵占东画 2000年 纸本 182cm x 146cm

天籁清音

2000年 纸本
182cm x 146cm

此画构思时，力图表现泉水与石头所构成的韵律。通过笔触的疏密、虚实、冷暖等，表达出一种高山流水、云影迷离、泉石叠卧、涧水折回的画境。整个画面以石为主，但画面处理的云气氤氲，给人无限联想的空间。画家尽可能地运用富有韵律的笔墨语言，强化线条的势动感，使其排列接搭更具节奏变化，力求达到笔墨的极致，追求笔墨与形象的自然承接，让笔墨随心而发，随意而转，如行云流水，一气呵成。在整体艺术语言上，寻求色调与形质的统一、笔墨结构与形体结构的统一。赵占东把泉石作为一种生命的有机体，通过线条的接搭，层层生发，使其与水流、花草顾盼成趣，形成一种富有个性的笔墨肌理。