

意象之魂

袁赤峰人物山水作品选

现当代艺术家丛书
Modern and Contemporary Artists Series

袁赤峰人物山水作品选

意象之魂

现代艺术家丛书
Modern and Contemporary Artists Series

主 编：周汉标 黄泽森

编 委：周汉标 黄泽森 叶向明 韩红 关坚 黄雪韵

执行编辑：关坚

制 作：岭南画院

文字校对：黄玉菁

总 策 划：周汉标 黄泽森

策 展 人：关坚

主办单位：岭南画院 东莞市美术家协会

承办单位：岭南美术馆

协办单位：东莞市收藏家协会

展览时间：2011年04月20日——05月08日

制 版：岭南画院

版 次：2011年04月第一次印刷

印 刷：东莞本色印刷有限公司

（内部资料，免费交流）

袁赤峰人物山水作品选

Modern and Contemporary Artists Series
现当代艺术家丛书

意象之魂

对传统美学价值的溯寻

——我看赤峰的画 文/黄泽森

当代中国水墨画之路从上世纪80年代后走到如今，艺术观念已全面开放，很多人愿意把这段时期定为一种特殊的历史时期。艺术家们站在现代与传统的断层上，不断地确认自身，又不断地解体自身。而在中国水墨画这个领域里，从来没有偏离水墨层面而造成水墨本体意义的失范。

纵使理论和实践这两个领域一直都不怎么顺当，但很多有意味的艺术现象，在社会学意义上不断地接通多条隐性的线索。在延续继承、折中吸收、立异标新的几大取向中，已走向一个更为广阔的文化视野。

袁赤峰先生近三十年的创作历程，正处在这特殊的历史时期、处于这种态势之下，让他不断地寻找与修正自己。

当代的艺术潮流对他的影响究竟有多大？从80年代至今，他对这潮流抱着好奇心和热情，远没有他对传统的重视的程度，充其量是一种反省与沉思，起码我从他大量创作中得到这种认定，对传统美学价值的溯寻，始终是他艺术的指向，从来没有偏离过。

他从美术学院毕业后留校任教的一段时期，学院的艺术教育，对他后来的文化心理有多大影响，不得而知。想来学习中国传统绘画的人走过的路都差不了多少，临摹、写生、创作、素描、工笔、意笔，相互交替，单调重复，但这是一个体察传统造型法则和文化语境的不可替代的过程，从技术层面去吸纳中国传统文化的精神。当然这过程中也有师辈们的影子。

80年代末，袁赤峰南下广东，环境的变迁，面临的挑战肯定不一样，人生机缘一到，说干就干，什么都不在乎，这是年青时的志气。至于台后的笑声和泪影，台前的观众看不到。

在我看来，定居广东对于袁赤峰具有特别的意义。岭南的艺术氛围，开放的艺术状态，对传统的另一种解释，曾经影响过近代的艺术走向。特别是他到南方前曾在上海客居一段日子，虽然他这段日子是否受海派的影响不得而知，况且80年代大师级的人物都健在。但开放的艺术思想，必然在他艺术实践中得到体现。这段时间的尝试耗费了他不短的日子，顺应他求变的画风，主要在色彩与水墨元素的糅合上作了大量的实践，显示在技术上兼收并蓄与融会贯通的取向。

艺术环境是否能改变艺术家的审美取向？这是对困境的解脱。90年代末，他有缘在东莞可园工作，这个当年岭南画派的先师居巢居廉客居十年、研究出一种独特的写生方法而影响一代岭南画派先驱的名园，让他充满喜悦，也让他能静下心来重新审视周围的世界，他从现实中站在历史的场域，觅到做学问的药引，开始了真诚的吸纳。这是别人不容易得到的际遇。而今，我读他那段时间的作品，大有沿着从前的脚步走在江南的花陌上的感觉，轻松写意，情节虽淡，情味却浓。在大量的仕女画与历史人物画中，充满了轻巧细腻与飘逸，他怀恋似的度过这一段温暖的时光。无可否认，这是他绘画的重要时期。我在一篇文章中曾写道：“他对堪称国粹的传统画深怀敬意，骨子里与优秀的传统时时共鸣，在研究和解读名画后画了一大批发古之幽思的作品。”指的便是这时期他对岭南传统的研究与消化。那些年他的画几乎都在大篇幅的淡彩背景下营造一种轻松与温暖，典雅清丽、古道热肠、拈花微笑，这种古典的情怀，人和事，情和景，都存在于这所岭南名园每个不显眼的角落里。他也以美好的情感写出这真实朴素，朦上了一层宽容与宁静，构成了他这时期的作品的一个基调。

这种体验是温馨的，当技术技巧在越来越不重要的今天，坚持这种体验，是否觉得好玩而有趣？这种风格尽管可以迎合粉丝们的口味，也会得到很多买家，但我也料定他是不无苦恼的。作为把艺术视为关注人生而创作的艺术家的，肯定会顺应变革的方向，探求新的艺术空间。而这种对传统的修正，只有在不断地变化中，才能够给他一种信心和满足。任何探索与选择都同样充满艰辛，并带着冒险性。重要的是在潮流的漂浮中的感受与思索。

2004年他画了一组我认为是重要的作品，这一年他访问了台湾。

这组肖像题材的作品，是以真实的存在为基础，开始了原来积累的放弃和提炼。也就是在水墨与社会现实的关联中，画家透过客观的属性，检验他对民族绘画语言的理解。他的画是以多元探索作为主导，更为主要的是画家作为一个文化人而不是过客的身份去描写人，不是如照相、超写实地一般记录生活的瞬间，而是以水墨画家如何在传统的吸纳和释放中做美学的思考。

他可能也意识到已找到了自己想要的方式和风格，捕捉到一种确切的意象，画得轻松得意。而实际上，他在方法上也没有做多大的变革，而是在笔墨语言作更有力的深化。这种深化不是编造和玩弄，而是在神融笔畅隐喻着深刻的内容。这是一种文化心态的舒展。应该说，从艺术观念来说，这也不是一种新鲜的事情，而只是对文化积淀作梳理。他确实在梳理中找到自己的图式，悟出更多的道道来。

袁赤峰曾陶醉于技巧高度发挥的绘画形式，也曾经企图努力进入这种领域，希望在他作品中拾回的，或至少不能丢失的是中国传统的笔墨精神和意境。发现了他这点企图，就不难明白他的偏爱和努力。在上世纪80年代后掀起的艺术的多种运动中，画家似乎都没有投入。他有意回归传统，并为他绘画的某种质疑提供依据。

自此以后，他基本沿着这种属性，在人物领域走向更广义的大自然，在山水画中寻找更其广阔的空间。溯本追源这实际上也是他本人对自己的创作的一种重新的审视。2008年以后他画了《大山系列》和《藏乡系列》。从前段时期的认知中，保留了对某种元素的痴迷和执着。在画面的构图和空间处理上，也向前迈进了一步，追求更高层次的综合。

在艺术处在两极漂移状态的当代，观念不断地被翻新又不断地被吞没。作为一个有思想的画家，最应具备的素质是有独善其身的抱定，这样就不能造成自由度的失范。多年前有人提出的中国画家“穷途末路”，如今事过境迁，也许已无现实意义。但对当年的美术现象和现实问题敏感的反应，在今天看来也不是空穴来风，还有价值可言。传统水墨精神流脉逐渐地割断，对没有内容的笔墨的死守，仅仅表现作为一种手工劳动已被孤立于当代艺术之外。在水墨现代化的过程中走向一个误区，沦为一种民间的游戏与玩弄。这更需要艺术家们在当今的文化视野中思考它的文化处境，并重视它的文化优势。

袁赤峰作为一个中国水墨艺术家，透过大量的苦乐和劳作，在古今的技术中检验这文化。

未来的中国画是智慧的，也是思辩的，中西艺术在遥遥相对后已成了朝夕共处的邻居，互相吸纳。

未来的中国画是唯美的，它来源于民族审美和辩证思维的价值标准。只要有新的内涵，依然具有永恒的生命。不管你是玩前卫或守成，抽象或具象，架上或架下。

当今，作为一个有文化立场的美术家，也只能在去留无定、清浊无定的艺术潮流中有所思考、有所作为。

由此，我们看袁赤峰的作品，就便于理解了。他的作品从古典中来，从现实中来，和东方智慧有关，和传统语境有关，与边缘无关，与图解无关，甚至与官方的色彩无关。

他没有背负古今中西之争的包袱，他深知作为一个画家就是画好画，不纠缠，不中心，不自立枷锁，甚至不转换表达方式，在创造中不断超越自我。

他从江西的文化圈走来，从生活的底层走来，经受中原文化的滋润，受过长安画风的熏陶，受过岭南画风的感染，充满底气地能用中国画的语言将生活的原形做得得心应手的演绎，能对美学的价值抱定和溯寻。独善其身，唯道是从，标高志远。当然，面对无际的水墨世界，也流露出永远的难以抵达彼岸的困惑。

这也许是一种本事，别人无可复制的本事。作为一个不断自我超越的文化人所应该也必须具备的本事。在不确定性与多样性的未来探索过程中，作为一个艺术家对本体极力的张扬，学养的深浅最为关键。

袁赤峰

岭南画院画家，二级美术师；东莞市政协书画促进会理事；东莞市海外联谊书画院画家；东莞市群众艺术馆特聘教师；中国书画函授大学东莞分校国画系主任、副教授；东莞市美术家协会副主席；广东省美术家协会会员。

1977年 参加首届高考，考入江西省赣南师范学院美术系。

1981年 2月留校任教美术学。

水粉宣传画《科学·美术·普及》（俩人合作）入选江西省科普美术画展并参加全国科普画展。

1983年 聘为美术学助教。素描《获奖归来》入选江西省第一届青年画展。加入江西省美术家协会。

1984年 《荷塘清趣》入选江西省第一届美术教师作品展，获优秀奖。

1985年 入西安美术学院中国画系进修，受教于刘文西、陈忠志、杨晓阳等教师。5月山西永乐宫考察临习。

1986年 中国画《人民的军队》入选江西省纪念中国工农红军长征胜利50周年画展。

1987年 聘为美术学讲师，在赣南师范学院举办西安美术学院进修个人画展，发表论文《清末西洋绘画在中国的消沉》全国多家刊物转载。

1988年 年底调韶关市房地产局，转入广东省美术家协会会员。

1990年 年底调东莞市广告公司。

1995年 调东莞市可园博物馆，任工艺美术师。

1998年 《梳嫁图》入选广东省美术书法摄影展，获三等奖。

1999年 《欢乐的草原》入选广东省庆五十华诞·迎澳门回归广东省美术书法摄影展。

2000年 《出行藏女》入选广东省美术书法摄影展，获铜奖。

2003年 《高士图》入选中国书画报盛世国风年展。

《美术报》发表《隐园心迹》一文并刊发画作九幅。

《可园秋韵图》获首届东莞风情画展，获银奖。

2004年 调入岭南画院，十一月获二级美术师资格。参加东莞市书画代表团访问台湾。

《画风》杂志发表发表《识者细玩》。在东莞市博物馆与黄泽森、陈仲仪、傅振南举办四人联展。

东莞市可园博物馆举办个人画展，作品《春夏秋冬四条屏》由可园博物馆收藏。

《美术界》发表《论中国画艺术魅力》。

《南下众生图》获广东省美术书法摄影精品作品展，获优秀奖。

《金色的瑶寨》入选广东省庆祝建国五十五周年美术大展。

2005年 《赏梅图》入选第四届广东中国画展，获优秀奖。

2006年 《聚仙图》入选中国文联中国美术家协会主办的“中国名家作品展”，作品由主办单位收藏。

《五彩祥云》入选中国美协主办的“黄河壶口赞”中国画展，作品由山西美术馆收藏。

《岁月留痕》入选中国美协主办的“2006年中国画家提名展”，作品由青岛美术馆收藏。

《亲人》入选中国美协主办的“纪念中国工农红军长征胜利七十周年中国画展”，作品由主办单位收藏。

中国书画报刊发作品二幅，配《山水景象·人情意味，袁赤峰人物画赏读》一文。

《姜太公钓鱼》入选《中国名家中国画小品集》。

《蕉林小妹》被东莞市档案馆收藏。中国文艺出版社出版《雅韵清风·袁赤峰人物画选》。

2007年 参加中国美术家协会培训中心中国画高研班学习。

《春早》获中国南京书画艺术博览会全国优秀作品展优秀奖。

《浙南篾匠》入选中国文联中国美协主办的“中华情”全国美术作品展，获优秀奖。

分别在东莞东城区文化中心、石园斋、绿洲画廊举办个人画展。

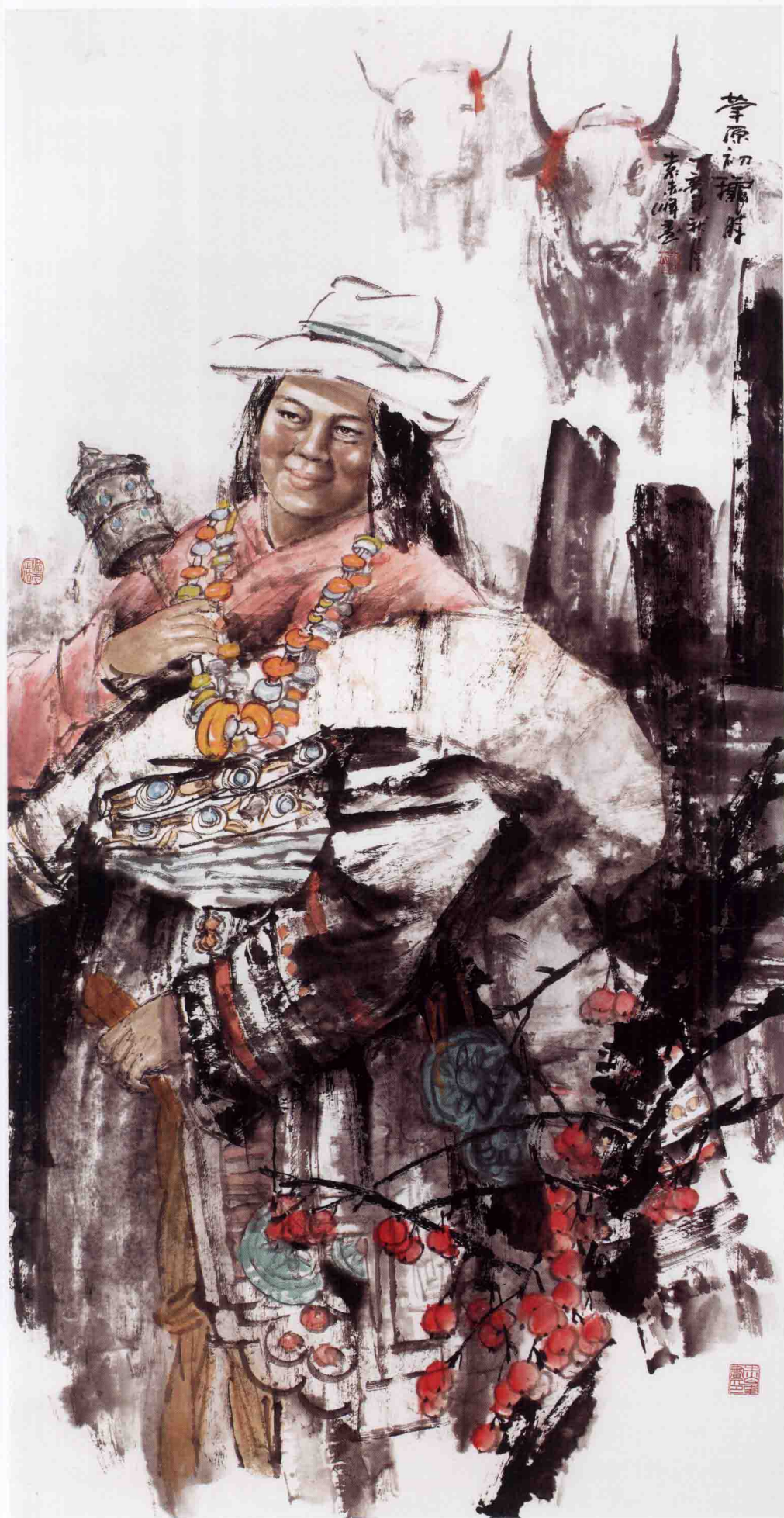
《袁赤峰国画作品集》由岭南美术出版社出版，并向全国发行。

2008年 《孤云独自闲论王生才绘画》由《美术界》杂志发表。《听涛图》由赣州美术馆收藏。

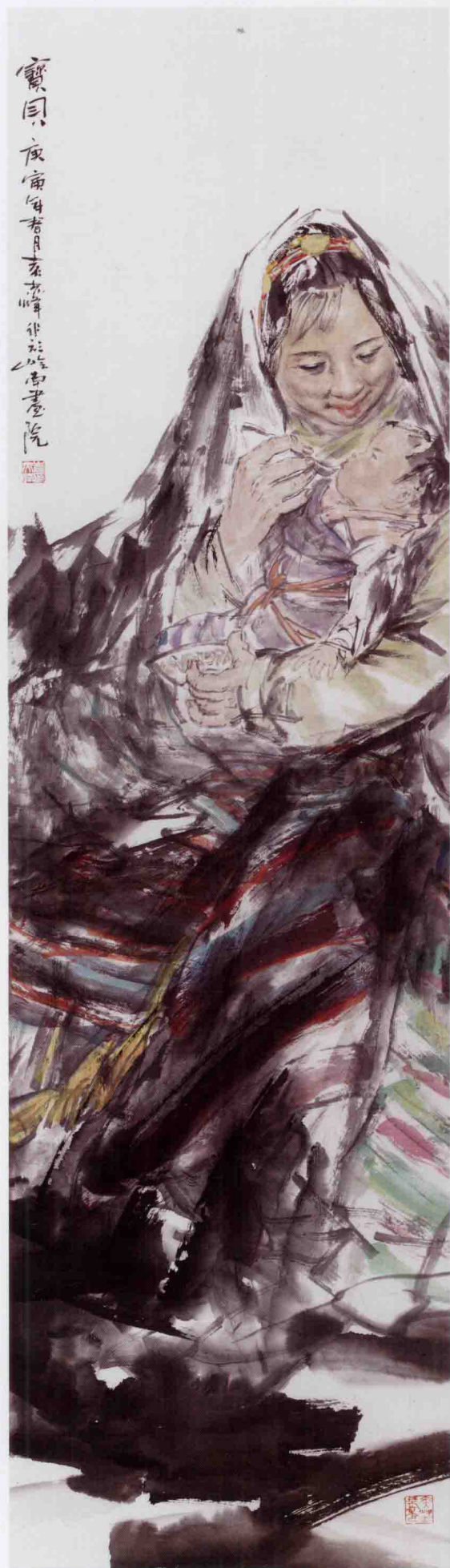
2009年 《可园赏春图》入选广东省庆祝建国六十周年美术大展。

《仙乐飘飘》入选“相约香江”人物画展，获优秀奖。

2010年 收藏与鉴赏杂志用六个版刊发《塬上清风》等作品并配评论文章。《岭南八月天》入选广东省岭南美术大展。

草原初秋时 中国画 136cm x 68cm

宝贝
庚子年秋月
李燕书于
画院

宝贝 中国画 150cm x 48cm

穿马甲的大爷 中国画 136cm×68cm

陇上行 中国画 68cm × 68cm

泥工
傅才
画

泥工 中国画 132cm X 68cm

又盖新房 中国画 136cm×68cm

山野劲秋风 中国画 180cm×180cm

东北汉子 中国画 136cm x 68cm

祈愿 中国画 136cm x 68cm

通往拉萨之路
 丁酉年夏月
 袁川藏画
 原旅途中

通往拉萨 中国画 180cm×96cm