

21世纪
有影响力画家
个案研究

21SHIJI
YOU YINGXIANGLI
HUAJIA
GEAN YANJIU
YUAN DING

袁丁

● 主编 贾德江

天生清香 2006年 纸本 69cm × 69cm

封面画：繁荣昌盛（局部） 2008年 纸本

21 世纪有影响力画家个案研究 · 袁 丁

图书在版编目 (CIP) 数据

21 世纪有影响力画家个案研究. 第 8 辑. 袁丁 / 贾德江
主编. — 北京: 北京工艺美术出版社, 2008. 10
ISBN 978-7-80526-753-1

I. ①袁... II. ①贾... III. ①绘画—美术批评—中国—现代
IV. J205.2 J212.05
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008) 第 160510 号

主 编: 贾德江

责任编辑: 陈朝华

装帧设计: 汉唐艺林

出版 北京工艺美术出版社

(北京市东城区和平里七区 16 号 邮编: 100013)

发行 北京工艺美术出版社 全国新华书店经销

电话 (010) 84255105 (总编室)

(010) 64280399 (编辑室)/64283671 (发行部)

传真 (010) 64280045/84255105

制作 北京汉唐艺林文化发展有限公司

印刷 北京爱丽精特彩色印刷有限公司

开本 635 × 965 1/8

印张 6 印数 1—3000

版次 2008 年 11 月第 1 版 第 1 次印刷

书号 ISBN 978-7-80526-753-1/J · 663

全套 10 册定价: 380.00 元
(本册定价 / 38 元)

ISBN 978-7-80526-753-1

9 787805 267531 >

遺物
形外
取法
神而

書畫表丁君集結擇友行
丁亥夏月孫其峰書

21 世纪有影响力画家个案研究

袁 丁 YUAN DING

21SHIJI YOU YINGXIANGLI HUAJIA GEAN
YANJIU

目 录

[02]

主编感言

艺术档案

[03-04]

关于青年书画家袁丁的笔记

张志民

[07]

墨开新境 妙动艺坛

牧 野

[30]

画出枣树的精神

袁 丁

主编感言

以“枣树画家”驰名画坛的袁丁，师从津门画坛泰斗孙其峰教授，以写意花鸟画著称。在20多年崎岖的艺术道路上，他笔耕不辍，倍尝艰辛。他对艺术心地诚挚，为人品格正直，他的画一如他的为人，不肆张扬、平和安详、不愠不火地叙述着大自然赠予人类的美好：春花、秋草、腊梅、翠竹、雄鹰、枣木、珍果、藤蔓、水禽……笔管流淌的是缤纷世间，指间奏出的是天籁回声，他的花鸟画充分发挥了豁达、豪爽的天性和特有的秉赋，演绎的却是人间的冷暖真情，讲笔情，重墨趣，抒情感，写心绪，形成了自己清新、俊逸、酣畅、奔放的艺术品格。

袁丁的画有明显的乡土色彩和生活气息，植根于大自然的造化之美。他长期生活在“金丝小枣”之乡——山东乐陵，这里民风淳朴，有上千年枣文化的丰富积淀，吸引着他创造性地把枣树作为自己的创作主题，独辟蹊径，别开生面，卓然而立。这一古往今来极少画家表现的题材，在他的笔下出现了“望秋云神飞扬，临春风思浩荡”的感觉，或鹅绿初绽春意融融，或果实累累红艳欲滴，或虬枝铁干迎风斗霜，体现着强烈的个性，跃动着奔放的情感，赋予了枣树以人的品性与精神。

近代中国花鸟画大家，如吴昌硕、齐白石、潘天寿、李苦禅等，无不精研书法，以书入画，相得益彰，此中道理，不言而喻。我以为袁丁花鸟画行笔之沉、之苍、之重，其运墨之浑、之润、之厚，也得益于他在书法方面所下的过硬功夫。就习书而言，他初临唐楷，后学米芾、王铎及明清诸家，以碑壮其骨，以帖润其色，其根底为现代青年画家所罕见。正因为他的书画比肩具老，相互渗透，所以他的画在强调线的韵律节奏、墨色的层次氤氲中，融入了书法用笔的美感，充满了“写”的意味。也就是说，他的艺术已从“自然”中获得了随意和自由，是以线为骨，赋以墨色、墨韵而建立起自己的水墨文本的。

袁丁的作品，不论枣林梅枝，还是兰竹燕雀，抑或书法，都以率性为特点，求真求美。求“真”，指他重视写生和造型，努力从写生中获取创造形象的源泉与能力；求“美”，指他选择以秀丽、活泼为特色的半工半写方法，即使是以“重、拙、大”为宗的大写意，也不失美感的天趣。他以平常心看自然与人生，不孤高，不冷峻，不狂怪，不奇异，平淡清新，雅俗共赏，表达着一种缘于性情的返璞归真的追求与目标。质言之，袁丁的作品是历经炼狱的长期以来的彻悟与超脱的精神结晶。

艺术档案

袁丁

1961年11月生，就读于中国艺术研究院研究生院中国画专业。现为山东乐陵市委宣传部常务副部长、山东美术家协会会员、山东书法家协会会员、山东画院高级画师、德州市美协副主席，当代著名画家孙其峰先生入室弟子。

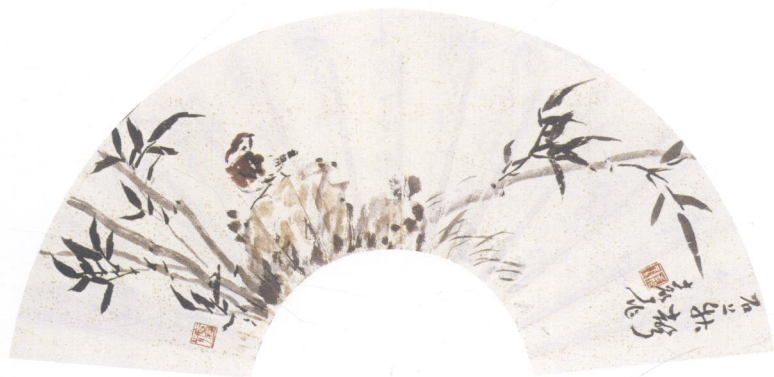
1983年以来，书、画、论文多在全国报刊发表、参展、获奖。曾入选《全国青年书法篆刻作品选》、《当代书画名家邀请展作品集》、《2008当代国画精品集》。

曾获全国鲁迅杯书画印大展一等奖，2006山东省五一文化奖一等奖等；《人民日报》、《大众日报》、《中国书画报》、《书与画》、《书画家》、《中国画》、山东电视台等媒体专题介绍，作品被中外艺术机构收藏，远播十多个国家和地区，并载入《世界名人录》等几十部辞书典籍。

出版《袁丁书画集》、《枣乡情·袁丁枣树画集萃》等。

关于青年书画家袁丁的笔记

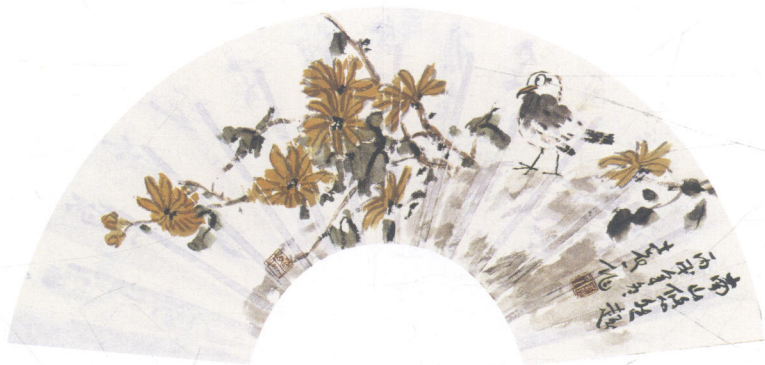
■ 张志民 / 文

石上秋声 30cm × 62cm 纸本 2006年

风舞幽香 30cm × 62cm 纸本 2006年

南山悠然趣 30cm × 62cm 纸本 2006年

大约在十几年前，一次偶然的机会使我结识了青年书画家袁丁。虽然我们之间有过多次通信，却始终没有谋面。一天上午，我从院门外进来，忽然听到一个陌生的声音喊我，一时间竟有些愣在那里，待他走近自我介绍才知道他是未曾谋面的袁丁老弟。他说曾见过我的照片，凭记忆中的印象匆匆间就认出了我，我真是有点惊奇。由此可见他的观察力很是有些不凡的，而这一点对于一位画家来说是非常重要的。

袁丁祖籍长清县，自少年起随父亲工作调动迁居乐陵。乐陵是闻名全国的金丝小枣之乡，枣树那不畏冰霜默然奉献的品格和气质深深地影响了这位书画家，使他后来成为花鸟画界艺帜独张的“枣树画家”。其实，据我所知，袁丁最早引起人们关注还是因为他的书法成就。他自幼受家庭熏陶，酷爱书法艺术。他最初临写颜真卿《大字麻姑帖》、《争座位帖》、《二爨》等，后学米芾、王铎及明清诸家，其书作以北碑壮其骨，以帖润其色，恣肆浑融，跌宕缠绵，颇有一点“天风浪浪，海山苍苍”的景象气魄。20世纪80年代开始，他的书法作品就经常见诸报纸杂志，并被载入《全国青年书法篆刻作品选》、《山东省书法篆刻作品选》等。他在书法方面的“童子功”十分过硬，这为他后来在花鸟画上取得一系列成就锤炼出了很好的笔墨功夫，打下了一个十分不错的基础。

1983年，袁丁在德州师专中文系学习，学业之余随师专美术系田瑞教授习花鸟。短短两年时间，所作梅兰竹菊、松石鹰雀等已颇具气格，构图灵巧，气韵生动。他以情作画，画中寓情，笔墨恣肆飘逸。他之所以在花鸟画上很快地进入门径，不能不说他扎实的书法功底是其关键的原因之一。袁丁的聪明之处，在于他一开始就没有落入传统花鸟画梅兰竹菊及鹰雀松石的题材俗套，而是自觉地用手中的画笔描绘他身边的自然造化。他选取枣乡的枣树作为自己图写的主题，经常深入田间地头悉心观察，反复写生。无论古今画坛，很少见专攻枣树的花鸟画家，因此袁丁遍寻古今也找不到现成的可资借鉴的资料和范本，只有向大自然学习，师法造化。

多年来，他在大量写生的基础上，把握特点、寻找规律，反复推敲提炼，终于总结出了一套自己的笔墨表现技法。他笔下的枣树或鹅绿初绽春意融融，或果实累累红脆欲滴，或虬枝铁干迎风斗霜，所有这些在画家的笔下都具有人格的魅力。袁丁在花鸟画界独辟蹊径的创新成功不仅得到了广大读者观众的认可好评，也得到了许多前辈专家的高度赞赏。津门画坛泰斗、当代著名花鸟画大家孙其峰先生观看了袁丁所画枣树后，多次题词赞赏：“袁丁同学发古人之所未发，故能自成一格，不与人同也。”又题：“袁丁擅书，又生于枣乡，故其所写

秋韵 68cm × 68cm 纸本 2006年

枣树，信手点染，自有一格，笔墨精妙，形神兼得，可谓善师造化矣。”孙先生不仅对袁丁书画方面的造诣给予了充分的肯定，而且对袁丁真诚朴实，执著勤奋的品格气质很是喜爱，于是收为弟子，列为门墙。从此，袁丁之书境画境遂大进矣。近年来，袁丁的枣树作品多次发表、参展并获奖，如1996年作品《枣树性格》在上海举办的“鲁迅杯”书画印大展绘画类中获唯一的一等奖。其作品及传略被许多博物馆及海内外收藏家收藏并被载入《世界名人录》等十几部辞书典籍，《人民日报》、《大众日报》、《中国书画报》和山东电视台等均作专题介绍。

自我与袁丁结识十余年来，时有交往。袁丁给我的突出印象是为人真诚朴实，为艺执著勤奋，好学善思。他有时来济南出差，公干之余便来舍下交流讨论，我感到他的许多观点中不乏智慧与深刻，不妨摘录几句：“表现美、创造美是画家的职责。美在生活，美在身边，关键是你是否有一双发现美的眼睛。”我长期生活在枣乡乐陵，熟悉和热爱这里的枣树、枣林，大自然造化之美，不断感染着我。我深信，艺术的生命

在于创新，如何为自己定位，如何创新，应是每一个画家始终思考、不断探索的问题，我选择了画枣树。”“我画枣树，注重枝干取势，红枣取姿，着力取点、线、面的组合及章法中的节奏感、韵律美。在运用传统笔墨表现枣树的同时，不断探索新的表现手法与形式，力求从色彩上，构成上，营造一种全新的意境。”“题材在于发现与探索，艺术质量在于笔墨以及所创造的艺术境界。追求一种具有中国传统笔墨精神，又具有时代感、个性化的绘画语言，二者有机结合和谐统一，我想这就是我努力的方向。”由此可见，袁丁的艺术观念已趋向成熟，因此，他笔下的个人风格与特点也已日渐鲜明起来，想必不久的将来，他必然以其独特的风格与魅力，屹立于当代画坛。

2001年6月

(本文作者为中国美协理事，山东艺术学院院长、博士生导师)

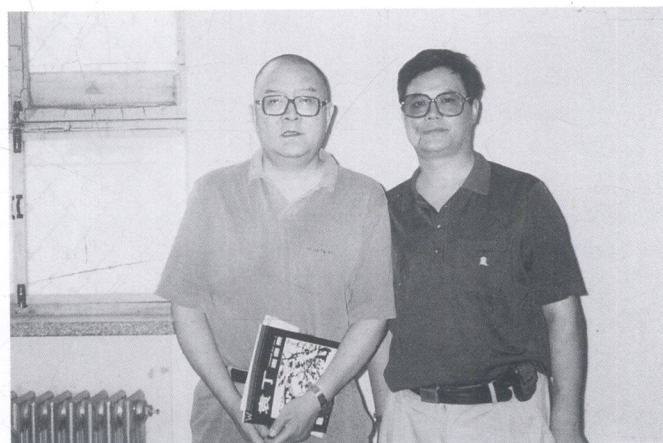

喜上梅梢 68cm × 68cm 纸本 2007 年

作者与孙其峰先生

作者与龙瑞先生

袁丁画升石于何子福为并记

清风 70cm x 45.6cm 纸本 2002年 (孙其峰先生补鸟并题)

听秋 51cm × 100cm 纸本 2005年

墨开新境 妙动艺坛

■ 牧野 / 文

在古今国画领域中，体现不出独到的风格很难成为一位优秀的、有影响的画家。继承传统是艺术创作的基础，创新求变是艺术的生命。纵观我国美术史，寻不到枣树的情影，历代古人无有画者，也许是画家们拘泥于传统，也许是没有生活的积淀，也许是……都无从考证了。

袁丁先生传承文人画脉，立足笔墨根基，以书入画，大胆取舍，融入感悟，其作品严谨中透着功力，放逸中露着才情。吴昌硕的老到雄放、李苦禅的拙朴浑厚、孙其峰的严谨灵动，在他笔下都有体现和融合，显现出创作过程的自由、从容与大气。更为可贵的是，几十年来，缘于对自然的深切感悟，袁丁先生孜孜不倦地为建立自己的绘画风格做出积极的探索与积累。他认为艺术的生命在于创新，如何在前人的基础上求新求变，如何在夹缝中寻找一条能表达独特感受的自家之法，是每个画家始终思考和探索的问题。创新在于意境的营造同时包括开拓新的地域特色、探索前人没有挖掘的题材，以及寻找独特的审美感受和探索新的表现方法。

袁丁先生生活在枣乡，千年古树，万亩枣林，大自然的造化之美，浓郁的枣乡文化，诱发了他内在的审美情趣。生活与艺术，情景相生，催生了他艺术创作的激情和绵绵不绝的艺术灵感，给他的创作注入了生命的能量。无论是春天四处飘香的鹅黄枣花，还是秋天通红满枝的金丝小枣，无论是夏天枝叶婆娑的翠冠，还是冬天老柯虬枝的苍劲，都是他创作的源泉。

通过多年的沉淀凝炼、感悟升华，袁丁先生形成了自己的一套笔墨语言，开拓展示了一种新的花鸟样式。袁丁先生的枣树花鸟画保持了传统的笔墨精神，巧拙多变又沉雄老道，立意自然又别具生趣。他一方面把握枣树的特质，一方面强化枣枝枣叶的点线面节奏，以强力度的笔墨

组合与构成，追求得之象外的墨彩灵动的变幻效果，从而确立了他枣树画创作的独立价值。

苦禅先生曾说：“书至画为高度，画至书为极则。”袁丁先生自幼习书，有扎实的笔墨功力，引书入画，增强了绘画的视觉审美因素，升华了简约而丰富的绘画形象。《枣树系列》的花鸟画，体现出以书法用笔为主体的书写性之美，透露着碑帖书法那种朴拙的力感及苍厚而又灵动的笔墨韵味，突出了笔墨的内涵和形象，注重了点线的独立审美意义，从而在书法用笔的古雅之美中又具现代审美意味。早在此前，孙其峰先生曾题字赞曰：“袁丁，乐陵枣乡人也，擅画枣，此帧笔苍墨老，不类青年人所作也。”

艺术创作离不开画家深厚的生活积蓄、审美格调与文化素养，少不了“外师造化、中得心源”以及人与自然的沟通与契合。袁丁先生枣树画创作已不断地完成了“化蛹成蝶”的蜕变升华，在“托物言志”、“天人合一”的情境中形成独具的面貌。枣树朴茂、苍健、奉献、祥和的风格精神，无疑是画家心迹的表白。是画家生命本体价值的表现。这应该是袁丁先生枣树画创作的内涵与意义。

写意花鸟画发展到今天，其创作已相对成熟与固定，创作空间将变得越来越小，这对突破古人、异与今人的可能性越来越难，以至当今从事写意花鸟画的画家较工笔花鸟画、写意山水、青绿山水以及人物画家要少，且亮点更少。出路何在？袁丁枣树画的创作给我们一个新的思考与启发。

2007年10月3日于北京康顺园
(作者为《中国诗书画印》杂志社主编)

思故林 68cm × 68cm 纸本 2006 年

秋歌 68cm × 68cm 纸本 2004 年

甘霖 歲在甲申年秋袁丁作於鄉

甘霖 68cm × 68cm 纸本 2004年

作者与萧朗先生

作者与于明诠、石鼎

秋霁 68cm × 68cm 纸本 2007年

袁丁对于艺术有着一一种执著。他作画从生活感受入手，多作身边常见之景，如枣林、雀鸟之类。行笔虽然没有传统文人画的那种精微细节，却强调一种开阔的气度与力量，别有一番拙味。对造型，在吸取孙其峰先生及一些明清的君子画样式的基础上，融入自己感悟，大胆取舍，显出一种创作过程中的“自由”。孙其峰先生言其“发古人之所未发，故能自成一格，不与人同”，或许正是着眼于袁丁画面中的这种“自由”。

就今天的状况而言，中国画背负的历史过于沉重了。传统的笔墨与造型虽然精微而丰富，但有时却反而成为画家前进的障碍。这是一个值得我们思考的问题。对于中国画的创新问题，其实已经谈得很多了，但

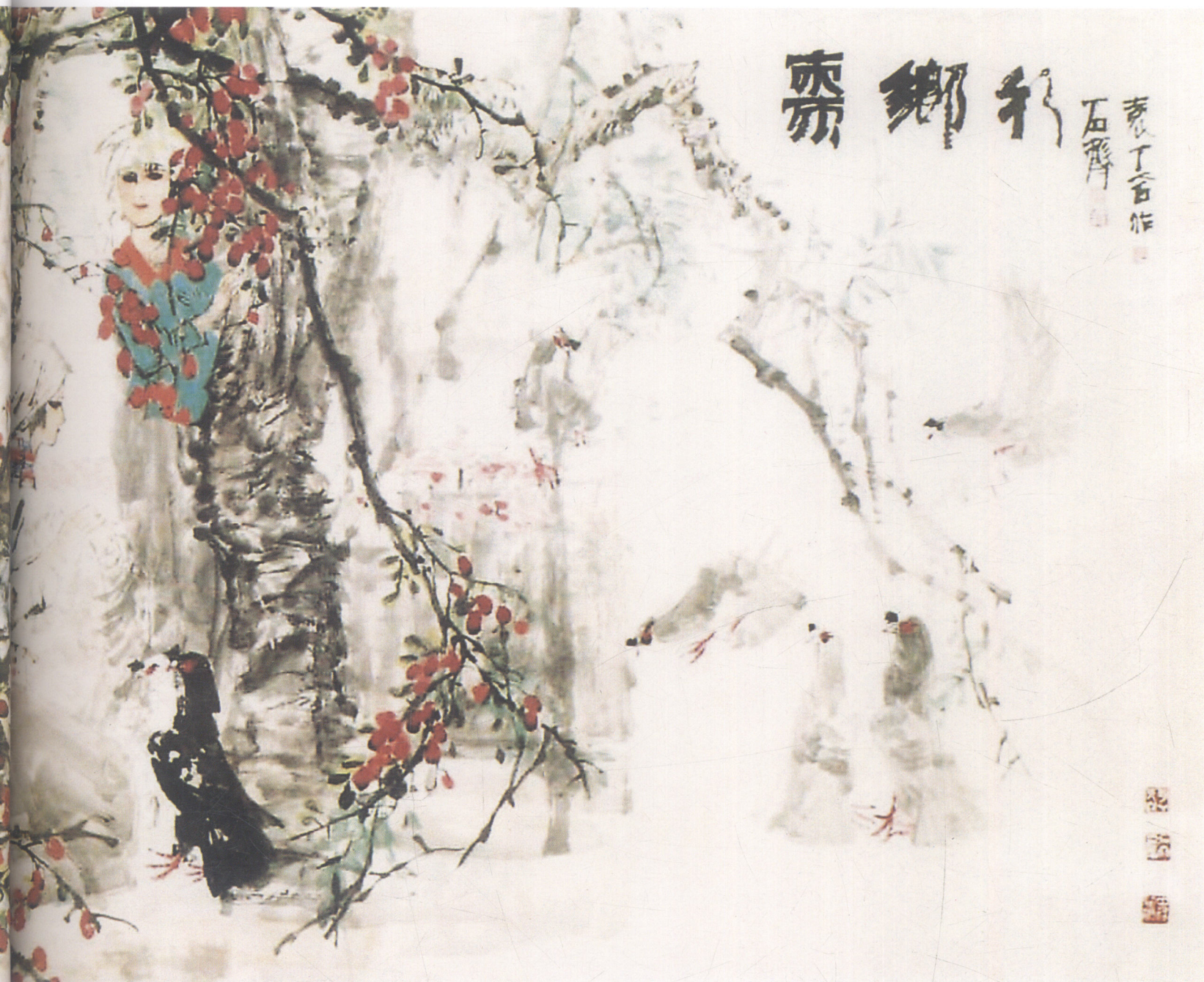
一旦具体到实际创作中，情形却并非乐观。早在多年前，对于传统李可染先生就提出了“以最大的功力打进去，以最大的功力打出来”。可时至今日，很多画家也就只努力在做着第一步。袁丁身上显现出的源自生活的创新感，对于那些仍然在第一步中驻足不前的人，却也能够称得上一种启发吧！最起码，应该能够引发一种思考：创新源自何处？

——杭春晓

（中国艺术研究院研究生院学报《中国艺术学》编辑部主任、博士）

枣乡行 145cm × 360cm 纸本 2005年 (与石齐先生合作)

寄来的画集收悉，见到深受孙其峰画风影响的画面非常高兴。孙先生画的白鹰、红叶作品始终刻印在我的脑子里，其几笔潇洒之气不能不令人钦佩，而你的作品同样演绎着吴昌硕的风骨。有的人为了新不失远离中国画的精神，而奔波其他，如果站在中国画立场上其所为没多大必要。假如人能够用中国画元素占60%以上，那你怎么画均具备这天下无双的中国画。你一方面干公务，另一方面干书画艺术，这是绝大多数画家所不及的。你独创的红枣树画法足见其闪光点，你的书法艺术同样美意无穷，希发扬光大。

——石齐

(北京画院一级美术师，著名画家)

师竹友石 68cm × 68cm 纸本 2006 年