

赵英水中国画作品集

Zhao Yingshui Chinese Paintings

文化艺术出版社

作者近照

我的花鸟画

赵英水

我喜欢借助反映田园野趣为主题来抒发自己对童年乡村生活的追忆和留恋,寄托一种回归自然的情思。我生在黄土地,长在黄土地,血脉里充满着浓厚的乡土气息,所以经常回忆起童年的生活情景。初春,清风明月,万物复苏;夏日,鸟语花香,蛙声如潮;秋时,瓜果满架,硕果磊磊。最难忘记的是我和小伙伴们穿着土布裤衩,赤着脚丫,头戴柳条圈,手持干瘪树枝,在绿色的田野中天真无邪地穿来穿去。斗鸡唤狗好个痛快。紫气东升,牛羊出圈,鸡犬闻声,摇铃汲水……。这些诗意的景色是都市人难以领略的。每当我回忆起这些,心中就涌现出一股强烈的怀念之情和表现欲望,因为我对这一切太熟悉不过了。我用手中的画笔尽情涂抹,画出这片飘逸着父母般浓浓情意的黄土地。由“情”溢“意”,以“意”命“笔”,借“笔”画“境”。我爱黄土地,更爱黄土地的金秋,金秋是丰收喜悦的季节,到那时开在篱笆墙上的扁豆花会扬起火红火红的风帆船,竞相斗艳;房前屋后的丝瓜,葫芦,虬枝交错蜿蜒;黄土坡上的狗尾巴花更是无言无语,自由在地顺风飘动……。

生活底蕴的厚薄,直接关系到作品的成功与否。作品《金秋系列之六》以农家庭院墙外为背景,以黄橙橙的玉米和鲜红的“福”字为主题。此作品采用饱满式构图,不受时空、透视局限,利用黑白强烈对比的手法进行表现。大墙、玉米、“福”字,相互呼应,呈现出一片农家庭院丰收的佳景,几只黑黑的檐鸟畏缩在庭院内小憩,无忧无虑地玩耍、嬉闹。“写物以言志”,中国画不是单纯对物象的肖形描写,而是借助对象寄托作者的情感,如同古人所言的“心画”“心斋”“心印”。山东人由于长期受齐鲁文化的熏陶,必然潜移默化,秉承了一种独特的性格和风范,如憨厚直爽、朴实豪放等等。这些都为画家创作提供了极为丰富的条件。做为一名山东籍画家,更有责任用纯朴的心灵和深厚的感情,以高雅的作品内涵展示山东人的品质。作品《春华秋实》以葫芦为题材,在创作时抓住画面大的气势,以浓、淡、干、湿的对比效果点出迎风摇曳的瓜叶,又用枯笔焦墨写出虬枝老藤,数个大肚葫芦左顾右盼顺势待发。整个画面线条追求在美的运动节奏中体现“山东大汉”强健骨节的内在力量。几个水墨淋漓的葫芦除了给现代人以新的启迪外,也正是齐鲁人“慈悲大度”风范的写照。作品是画家心灵的倾诉与召唤,而画家心灵与素养的雅俗、深浅、沉浮也往往素洁的宣纸上展露无疑。

绘画是作者将心灵感受物化为视觉形象的艺术,在近几年的创作中,我尽可能在充分发挥传统笔墨的基础上逐步向形式构成上探索,力求避免对传统的简单因袭和相互抄袭,争取在主体语言上有所突破,寻找自己的艺术风格。作品《春酣图》在创作时反复考虑块面几何形和平面构成简洁明快上动脑筋,注意画面的整体感和艺术冲击力。此作是描绘春天野塘一角的景色,大面积的篱笆从左向上连续平行排列,右侧是数只栖鸟趴在一片无际的草地上。为了打破画面的呆板,我又在草地上补上了几组焦墨篱笆,使画面达到了平衡,增加了厚度以及份量感。《春酣图》不求如实再现生活的自然景象,而是将自然景观做了重新组合,强调夸张变形,弃此就彼,在位置、体量、色彩的对比

赵英水简介

- 一九五五年出生于山东省济南市历城区
- 毕业于曲阜师范大学暨山东师范大学
- 山东教育学院美术系主任、副教授
- 山东民族文化学会副会长,山东画院高级画师
- 山东省优秀教师
- 作品多次参加全国、全省专业美展并获奖
- 《美术》、《美术报》等十几家报刊杂志给予专题报道
- 出版《赵英水画集》

照应中形成画面的整体气势。在大气势的画面构成中包含着自己对自然对生活的感受。

笔和墨表现对象的轮廓、比例、结构、层次,同时又表现作者感觉、情绪、气质和个性。丰富的色彩给观者提供一种诗意的情景,如处理得当它能以独有的魅力把观者引入陌生而又熟悉的特定空间境象之中,使人体验到一种审美的激动,激起生活联想的涟漪……。为了追求画面气氛渲染,增强乡野物象表现深度,我往往根据物象光色和画面需要,有意识用浓墨重彩,在水墨氤氲的自然变换中渲染出茁壮的气势,并在浓淡不等的池塘墨叶中,揉进斑驳的黄绿色,产生丰富的色彩感,表现出自然界瞬间光变化。另外我在创作时还注意到水的运用,以水、墨、色的交融、冲击和相互的渗透取得一些意外的效果,追求水墨淋漓酣畅自然的韵律感,在苍润之中求得“画尽意在”之目的。在部分的作品中我还试用了部分指画的技法,尽力追求线条古朴浑厚,趋向自然,让人回味无穷。

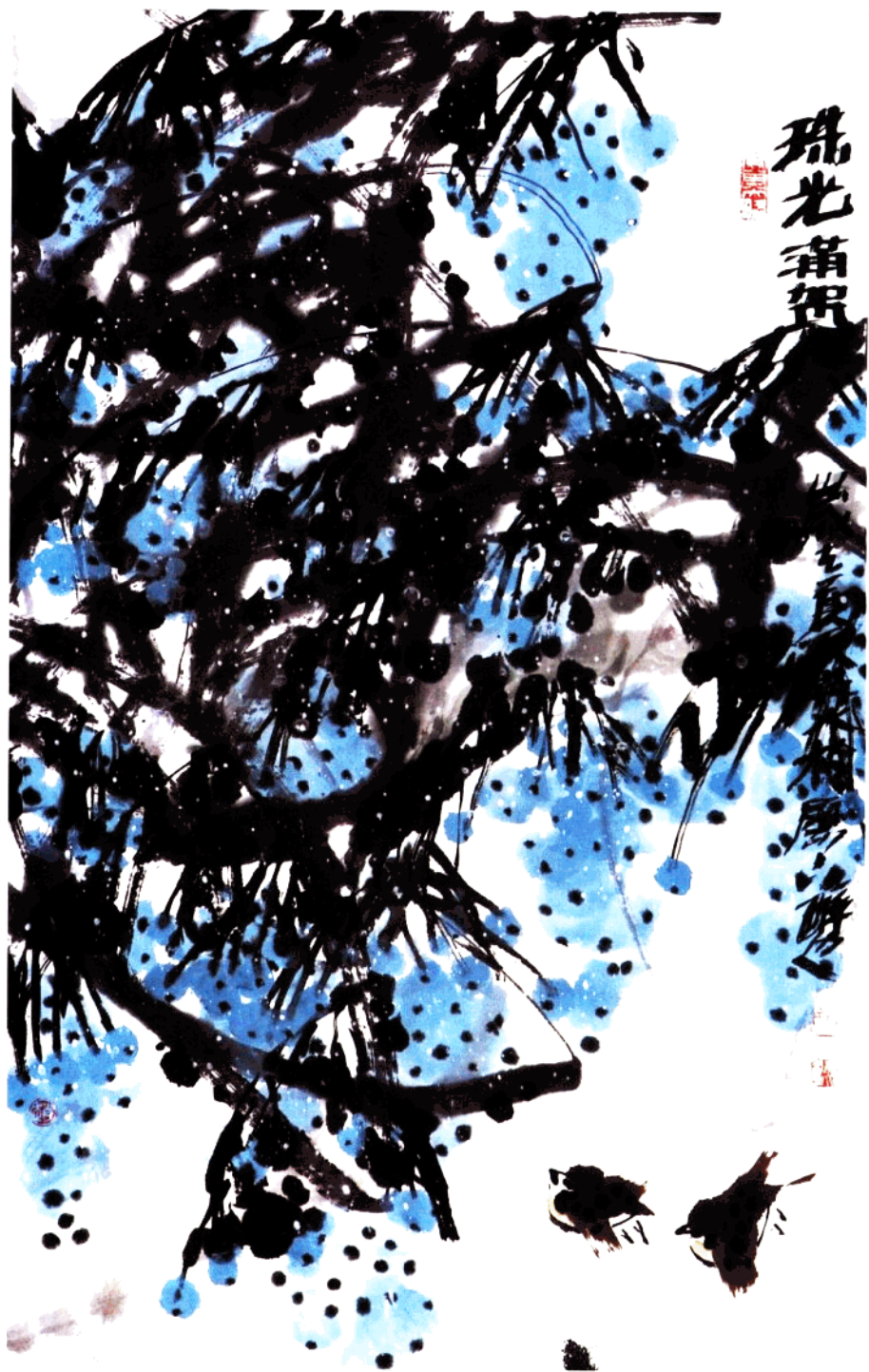
中国画的符号性是传统文化的延伸,这种符号性最显著的特征便是表现在意象的营造上。离开了境景的客观性,情无所寄,意无所托,任意涂抹则可能走向形式化。乡土之情既滋生了我主观的“意”,又赋予了我客观的“境”,情思将二者有机结合为一体,从而使作品能如实地表现生活,表达心灵,用真诚去演奏人生的喜怒哀乐并富有个性。我不愿把自己局限于某某家派,更不满意于艺术表现上的四平八稳。要认真研究别人,更要认真研究自我,认识自我,坚持自我。

艺术离不开生活,特别是要想创作出好的作品,更要在生活上下功夫,不断到生活中亲身感受,才会有更新的突破。画卷是画家清静自心的外化,是自心顿悟的体现,我是黄土地的儿子,只有用自己的全部生命,吮吸大地的能量,才能酿制高尚的馨香。齐鲁大地的一草一木将是我一生歌颂的主题。

此次结集成册,只能作为阶段性小结,因时间仓促,留有诸多遗憾与不足之处,望专家同仁批评指正。

秋雨潇潇 138 × 89 厘米

珠光满架 97 × 60 厘米

浑厚大器 情趣天成

——赵英水画评

郭晓川

中国花鸟画经历了一千多年的发展，在这一千多年的历程中，花鸟画作为一个独立的画学科目已经得到了极大发展与丰富。由于历史、文化等多方面的原因，中国人对花鸟画有着强烈的喜爱，像宋徽宗赵佶不但大力组织花鸟画创作，而且身体力行，还以全国最高首脑的身份积极参与花鸟画的创作，尤见出花鸟画之于中国人之诱惑力。甚至就是在我们的“文化”最“革命”的十年中，花鸟画也以各种形式存在着。所以，在中国画坛上历来就有一支长盛不衰的强大的花鸟画创作队伍，就已成为不争的事实。20世纪产生的丰碑式的人物如齐白石、潘天寿等，则雄辩地说明了花鸟画在现代中国所取得的成就。改革开放以后，中外交流的加强与市场经济的活跃，不但没有削弱花鸟画的发展，反而极大地拓展了它的生存空间；时至今日，优秀的中国花鸟画家仍在不断涌现，不容置疑地显示出中国花鸟画旺盛的生命力。

赵英水君是这支有着悠久历史传统的花鸟画创作大军中的一员。他的作品主要是写意花鸟画。

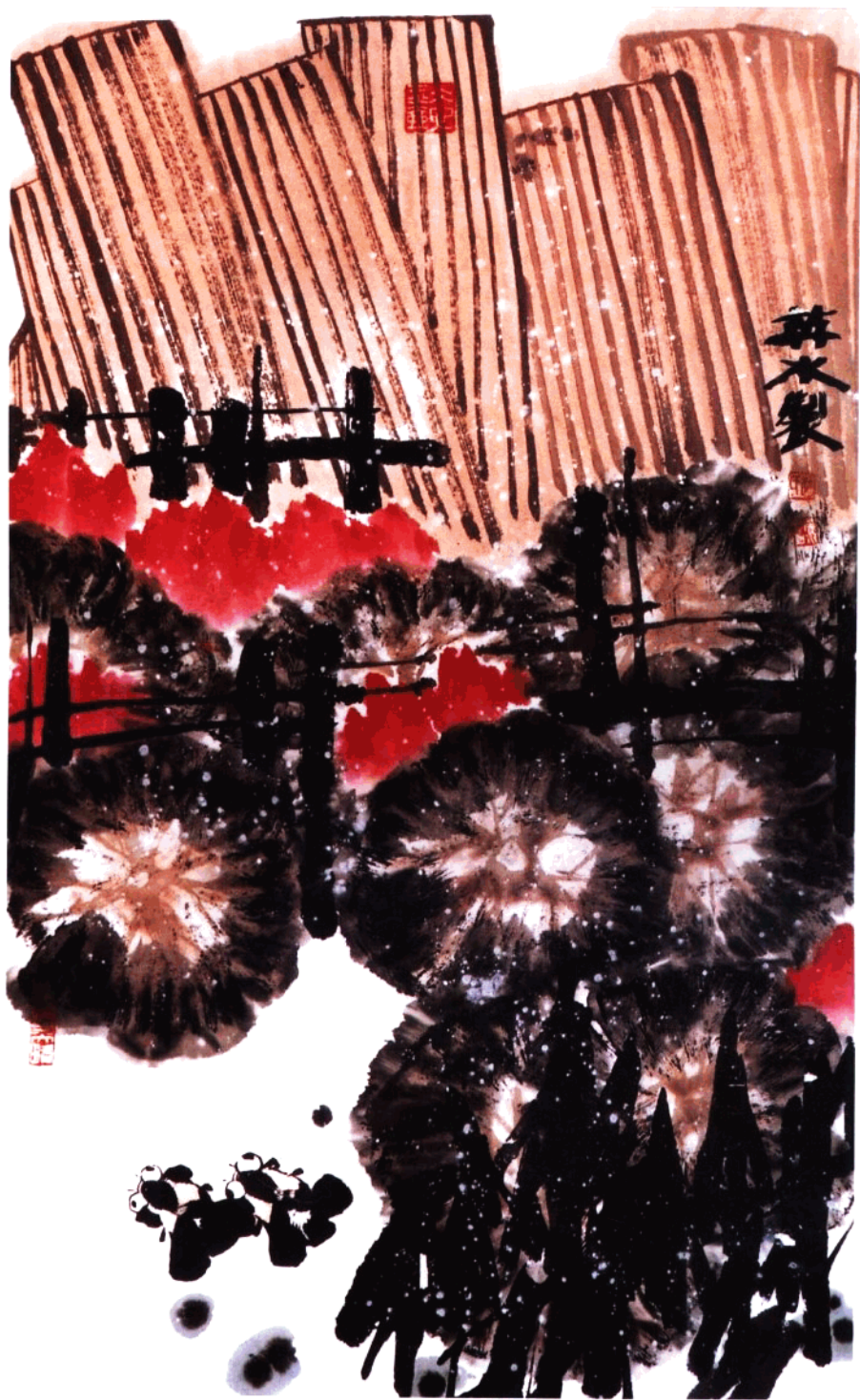
花鸟画之所以受人喜爱，我想主要原因有这样两点：一是花与鸟乃自然界之生机之重要表现，尤以能于细微之处体现自然界之声息最为别致。百般活泼，赖由此生。二是假花与鸟之描写寄托人类之情怀、情趣，亦有其人物、山水所不能喻兴之处。写意花鸟因其笔墨变化结合形似，更生出生机化合之意趣。木之枯荣，草之兴衰，鸟、鱼、虫之生灭，均可使人之感命运之有常、自然之奇异。与山水、人物比较，其特点在于对微观世界的发现，一折枝、一鱼虫，就是世界之机微，就是被放大的世界。这些人就是花鸟画的迷人之处。在英水君的创作中，我们就看到了这样一个微观中的大世界。四时变迁，生灵百态，均在作者充满爱心的笔下得到了充分的表现。《春酣图》中栖鸟颇有韵律的排列，《仲秋时节》中栖鸟醒眠的互衬，《湖光秋色》中双双游弋的金鱼，《秋夜》中孤独的游鱼，等等，无不表现得情趣浓郁，情态各别，作者的童稚之心也跃然纸上。《红果》中的山楂枝，《戏秋图》中的残荷，《霜重色愈浓》中的圆果，无不透出无限的生机，蓬勃而有气势，其季节的不同，亦有情势的变异，真乃“孰谓草木无情？”凸现世界之生机，实乃花鸟画之要务；尽写大千之纤细，则为花鸟画之追求；寄托人类之情怀，必是花鸟画之生命。英水君于此做出了相当的努力。

花鸟画创作与其它任何艺术创作相同，作品中的气与势是最为可贵者，谢赫在“六法”中将“气韵生动”的标准放至首位，就说明了这一点。在英水君的作品中，看出作者在追求一种浑然大器的审美感受。虽然是微观世界的表现，但是在审美观上却体现出一种雄浑，这是英水君作品的又一个特点。画家生长在山东，地域文化的影响决定了画家的审美选择。在很多作品中我们可以感受到作者审美情趣的表达。如在前面提到的作品中体现出来的充满激情的笔墨泼洒，结局布势中的穿插、覆盖与重叠，均显出作者的刻意追求。这一点作者主要通过枝叶的浓密与繁茂、用笔用墨的浓重与粗放来达到。应该说，在气势的连贯与衔接上，作者做得是比较成功的。

现代花鸟画的一个重要特点是平面构成的成份增多，这意味着装饰性的加强。这在前辈大师如齐白石、潘天寿等的作品中已见端倪。20世纪后半叶，此特点愈加突出，如今人崔子范、王愍生等画家的作品。平面构成的特点在于将画面诸因素符号化、程式化，突出平面的装饰效果，强调一种明确的形式感。现代花鸟画还在审美观念上着意突出一种稚拙、憨笨、可爱的感觉，在貌似稚拙的风格中，经常构思一种出其不意的灵巧，与稚拙形成对比，造成一种奇异感。英水君较多地学习、继承了这些现代积累的传统，此处如《秋雨潇潇》、《忆江南》和《月伴菊香》中的栖鸟，《扇面小品》中的飞雀，均属此类。《霜重色愈浓》、《仲秋时节》、《春酣图》以及《东篱栖息》等，都是构成性很强的作品。其结构均以粗重、呈十字形的墨线作为大的构架，然后穿插墨块堆砌的枝叶，最后是鸟、鱼的点缀。有的作品是以鸟鱼的排列作为总体的构架，再辅以墨线的穿插，以及墨块枝叶的烘托。其中《东篱栖息》、《春酣图》、《仲秋时节》和《湖光秋色》等，都是比较典型的作品。《霜重色愈浓》有别于上述的刚性结构，是以回旋的圆线为主构架，形成较为柔和的效果。

作者还有一类作品是属于相对传统性的，如《红果》、《秋夜》和《秋塘双鹭》等，展现出作者对传统笔墨的理解。其中《红果》较为成功。用笔干脆，气势连贯，动静有致，情趣不俗。

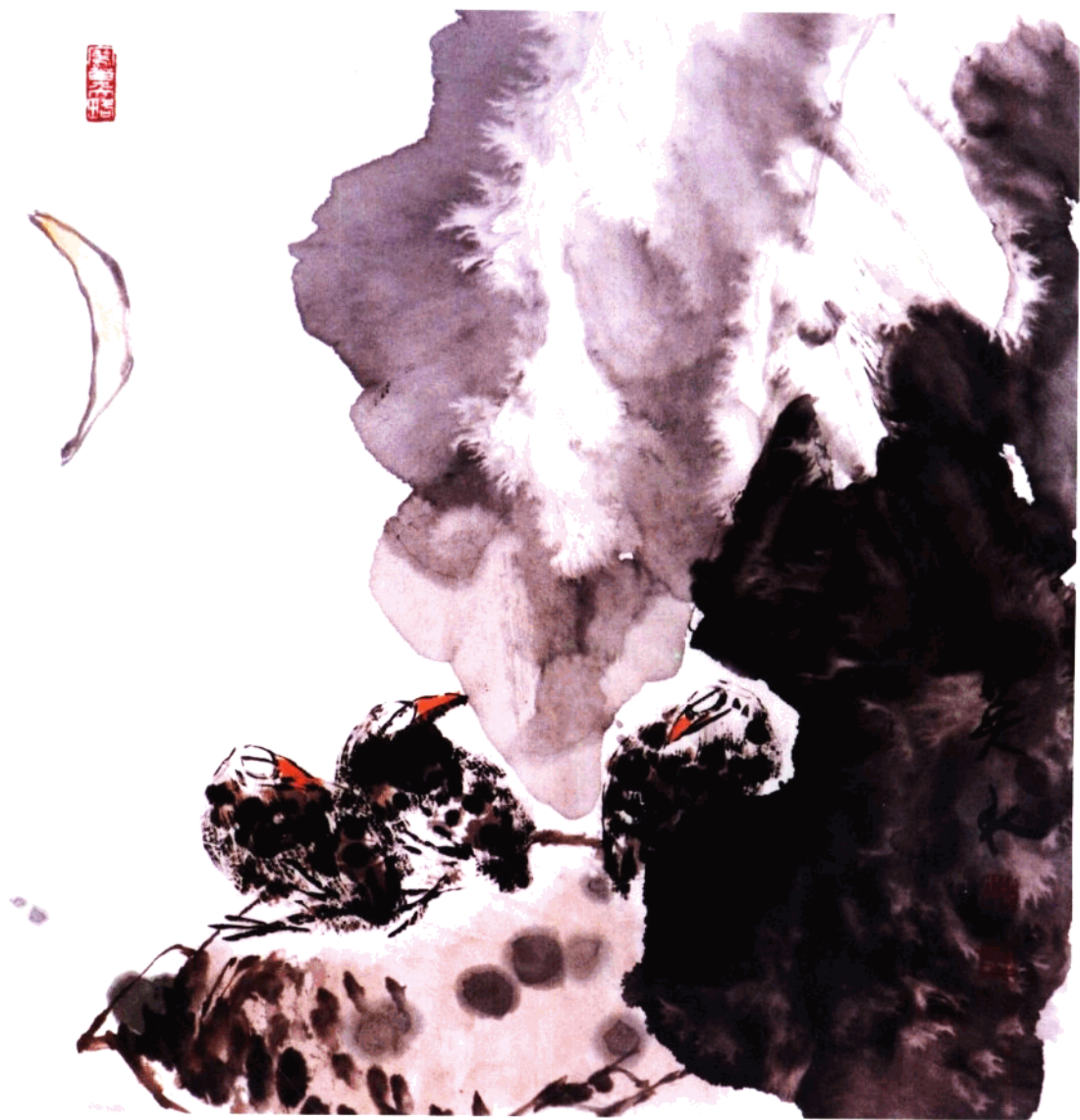
综观英水君的创作，其主要特点是：审美上注重重大器，结局上强调构成的形式感，并于细微处见情趣。虽然，如上所述英水君在花鸟画的创作上取得了较大的成绩，但在继续完善方面尚有较多的工作要做。窃以为英水君今后着力的重点似应放到简化精练语言、提高笔墨功力、强化个人表述风格、开发独特审美感受与深化内在表达等方面上来，这，可能还有一条非常漫长的路要去走。

湖光秋色 97 × 60 厘米

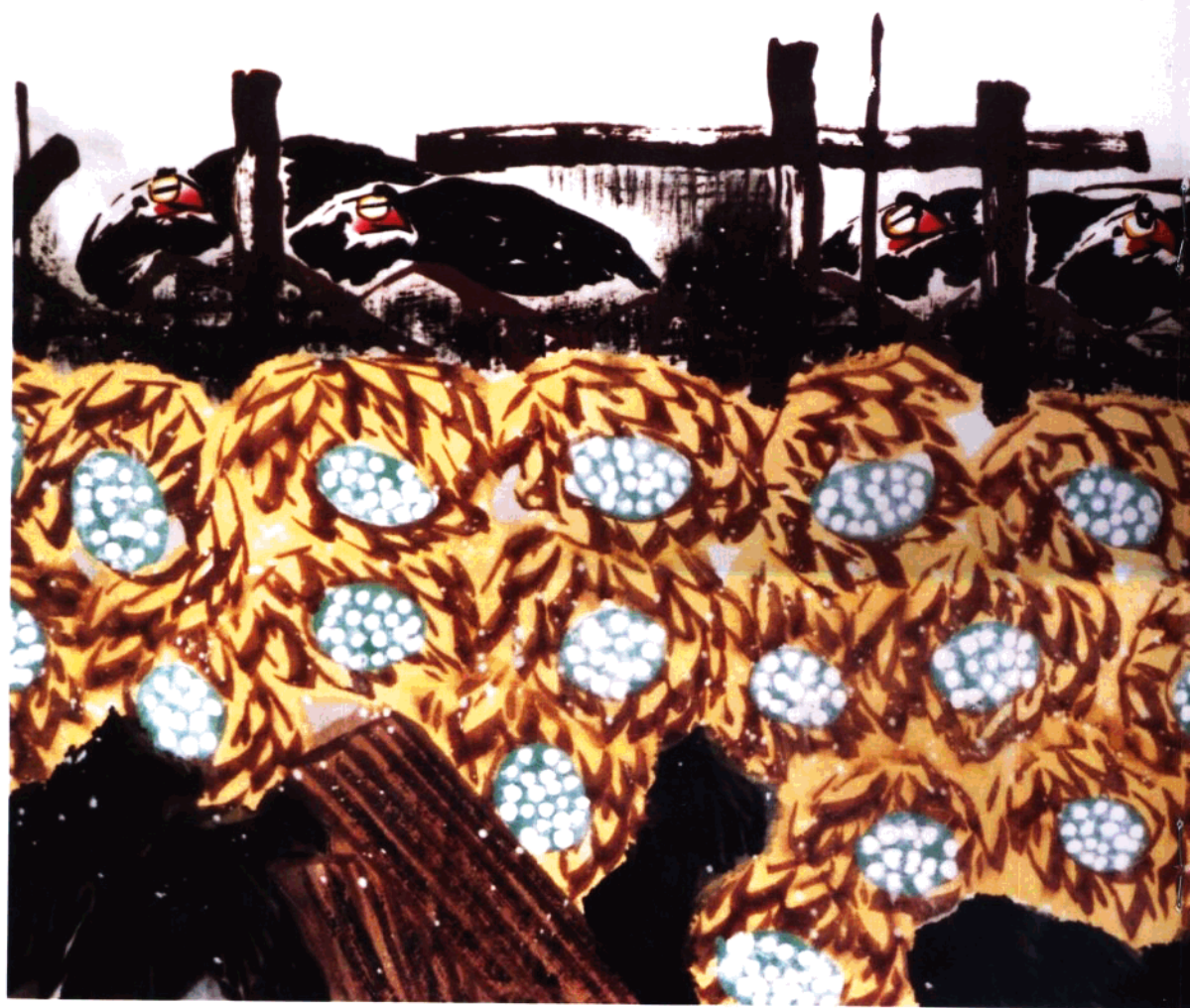
春酣图 138 × 69 厘米

蕉荫鸣秋 69 × 69 厘米

仲秋时节 69 × 69 厘米

十月黄花一片金 138 × 69 厘米

东篱栖息 138 × 69 厘米

福豔

陽春長發木於春

秋 138 × 34 厘米

秋塘双鹭 69 × 69 厘米

霜重色愈浓 69 × 69 厘米

秋夜 138 × 69 厘米