

INK

ZHAO BIRU

ENCRE

璧如玉
水墨

图书在版目录 (CIP) 数据

壁如水墨./赵壁如绘.一上海:上海人民美术出版社,
2006

ISBN 7-5322-4993-X

I.壁... II.赵... III.水墨画—作品集—中国—
现代 IV.J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 122144 号

壁 如 水 墨

绘 画: 赵壁如

责任编辑: 张 燕

出版发行: 上海人民美术出版社

地 址: 长乐路 672 弄 23 号

印 刷: 南京顺和印刷有限责任公司

开 本: 889X1194 1/20 印 张: 5.5

版 次: 2006 年 11 月第一版 2006 年 11 月第一次印刷

印 数: 0001-1000

书 号: ISBN 7-5322-4993-X/J.4420

定 价: 78.00 元

赵璧如，画家，平面设计师。自幼爱画习画，1998年毕业于无锡轻工大学设计学院，曾执教5年于南京金陵科技学院艺术系。大学和工作期间，除发表了大量设计作品，并有多件设计作品获奖和入选各类国际展览外，还为全国几十家高星级酒店创作了几十幅大型漆艺壁画和木刻浮雕。与此同时，绘画的创作也一直没有间断过，2003年入中国美术学院进修并开始了与上海艺术景观画廊的合作。2004年赴法，同年考入法国国立高等艺术学院（ESAD）攻读法国国家最高造型艺术文凭，现生活于巴黎。

ZHAO Biru, an artist and graphic designer, who's been loving and practicing painting since childhood, graduated from School of Design, Wuxi University of Light Industry, China, in 1998 and used to teach in School of Art, Jinling College of Science and Technology in Nanjing, China, for 5 years. In addition to publishing a considerable amount of art works during her university and career days, Biru was also awarded or nominated in different international exhibitions and contributed dozens of her lacquer frescos and wood bas-relieves to the high-ranked hotels in China. Meanwhile, Biru never stops her painting creation: she entered China Academy of Art for further study and began her cooperation with Art Scene China in Shanghai in the year 2003. In 2004, she went to France and was enrolled in l'Ecole Supérieure d'Art et de Design (ESAD) to study for the Degree of Superior National Plastic Arts. Now Biru is living in Paris.

ZHAO Biru, artiste peintre et graphiste, adore la peinture depuis son enfance. En 1998, elle est diplômée de l'Institut de Design de l'Université du Sud du Yangtze, puis enseigne durant 5 ans dans une école de Nanjing. Parallèlement, ses travaux ont fait l'objet de publications, et plusieurs de ses œuvres ont été primées et sélectionnées pour des expositions internationales. Elle a aussi réalisé plusieurs grandes fresques en laque et des bas-reliefs en bois pour des hôtels de luxe. Pour autant, elle n'a jamais abandonné son apprentissage artistique. En 2003, elle s'est perfectionnée à l'École Supérieure des Beaux-Arts de Chine et a commencé à collaborer avec la galerie Art Scene China de Shanghai. Elle est partie pour la France en 2004, où elle est entrée dans une Ecole Supérieure d'Art et de Design d'Amiens (ESAD), afin d'obtenir le Diplôme national supérieur d'expression plastique (DNSEP). Elle séjourne actuellement à Paris.

感 受

我很愿意为璧如的画写下些许感受，不仅因为她是我所尊敬的师长赵凯先生的爱女，更因为我确实喜欢这批作品，喜欢这些非常具体的水墨印痕，以及飘荡在其间的宁静和淡泊。

璧如生于静谧的江南水乡，且在清贫的书香之门，自幼形成了恬淡的审美情愫，也矢志于读书进取。后来辗转于沪、宁两地求学，学成后一度教书，现在又去法国。我能见到璧如的机会并不多，去了法国，就更难谋面，但是我相信，如果现在她站在我面前，该还是那个丘壑在胸、澄静如水的江南姑娘吧。

少时璧如给我的印象是黄发、短眉、一脸稚气，但眉宇间自有一种执著，还喜欢躲在父亲身后听大人聊天。她学画的过程我不太清楚，但见面一次总能拿来一批新作，从装饰绘画到剪纸雕刻，从平面设计到大漆工艺，数量可观而且跨度颇大，一般女孩所不感兴趣的，却是她乐不思蜀的天堂，我欣赏她的勤奋但更惊讶于她的视野与心胸。今日再见这批水墨新作，形式虽变但气度依然，不敢说已经如何地蔚然成风，却能让人感触到多年积淀涌至笔端的激越才情。东方水墨的意境与现代艺术的语言，传统笔触的含蓄和现代女性的自信，在她的世界里能糅合得如此天衣无缝，令人欣喜。所谓“不似江南，胜似江南”，用在这里该是一种恰当的描述。

璧如的画一如她的性情，朴实、淡泊而又灵气可鉴。我相信，艺术家世对她是一笔无比重要的经历与财富，但我也知道，儿时的丹青记忆并不都是吟花弄月的欢愉，恰恰是那些苦涩的见识，让她感受到其他的女孩在这个年龄所难以体味的笔墨之重与浮华之轻。所以，她才能有今天的坚定与执著，这也使她的画总有一种与年龄不相称的成熟，但我仍然为此而感动，因为我相信这其中蕴含着两代人所追寻的那种真爱和至美。

许平

2006年8月25日晨，于北京果岭里

（作者为中央美术学院设计学院副院长）

Recept

I'm fully willing to write down something for Biru regarding my recept of appreciating her works not only because she is the beloved daughter of my respectable teacher, Mr. Zhao Kai, but also because I'm indeed fond of her works. I love Biru's ink and wash paintings that convey the perceivable peacefulness and her living tranquilly without seeking fame and wealth.

Biru was born in China's southeast region of rivers and lakes and grew up in a scholarly family, which is the reason of her aesthetic taste of being indifferent to fame or benefit; also because of this, she is determined to study energetically for self-improvement. She once studied in the Shanghai-Nanjing area, then used to be a teacher, and now is in France for advanced study. There are not many opportunities for me to meet Biru in person, let alone that for recent years she's been abroad. However, I believe that if she stood in front of me at present, she would still be the southeast Chinese young lady with a mind's intricate thoughts and pure inner heart.

My impression of Biru in her childhood was light hair, short eyebrow, and naive expression. However, there was persistent mettle in her eyes, and she likes to hide behind her father listening to what adults were talking about. I was not familiar with her steps of practicing painting, but every time I met her, she always presented a number of new works from decorative drawings, scissor-cuts, and sculptures to graphic designs and Oriental lacquer arts, which covered a considerable amount and extensive domains. What she indulged in pleasure was beyond other common girl's interest. I appreciated her diligence, and more importantly, I was surprised at her field of vision and breadth of mind. Today when I'm in front of these ink and wash paintings again, though their form's different, they still remain the lofty quality. If I can not induce that these paintings have already become a splendid practice, they at least make me feel Biru's passionate talent after so many years of accumulation. The artistic conception of Oriental ink and wash and the representation of modern art, the connotation of traditional brushwork and the confidence of a contemporary lady, all of which blend with each other in a flawless manner, are really unforgettable, praiseworthy, and exhilarating. The so-called "it's not the real south of Changjiang River, but better far than it" can best express such recept.

Biru's painting is just like herself, unadorned, tranquil, but laudable for the nimbus. I'm convinced that the extraction of her family's art tradition is definitely a valuable experience and treasure for her; but I understand more that her memory of childhood doodling is by no means only of sentimental or romantic pleasure, but of bitter and astringent insight, which endows her the keen observation of the brush tip's heaviness and the vanity fair's lightness. Because of this, Biru has possessed a firm and persistent posture which enables a maturity that does not match her young age to emerge in her works. I have always been moved and touched with this maturity in that I can comprehend in her works that there is the true love and perfection pursued by the two generations.

in the morning of August 25, 2006, at Beijing

Xu Ping

Vice President of School of Design,
China Central Academy of Fine Arts.

■ Impression

Je suis heureux d'écrire ces quelques mots pour exprimer mon opinion sur les œuvres de Biru, non seulement parce qu'elle est la fille de M. Zhao Kai que je respecte beaucoup, mais surtout parce que j'aime vraiment son travail, et j'apprécie beaucoup l'empreinte authentique de l'encre, de laquelle émane une paisible élégance.

Elle est née dans un village paisible au sud du Jiangsu, d'une famille très cultivée mais désargentée, et dès son enfance, elle y a formé sa tranquille conception esthétique. Avec la ferme détermination de progresser dans ses études, elle se partageait entre Shanghai et Nanjing avant d'enseigner pendant quelques années et, après, elle est partie pour la France. J'ai eu peu d'occasions de la revoir en raison de l'éloignement. Pourtant je crois que si elle se trouvait devant moi, je découvrirai une jeune fille posée, cultivée et talentueuse.

Toute jeune, elle semblait être une fillette innocente mais tenace, se cachant souvent derrière son père pour écouter les conversations des adultes. Je ne connais pas bien son parcours pour l'étude des arts, mais chaque fois que je la voyais, elle avait toujours de nouvelles œuvres à me montrer. De la peinture décorative au papier découpé et à la sculpture, du graphisme aux grandes pièces en laque, toutes sont en grande quantité, et très variées. Dans ce domaine auquel la plupart des filles ne s'intéressent pas, elle a découvert un paradis où souvent elle s'enivre. J'apprécie son opiniâtreté et, de plus, sa vision et son ambition m'ont surpris. Ces nouvelles œuvres à l'encre que je découvre maintenant, changent de forme tout en gardant le même esprit, et, même si elles ne sont pas encore abouties, elles manifestent aujourd'hui son remarquable talent. J'apprécie beaucoup que l'essence de l'encre orientale et le langage de l'art contemporain, se mêlent parfaitement à la sensibilité traditionnelle du toucher de pinceau et à l'assurance de la femme moderne.

Les œuvres de Biru reflètent son caractère : simple, tranquille, douée. Je crois que pour elle, le climat artistique familial est, et a été une richesse. Je sais bien que tous les souvenirs de l'enseignement de l'art dans l'enfance ne sont pas un plaisir poétique, en revanche ce sont souvent des expériences dures qui nous ont fait sentir l'importance de l'art et la futilité de la vie somptueuse. Donc, elle possède cette détermination et cette constance qui ont marqué son œuvre d'une maturité sans rapport avec son âge. Cela m'émeut beaucoup, parce que toutes ses œuvres incluent l'amour et la beauté que deux générations poursuivent.

à Beijing, le matin du 25 Août 2006,

Xu Ping.

Vice-directeur de l'Institut de Design
de l'École Supérieure Centrale des Beaux-Arts

东方精神的真情流露

认识璧如是在三年前，那时她正在中国美术学院进修。同时，为了赴法国学习，她极为勤奋、刻苦地作着准备。假如我没有弄错的话，她对“抽象”的爱好大概是从那时开始的，这本集子里的画有不少应该是那个时期的作品。三年后，重新看这些作品，仍是感到那么的亲切。

对于“抽象表现”，我想璧如可能没有完全说对，或者那是她的一种表达方式。在她所展示给我们的“抽象”作品之中，并非如她所言“放弃了所有的形和章法”。恰恰相反，在这些作品之中，我们处处感受到了她对“形”与“法”的理解。所不同的只是，这些“形”与“法”与我们平日所习惯了的具象语言的法则有所别而已。从这些画面中，我们面对的是那看似无形的时、空、大地、宇宙——一个宏观或微观的世界，体会到的是作者对于这个世界的思考，并感受到那画面空间中带有生命的韵律……这就是这位年轻艺术家的激情表白、真情流露，是其心灵与视觉形式的一种精神上的碰撞。

看璧如的水墨画，给我们带来的最大的享受，是能够从她的作品中感受到中国的水墨与宣纸的那种朴素与亲切，但又有给人耳目一新的视觉效果。虽然，从作画的工具到表现技巧都与我们的东方传统有着密不可分的因缘关系，但从中可以明显地看出她对“传统观念”的突破与对一种新的形式语言的追求。在这些画面中，有我们熟悉的笔的流动、墨的韵味以及对笔、纸、水之交融的尝试与迷恋。但却更有在保持中国、东方精神的基础上，勇敢地探索与寻找一种在传统形式之外的，能够更好地表现自我感悟的视觉语言。用她自己的话说，是在尽情地用水墨泼洒这个时代的细腻和敏感的同时能赋予水墨一些新的品格与精神。我想，这就是她的创作中最具可贵之处。在她的作品中体现了这个时代的、东方精神的、又是独特个性的东西。

艺术与设计是璧如的生活中不可分割的部分。她画壁画、做设计、也习画。然而，“只有这画画，完全属于自己，完全放松自在，这乐在其中的滋味似乎成了另一种玩耍”。我能够体会她所说的那种如同玩耍般的“放松自在”，那就是心灵深处情感的释放与抒发。其实，在生活、工作中要找到这样一块自由的乐土，保留如此一份放松的心情是件不容易的事，但却是一件幸福的事。希望，璧如永远拥有她这块自由的乐土，享受那广阔的艺术天地。

王雪青

2006年8月28日于杭州

中国美术学院设计学院 副院长 教授

■ The Spontaneous Overflow of Oriental Spirit

It is 3 years ago that I acquainted Biru when she was attending advanced studies in China Academy of Art and meanwhile preparing diligently for further study in France. If my memory has not misled me, Biru started her fondness for "non-objectivism" around that time, when many works in this collection were created. Now I still feel genial when reviewing these works after 3 years.

I don't think Biru is entirely correct regarding the "abstract expression", or, it is her own interpretation. In the "abstract art" works she has presented to us, she has not "given up all the shapes or art of composition" as she said before. In contrary, we have the receipt of her understanding of "shape" and "composition" in any of these works. The difference is that, her "shape" and "composition" are distinguishable from those representational discourses that we are accustomed to. When viewing her works, we are confronting with those seemingly shapeless time, space, earth, and universe — a world of macro or micro perspective; we are experiencing her ponder of this world; and we are sensing the life rhymes in the works' "shapeless" space ... This is the passionate expression and spontaneous overflow of this young artist; this is a spiritual confronting of her inner heart and visual format.

The most enjoyable thing of appreciating Biru's ink and wash painting is that we can not only feel the geniality of Chinese ink and wash and the unvarnished simplicity of Chinese rice paper, but also find everything of the visual effect new and fresh. Though both her painting tools and expressive skills have inseparable connection with the Oriental tradition, we can still apperceive her endeavor of breaching the "traditional ideas" and pursuing a new form discourse. In her works, there are the fluxion of brushwork, the lingering charm of the ink, and the experiment and fondness of the blend of brush, paper, and wash ink, all of which are what we are familiar with. However, based on the Chinese, Oriental spirit, Biru is courageously exploring a visual discourse which is beyond the traditional form and can better express her self-inspiration. As once she said, she is to the top of her bent representing her delicate touch and keen sense to this era with ink and wash while trying to endow some new tone and spirit to the ink and wash painting. I believe this is the most estimable in her creation. There exists something contemporary, Oriental, and more importantly, distinct in her works.

Art and design are two inseparable parts in Biru's life. She draws fresco, does design, and also practice painting. However, "only the painting belongs to myself entirely, I can be absolutely relaxed and free, and such feeling is just like to play as a child and find pleasure in it". I can comprehend her being "relaxed and free", which is the overflow and revealing of her emotion in the inner heart. As a matter of fact, to find pleasure in reality and remain relaxed and free in daily life is not that easy, but is actually happiness. I hope Biru can forever possess her free fairyland and enjoy her vast art world.

August 28, 2006, at Hangzhou

Wang Xueqing

Vice President of School of Design,

China Academy of Art

■ L'expression spontanée de l'esprit oriental.

Il y a 3 ans, j'ai fait la connaissance de Biru alors qu'elle effectuait des études avancées à l'École Supérieure des Beaux-Arts de Chine. A cette époque, elle préparait studieusement son séjour d'études post-formation en France. Si ma mémoire est bonne, elle est sans doute venue à l'art abstrait au cours de cette période, pendant laquelle, elle réalisa les travaux regroupés dans cette collection. Trois ans après, quand je revois ces oeuvres, je sens qu'elles me sont toujours familières.

Je ne suis pas entièrement d'accord avec Biru en ce qui concerne « l'expression abstraite », ou plutôt, elle en a sa propre interprétation. Ses oeuvres abstraites montrent qu'elle n'a pas abandonné toute forme ou composition, comme elle le laisse entendre. J'en veux pour preuve sa conception de « la forme » et de « la composition » quelque soit l'oeuvre envisagée. La différence étant que les formes et les compositions de Biru sont différentes des discours représentatifs et réalistes auxquels nous sommes accoutumés. Ses travaux provoquent chez nous une sensation qui nous confronte au temps, à la terre, et à l'univers, mais aussi à l'infiniment grand et l'infiniment petit qui nous sont invisibles. Nous partageons alors sa vision et ressentons les rythmes vivants de l'univers dans l'espace abstrait de ses travaux. L'oeuvre enthousiaste et passionnée de cette jeune artiste résulte de la rencontre de son âme avec ce support d'expression.

En regardant les tableaux de Biru, la sensation la plus agréable pour nous sera de pouvoir apprécier la simplicité et la douceur de l'encre et du papier chinois à l'origine de ces effets visuels inédits et novateurs. Bien que ces outils et techniques soient inséparables de notre tradition artistique orientale, nous remarquerons les efforts de l'artiste pour ouvrir une brèche dans « les idées traditionnelles » et explorer les formes par un nouveau discours pictural. Dans ses oeuvres, il y a les mouvements fluides du pinceau qui nous sont familiers, il y a le charme poétique de l'encre et sa recherche passionnée de subtils mélanges d'eau et d'encre, de papier et de pinceau. Gardant à l'esprit la tradition orientale de la Chine, Biru explore courageusement par son discours pictural la forme traditionnelle, et la dépasse en la développant, par son inspiration personnelle. Comme elle l'a elle-même expliqué : « Je projette l'encre pour peindre ce qui est émouvant et délicat dans notre époque, tout en essayant d'insuffler des idées nouvelles et d'autre nuances aux techniques de peinture à l'encre ». Je pense que c'est l'élément le plus remarquable de ses créations. Il y a là quelque chose de contemporain, d'oriental bien sûr, et d'exclusif qui la distingue dans ses travaux.

L'art et la création graphique constituent des éléments indissociables de la vie de Biru. En plus de ses tableaux, elle réalise aussi des fresques et des créations graphiques. « Seule la peinture m'apporte une totale sérénité et me libère, elle m'apporte la sensation d'un bonheur, enfantin et ludique, qu'aucune autre de mes activités créatives ne peut me donner ». Je comprends que, ce qu'elle entend par « la sensation de bonheur enfantin ludique » est l'expression de son émotion intime. En effet, il est très difficile dans le travail et la vie quotidienne actuelle de trouver un tel espace de plaisir et de le garder au plus profond de son coeur. C'est pourtant cela le bonheur contemporain. Je souhaite que Biru puisse cultiver éternellement son jardin secret, et qu'elle trouve son plaisir dans le vaste monde des arts.

à Hangzhou, le 28 Août 2006

Wang Xueqing,

Vice-directeur et professeur à l'Institut de Design
de l'École Supérieure des Beaux-Arts de Chine

36cm x 36cm 2003

36cm x 36cm 2003

36cm x 36cm 2003

36cm x 36cm 2003

36cm x 36cm 2003

36cm x 36cm 2003

36cm × 36cm 2003