

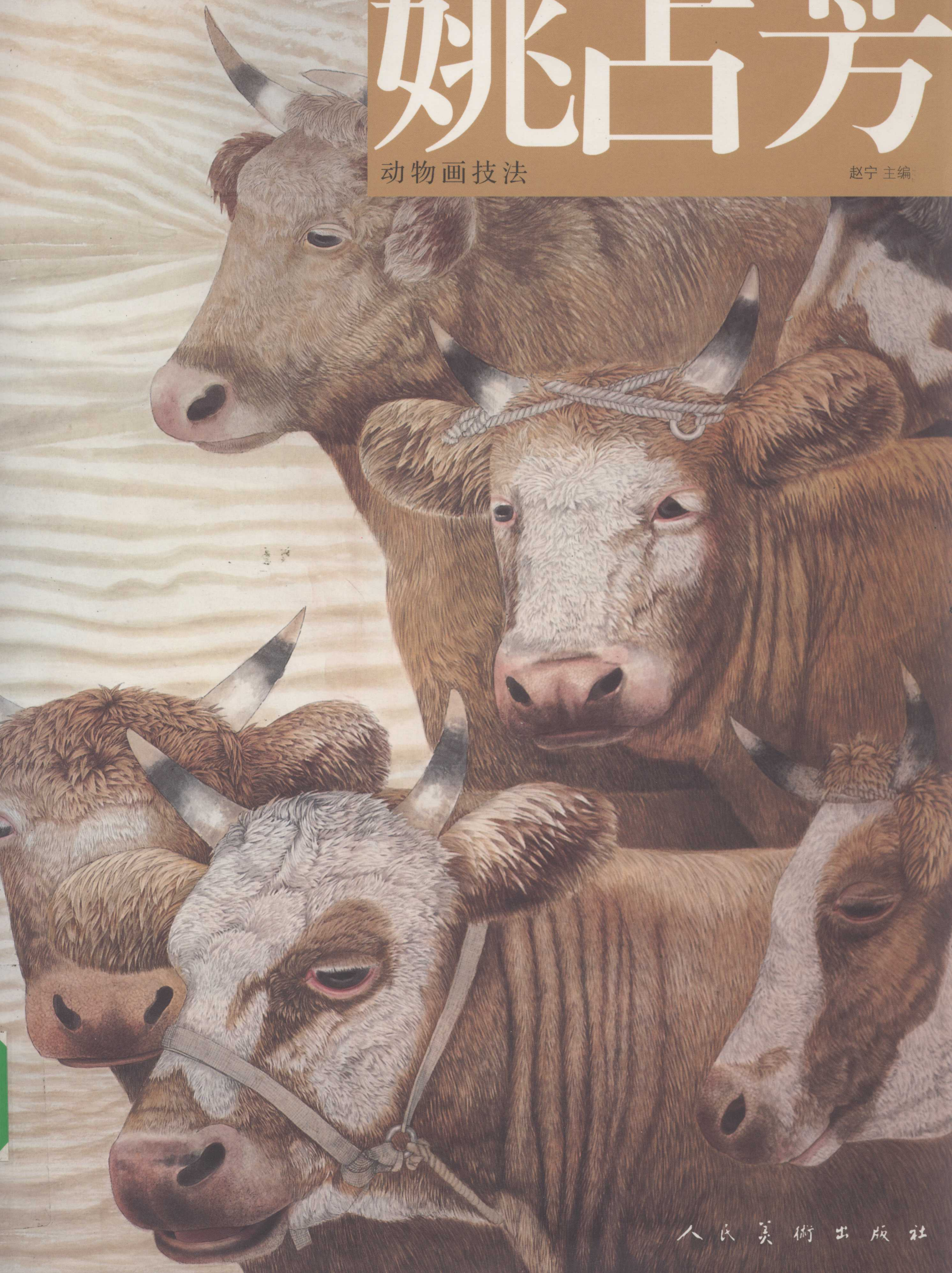
所见之画院

当代中国工笔画名家技法丛书

姚占芳

动物画技法

赵宁 主编

人民美術出版社

盛世丹青宣和谐

——《当代中国工笔画名家技法丛书》编后记
赵宁

工笔画是以“工”为特征的中国画画体。它以细致的刻画、准确的造型和精微的色彩进行严谨的创作，其作品呈现工整、工细与工丽的画风特色。中国工笔画发展历史源远流长，在我国古代绘画的园地中是棵古老的大树。它是中华民族优秀的传统绘画形式之一，曾经有过光辉灿烂的年华，但文人画兴起后，一度备受贬斥、摧残，清代盛大士在《溪山卧游录》中载：“画有士人之画，有作家之画。士人之画妙而不必求工，作家之画工而未必尽妙。故与其工而不妙，不苦妙而不工。”在20世纪文化曙光的普照下，特别是如今，中国工笔画得到了复兴。从20世纪中国画发展的历程来看，工笔画的发展最富生机，也最为迅猛，当代工笔画已是枝繁叶茂，欣欣向荣，可以说是中国画坛中最具超越意识、变革精神与探索锐气的艺术形式之一，它正以独特的艺术魅力、独立的学术价值在中国画的当代形态建设中担当起非常重要的角色。

中国工笔画历史悠久，唐宋以前是中国绘画的主流。作为一个绘画术语，它在清代才出现，但是作为一种绘画语言，一种艺术表现形式，它几乎可以说与绘画的起源同步，在长期的历史发展中，它积淀了世代相承的创作经验，逐渐形成了代表着东方文化独特的审美特征和鲜明的艺术特点，充分体现出中国传统文化的内涵。中国工笔画最早脱胎于建筑和工艺品，因此工艺性和装饰性是它的鲜明特点之一。研究中国美术史我们发现，古代艺术具有非常严肃的宗教性，《左传》中有“铸鼎象物，使民知神奸”，从新石器时代色彩单纯、鲜明的彩陶，到岩画、地画、壁画、画像石、画像砖等无不体现这一点，而古代绘画则以工笔或重彩的形式依附在这些工艺品和建筑上，起到装饰、美化场所的作用，同时又强烈昭示着建筑物或场所的内涵和性质。例如：湖北随县曾侯乙墓彩绘内棺上描绘方相氏率神兽执戈驱疫的《雉仪图》；湖南长沙楚墓出土的具有“引魂升天”主题思想的帛画《人物龙凤图》《人物御龙图》；西汉卜千秋墓中绘有男墓主持弓乘龙、女墓主捧鸟乘三头凤的《升天图》；两汉非常流行的墓室壁画、画像石、画像砖等等，场面宏大，形象奇伟诡谲，充满着想象力。构图饱满疏密有致且富有节奏，赋彩鲜丽典雅，对比强烈明快和谐，绘画技法更趋多样，勾勒、平涂、晕染等方法都使用到，用线流畅颇有节奏和韵律，线条的表现力明显提高，表现出广阔无垠的宇宙意识，体现了现实主义和浪漫主义想结合的精神，在中国美术史上放射出夺目的光彩。这些工艺装饰画已经初步具备了工笔画的某些特点，标志着中国画发展的新水平，为后代工笔画的脱颖而出奠定了坚实的基础。

其实我们通常所说的中国工笔画是指中国古代的工笔卷轴画。因其装裱形式的不同可分为“手卷”“挂轴”“镜片”“册页”等，便于收藏、携带、装挂、观赏，且具有独立的审美价值。根据现存的绘画史料，大多数学者认为工笔画应始于魏晋，而隋唐后逐渐成为中国绘画的主流。中国古代卷轴画因独特的内容，可分为人物、山水、花鸟三大科，魏晋时期人物画发展已相当瞩目，唐、五代达至高峰，宋以降山水、花鸟画崛起，并渐渐取代了人物画的主流地位，最终形成了中国画坛上人物、山水、花鸟三足鼎立的传统格局，同时也标志着中国工笔画已形成非常系统的审美观和艺术观，成为一种全新的语言体系。

从中国画发展的艺术历程来看，中国古代绘画的主力军主要有两大支流，一为民间画工派，一为职业画家和文人学士派。唐宋后文人画的兴起，文人士大夫担负起画坛主将的角色，对后世绘画影响深远。民间画工大多依附于建筑和工艺品，从事宫殿、寺观。陵墓、衙署、屏风画、民间年画、瓷器、刺绣等，色彩鲜丽凝重，对比强烈，为中国传统的民间艺术奠定了基础；而后者主要从事工笔卷轴画的创作，经过历史的发展和经验的积淀，派别繁多，风格潮涌，如顾恺之、陆探微、阎立本、周昉、张萱、曹霸、韩幹、黄筌、徐熙、周文矩、顾闳中、李公麟、王希孟、张择端、王渊、陈洪绶、曾鲸、张苟、任颐等都是杰出的工笔画家，他们的画风多淡彩晕染，清新雅致。以上两种风格长期并存，交相辉映，极大的丰富了中国画的绘画语言及表现形式，繁荣了中国画坛。

魏晋至唐宋可以说是中国工笔画发展的黄金时期，因此也创造了大量优秀的作品。重新审视这些宝贵的财富，不仅能让我们发现形成中国工笔画传统精髓的许多特征，同时对于探讨当下中国工笔画的发展和创新也有非常深刻的意义。中国传统工笔画可以说一开始就与人民生活 and 审美观念息息相关，与自然造化紧密联系，并且深深扎根于中国文化之中。以人物画而言，早在东晋时期著名画家顾恺之就提出了“以形写神”“传神写照”“迁想妙得”的创作原则，形成了“意在笔先”“画尽意在”“超然物外”等一套完整而科学的艺术理论；谢赫则提出了以“气韵生动”为首要审美标准的“六法论”，对后世影响深远。以山水画为例，山水画在东晋刚成为独立画科，宗炳就提出了山水画的“畅神抒怀”的功能和“澄怀观道，卧以游之”的审美主张。在创作手法上则要求画家面对真山真水时，并首次发现了山水画中的透视法则，使得山水画有“咫尺之内，便觉万里之遥”的空间透视感觉。到唐代张躁的“外师造化，中得心源”说，已奠定了中国画创作论的精髓。

元、明、清时期，文人画跃居中国画坛的主流，文人士大夫画家群则成为中国画坛的主力军。大多数的工笔画家转行从事民间绘画或宗教壁画，亦有少量画家继续坚持人物肖像画和花鸟画的创作。这一时期，工笔画被识为“匠气”而受到文人士大夫的轻视，遭受冷落。如苏武在很多诗文中都着意对“土人画”与“画工画”、“高人逸才”与“世之工人”、“诗人’与“画工”等进行划分，这其实表达出文人把自己区别于所谓的“工匠”的一种自觉意识。而在绘画上，用“意”来超越“形”，用“逸笔草草，不求形似”来超越“精细工谨”，用“简淡典雅”来超越“浓妆艳抹”，新的“文人画”画体全面颠覆了“独领风骚数百年”的工笔画语言体系，这种情形一直持续到近现代。

20世纪上半叶，随着新文化运动的兴起和西方文化思潮的涌入，一场关于中国画命运的争讨席卷了整个中国，激发了一批有识之士为中国画的未来而奔波探索。这一时期涌现出许多大师级的画家，为新工笔画的问世奠定了基础，如任伯年、钱慧安、张大千、徐燕孙、徐悲鸿、何香凝、刘奎龄、陈之佛、叶浅予、陈白一等。有的以宋画为体，融入西方写实主义手法，使水墨人物画的发展出现了新的面貌；有的继承了宋元工笔画的优秀传统，又融入日本画运色和情调的处理，清新典雅，自成一格。

当下，从整体格局来看，中国工笔画有了根本性的变化，处于空前的繁荣发展时期，美术教育规模不断扩大，创作队伍不断壮大，作品丰富，展览众多，市场兴旺，收藏升温。中国工笔画的现状，处于一种多样化或多元状态之中，可以说是百花怒放，风格流派异彩纷呈，精品力作不断涌现，艺术语言丰富多彩。

人民美术出版社将每年从当代工笔画家中遴选一些代表当代工笔画艺术主流风格的画家，以创作题材分门类出版创作技法丛书，相信会对当代工笔画的繁荣发展起到推波助澜的作用。

图书在版编目（CIP）数据

姚占芳动物画技法 / 姚占芳绘. —北京：人民美术出版社，2008.1
（当代中国工笔画名家技法丛书）
ISBN 978-7-102-04197-1

I. 姚… II. 姚… III. 工笔画：动物画—技法（美术）
IV. J212.25

中国版本图书馆CIP数据核字（2008）第011113号

当代中国工笔画名家技法丛书
姚占芳
动物画技法

出版策划：关宏
主编：赵宁

出版：人民美术出版社
（北京市东城区北总布胡同32号 100735）
http://www.renmei.com.cn

责任编辑：关宏
整体设计：荣泰宇来 / 候鸟图文
制版印刷：北京燕泰美术制版印刷有限责任公司
发行：新华书店总店北京发行所
版次：2008年1月第1版第1次印刷
开本：787毫米x1092毫米 1 / 8
印张：4
印数：0001—3000
ISBN 978-7-102-04197-1
定价：29.00元

艺术简历

1967年生于河北霸州市，自幼受教于画家米春茂先生。中国美术家协会会员，北京当代中国书画研究会理事，中国书画研究院画家，辽河画院专职画家。

参加展览：

1995年《月夜亲情》获河北省绘画一等奖

1997年《妈妈在哪里》获“当代中国工笔画作品展”佳作奖

1999年《爱》入选“第九届全国美展”河北省优秀作品奖

《落雪惊春》入选“全国第二届花鸟画大展”

《忠守》入选“中国画三百家作品展”

同年，在霸州市举办个人作品展

2000年 作品入选“第一届中国画家双年展特邀作品展”

2001年《乡音乡情》获中国美协举办的“新时代中国画作品展”银奖

《乡情静谧图》获“全国金融职工绘画”一等奖

作品入选“21世纪中国画——澳大利亚作品展”

2002年《乡情》获“纪念5·23讲话60周年全国美展”铜奖

《田园秋景》获“全国中国画作品展”铜奖

《冬日》获“第五届工笔画大展”优秀奖

作品入选“第二届中国画家双年展”

作品获“全国第十二届群星展”银奖、河北省一等奖

2003年 作品《田园乡景》获“当代全国花鸟画大展”金奖

作品参加“全国中国画提名展”、“中国画第三届双年展特邀作品展”

2004年（个人）获河北省第一届美术振兴奖

作品参加“全国第二届美协会会员精品展”

2006年《麦收时节》获“第六届全国工笔画大展”金奖，

作品参加当代中国画百家提名邀请展

出版：

《当代实力派画家姚占芳——工笔画作品集》

《姚占芳工笔画小品选》

《全国第六届工笔画——金奖作者（姚占芳）作品集》

小狗的绘画步骤

步骤1 用叶筋笔勾勒出小狗的形象及背景植物，小狗的结构要准确，背景植物组织要符合生长规律。

步骤2 用手拿两支笔，一叶筋、一水笔蘸淡墨顺小狗的结构分染，分出狗毛的层次。背景用赭石加藤黄平涂，先把大的关系确立起来。

步骤3 用赭石加墨，平涂背景的大面积底色。小狗的鼻子、眼睛、嘴要层层分染，小狗结构转折处继续深入，地面用浅墨皴染，由浅入深。

步骤4 用水洗的方法把背景洗涮，用尖笔画小狗腿部和脸部精细之处，直到满意为止，为调整画面气氛，用三绿画出植物头部，用赭石加墨刻画植物，使植物前后关系确立。用重墨调整地面，把小狗的眼睛用三青画出，用白粉点出高光。

动物画创作

文 / 姚占芳

工笔画的创作不简单拘泥于自然物象的摹拟再现，要强调对客观物体的主观感受。注重作者的生活感悟、形象思维。同时还要求作者在苦心经营中要有高度的艺术加工能力。

动物工笔画以平日的写生为基础、以自然为师。只有认识和掌握客观对象的生理特征、体态姿势、解剖结构、肌肉张弛、皮毛的斑纹等等，才能做到形神兼备、有骨有肉。表现动物的皮毛在动物工笔画中至为关键，画工笔动物的皮毛，多用丝毛法、点染法，用中国传统线描的长短之法来组织动物的形体，是我的画法之一。

丝毛法即将笔锋分开、变成多锋，像刷子那样画一笔而成数笔，一遍接一遍地由浅入深的画上去，直到效果满意为止。丝毛法适于画猫狗兔等长毛动物。

我多用的是勾线加丝毛法，这样能把中国画的线作为重要载体，用来表现走兽工笔画中兽毛部分，增强了动物体毛质感的表达，给兽工笔画增加了装饰感，避免了画动物像照片的感觉，加强绘画性。

小羊的绘画步骤

步骤1 先用铅笔在绘图纸上起稿，再拷贝到熟宣纸上，用叶筋笔加浓淡适宜的墨勾勒。勾线时注意小羊的结构。

步骤2 用叶筋笔蘸淡墨，用白云笔蘸清水适宜，按小羊的结构分染，前景用胭脂加墨分染，石头用破笔皴擦。

步骤3 小羊的头是用重墨分染多次，身上的毛顺羊的结构分染，用黄色画出眼睛，用胭脂染出鼻子和嘴。头部和腿部用尖笔一笔一笔顺结构画出，逐渐由浅到深。

步骤4 大关系画完，进一步认真刻画主体，注意主体与背景等之间的呼应关系，进一步调整使画面协调统一。最后在合理的位置落款盖章。

晨曲 136cmx66cm

秋收时节 200cmX200cm

乡路情深

文 / 姚占芳

学画是在小时候，我常住姥姥家，老舅的年龄比我大一轮，那时他画的“杨子荣”“红灯记”等许多反映当时时刻刻流行的画贴在墙上。我被老舅的画所吸引，也学着他的画自己涂鸦，老舅就成了我的启蒙老师。十几岁时父亲见我爱画画，假期便带我到县文化馆学习，我看同学们画的特别好，很是羡慕，从最基础的素描开始，这是我进入绘画的第一课。十四岁时我同村的米春茂回家探亲，经爷爷介绍，米春茂成了我的义父，这是我真正的接触中国画，也是学习中国画的起点。

义父在沧州工作，我只能每年去一次看他，让他为我的画指点，其他时间自己画。临摹在别人家借来的小人书，芥子园画谱，剪下旧报纸中的插图保存着当资料。当时家里穷，骑自行车自己去

北京看展览。我家离北京一百公里，早晨二点半起床，骑车上路，晚上12点才能回到家，一天累得精疲力尽。这样的事，记的有三次。还有骑车去五台山写生，几百里路程，翻越太行山脉，淌过湍急的河流……

家里生活艰难，上有老下有小。为养家糊口，我农村的农活都干过，当过壮工、放过羊、卖过菜、干过装修。白天拼命挣钱，晚上画画到深夜，不知不觉已过了二十多个春秋。

我经历过很多常人无法承受的痛苦。三年里五位亲人相继离我而去。这种沉重的打击是近乎于毁灭性的，打碎了我宁静的心，它让我欲哭无泪。生存的压力，世态的炎凉把当时二十几岁的我压得喘不过气来。我承受着身体和心灵的双重折磨，挑起生活与事业的

落叶情 270cmX66cm

重担，踽踽独行。此时的我一夜之间忽然长大了，像是明白了生命中的一切。

光阴的变化、岁月的流逝，砺练着我的心态。儿时爷爷放羊让我骑在大公羊的背上当羊倌，家养的黑白花大狗每天晚上趴到我家房顶守护家园……。不大的院子，盖了羊圈、猪圈、狗窝。当妈妈喂猪时，家里养的鸡、鸭、鹅和猪抢食那场面可想而知。平时在家里做饭的玉米桔，农村随处可见。我认真观察、写生、夸张地把它们放在画中，成了我画面中经常出现的内容因素。

四十年的风雨，我都是生活在生我养我的农村，生活在社会的最底层。北方农村大自然的博爱给予了我特有的质朴、平淡、实在的生活态度，春去秋来，农村的一草一木，泥土醉人的芳香，像年轮一样铭刻在我的心间，释放出爱的能量，让我心情激动，乡村题材成了我绘画生命的源泉。

这样的生活，这样的情感，这样的岁月……

画画一直是我生命的一部分，这些年来我的体内活着两条生命，一条躯体的生命，一条艺术的生命。像我这样的农民，提起绘画从来不敢说“随意”“好玩”。从学画时的艰辛，到今天每创作一件作品的艰难，我一直在体验着画一张画儿的不容易。

搞艺术需要智慧和才能，可我是一个很笨的人。笨是我的天性，我没办法成为智者。画画使我在过去所有的时间里都觉得很累，身体积劳成疾，也耗费了太多的精力和时光，好在我从不常改变目标，只是目标不总在正前方。这使我有许多困惑，也使得我的画进步得很慢，从形式上到取材都很陈旧，用一种早已不流行的形式去表达那我永远也表达不完的乡村情感。

我对画有一种平平静静，不急不躁的心态，面对自己的作品我总是不满意，但我却满意我的心境。我总是喜欢一个人做事，平平静静的画画。

我无法把绘画的过程捋顺成系统，总结出理论体系，我自己文化不高，对理论家的论述和画理觉得高不可攀，只有掩上耳朵，只管画画，不问画理，想画啥就画啥，想怎样画就怎样画，顺其自然地把自然中的物象通过心灵用笔表现出来。

在生命属于我的这几十年的时光里，我一直为画好画而劳作着，同时也得到了社会的认可。2005年，我被调入辽河画院，成为一名职业画家，这是我人生的转折点。在农村生活的四十年发生的事太多太多。让我回味、让我感慨。这也是我人生最宝贵的财富。

环境的改变、条件的好转、压力的增大，使我感到走绘画这条路，成功是那么的遥远和艰难。

从大师们那些精湛绝伦的作品中，深深体会到这点；同时他们的敬业精神和人格魅力，也深深教导我成就任何事业都要有一种献身的精神。站在大师膝前，仰视巨人的宏绩，我的心里只有景仰和惭愧。在绘画上我欠缺太多，使我从不敢松懈。绘画的求精求美是我艺术人生道路上苦苦追求的东西，画之品味探索将是永无止境的。

感慨之后，还要感谢我的家人、我的老师和朋友，对我艺术创作的帮助和支持，有他们的付出才有我今天的成绩。

2007年11月6日于盘锦鹤乡南窗

麦收时节 225cmX335cm

漫步乡间 225cmX335cm

静水深流

文 / 曹路

一个地地道道的农民，成为名副其实的专业画家，这不可思议的事情，在姚占芳身上发生了。我想，他的前世一定是位画家或文曲星下凡投胎。否则，任何想了解他的人都得提出一连串的问号。

几年前的一次画展上，笔者驻足于他的画前，那滋味浓郁的乡土气息、那细腻而幽长的隽永笔触、那毫无挑剔而章法森严的构图、那亲切的根植于脚下的培育子孙及生灵繁衍的土地、那细节真实体现出的个性化艺术语言，无疑留给人们观后的遐想。他创作的吉祥系列作品，把“三羊开泰”这古老的主题赋予了新的生命，桃李树下的和谐宁静、玉米地里的恬淡与真情。柴草垛旁的夫妻和睦子女相随、郊野漫步的闲适与吉祥，春、夏、秋、冬里羊的状态与心态，把美好与和谐勾勒的淋漓尽致。他创作的亲情系列作品，把马的家族勾勒的优雅与静穆。作者采用了较淡的笔调、细腻的线条，诗意化的灵魂跃然纸上，公马的天性警觉，母马的随意而安，小马驹的吃奶及嬉戏，一片祥瑞。他的笔下没有鞍马的劳顿，也没有远征的跋涉，有的只是难以割舍的亲情。他创作的爱犬系列，将宠物的可爱与天真，陶然与自得活脱于纸上，不得不让人发出爱犬如爱子的感叹。在第六届工笔画大展上，他的《麦收时节》得了金奖，在此之前，我所见的都是他的小幅作品，在评选现场我又一次被他的作品所惊诧，在这330cm×215cm的大幅作品上，近景为收割后的黄色麦垛，中景为杂草堆和七头耕牛，远景被几棵树干及雾气笼罩。当下有许多画家为了展览，将善长的小品放大而充斥其间，那种空洞和乏味可想而知，而他的这幅作品是经他半年多的精心创作才完成的，注入了画家的个人情感和对生活的积极探索，画面经过精心构思，饱满而充实，虚实搭配相得益彰，技法上凝炼而达

观，熟练的传统技巧和自我悟道相结合的洗炼及浓郁都留给人震撼和苏醒。那“一枝一叶总关情”、那“一花一世界，一味一如来”都是他心境与天境的相接。

纵观其画，有如下感言。

1、他的全部作品充满着祥和、宁静，都是农村题材，那大美无言的境界，是一种对生于斯、长于斯的守望，更是钟爱于斯的人文情怀。

2、生活是创作的源泉，在他的作品中随处可见，他大部分的作品都是把具体的生活表象作为描绘，他的思索、体验、感受所表现出来的是他的熟知。尽管在三年中失去五位亲人，但岁月的离愁没给他在作品中留下沉重和阴郁，有的只是深刻和平淡，他是位画家，更是位苦修者。

3、在后来的交往中，笔者逐渐走进了他的精神世界，生活中的他浓眉大眼，满脸憨厚，不拘言笑，朴实得有点“愚”。生活中的他直来直去，不会委婉，也听不懂别人的忽悠，一些启发式的语言在他身上无用。跟他交往不需在心理上设防。也许是这种“空灵”的内在，导致他事业上的不懈追求，直至“通行无碍”。儿时，信笔涂鸦是他的主要爱好，及长，一本画册，一张报纸，都不放过，他几乎看遍了村里所有人家的书。那涂满画版的蜡笔画、那废旧报纸及包装纸组成的绘画工具、那不辞劳苦的拜师学艺，都是他后来成就的基础。十四岁始潜心学习米春茂画法，也临摹过宋元时期的笔意，但他学习的内容不是简单的临摹，而是将纯熟的技法运用到自己的创作中。他的一句口头禅“画自己的画，不重复别人”，学习别人的技法，而创作上绝对是体现自我。“画如其人”“个性是

秋系列之一 180cmX45cm

艺术的生命”在他的笔下熠熠生辉。与其说他画牛羊狗等动物，不如说是在画自己，他将自己的情感、禀赋、性情、品格、气质、修养、阅历注入到自己的作品中，家庭的连遭变故及生活上的酸楚和孤寂，几次报考美院的不中，使他的作品远离浮艳与甜俗，留给人的是沉雄而踏实、厚重而强劲。纵观他的作品和他的创作之路，不由得使我想起前苏联作家高尔基《我的大学》，想起齐白石先生从一个农民一路挑担做木工活直至走向人民艺术家行列。上述两位中外著名人物可以说是自学成才的代表，让任何科班出身的人也不得不“叹为观止”。姚占芳有一句话：“让画去说话”道出了他的心声。做为他艺术创作的感染者，笔者对他的艺术节特点有如下归纳：

生活是艺术的本源

1、艺术创作的本质特征，是通过艺术作品传达人在生活中理念知觉和审美感受。他从小生在农村，现虽是专业画家，但他的装束还是淳朴得可爱。那“自然流露”出的意识里往往是对生他养他的农村那种挚情和诚爱。他把主观感情和艺术对象有机的融合，创作出让人持久感动和反复回味的作品。他画的虽是农村生活，但决不土气，体现了时代发展的主旋律和韵味十足的品位。在提倡与时俱进和建设社会主义新农村的今天，他的作品绝对是“笔墨当随时代”。

2、当下有的人以中得心源为由脱离外师造化，也有的人强调胸中丘壑而脱离艺术规律，当生活一词成为某些画家嘴边奢谈的时候，姚占芳则把生活的本源融入画魂之中。他精心创作的作品，大都场面宏大，形象繁复，虽精雕细刻却讲究画面的整体感。加上那“致广大，尽精微”的气度，营造出画面上的美感。他的创作是美

的、是和谐的，视觉上是舒服的，给人心灵的愉悦和安慰。中国传统绘画中将画分为“神品”和“逸品”之说，以工笔画面目出现的“神品”，谨严工致，精妙端丽，但若有不慎，却有可能导致板和俗。而观姚占芳的作品远离了呆板和甜俗。他的画给人的感觉是雄沉、宏伟、深刻、厚重，在“静”中有强劲的“动”势，超然纸外的气质是生动与鲜活，足见他驾驭画面的能力和深厚的功力。

勤奋加天赋是艺术创作的基础

说到他的技法不能不说他的勤奋，中学毕业后，他潜心研究米春茂先生的米氏工笔画。米春茂是我国著名画家，其画法风格，技压群英，独步当今画坛。他的笔下往往多是小动物，最多的是小猫、小狗、松鼠、草虫等。画风清新雅逸，生动活泼，精干细巧。姚占芳吸取了老师的高超技法，做了大量的临摹和速写，但拿出的作品绝对不是老师的题材，而在技法的变革上加上了个人的实践和理解，偏重厚重与深刻。如果说米先生属潇洒一派，那姚占芳应属庄重之流。齐白石先生说的“学我者死，逆我者生”在他的绘画生涯中贯彻始终。那时他每天的功课就是临摹与速写，自己觉得满意的作品跑到百里之外的米先生家接受点评。不满的作品为了节约纸张，他还要在上面尽情的写意，体验水墨交融的快感。纸干后，他还要拿来练习书法，他的书法有唐晋风采，决不在二、三流专业书家之下。

此外，他还吸收了宋、元以来画家的勾勒技法，而且还借鉴了山水画的皴染等技艺，使他的画不仅形准，而且体厚而质丰。这与当下平面化，装饰化倾向形成鲜明对比。特别是细节的真实上达到了精准的高度。在画的赋色上，他偏重凝重及体现早、晚的色彩。

秋系列之二 180cmX45cm

在对作品意境的营造上可谓点、面、线契合，精、气、神俱全，光、影、趣相融。他用真功与真情，打造出自我的精彩。著名画家董希文指出，“中国画的基本品质是写意，写意画是写意，工笔画也是写意”。观姚占芳的画，其作品“工而入逸，逸而弥工”，是他多年积累的审美情感的体现，也是他对自然和生命的呼唤。

积极向上的格调和意境的把握是艺术创作的本质

李可染说过，市侩成不了艺术家。所以说，绘画和做人是统一的，没有才不知怎么画，没有德就会乱来。可以说优秀的画家是德才兼备、优秀的画是形神兼备，好的作品一定是耐人寻味的、格调高雅的。姚占芳不随流俗，不画“行画”，他积极的面对生活，又把自身的认识、个性情感等绘入画中。

姚占芳在艺术创作上已走过二十多年，他幼年家贫，艰苦求学，备尝艰辛，养成了倔强的性格和不达目的而不罢休的精神。这种精神在他的作品里就能找到答案。成为优秀的画家，要具备多方面条件：名师的指导，严格的训练，良好的环境，自身具备的良好素质，包括先天的悟性，对美的事物的敏感和顽强追求。在人生中，始终把艺术放在第一位，莫此为大。上述条件中，他差了两

个，也是对艺术人才成长极不利的条件。一是没经过美术院校的正规培训，虽考过几次，但没被录取。至于环境，他生在农村是命中注定，但事物的另外一面是，广阔天地大有作为，能充分的发挥天性。而当下过于专业化、模式化的教育体制有可能戕灭一个艺术人才的天性与悟性。《亮剑》中的李云龙不按套路出牌而屡打胜仗的事实对从事艺术的人也是一个有益的启示。我觉得总结姚占芳的艺术之旅，可以有如下概括：命运的使然，天赋的导引，不懈的追求，谦卑的心境。他更像一位苦行僧，虽没固定的庙宇，但“佛在心中”，最后终成正果。从而达到“十年不鸣，一鸣惊人”“十年不飞，一飞冲天”的境遇。

在笔者写此文时，姚占芳正在中央美术学院胡勃老师处进行研究生课程的学习，他刚刚40岁，正是艺术创作的青春期，我想，凭着他的执着，悟性和求知的渴望，他一定有人生更高层次的突破。

静水往往流在深处！

2007年11月8日

秋系列之二（局部）