

主编 / 贾德江

拥抱自然

吉瑞森花卉写生作品集

Ji Ruisen Flowers and Plants Sketch

Collection Sincere Nature

北京工艺美术出版社

拥抱自然

吉瑞森花卉写生作品集

Ji Ruisen Flowers and Plants Sketch Collection

Sincere Nature

01839863

北京工艺美术出版社

J 222.7

1448

作者简介

吉瑞森，1963年生，毕业于中央美术学院首届博士生班。现为中国美术家协会会员、首都师范大学教授。

2002年作品《芭蕉》获纪念毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》发表60周年美术作品河北展区金奖，《晨风》获2002年全国中国画作品展优秀奖。

2003年作品《百年老干醇高风》获2003年第二届中国美术“金彩奖”优秀奖，《版纳三月》获第二届全国中国画大展铜奖，《版纳之春》获2003年全国中国画作品展优秀奖，《版纳之秋》入选中国北京国际美术双年展，《密林深处》参加全国画院美术作品展。

2004年作品《竹根》入选第十届全国美展，《石斛兰》获“庆祝中华人民共和国成立55周年全国青年书画展”优秀奖。

2005年作品《春》参加全国画院优秀作品展，《秋韵》获第十二届全国中国花鸟画邀请展金奖。

2006年作品《雨林深深》参加2006年中国画家提名展。

2007年作品《晨》参加“纪念叶浅予百年诞辰”中国画提名展。

2008年作品《苍生》为“首届中国画线描艺术展”特邀参展作品，《憩》参加“2008年全国中国画学术邀展”。

2009年作品《泼水时节》入选第十一届全国美展。

2010年参加“滇风六人”上海展。

出版专著《中国当代国画家作品集》《吉瑞森写生线描画精品》《中国画精神》等。

浓情绘出的线描世界

——读吉瑞森的西双版纳写生

□ 贾德江

“我走进神往已久的西双版纳，那茂盛而富饶的热带雨林所特有的氤氲气象直闯入心灵深处，令我这铁打般的汉子竟至泪光潸然。面对这大自然的美丽与神奇，一花一草、一树一木都使我耳目一新、心旷神怡。闭上眼，那些唯此独有、唯此独秀的热带雨林景色，便成为线条的世界和色彩的海洋。于是我拿起了笔，反复斟酌、思考，又重重地放下……”

这是画家吉瑞森在他的文章《我和我的雨林情结》中的一段文字。这段文字把画家走进西双版纳热带雨林的真切感受表述得淋漓尽致，字里行间透露出言而未尽的浓浓情愫，情真真，意切切，令人心动。从中我们分明可以看出，画家已把他的情、他的意播在这片土地上，也把自己的艺术取向和这片神奇的土地交织融会在了一起。在他看来，在那密林深处、芭蕉园里、直入蓝天的榕树和千纠百缠的藤蔓间，是大自然最鲜活、最本源、最能感动人的地方，是引发他创作审美新的冲动和激情的策源地。他要从茂密、葱茏、繁复的原始形态中去找寻生命的节奏，他要从缠绕、攀缘、寄生、互生的植物群落中寻找那竞相生存、争芳斗艳的草木精神。

他不止一次地走进西双版纳，走进山野，走进热带雨林，甚至在那里盖起了房子，常住在那里，把那里作为他艺术创作的基地。如此的深情，如此的投入，必然得到丰厚的回报。一批繁茂和谐、瑰丽厚实、生机勃勃的花鸟画相继问世，如《版纳之春》《百年老干醉高风》《春之声》《美人蕉》《雨林小景》《秋韵》《雨林深处》《雨后》《版纳系列》《石斛兰》等作品，或参展，或获奖，

为他赢得了鲜花和掌声。他将茂密浓郁的南国热带雨林转换成泼墨、线条和色彩的世界，大胆地采用“截断法”，将花、草、树、石剪头除尾地移入画面，由此形成张力弥漫的风格，既有物象的结构穿插之美，也有笔墨的自由表现，更有画家创作激情的抒发。正如他的恩师和朋友们评价他的作品时所说：“吉瑞森的近作已脱去旧‘壳’，焕发出了崭新的光彩，描绘热带雨林独特的生态环境有了他个人的艺术语言，迸发出了心灵深处澎湃的激情，构图层次繁复中有曦光蜿蜒其间，间或小鸟啁鸣，抑或雄鸡唱晚，使画作有了生活情趣和时代感。设色风格也反映出中华民族的欣赏习惯，以庄重、典雅或是鲜明、热烈和强烈对比的色调，呈现出无比执著的艺术境界和襟怀豪情。”对这一切的一切，吉瑞森也有发自肺腑的感喟，他深深地感到，在他艺术道路上所取得的点滴成绩都应感谢这在他生命里永驻的神奇美丽的版纳风光，感谢这热带雨林中的一花、一草、一木的勃勃生机与他心意相通的韵律，感谢他过去十几年来在企业经营企业打造的拼搏精神，更应该感谢他在中央美院首届博士生课程班就读时，指导教师郭怡琮先生给予他的影响和教诲。的确，忠实于自我的情感，立足于情感生发的热带雨林的独特创造，是吉瑞森艺术最为根本所在。

面对已有的成绩，吉瑞森充满自信，但他没有故步自封。他懂得艺术不仅仅需要深深浸润着主观情感，更需要紧紧地拥抱现实。当他一次次回到西双版纳时，每一次都会产生新鲜的、亲切的、新奇的感受。放眼四望，热带雨林的每一方寸土地，都是一张绝美的画卷，那藤

蔓缠绕的相生相杀、榕树古杈的盘根错节；那遮掩天宇的曼陀罗、硕大茂盛的芭蕉、稠密挺拔的棕榈，以及枝横茎斜、残败欲倒的断竹，都使他触景生情。那种生机勃勃的生命精神，那种和谐共荣的生长关系，在吉瑞森的眼里，已不仅仅是绚丽璀璨的多彩世界，更是一种由花、草、树、叶、藤、苔、水石等自然景物有机组合成的线的世界。多年来，吉瑞森着迷于线的艺术魅力，纵情在线的抽象美感中。线，是他作品的精髓；线，是他作品的风格标志；线，也是他的心弦。他要用线弹拨热带雨林美的乐章，吟唱着南国花木神奇的赞歌。

于是，在他的速写本上记录着他和这里的老树、新花、断竹、折枝、蕉叶的深层对话，记录着他以浓浓的深情洒下的汗水与苦水。他画《地涌金莲》的娇艳，他画《鼓槌石斛》的奇绝，他画《老茎结果》的厚重，他画《油棕》的繁密，他画《百合》的清雅，他画《南美水仙》的挺拔，他画《竹根》的老辣，他画《鹤望兰》的独秀，画不尽的瑞花，描不尽的珍卉，吉瑞森不知疲倦地一次又一次地用线条来勾勒它们的千姿百态，展现了一个又一个生机蓬勃的生命世界，也传递出画家感怀自然与歌咏生命的独特感受。

吉瑞森的艺术世界是一个满怀深情的线描世界，在那里有着丰富的花木形象，每一张速写都可作为一幅作品，突出地表现出他在自然面前直接塑造、直接表现的能力。他下笔肯定果断，笔随心运，随机生发，如音乐旋律从胸中滚滚而出，看似满幅轻松率意、游刃有余，实则是长期修炼的功力显现。观看他的作品，仿佛可以呼吸到南国的清新气息，看到了从生命内部绽放

出的光彩。就此而言，无论是画花卉还是草木，吉瑞森喜欢大大方方、淋漓尽致、热情奔放、健康活泼的表述，这可能是他的性格使然。因此，他在写生选材时，总是在繁复杂乱的自然景观中寻找最能产生大美和感性生动的审美形象，以提炼的语言突出主体，从画面构成总体上把握“花鸟精神”，从而构建现代线描的新的语言结构。

为了突出线条的语言形式和主体花卉的塑造，画家在借鉴传统“骨法用笔”造型时，追求线与线之间的粗与细、刚与柔、长与短、轻与重、缓与急、疏与密、藏与露、曲与直、横与竖的多重对比，在强调大的形体的营造，以求整体的、和谐的、统一的大节奏、大变化的同时，也斤斤于细枝末节，使单纯的线型丰富而有厚度，大方而又大气，体现出线的节奏、韵律之美，显现出线的精神。

吉瑞森的线形注重表现对象的大动势刻画，强调表现花鸟造型中的风姿和神韵，以求“工中寓写”、“意从工出”的视觉感受，亦就是以工笔线描的形式体现写意的效果。从他的线描写生中可见，其用线状物得体、爽利劲健，蕴含一种蓬勃外放的气势。他在线条组织中，强化一个“动”字，在每条线的运笔上强化一个“力”字，在章法构成上强化一个“变”字，在花鸟形貌上强化一个“神”字，在整幅画面的处理上强化一个“韵”字。他在实践中体会到，在线条“变化美”的度的把握上，空间非常大，过于写实不行，过于抽象也行

不通，正如白石老人所言，太似为媚俗，不似为欺世。“似与不似”之妙只有从“意象”造型上去把握，才能在写实与抽象之间找到表现、创新空间，以此为切入点去探索，去发现新的领域，线描造型才能既有传统又有新意，继而形成个性化语言。

纵观吉瑞森的西双版纳线描写生，始终以一种蓬勃的活力与清新的气息，给人一种新颖而鲜活的绘画之美。其形式单纯凝练、简洁沉静；其语言朴素明净、清秀典雅，在静态中造就了动态的感觉，使画面中的花草仿佛在迎风摇曳，亭亭玉立，流露出一种生机盎然的景象，共同展示出造化所赋予的绰约风姿。而且，画家在组织画面时，尤重线的组织，特别是以密集的线形，构成集束状态，使之疏密相间、虚实互映，且用笔流畅而富有节奏、韵律，充分地表达了画家热爱自然、热爱生命的情怀。

吉瑞森的线描作品重写实体验，强调形象的具象特征，以及在具象造型中生命活力的表达，具有多层次多侧面的内在蕴含，体现为艺术与生活、艺术与画家交错作用而形成的丰富性。画家意在用自己的艺术去表达人对自然的憧憬、理想与改变，进而实现情景合一、物我两忘。

言情必及物，花鸟画的意象作为符号，是美感的召唤者，好的作品从来都是物我关系的双向建构，吉瑞森的作品体现的正是这一点。

