

乔

宜

男

作

品

集

自然节奏

THE RHYTHM
OF NATIVE
SELECTED
WORKS OF
QIAO YINAN

自然的韵致

乔宜男作品集

The Rhythm of Native

Selected Works of Qiao Yinan

图书在版编目 (C I P) 数据

自然的韵致: 乔宜男作品集 / 乔宜男著. -- 北京:
文化艺术出版社, 2015.9
ISBN 978-7-5039-6034-5

I. ①自… II. ①乔… III. ①花鸟画-作品集-中国
-现代②中国画-绘画评论-文集 IV. ①J222.7
②J212-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第231930号

自然的韵致·乔宜男作品集

著 者 乔宜男
责任编辑 蔡宛若 陈文璟
封面设计 郑子杰
设 计 刘鹏 HongRui Li
出版发行 文化艺术出版社
地 址 北京市东城区东四八条52号 (100700)
网 址 www.whyscbs.com
电子邮箱 whysbooks@263.com
电 话 (010) 84057666 (总编室) 84057667 (办公室)
(010) 84057691-84057699 (发行部)
传 真 (010) 84057660 (总编室) 84057670 (办公室)
(010) 84057690 (发行部)
经 销 全国新华书店
印 刷 北京蓝图印刷有限公司
版 次 2015年11月第一版
印 次 2015年11月第一次印刷
开 本 787毫米x1092毫米 1/16
印 张 14
书 号 ISBN 978-7-5039-6034-5
定 价 160.00元

版权所有 北京水墨雍和文化发展有限公司

乔
宜
男
作
品
集

自然
的
节奏

THE RHYTHM
OF NATIVE
SELECTED
WORKS OF
QIAO YINAN

乔宜男

1968年生。1990年毕业于西安美术学院国画系。1993年毕业于西安美术学院研究生部，获文学硕士学位。曾任西安美术学院国画系副主任、西安青年美术家协会主席。现为中国美术家协会会员、中国画学会理事、教授、硕士生导师、中国国家画院专职画家、一级美术师、研究员。

主要作品入选第八届、第九届、第十届全国美展，并获第十一届全国美展优秀奖及第三届全国工笔画展二等奖等。中国画作品工写兼长，笔墨功力深厚。作品格调清新淡雅，绘画形式独特，画面风格具有强烈的个人面貌，创作语言自成体系，是当代中国花鸟画领域的优秀代表。

Qiao Yinan, born in 1968, was graduated from the Department of Traditional Chinese Painting of Xi'an Academy of Fine Arts in 1990. In 1993, he received his M.A. degrees in the same academy and worked there to become the Deputy Director of the Department of Traditional Chinese Painting. He is now the Chairman of the Xi'an Young Artists' Association, Member of China National Artists' Association and Director of Board of Chinese Painting Association, and the Researcher of China National Academy of Painting.

Qiao's works was nominated to the 8th, 9th, 10th and 11th National Exhibition of Fine Art and won the Excellence Prize at the 11th National Exhibition of Fine Art, and won the Silver Prize at the Second National Exhibition of Fine Chinese Paintings. Featuring a distinct style and profound expression, he is excellent at both fine brushwork and freehand style. As an outstanding representative among the bird-and-flower painting artists, he has established his expression to interpret the beauty of nature with elegance and exquisiteness.

2012年于王莽千亩荷塘

目录

乔宜男的“水墨琉璃” / 杨晓阳 / 4

体验与探索——乔宜男画读后记 / 张晓凌 / 5

但借乱笔开新境——漫议乔宜男水墨花鸟画的现代性探索 / 王平 / 7

性情与灵性——谈乔宜男的画 / 康征 / 10

诸家评说 / 12

宜男写文作画

灵境.....20

园庭信步.....25

静夏的创作记忆.....26

变质的笔墨.....30

八十岁的新娘.....33

画境·意境.....34

成人艺术.....36

残阳如血.....39

双城画记.....41

艺术的宽容.....42

稚拙美.....45

艺术进化——速生植物.....49

宋代院体绘画的写实图式.....50

雾访万荷堂.....58

回望齐璜.....62

艺术的艳遇.....63

抽象的诱惑.....65

艺海点滴.....70

雨夜偶记.....74

附着在当代画者身上的魔咒.....78

花开见佛.....80

澄怀味象 超越鼎新.....82

论工笔花鸟画的写意性.....91

持扇御风.....154

途中.....172

宜男画瓷

瓷说 / 201

常用印 / 210

乔宜男艺术简历 / 212

前言

在自然与心灵之间有一块奇异的空间，它时刻存在于身边，却要我们用心灵去发现。它无法用言语表达，却能感知感念；它存在于寻常物象之中，常人却视而不见，感触它需要有睿智的眼光与先天的禀赋去挖掘发现。

古人早就感知到了它的存在，感觉到了这片空间撩拨人心的意趣与情致，并提出了“象外之象”、“景外之景”以及“味外之旨”或“境”等观念以形容这种韵外之致的存在。

这片奇异的空间就是需要我们用心灵去发现的“自然的韵致”，这种韵致存在于自然之中，但用自然的眼光却无法发现。它更多是自然投放到心灵之后，自我心灵的诗化，所以这种韵致在每一个感知对象的心中是不一样的。它或浓或淡，或高古悠远、或优雅田园，或人生空漠，或禅意玄思，一切皆因心之不同矣。

在创作时，只有心里感知到了这片空间以后，才是造型，才是章法，才是笔墨，才有了这些因素象意无边的组合，才有了各种技法因素的取长补短与变异互换。这些因素可对可错，纵错也对。

“自然的韵致”是自然交织于心灵而奏出的美妙乐章，是因心而致的另一个真实的精神世界。

只因“山川处处花相似，处处山川人不同”，才有了玄妙的自然韵致。

乔宜男2015年4月9日作于北京

目录

乔宜男的“水墨琉璃” / 杨晓阳 / 4

体验与探索——乔宜男画读后记 / 张晓凌 / 5

但借乱笔开新境——漫议乔宜男水墨花鸟画的现代性探索 / 王平 / 7

性情与灵性——谈乔宜男的画 / 康征 / 10

诸家评说 / 12

宜男写文作画

灵境.....20

园庭信步.....25

静夏的创作记忆.....26

变质的笔墨.....30

八十岁的新娘.....33

画境·意境.....34

成人艺术.....36

残阳如血.....39

双城画记.....41

艺术的宽容.....42

稚拙美.....45

艺术进化——速生植物.....49

宋代院体绘画的写实图式.....50

雾访万荷堂.....58

回望齐璜.....62

艺术的艳遇.....63

抽象的诱惑.....65

艺海点滴.....70

雨夜偶记.....74

附着在当代画者身上的魔咒.....78

花开见佛.....80

澄怀味象 超越鼎新.....82

论工笔花鸟画的写意性.....91

持扇御风.....154

途中.....172

宜男画瓷

瓷说 / 201

常用印 / 210

乔宜男艺术简历 / 212

乔宜男的“水墨琉璃”

杨晓阳

中国的花鸟画是保留传统最完整而受到人们经久不衰的喜爱的画种。无论是工笔重彩还是写意泼墨，也无论是工具材料还是精神观念，都不像人物画山水画那样容易受到外来画法的影响而不断变幻全新的面孔，既引人注目，也遭人质疑，因此花鸟画和画家都在小的变化中大多保持着从容自在而以独特的自圆其说维护着自己的借口，哪怕是经过非常的努力，大多最终还是回到原地，并且美其名曰回归传统。

乔宜男的画则不然，他在西安美院受到扎实全面的传统基本功训练，系统地学习很全面地掌握了传统的花鸟画技法，而在留校任教以后，顺理成章地逐渐从工笔到意笔，从写实到写意，从全面技法传承到创作中显出个性，以至越来越显露出独特的感受而探索出独特的技法和效果，引起国内花鸟画界和美术界的广泛关注和好评。

宜男当前的画给人直接直观的感觉印象是水墨淋漓，清新痛快，笔线利落，通透袭人，我喻之为“水墨琉璃”，别人以为有理。宜男早年以写生为基础的工笔画较为写实，逐渐概括，趋向装饰，采取平面构成的造型和笔法排列，画面的构成单因素排列、重复，制造一种单因素的复合演奏效果，类似一个乐队中的声部由一群同类型的乐器形成复合重音。整体画面构成因素较简洁，但每个声部由一个乐器群组成，单纯而丰富，给人独特的秩序感，后来的水墨在工笔的基础上更增加了清新放浪的随意感，不可控感和出人意料的意外效果，直线的利落，水墨的透明，结构的纵横，形成完全不同于一般传统花鸟画的美学感受，以墨为主，水的运用在可控与不可控的适度融合中表现出一种较为成熟的有度理性和自由放纵的结合，实为难得。

宜男能画巨幅的工笔，从大效果的把握和细节的刻画都心里有数，写意水墨也能在一定篇幅内自在发挥，有鲜明的“水墨琉璃”风格效果，又有精雕细刻的细节点画形成对比，可谓远看其势，近看其质，假以时日，功力再长，画路再宽，再朝精深拓进，必将在花鸟画的传承发展中取得更大的进步。

我祝贺他取得的成绩，并希望稳住阵脚，放长眼光，路遥知马力，再上新台阶！

2015年4月8日于荷园

体验与探索 ——乔宜男画读后记

张晓凌

乔宜男在北方，却画出了江南的细腻风情，着实让我有些惊讶。在我的印象里，北方画家的作品大都以豪放笃实见长，孰不知乔宜男却走了婉约的一路。在北方画家中，算是不多见的异数。我知道他在工笔画领域里是一位颇具影响的年轻画家，现任职于中国国家画院。作品连续入选第八、九、十届全国美展，首届“国画家”学术邀请展，98北京中国画精品展及第四届全国工笔画大展等，获第十一届全国美展优秀奖等，并在中国内地及香港、台湾等地区举办个人画展，在中国画界颇有声誉。

乔宜男的画给我印象最深的是他的视觉语言的独特性。中国传统工笔画是勾勒造型、纯色平涂的视觉方式，具有传统而典雅的美感与趣味。但在二十世纪西画经验的不断冲击下，工笔画的发展开始背离古典的经验感受。其中有一类画家通过渗透光影的色彩来改造传统，实现了工笔画在二十世纪末期的飞跃式发展。但这些画家造型的感觉却未脱离古典，如果把他们画面中的色彩剥离出去，其画仍然停留于传统范畴，即他们并没有在造型的观物方式上取得突破，形成新的语言方式。值得高兴的是乔宜男的画中却有着这样一种探索的方向。他的画面给人最大的感觉是“重复性”，相似的造型通过版画式的叠展，芦苇、残荷伸展成一种极端平面化的视觉形象，点缀一些形象大致相似的鸟禽，别有一番冲击力。比如他画的《初日》，几乎覆盖全画的芦苇丛中，几只昂首的雁鸟朝一个方向展望。画中物象被处理得略似版画，相近形态相互重叠并进而展开。雷同但却有组合，没有单调的感觉，确实有些巧妙之处。应该说，他的画面是繁密的，但却显得单纯，是重复的，但却并不机械，从而创造出一种与他人截然不同的叙述方式，为今日中国工笔画坛提供了一种新的体验、新的语言，堪称难得。

我很欣赏乔宜男作为青年画家的一种探索精神，他以当下时代的感受去关注生活，这使他的画面在质地上透出一种现代性，一种构成感的语言组合。有时我甚至怀疑他是否也精通设计，他能够如此娴熟地通过形式构成产生一种视觉上的冲击，并进而获得语意上的全新表述。也许可以这样理解，二十世纪中国画对西方视觉艺术的吸收在经验上具有多重性，这使得今日画家能更为自由而广阔地选择自己所感

兴趣的素材与体会，甚至包括非绘画性的艺术形式，如平面设计的语言组合。毫无疑问，乔宜男也是其中的一位，并且在今日中国画坛具有一定的代表性。当然，新的视觉感受在乔宜男画面中不仅仅表现为上述形式上的构成感，还体现为他渍水运墨的语言表达上。中国传统工笔画工整谨严的小心翼翼在乔宜男手中，变成一种自由而抒情的书写性，他的画面于工细之中兼带写意之灵动，在今日画坛颇为引人注目。或许这正是乔宜男巧妙高明的地方，他游离传统技法深入细抠的局限，用水墨的书性韵味丰富画面，并藉此打破前人不变的最终效果，获得了一种别样的体验，对丰富我们的审美习惯颇具价值。

最后，我想指出的是，上述形式组合以及水墨的运用不仅使乔宜男的画面在语言层面上获得突破，而且也使他的画面在最终效果上具备一种现代性——现代人生活态度的某种观念表达。它具备现代艺术通常所表现出的图式感。尤其是他画的水鱼，四、五条悬空于画面中，以几何化的平面方式组合，构成独具魅力的视觉趣味。其中细节的描述是精细而到位的，而整体形式感却重复排列出一种机械，但却轻盈的梦幻感——饱含现代生活感受的某种倾述性，极具视觉张力。而这在乔宜男的画面中是普遍的。无论一花一叶，抑或一鸟一禽，在他的笔下都重叠构成一种平面化的、超越性的诗意，仿佛是自然属性与工业属性共同作用下的人的梦境。其情其境，足以使人驻足凝思，为之感怀不已。

对乔宜男及他的画，我深有体触，现代的中国画坛画得让人“悦目”的画家很多，但能像乔宜男一样给人某种触动，让人的情绪产生一些震动的画家却不多见，更不要说他的画面还别致新颖，水墨淋漓，充满了创造的图式，我有理由对他再看高一线。

但借乱笔开新境 ——漫议乔宜男水墨花鸟画的现代性探索

王平

秦文、汉赋、唐诗、宋词、元曲、明清小说，一代人有一代人之诗文；篆、隶、楷、行、草，一代人有一代人的书法；至于中国画，同样是一代人有一代人之创造。以中国山水画来说，在千余年的发展过程中，山水画一直在变，明代王世贞就此指出：“山水画，始于吴，成于二李，荆关董巨一变也，李刘马夏一变也，大痴黄鹤又一变也。”至于花鸟画，院体画以唐宋为盛，文人画自元成熟，写意画风于明清滥觞。石涛上人云：“笔墨当随时代”，诚哉斯言。五四新文化运动以来，文人画向画人文转变，此则20世纪中国画体格转型之大轨迹。20世纪的画坛纷杂多变，名家如过江之鲫，但将来画史留名者，必是依此大势，或能在传统深度上有所推进，或能为传统增高阔。正是在这个维度上，乔宜男的花鸟画创作是值得关注的。他对传统花鸟画的现代转型，有着独特而深沉的贡献。

传统花鸟画在20世纪的际遇，实在是值得研究的，在这个世纪，大写意、小写意、工笔都有所发展。在明清之际已经登峰造极的写意画风在近代因为赵之谦、吴昌硕、齐白石等人以金石入画，成就卓然，不输古人。同时，20世纪现实主义画风的兴起，也席卷了整个中国花鸟画，或有顺应潮流者，吸收西画之写实画法；或抱民族情怀怀者，返本以求，于唐宋传统中找寻力量。整体而言，20世纪中国花鸟画，一则工笔画发展迅速，二则求真重形为主流，但观其根本，中国花鸟画以笔墨审美为内核的传统评介标准还是得到了尊重，这使得20世纪中国花鸟画变革的底色是变其形貌，不变者其精神。从这个角度来说，乔宜男的花鸟画可能走得更远了一点，他的花鸟画，保留了中国画的意境和格调这个更为悠久的传统，但在绘画语言上进行了有独创性的革新。

首先是他独特的用线，我冠其名为“乱线”。苏州评弹里有“乱弹”这样的艺术形式；中国的草书一开始亦是相对于正书被诟病的形式，“颠张醉素”正是所谓“乱书”下盛开的艺术之花；唐代王洽开创“墨戏”，虽无墨迹遗存，但依古人诗文所述，外相亦是狂乱至极。凡此种种，不过是以狂乱之形貌写胸中磊落之气。文人画的兴起，更是张扬了这样的艺术追求，它直接将中国人的审美从重形象向重笔墨转换，从而使中国画走向成熟的意象审美。建构这个审美的

内在逻辑是书法审美规矩，以书法演画法，这是文人画的“圣经”。赵孟頫“石如飞白木如籀，写竹还与八法通，若也有人能会此，但知书画本来同”成为其倡导的“书画同源”说的最直白的注脚。而乔宜男恰恰舍弃了元明清以来中国画标准一致的文人画书写性特征，他也没有去融合20世纪以来流行的写实画法，斤斤于描摹那样的叙事式方法。他的线很率直，画法半循物理，半随心性，线条直、挺，直取其势，无所谓一波三折、藏头护尾之类的书法用笔，而是看似随心任性的无边线意，或疾或徐、或浓或淡，不依成法，也就是不依传统绘画中的用线标准。他甚至到了“不管它有着多大的风险”这样的决心，坚定着自己对异样线意追求的选择。看似是一堆无形的线，但它散乱中求节奏，散乱中求和谐，它将构成与他的线条结合起来，形成了乱中有韵致，富有视觉现代感和视觉冲击力的绘画语言。

除了乱笔散线之创造，在艺术语言上，他的渍墨法也值得关注。他的画面乍看是用的大泼墨法，水墨淋漓，但实际上收放有度，是有节制的生发，不是泛滥无度，这与他善于渍墨法不无关系。他善于用水，水破墨，墨破水，形成一种有控制的泼墨效果，画面上水墨淋漓，氤氲多韵，而在墨晕的边缘则形成如屋漏痕般边缘线。以乱笔散锋存形，以渍墨生韵，锐利的线与随形的墨块形成的交错之美，透明的墨块与墨块透叠出的斑驳之美，“如琉璃的光影，如烛光下水晶餐具的交错幻化。”

其三曰色彩醒目。前些年，他以水墨为主，偶施浅绛，画面上，时常出没一行没骨小红鱼，非常精神。近年他这有意识强化色彩，得清、鲜、亮、雅。画面更显活泼多姿，儒雅温润。

整体而言，他的绘画有时会呈现出一种有意识的对传统用笔的解构，这与明清以来中国画传统追求的“中和之美”与“文雅”是不同的。事实上，20世纪的中国画创作的主流大抵囿于传统审美思维定式，虽然与现实主义甚或19世纪的现代艺术相融合，但仍然没有太大突破，就是这个原因。“走远一点”，应该是当代中国画家在他们的作品体现出来的一种实验品质，一种探索精神。乔宜男显然是有意于此，他突破了传统中规中矩的笔墨修养规矩，“宁拙勿巧，宁异勿媚”，结果反而暗合了古人所追求的“屋漏痕”、“折钗股”等审美追求，达到了古人所崇尚的自然的境界。其笔下的“解构重组”，实则是去雕琢，从自然，尚平易，求重生。是在一种有意识和主动情况下的把控和“破”，这是对中国艺术精神古老传统的隔代接续。道家讲逍遥，讲无为，但离不开一个“修”字。对于一个艺术家来讲，讲

解放，讲自由，讲随心所欲，未尝不是修炼的结果。这种有意识的解构是在解构掉已有的笔墨程式与观念束缚，实则是循道而来，追求笔墨生发，苦心经营才有自然天成的艺术效果。

反规矩，反传统，是乔宜男中国画艺术语言上获得更大可能的一种推力，但这恰恰也是他对于规矩，对于传统有深刻的理解和把控的结果，否则，他想反也无从下手。乔宜男在他早期的工笔花鸟画中，就显示出他对于艺术造型和中国传统花鸟画艺术语言的全面和深刻把握，甚至，他的那些画于上世纪90年代的工笔花鸟画，今天看来依然是有新意的，是超前的。一直以来，他以观念、以精神、以意境、以格调来统摄画面，而不是停留在描写、叙述等层面上，所以他自然与现当代花鸟画中往往迷恋再现式的通病截然不同。他的画以善于营造意境、营造氛围的整体来感染观者，观者在他的画前或悲或喜，或惆怅或释然，总是会有莫名的情愫而生，而不是斤斤于画面上具体可辨的某石某树、某鱼某鸟。所以他的艺术语言方式看似离经叛道，看似是“去艺术”、“反传统”，实际上，所谓艺术，肇始于自然，亦以自然为最高境界，故有云“道法自然”，艺术贵在天然去雕饰。依此而论，乔宜男在其艺术的突破实则与六祖“撕经骂佛”之举一样，他是在直指关键，直奔艺术而来的。他的花鸟画越过了中国画文人画传统以及20世纪融合写实画法、现实主义画法的新传统，实现了水墨写意花鸟画从古典形态向现代形态的转换。

最后，我想补充的是，在艺术欣赏和收藏中，人们总是倾向于符合已有认知的评判标准下的作品。而乔宜男富有创新的作品，具有超前的艺术价值和学术价值的。当年革新的“四僧”没有保守的“四王”闻名，近代的黄宾虹也曾感慨自己的画要50年后方为人识。但乔宜男是自信的，他坚定地走在自己所选择的艺术之路上，相信人们也会越来越清晰地认识到乔宜男的艺术价值和他锐意创造的精神。

乙未夏月于泉州旅次

性情与灵性 ——谈乔宜男的画

康征

乔宜男的画散淡清雅，自由烂漫，格调高洁，我想这就是我看到的好画。

他读书的时候，学的是人物画，不料后来华丽变身走进了花鸟画的领地。这倒无妨，因为他在对中国传统人物绘画的研究学习中，悟到了“六法”的真谛。在花鸟画的创作实践中，他巧妙地运用了“六法”的审美法则，因此，他的绘画就有了自己现在的面貌。读他的绘画，首先在距离上是贴近观者的，没有姿态，没有架势，有的只是亲近感。为什么如此？因为他在绘画创作上尊重了自然规律的缘故，他的绘画题材不是臆造的，而是来自对生活的观察与思考，来自自我性情的张扬与升华，无论是花鸟虫鱼，还是稻谷秋草，虽然经过了艺术的抽象与变形，但是，我们还是从这些艺术形象中看到了活生生的、鲜明的生活个性。我常常这样想，如果一个人不能在生活的自然场景与具体物像上，看到艺术因素中，点、线面的律动与节奏，那他就不具备一位画家的基本潜质。乔宜男并没有刻意地去描摹生活，而是花更大的精力去感受生活，自然造化中的一根枝条，一朵小花，一个坑塘，几条小鱼，麻雀，喜鹊都能让他赋予生命的光华。从自然的生命形象到绘画中的艺术形象，是一个十分遥远的里程，有的画家辛苦一生，也没有走到尽头。在乔宜男的艺术探索中，同样充满了坎坷和彷徨。当他成为一个艺术家，以艺术家的眼光看待艺术的时候，他并没有依仗着艺术的手段和艺术家的特权来恣意地玩弄生活，而是更加虔诚地在生活的海洋里提炼艺术的精神和境界。他的绘画里不失时机地采取了抽象、变形、构成，等等，但这些因素没有掩盖生活的本质和意义，却在另一个层面上更加彰显了生活的美丽，他的绘画和生活之间，有一条永恒的纽带，而他的灵性、觉悟和对生活的真爱就是编织这条纽带的材料。

乔宜男是一位久经江湖的忙人，难得他仍然保持着自己心灵深处的那份清纯，这份清纯又活跃在他的画面上。他的绘画总是给人一种平易感、亲切感。欣赏他的画，就像与你谈心一般，娓娓道来。他善于用清淡的水墨层层积累，虽然淡到极处，却也厚到极处。水墨精妙便是绘画的韵趣，无论是鱼游水中，还是鸟息于树，或者麻雀跳跃，喜鹊蹬枝，水墨所在，便是一派生机。他的绘画已经超越了传统花鸟画的图式概念，打破了“折枝”图式的园囿，在绘画图式上采用构成、对接、空间转移等手法，花样翻新，视角独特，给花鸟绘