

名

家

吉瑞森

写 / 意 / 花 / 鸟 / 作 / 品

主编 贾德江

名

画

图书在版编目 (CIP)数据

名家名画·④ / 贾德江主编. — 北京: 中国工人出版社, 2004.12

ISBN 7-5008-3396-2

I. 名… II. 贾… III. 中国画—作品集—中国—现代
IV. J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 091872 号

封面 / 玉树临风 2004 年 纸本 90cm × 90cm

封底 / 山花烂漫 2004 年 纸本 90cm × 90cm

书 名: 名家名画·吉瑞森写意花鸟作品

绘 画: 吉瑞森

主 编: 贾德江

策 划: 董 民

责任编辑: 杜 予

装帧设计: 王 珊

出版发行: 中国工人出版社

地 址: 北京市东城区鼓楼外大街 45 号

邮政编码: 100011

制 版: 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

版 本: 2004 年 12 月第 1 版 2004 年 12 月第 1 次印刷

开 本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/30

印 数: 3000

书 号: ISBN 7-5008-3396-2/J·284

定 价: 20.00 元

吉瑞森 1963年4月生于山东，河北省美术家协会副秘书长，师从郭怡琮先生。

作品《海宇》入选2003年全国中国画新人新作展。

《芭蕉》获2002年纪念毛主席在延安文艺座谈会上的讲话60周年美术作品展河北展区金奖。

《晨风》获2002年全国中国画作品展优秀奖。

《百年老干醉高风》获2003年第二届中国美术色彩奖优秀奖。

《版纳之春》获第二届中国画大展铜奖。

《版纳三月》获2003年全国中国画作品优秀奖。

《竹根》入选十届美展。

大野雄风

生机勃勃

——读吉瑞森花鸟画新作

◆ 贾德江

近读吉瑞森的上百幅写意花鸟画新作，表现的多是西双版纳热带雨林的自然景观。他那深厚老辣的笔墨所塑造的浓郁灿烂的形象，他那点线墨色建构的沉雄、苍润、宏阔的意境，似真似幻，似不经意似不经意，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；画山乡花鸟之丽，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。

从他的作品中可以明显地看出，吉瑞森的艺术灵感与创作激情，主要源于两个方面，对自然的独特体验与感悟，对传统绘画精神的汲取和研究。尤其是前者，“抓住生活不放，抓住写生不放”是他用以实现花鸟画出新的主要凭借之一。由此使得他与古训“外师造化，中得心源”不期而遇，并在这一过程中，使自己的心灵与自然景象、花木、鸟石等浑然合一，形成饶有神韵的境界和饶有神韵的语言风格。他以获得蓬勃的生机和淋漓酣畅的水墨意趣为主导，用以突出自然本质之美，完善着自我观照的空灵意象与物我交流的浑然意象，以及生命本质的象征意象。

没有一定的审美修养和艺术构思，就不可能有含英咀华的审美创造和动人心弦的艺术魅力。吉瑞森的作品中，取境真实自然，保持着源于自然体验与感受而来的生动与风骨；他善于整体把握，布局

地涌金莲 2004年 纸本 90cm × 90cm

蕉荫 2004年 纸本 180cm × 90cm

以饱满者居多，但丰茂而不填满，灵动而不虚旷。他用笔有力，墨色丰富，综合多种技法，极力张扬水墨的表现力，一扫那种萧索哀愁、陈腐媚俗之风，呈现给我们的是花团锦簇、绚丽斑斓、清新向上的热烈情调。

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。为了在欧美风雨中弘扬民族文化精神，吉瑞森不仅重视“移生动质”（即捕捉对象特质与生命）的写生传统，还崇尚表现“登临览物之有得”（即审美感受）的寓兴传统，并讲求“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，工笔写意相间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，力在笔墨语言的韵律气势，驰情荒原或寓兴山花野草的诗性，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，营造了苍翠蔚郁奇崛自强的崇高景观。

显然，在形式意味、笔墨情趣、意象风骨、性情灵感与成竹在胸等多种因素的综合作用下，在水墨画特质的规定中，吉瑞森把自然的世界与灵感的飞动、飘逸的艺术想像整体性融为一体，构筑了动人的一方天地。

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。

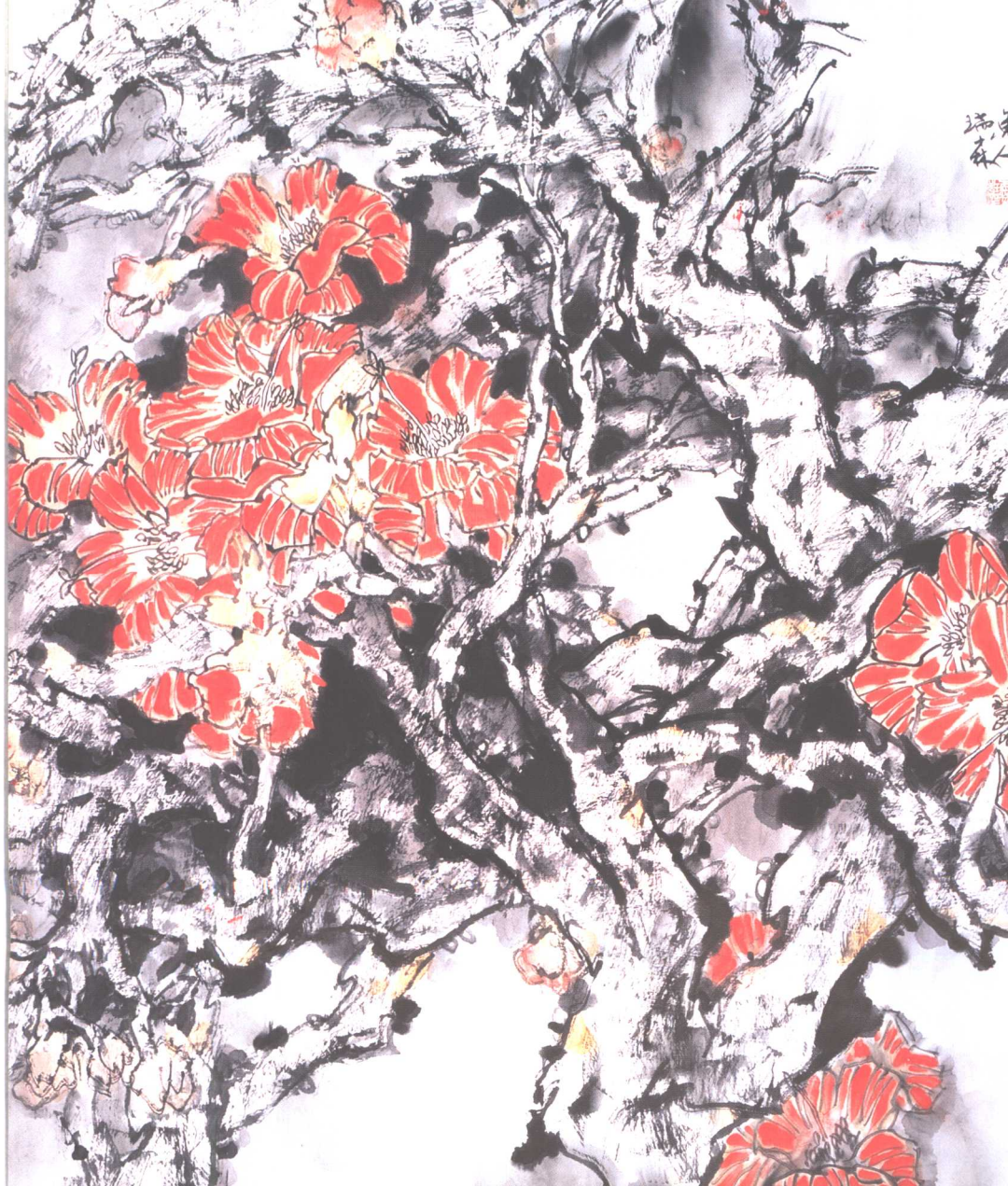

笔墨的运用必须是从自然形态物象中产生，是以画家对自然形态的感受作为发挥的依据和根源，来摄取和体现物象的“形”与“神”所产生的态与势、情与意。因此，不同的形象应采用相应的笔墨来表现，即自然中不同的物象形态应找寻不同的笔墨语言。

白牡丹 2004年 纸本

90cm × 90cm

瑞云

画家需要进行人格、性情的修炼，要广博人间学养，培养自身高品位的审美情趣，通过克己修心使自身先天的气度、性情、心境达到健康、平和的状态，化除先天生于胸中过“刚”过“阳”所产生的“霸气”，或过“柔”过“阴”所带来的“弱气”，使之在作品中流露出不偏不倚的中正平和之气，使自身的情感得到自然的净化，这样才会产生高品位的“意境”，作品中才能开辟出空灵、纯静的境界。

The image shows a piece of Chinese calligraphy in black ink on a white background. The characters are '高瑞在' (Gao Rui in), written in a bold, expressive, cursive style. The first character '高' is tall and narrow, while '瑞' and '在' are more rounded and connected to each other. The brushwork is visible, showing varying line thickness and some ink bleed-through.

木棉花 2004年 纸本

90cm × 90cm

中国“意象”绘画在再现视觉感受的同时，还要在一个画幅内气势通顺流畅，笔笔相互映带，笔与笔之间都须气脉相连、连绵不断，只有在气脉通顺之中才能包含有笔墨的韵律美感。

三羊开泰

三羊开泰 2004年 纸本

180cm × 180cm

甲子年
夏月
画

那种认为明清写意花鸟画注重笔墨书法性而忽视“形”的观点，导致了许多画家在花鸟画创作中一味孤立地追求用笔的书写性，忽视对自然形态特征的观察与认识，对形象的描绘不是处于一种情感冲动，而是拼凑前人所留下的“形象”规范。画中的花鸟、鱼虫等形象不是从生活中观察而创造出来的，而是从前人画中抄袭或变异过来的。他们崇尚前人大师用笔的苍润、老辣、爽捷、迟重，从而进行追求与效仿，由于缺乏对“形”的揣意和研究，笔墨虽能反映出一定的情绪和韵味，但画中形象空洞，同样缺少应有的生机和魅力，从而削弱了画面的意境和艺术感染力。

荷趣 2004年 纸本

90cm × 90cm

大气，乃大家气度，非畏手畏脚斤斤计较之人所能为之。就笔墨而言，大笔挥洒未必大气，精工细作未必小气。大气是人的气质、修养使然，浩然大气、磅礴之气、气壮山河、博大的胸怀，超凡的气量，其所想所思，所作所为，由表及里，体现着人格画格的一致性。

A calligraphic signature in black ink, consisting of three characters: '吕', '瑞', and '森'. The characters are written in a bold, expressive style with varying line thicknesses and some ink bleed-through, characteristic of traditional Chinese calligraphy.

荷塘清趣 2004年 纸本

90cm × 90cm

画家自身情感、气质、心境、个性等主观因素决定着运笔的轻重、强弱、缓疾，从而使所画出的线条、墨色会出现长短粗细、刚柔苍润、干渴浓淡等各种不同的笔墨形态。这些水墨形态通过对视觉感受的摹拟过程中的组合运用，才能构成一种对比和谐，具有抽象美感的笔墨意趣。

百年老干醉高风 2004年 纸本

180cm × 180cm