

工笔画艺术鉴赏·临习范作丛书

赵秀焕工笔花鸟作品集

天津人民美术出版社
(全国优秀出版社)

图书在版编目 (C I P) 数据

赵秀焕工笔花鸟作品集 / 赵秀焕绘. — 天津: 天津人民美术出版社, 2004

(工笔画艺术鉴赏临习范作丛书)

ISBN 7-5305-2494-1

I. 赵... II. 赵... 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 (2004) 第 022549 号

天津 人民美术出版社 出版发行

天津市和平区马场道 150 号

邮编: 300050 电话: (022) 23283867

出版人: 刘建平 网址: <http://www.tjrm.com>

北京盛通彩色印刷有限公司印刷 新华书店 天津发行所经销

2004 年 7 月第 1 版

2004 年 7 月第 1 次印刷

开本: 787 × 1092 毫米 1/8 印张: 3

印数: 1-3000

版权所有, 侵权必究

定价: 24.00 元

赵秀焕简介

1946年出生于北京，1964年—1969年就读于北京中央美术学院附中，1973年分配到北京画院开始从事艺术创作，1985年成为中国美术家协会会员，1989年赴美。先抵墨西哥州，现旅居加州圣荷西市。

获奖：

1981年《疏雨》，全国第二届青年美展三等奖；1984年《清梦》获市美展优秀奖；1985年《森林之歌》，国庆35周年纪念美展二等奖；1986年《稀有木兰》邮票设计，中国第七届全国最佳邮票评选第二名，同时被日本《邮趣》杂志评为世界杰出邮票之一。

重要个展：

1988年“皇冠艺术中心”，台湾台北；1992年“敦煌艺术中心”，台湾台北；1997年“敦煌艺术中心”，台湾台中；1998年“中华艺都”，台湾台北；1998年“清华大学”，台湾台北。

重要联展：

1977年—1986年参加中国地区性美展33次；1979年—1988年“中国全国美展”，中国美术馆4次全国美协主办的作品82件；1981年于香港及加拿大展出；1982年花卉组画于中日联展在美术馆；1983年—1985年“现代中国画美国8大城市巡回展”：旧金山中华文化中心，纽约亚裔社会画廊，阿拉巴马州伯明翰博物馆，纽约康乃尔大学博物馆，科罗拉多州丹佛博物馆，印地安那州印地安那波里斯博物馆，密苏里州堪萨斯NELSON-ATKNS博物馆，明尼苏达州明尼亚波里斯大学博物馆；1991年“美国加州艺术大展”，墨源出版公司代理参展；1992年“六位当代中国女画家展”。美国旧金山中华文化中心主办及展出；1995年—1997年“二十世纪中国绘画：传统与创新”，香港艺术馆，新加坡艺术馆，英国伦敦大英博物馆，德国科隆东亚艺术馆。

收藏：

京丰宾馆、中国南昌八大山人纪念馆、中国鲁迅博物馆、中国深圳博物馆、中国天津博物馆、北京市美术家协会、中国美术家协会、中国国家美术馆。

梦幻与憧憬

在人生的道路上，每个人都有自己所追求的理想，上苍赋予每个人的使命也不尽相同。而我的使命就是与绘画结下的不解之缘。在绘画的世界中，我不知不觉已度过了40多个春秋。从青少年时，我就历经坎坷，承受过种种精神上的磨难，我曾被震撼过，曾痛苦过，也曾百思不得其解过……但后来我惊奇地发现，这种人生的深刻痛苦的磨练，我非但承受了下来，而且使我成长，成熟，同时也成为我绘画创作风格形成的意志支柱。是这种炼狱滋养着我，激励着我，在工笔重彩绘画的颠峰探索攀登。

1973年，我非常幸运地被分配到北京画院从事绘画创作的工作。我选择了中国画创作，其实中国画对我是陌生的、从未接触过的领域。我的绘画基础是在中央美院附中打下的西画底子。尽管学习阶段很短，但它像浓缩的营养，灌注在我的血液中。扎实的素描基本功训练和对色彩微妙关系的研究，至今受用无穷。老师从自始至终地教育我们，绘画一定要整体去观察，要掌握画面间的关系。这种训练就像刻在石头上一样永不磨灭。正因如此，对我的国画创作也是一种重要的启迪。当时北京画院写意画盛行，而工笔画几乎无人问津，如中国画历史一样，自宋代以来一路衰落。老一辈画家清一色地从事写意，如王雪涛、溥松窗、尹瘦石等，年轻的画家如周思聪、张仁芝、王文芳……而只有潘洁兹先生执著地从事、指导并一生力倡振兴工笔画。我选择了拜潘洁兹先生为师，决心学习工笔重彩绘画。

在潘先生的指导下，我开始基本功的线描训练，临摹八十七神仙卷、永乐宫壁画和敦煌壁画。我曾临了3遍八十七神仙卷，在临到第3遍时，我才体会到描线时必须精神高度集中，才能把气运到笔尖，使气托着笔而运行，笔锋与宣纸的接触达到一种无涩无阻，又似涩似阻的软滑融合程度，既可弛张所欲，又可内敛节制。这种用毛笔勾线的方法，也扩展到我的写生上，即便是使用钢笔或铅笔也是如此。在传统的十八描中，我最喜欢的是高古游丝描和行云流水描结合在一起的描法，由此练成的线如丝如缕，柔中带刚，纤细中蕴涵着厚重，含蓄而经久耐看。无论工笔画创新到何种程度，这古老的线描则是永恒的基础。

1978年，我的第一幅作品《良宵》的展出，就已奠定了我今后创作道路的模式。那是一幅尺幅不大的作品，洁白的玉簪在月夜的映衬下似乎散发着幽香，宁静而又温馨，充满了诗意。这幅作品的诞生，使我终生将钟情于花鸟画的创作。

在现代化建设飞速发展的时代，人们整日匆忙地奔走在高速公路上，穿梭在高耸林立的大楼之间或沉浸在电视机前，而在生活中却忽略了大自然中的小花小草的呼唤。我不敢奢望自己的作品有什么样的社会功能，只是希望自己的画作能给那些在烈日下奔波的人们，在商场上竞争的人群，带来一点宁静、一点愉悦，但愿他们随着作品的意境，进入那弥漫着花香而宁静的世界，享受一丝超脱与净化，给他们送上一帖心灵的良药。所以我不以艳丽的色彩取胜，而是刻意地将色彩的明锐度降低，以柔美委婉的线条，糅合西方的光影营造，在东方“归静”的哲思熏陶下，发展出一种“静极生光”的特殊风格。即在几近暗夜的幽微之光里，反而让观者惊艳于光的浸漫散射。

自然界花草之美，更让我感知到生命万象的浪漫。月下的玉兰，良宵中的昙花，水上恬静的睡莲和湖中游动的小鱼，山中的野花，路边的小草，都是我喜欢描绘的，是我追求的写照。

我认为，中国画的创新必须也只能在传统的轨道上延伸开辟，不能也无法像脱缰的野马肆意狂奔。花鸟画在继颠峰的宋人之后的发展，对每一位探索者都像是在一条悬空的钢丝上做高难度的行走。

因此在花鸟画的创作过程中，我强调以观察实物的写生为基础。在写生时，构图至关重要，因为写生不单单是了解实物和与之交流的方法，重要的是你是在画一整幅画，是在为日后的创作做准备，其中的细节就应该尽量做到极其完备。

虽然我早年所受的是西方绘画的素描训练，强调“块面、明暗、体积、质地”的倾向，但作为工笔花鸟画的写生，就得强调“线性、疏密、虚实、动势”。写生时的注意力，全在花草本身的线条与精神上，尤其是它们自身作为绘画元素的构图关系，线条分布的虚实疏密。特别要注重外形线的趋向结构，枝叶脉络的向背。应使写生后的作品，达到已经是独立的作品程度，这是工笔花鸟画的雏形。在白描写生时就要透露出人与自然的关系，在白纸的空间上就必须掌握各种形式上的要素，大自然的韵律也要同时展现其魔力。广西美术出版社出版的《赵秀焕白描花卉写生》，其间的每一幅作品，都表达了我这种心声。

良宵 50cm × 58cm 1978 年

45768 09

我的花鸟画创作，由于在选题上多以小花野草为主，枝蔓纤细缠绕，所以构图就必须有所突破。我以圆石为背景，组成画面的大动势，层层推进，渐远渐淡。此种构图传承于清代恽南田、近代吴昌硕、八大山人以及现代潘天寿、黄宾虹等的构图理论，即起伏转折，疏密聚散，参差错落，知黑布白。这16个字，既是花鸟画构图的理论依据，也是实践的根本准则。在色调方面，运用西方色彩的冷暖调子的转换，调节画面大的色调倾向。以中国壁画技法为基础，又融入西方色彩绘画的技法，反复渲染。情意的表达，在反反复复的渲染中渐次呈现。渲染中多种染法综合运用，着重运用水洗法、积水法等。这不是我个人或某个人的发明和创造，而是采撷上千年来先辈智慧结晶的沧海一粟罢了。

“丹青不知老将至，富贵于我如浮云。”在人生的路上，我已年过半百，而在绘画的路上，好像才刚刚开始。绘画对于我是一条不归之路，一条漫无止境的路。在这没有尽头的路上，在我的生活中，到处都是花草的身影。我随着花开花落风晴雨露而伤情，随着季节转换草木凋零而悲秋。大自然中美丽的小花野草随着我的悲喜转变容颜，或坚韧，或柔弱，或文静，或热情，皆由着它们，述说我人生旅途的种种际遇、梦幻与憧憬，洒脱与率真，更是一种心灵升华。在这无争无扰幽香四溢的静域，以飨心灵，享受大自然带给我的慰藉与喜悦。

我要向美好的大自然中的一草一木致以深挚的谢意。

赵秀焕 2004.1

秋光 88cm × 61cm 1998 年

晴晨 70cm × 65cm 1992 年

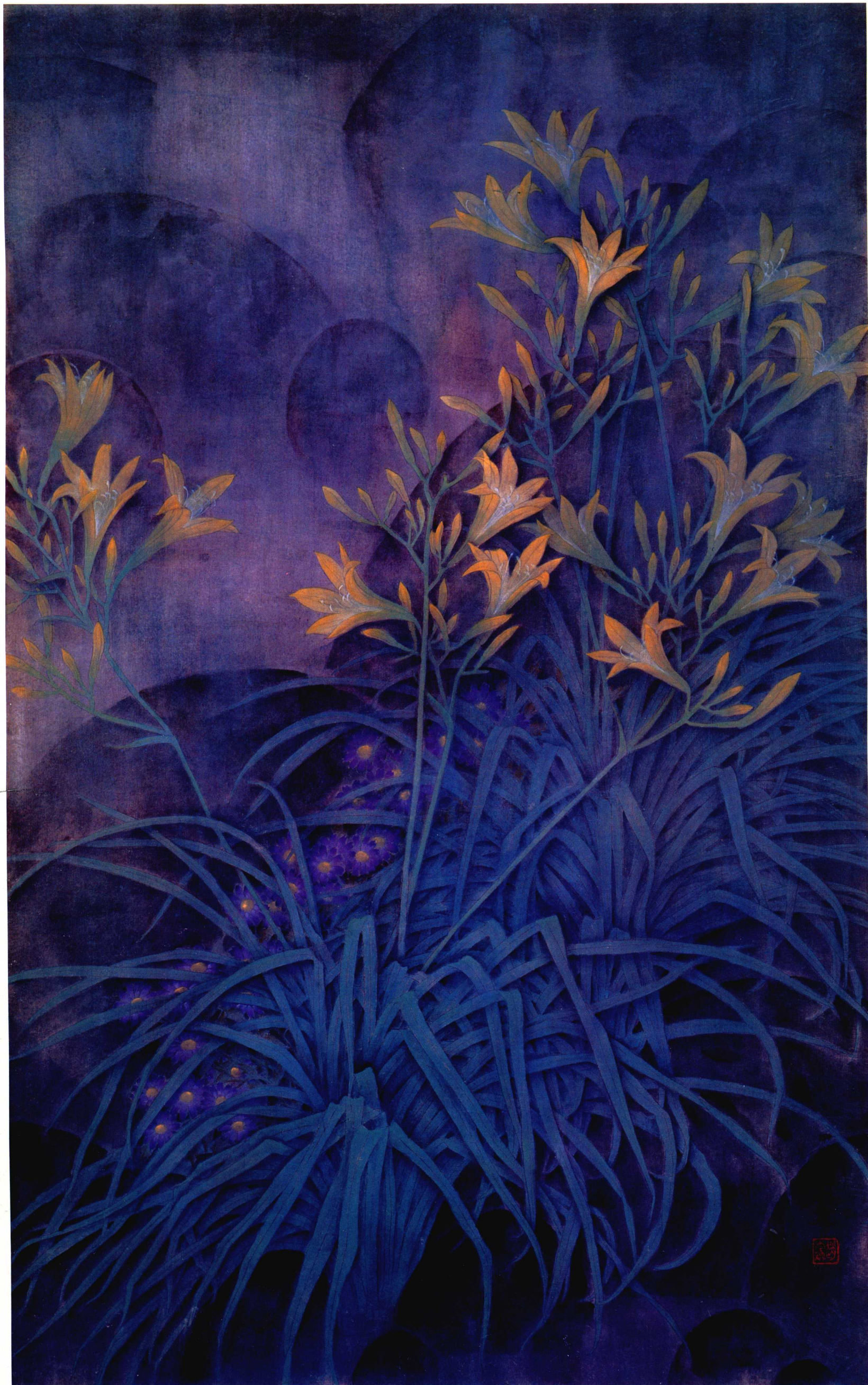
辛未年 秀煥畫

暑月 70cm × 54cm 1991 年

雾风 69cm × 69cm 1992 年

孤秀芳心 88cm × 55cm 1994 年

花魂画蝶 77cm × 66 1995 年

荷花白鹭 65cm × 85cm 2000 年

薰风之梦 65cm x 130cm 1995 年

薰风
90cm × 100cm
1998 年

碧玉珠 88cm × 61cm 1997年

朝颜
48cm × 34cm
1996 年

玉簪
35cm × 35cm
1990 年