

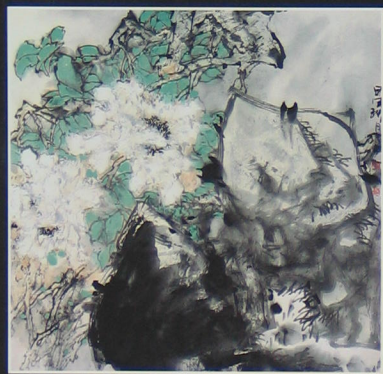
当代著名画家技法经典

柱姆花 2004年 纸本 90cm × 90cm

芭蕉 2004年 纸本 90cm × 90cm

牡丹 2004年 纸本 90cm × 90cm

地涌金莲 2004年 纸本 180cm × 180cm

山涧(局部) 2003年 纸本

美人蕉 2004年 纸本 90cm × 90cm

封面画：石斛兰(局部)
2004年 纸本

图书在版编目(CIP)数据

当代著名画家技法经典. ④ / 贾德江主编. — 北京: 中国工人出版社,
2004. 12
ISBN 7-5008-3400-4

I. 当… II. 贾… III. 中国画—技法(美术)
IV. J212

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第096277号

当代著名画家技法经典·吉瑞森写意花鸟

主 编 贾德江 策划 董 民 责任编辑 杜 宇 装帧设计 秋 箭

出版: 中国工人出版社(北京东长安街鼓楼外大街 邮政编码: 100011)
制作: 北京秋韵图文制作有限责任公司 印刷: 北京盛通彩色印刷有限公司

发行: 中国工人出版社 全国新华书店经销
开本: 787毫米 × 1092毫米 1/8 印张: 3.5
印数: 1—3000 2004年12月第1版 第1次印刷

书号: ISBN 7-5008-3400-4/J · 286

全套10册定价: 300.00元 本册定价: 30.00元

当代著名画家技法经典

主编 贾德江

吉瑞森写意花鸟

中国美术学院出版社

近读吉瑞森的上幅写意花鸟画新作，表现的多是自然景观。他那深厚老辣的笔墨所塑造的版纳雨林的浓郁灿烂的形象，他那点线墨色筑构的沉雄、苍润、宏阔的意境，似真似幻，似经意似不经意，以一种醉梦天机之趣给人以强烈的感染。人们可以直观地感受到画家不拘囿于一花半叶的小情小趣，而能够于草芥之中见大千；画山乡花鸟之雨，亦不止于自由野逸之情，而是放眼于绿野莽原和原始森林，表现大野雄风强悍瑰伟的奇情，讴歌原始花树幽深丰茂生生不息的哲理。这种似乎旨在摆脱城市噪声与环境污染的高洁情怀与全新旨趣，使画家的作品更富有深沉的感情分量。

吉瑞森的花鸟风格充满野性。这野性是基于对象特点而在创作中表现出来的大自然原始状态极富生命力的诠释，与传统绘画冲和雅淡的意趣迥然不同，他开拓了一个新的审美领域。他的审美取向

可称之为借古开今，虽出新意于法度之中，而画法面貌则与古人相去甚远。为了在欧风美雨中弘扬民族文化精神，吉瑞森重视“移生动物”（即捕捉对象特质与生命）的写生传统，崇尚表现“登临览物之有得”（即审美感受）的寓兴传统，讲求“以书入画”抒写性情与个性的写意传统。他锤炼笔墨，纯化形象，强化意趣，推出了双勾设色与没骨、水墨相结合的体格，以“奥理冥造”的时空，妙在具象与抽象之间的形象，笔墨韵势的独特张力，驰情荒原或离兴山花野草的诗情，强化了大写意花鸟的表现力。吉瑞森的花鸟画在自然的启示下，以气胜，歌颂了心中花鸟世界的雄艳苍劲和历劫不磨的永恒生命力；以情胜，抒发了普通老百姓爱乡土爱家园的真挚而丰富的感情；以理胜，营造了苍翠葱郁奇崛自强的崇高景观。他的作品因此走出了传统，走进了现代，走进了自我的独特语言之中。

著名花鸟画家 吉瑞森简介

- 1963年生于山东，河北省美术家协会副秘书长，师从郭怡琮先生。
- 2002年考入中央美术学院首届中国画博士课程高研班。
- 作品《海宇》入选2003年全国中国画新人新作展。
- 作品《芭蕉》获2002年“纪念毛泽东在延安文艺座谈会上的讲话发表60周年美术作品展”河北展区金奖。
- 作品《晨风》获2002年全国中国画作品展览优秀奖。
- 作品《百年老干醉离风》获2003年第二届中国美术金彩奖优秀奖。
- 作品《版纳之春》获第三届中国画大展铜奖。
- 作品《版纳三月》获2003年全国中国画作品优秀奖。
- 作品《竹根》入选全国第十届美展。

生机在笔下孕育

· 徐恩存 ·

——读吉瑞森花鸟画新作

以中庸平和审美意识为心理基础的传统花鸟画，在当代画坛日趋式微；它那水墨渲染的技法，宁静致远的风格意境，不仅日益缺少观众，而且对于今天人们的审美愿望也失去了魅力。它既不能适应当代感性生动的审美取向，传达丰富复杂的现代心理层次、感受，又囿于它特定的质的规定性而缺少向前发展的可能性。

事实上，这是摆在当代花鸟画家面前的一道难题。

青年画家吉瑞森的花鸟画新作，以清新的气息、敏锐的观察、细心的体验，给人以全新的审美感受；概言之，画家以自己的语言方式孕育了新的生机，以当代人的激情营造了新的诗境。

这批新作，是吉瑞森云南之行的重大收获，热带植物的茂密繁盛与苍翠葱郁，激活了他内心深处创造欲望，在走进自然的过程中，在身临其境的艺术实践中，画家意识到自然的本质在于它是生命的展示，而绘画作为艺术，无疑应该着重于表现这一本质，因此，吉瑞森的花鸟画在自然的启示下，在形与质兼具、神与韵合一的情况下，营造了充满活力的“生机”。

在这批作品中，画家摄取了热带植物中几组简洁的意象——交错纠缠的巨人根茎、苍翠欲滴的芭蕉，以及绚烂多姿的花朵、果实与形色相异的叶片……由它们组成了令人愉悦、赏心的色彩与图式。重要的是，画家在线、点、墨、色与花、果、叶、茎的表现中注入了不同寻常的诗境与激情，使作品洋溢着蓬勃的生机与现代的诗情。点、线、墨、色，仍然是吉瑞森作品最基本的构成因素。不论是横幅展开，还是竖幅呈现，画家都体现出一种自然的启示；强调

春光无限 2004年 纸本 90cm x 90cm

了地域差异所形成的生态特点,并运用个性化的形式、语言去表达自己的画家情怀。他紧紧抓住“生机”蓬勃这个生命特点,捕捉到在花木繁茂、藤树相缠、郁郁葱葱的繁荣表象背后所潜隐的生命活力;画家在情与景、形与法之间寻找互动式的效果,使传统与现代、个性与和谐达到一个新的层面,并借此提升个性。

在构图上,画家延伸了传统花鸟画的章法与构成关系,他截取了自然世界的片断,以片断场景入画,而不只是横影疏香两三枝的冷清套路。且采用点、勾、染、冲、擦等技法,以增加画面的色彩厚度和层次感、空间感,与传统花鸟画相比,显然,这批作品更具当代性,特别是泼彩泼墨与小写的线描、勾勒的互融、互渗,使画面构成了淋漓酣畅、水色渗化与严谨细致、精微隽永的艺术效果,致使画面丰满而充满生机。

吉瑞森的用线强调不同线形——长线、短线、曲线、折线等的交叉组织,并善于在画面中组织各种不同形状的几何图形——方、圆及由方、圆演变而来的不规则形状,使线与形结合,增强了线的丰富性与表现力,也使所表现植物显得千姿百态、无限深远;吉瑞森的色彩运用了平面构成原理,强调了大黑大白、大黑大绿、大绿大白等的对比关系,并用墨去统领画面,达到单纯而丰富、简洁而明快的效果,突出了个性。大面积的泼彩,且单纯的用色提高了色彩的视觉冲击力,特别是绿色的运用,依然是上下左右穿插,却给人以欣欣向荣的蓬勃之感,而画面的疏密、浓淡、干湿、线墨、线色以及繁密与空灵,都使作品产生了境界深广之感。而且与线、色相关的形式、语言处理,更倾向于夸张,使之更概括和装饰化。意象——花、枝、叶、果等,为色彩提供了空间,色彩为意象增添了活力,都构成了吉瑞森花鸟画具有个性的风格。

分析作品,我们发现画家吉瑞森有着浓郁的自然意识与“绿色”情结。他笔下的热带植物被表现得浓郁且绚烂,使人在空间和心灵上都产生一种生命的枯荣兴衰有序之感,并由此而联想到对瞬间与永恒的生存思考。譬如,浓郁苍翠的“老茎新果”与枯萎败落的芭蕉,在吉瑞森花鸟画中的繁茂与枯萎两个取向又都指向生命主题,主要是通过时空两个向度来把握的。从空间上说,吉瑞森的花鸟画强调层次丰富,通过视觉达到苍翠蓊郁之境,苍翠蓊郁之极致便是空间的丰富性,让人从中体味到充满生机的深广魅力。从时间向度上说,吉瑞森的作品强调当代性,他一扫“落花无言,人淡如菊”的情怀,而以深墨重彩去渲染自然的生命力,以繁密与枯萎去表达自然生命的节律与有序。在这些意象中,空间与时间的双向跨度都达到极大值,从而创造出一种生生不息的生命图景,让人有所体悟。

吉瑞森是一个理想主义者,他的作品说明了这一切。他同时也是一个具象美的追求者,因为他不善于玩弄形式、游戏笔墨,而是强调来自自然、归于自然的艺术法则,脚踏实地表达内心的理想与愿望。

爱因斯坦在论及精神创造活动时,曾强调需要一种“内在自由”,当然这是一种精神的自然,它存在于独立的精神思考之中,不受常规和习惯性惯的羁绊。这种内在的自由乃是大自然的恩赐,使每个艺术家都应为之努力的目标,只有不断有意识地追求外在自由与内在自由的完美结合,才是完美与理想艺术实现的最佳途径。画家吉瑞森,才情横溢,富

油棕树 2003年 纸本 180cm × 97cm

于创造意识,他秉赋与潜质,都透露在作品里,他的花鸟画在艺术取向上更趋于大境界、大气象。因此,我们可以预见吉瑞森的辛勤与努力,将迎来硕果累累的收获和艺术的更为成熟时期。

吉瑞森写意花鸟

03

蕉荫三羊 2004年 纸本 145cm × 360cm

《石斛兰》作画步骤

步骤一

步骤一：先勾出兰花，要注意两组花的大小、形状要有变化，石头要有虚实浓淡、线面结合。

步骤二

步骤二：用中锋勾出石斛的叶和箭，要注意用线的疏密、走向，同时也能通过勾勒叶箭来充实构图。

步骤三

步骤三：准备着色的部分，用浅褐色打底。

步骤四

步骤四：趁底色没有干透的时候着色，切忌平涂，用淡墨调整画面。最后也可在背面用白色染花的部分，以增加画面效果。

吉
瑞
森
写
意
花
鸟

05

三月三

2004年 纸本

90cm × 90cm

此作是画家直接从西双版纳密林生态环境获得的印象。这是传统花鸟画创作中未曾涉足过的领域。饱满的构图是画家花鸟画的一个重要特征，它与传统绘画经营位置的常规处理方式不同，而接近于西画的表现手法。然而他的作品很注重虚实疏

密关系，既使画得很满也不给人以迫塞的感觉，在繁密中总有能透气的空灵之处。通常也就是一幅画的画眼之所在。在下角画眼的空白处，画家精心刻画一只生动小鸟抬头相望，使满幅作品顿时生气盎然，充满活力。

玉兰花

2004年 纸本
90cm × 90cm

对生活中花鸟形象的理解及花鸟画作品中生活基础的体现，是花鸟画创作的灵魂，也是我们寻求花鸟画创作突破空间格局的重要焦点。作画要明白物理，体会物情，观察物态，只有这样才能进行多角度的选择与组合，才能使自己的作品有所新意。

荷感清趣

2004年 纸本
90cm × 90cm

如何才能发现生活中的独特的美，在创作中能够有自己个性化的语言？吉瑞森认定必须从写生入手，要反复地到生活中去写生、速写，努力熟悉物象的自然规律。在熟悉和不断发现“生活中独特的美”之过程中，做出各种试验与探索。它不仅是技法上的开拓、创新，从根本上说，是对传统花鸟画创作观念上的冲击与拓展。

秋韵

2004年 纸本
180cm × 97cm

丰厚是吉瑞森花鸟画的另一个特点。厚是指画中形象的层次。传统花鸟画一般只表现一两个层次就够了，而吉瑞森在这幅作品中所想表现的对象是那么丰富多采，就不能把形象处理得单薄，要丰厚就要画出多层次。这样也就不能不在表现技法上有所突破，进行一些综合。例如把勾勒与没骨、重彩画法结合起来，把花鸟画与山水画技法结合起来。丰厚也是吉瑞森花鸟画创作在整体上的最后审美效果。

吉瑞森写意花鸟

07

雨林野趣

2004年 纸本
180cm × 90cm

野趣，是吉端森花鸟画的突出特点。他的野是基于对象特点而在创作中表现出来的大自然原始状态极富于生命力的野性，与传统绘画冲和雅淡的意趣迥然不同，他开拓了一个新的审美空间。

荷塘

2004年 纸本
97cm × 90cm

吉瑞森对花鸟画的构图的研究有较高的追求和造诣,如其同绘画理念追求在传统基础上的创新一样,不因袭古人与他人之绘画构图模式,不流于一般的笔墨构成,强调构图的严谨与谐调,形成疏密对比、工意对比、巧拙对比、黑白对比、线面对比,以饱满求空灵,以空灵求丰富。

吉瑞森写意花鸟

地涌金莲

2004年 纸本
97cm × 90cm

要创作出一幅好的满意的作品,在写生后要经过一番必不可少的整理过程是非常重要的。根据不同的对象,采取不同的表现手段,从中才可创造出更多更新更好的表现方法,创造出个性化语言的好作品。

09

版纳系列之一（左一）

2004年 纸本
180cm × 50cm

版纳系列之二（左二）

2004年 纸本
180cm × 50cm

中国传统绘画里技法是什么呢？大体上讲是勾勒、皴擦、点识、泼洒、渲染、渍墨、撞水等等，统领这一切技法的手段叫笔墨。笔墨是不可分的，墨主要依靠笔来运用，笔也是要靠墨来体现。

版纳系列之三 (右一)

2004年 纸本
180cm × 50cm

版纳系列之三 (右二)

2004年 纸本
180cm × 50cm

写意花鸟画中所讲笔墨,不只是用来造型,而是在这一笔墨运行的过程中,体现着客体自然物和主体情感两个方面的精神世界。

版纳林中

2004年 纸本
180cm × 90cm

“乱”是吉端森花鸟画的一个特点。他的“乱”并非是无章法的杂乱，而是从无序中见出有序。乱，表现大自然的繁杂、丰富，既是物象结构穿插之美，也是笔墨的自由表现，更是创作激情的抒发。乱在写意花鸟中是很重要也不易把握的。它在构图中有时起着破的作用，有时又有整合的作用。

荷塘生趣

2004年 纸本
180cm × 90cm

中国花鸟画自古便称写生，讲求“观物之生”，表现对象的特质与生命。吉瑞森用以实现出新的主要凭借之一便是写生。他在写生中注重深入研究对象，力求“穷理尽性”，尽精微致广大，升华感受。继而以中国特有的笔法线条，在物我联接上，进行既状物又抒情的概括，同时注入个人的气质性情。

吉瑞森写意花鸟

版纳春光

2003年 纸本

145cm × 360cm

此作是画家根据自己在云南西双版纳的写生稿归来后创作的，表现了大自然的瑰丽和神奇。我们可以明显地看出，画家在这幅作品中从笔墨意识、造型奇丽、色彩情感、构成形式以及人生境界的思考等方面找到了多种突破口。使其作品在视觉

主体形象的探求中寻求与自身画面最贴切的，也是最有力的表现手段。这种手段不仅在固有的传统笔墨形式上加以丰富，而且注入更多的个人情感和现代意识，呈现出一种雄伟、深厚、博大的境界，传递出大自然生生不息的生命状态。

山涧 (上图)

2003年 纸本
145cm × 360cm

什么是美? 美是一种选择, 是一个人的文化和精神的反映。绘画艺术是文化, 不仅是技术的表现, 更重要的应是审美。在中国画里, 苍朴古拙是一种高层次的审美, 这是中国文化特质的表现。

竹根 (下图)

2004年 纸本
180cm × 180cm

