

赵治平花鸟画集

主编 贾德江 ZHAO ZHIPING HUANIAO HUAJI

· 中 · 国 · 画 · 坛 · 花 · 鸟 · 画 · 名 · 家 · 精 · 品 ·

北京工艺美术出版社

中国画坛花鸟画名家精品

赵治平花鸟画集

北京工艺美术出版社

A portrait of Zhao Zhi Ping, a man with glasses and a brown jacket, standing in front of a traditional Chinese village with white walls and black roofs, reflected in a body of water.

赵治平

赵治平，1957年生于江苏常州，曾于南京艺术学院、江苏省国画院专修中国画，毕业于常州教育学院美术系，擅长花鸟画。

现为国家一级美术师、中国美术家协会会员、江苏省国画院特聘画师、江苏花鸟画研究会理事、常州市美术家协会副主席、武进文化局副局长、武进文联副主席、武进书画院院长。

中国画《春到万物鲜》曾获第四届全国工笔画大展银奖，近年创作中国画作品分别入选由中国美术家协会主办的第八届全国美展、5.23全国美展，全国黄河画展、全国中国画三百家等十余次全国性美展。作品先后赴美国、加拿大、意大利、新加坡和香港、台湾等地展出。中国画《觅》由中国美术馆收藏，中国画《清露图》由国务院收藏，并印成大型画册。《美术》、《国画家》、《美术向导》、《书与画》、《江苏画刊》等专题介绍。由天津人民美术出版社出版《赵治平作品集》，多次举办画展、联展。常州市政府授予“常州市中青年专业技术拔尖人才”称号。

序

原始生命形态的 现代审美表现

——赵治平工笔花鸟画的艺术新质

马鸿增

当代花鸟画正处于由古典形态向现代形态转换的进程之中。探索之路多种多样,但真正意义上的转换,应当是现代意味与传统神韵的交融。赵治平无疑属于成功转换者的行列。

早在20世纪80年代,赵治平的作品即以构思运色的新意引人瞩目,那时他才20多岁。这些年来,他一直没有停止探索与追求,作品屡屡入选全国美展并获奖,且在多国展出。其工笔花鸟画的艺术新质已然形成,这是由精神旨向、结构张力、墨彩语变三要素交织而成的新气象,从而构筑出个性化的艺术风采。

其一,精神内涵的开拓。

赵治平热爱生活,关注生命,创作思路继承了传统花鸟画“天人合一”的观念,但又灌注了自己新的精神旨向。他说:“我把表现大自然原始的生命形态,把表现大自然赋予生命的强韧力定为自己的创作使命。”这一旨向显然突破了传统花鸟画近于程式化的人格寓意,也截然不同于文人墨戏小品。在他的作品中,表现的重心多不在于形象本身或一枝一叶的意味,而在于塑造浑然和谐的生命整体,追求一种整体精神和气质美。“一切以自然的为美、为体、为度”,并由此而注入自己对生命本质的彻悟。赵治平笔下的禽鸟,往往成双成对或成群结队,彼此依恋,浸透着人间的温情。它们相互依偎,或林中小憩,或雪地觅食,或窃窃私语,或振翅高飞,或洋溢着昂扬亢奋的旋律,或散发出患难与共的亲情。而且多将它们置于广袤的大自然之中,与大地、天空、空气、阳光融会为一个和谐的整体。他的作品总焕发着幽雅清逸的生活情趣与恬淡舒展的动人色泽。赵治平把全部激情倾注于表现具有野

逸坚强生命力的花鸟,讴歌其生机勃勃的生命精神与和谐亲情的生长关系。这种精神内涵的转换,与当代人渴望亲近自然、保护自然、回归自然的生态意识是相一致的。他是用绘画来呼唤人类与自然共生共荣共存亡的亲缘意识。正是这样的精神旨向,从根本上决定了赵治平花鸟画的现代品格。

其二,审美结构张力的强化。

明清以来的花鸟画,构图多为折枝花卉,配上程式化的相应的禽鸟,结构多内敛式,艺术处理以“虚”为上。赵治平却一变而为构图饱满,乃至有溢出画外的余味,绵延至无限的空间;花木与禽鸟往往融为一体,昭示着自然生命相互依存的新理念。新型的畫面结构呈现出强烈的审美张力,它不仅冲击着观念的视觉,也冲击着观念的心灵。

试举二例:《春到万物鲜》以五只自由戏耍的火鸡形成多个视觉中心,与雾霭中时隐时现盘根错节的枝干融合在一起;大红鸡冠与整体的冷色调造成巨大反差,效果强烈。又通过火鸡与鹌鹑大小、远近、动态、墨色浓淡等变化处理,尽显苍莽天地间生命力的顽强。如果说,这幅画以视觉中心的设置与整体美的协调统一为特色,那么,《乘春》则以节奏旋律美的创造性而取胜。清晨薄雾中,数十只美丽的白鹭相聚于丛林间,姿态各异,但都聚精会神地瞭望着前方,似乎在期待着朝阳的沐浴。这一蓄势待发的瞬间,充满悬念和理想化的色彩。画面运用大自然多种对立关系的组合,重复变换,连续起伏,形成秩序和谐的韵律节奏美,同样强化了审美张力。

有必要指出,赵治平常采用局部物象的真实性(如禽鸟)与整个画面的装饰性(如环境背景),产生一种有意味的张力关系,从而消解了传统花鸟画那种较为单一的主题约束下的物象组合,使作品具有了现代审美结构特征。

其三,笔墨色彩形态的演变。

赵治平在绘画语言上也有突破。他打破了工笔重彩与水墨写意的界限,既见笔墨韵味,又见色彩魅力,并大胆运用各种肌理效果。他甚至向油画、水彩画、岩彩、版画、工艺设计、民间装饰图案汲取营养,还向西方印象派、分离派以及现代艺术借鉴。但总体上仍不失为中国特色工细一路的风格类型。无论从上述两幅作品中,还是从《春融乾坤醉》、《纹彩韶音》、《兴旺家族》、《荷香十里》、《共竞芳春》等作品中,都可以感知其具体的形态演变。

比如,传统工笔花鸟画往往只重色彩而轻笔墨,赵治平巧妙地将两者有机化合,产生一种墨气沉着端庄、色泽恬淡幽静、线条刚柔相济的新语汇,使作品更富诗意,更有品位。

再如,传统工笔花鸟画用色多为平涂或渲染,多用固有色,往往装饰有余而真实感不足。赵治平强化了色彩的传神、造境、抒情功能,或求光感和逆光感,或求色调和谐节奏美,作品更富真切的意境和感染力。

又如,赵治平尤擅长运用质材肌理渗化效果,表现恰当的环境氛围。他能得心应手地将不同肌理效果与自己在不同自然环境中获得的相似体验相吻合,有时略用画笔补充勾画,便演化为玄妙莫测的背景或朦胧迷离的气氛,别具意蕴。这种浓缩了情感的“特技”,已成为他个人语式的重要部分。

中国花鸟画是世界上独一无二的艺术题材和艺术样式,在全球化大背景下,它有着广阔的发展空间。从一定意义上说,由古典向现代转型的花鸟画在国际对话交流中具有更大的优势。赵治平正当艺术创作盛年,具备国际性眼光,相信他定然会有更高的理想,更大的作为。

2003年2月6日

目录 MULU

空翠寒涛·····	1
接天云锦·····	2
白露秋·····	3
金秋神韵·····	4
春雨·····	6
路鸟荣华年·····	6
纹彩韵音·····	7
兴旺家族·····	8
幽谷行云·····	9
春到万物鲜(局部)·····	10
春到万物鲜·····	11
每喜冬寒赏雪时·····	12
秋韵·····	13
英气生云·····	14
寒露·····	15
一夜春风雪作团·····	16
秋华万里·····	17
吟秋·····	18
春华悦鸟性·····	19
碧水霜翎·····	20
英气凌云(局部)·····	22
英气凌云(局部)·····	23
晴晖·····	24
朝露·····	25
霜韵·····	25
华泽千里·····	26
三春晖·····	27
春融乾坤醉·····	28
大地奏鸣曲·····	29
乘春·····	30
彬雅清白·····	31
晓霜·····	32
共竞芳春·····	34
白露·····	35
晴雪飞秋·····	36
大暑(局部)·····	封面画
英气生云·····	封底画

空翠寒涛 1996年 纸本 68cm × 60cm

接天云锦
1999年 纸本
180cm × 68cm

白露秋 2002年 纸本 68cm × 68cm

金秋神韵 1999年 纸本 68cm × 138cm

春雨
1995 年 纸本
68cm × 68cm

路鸟荣华年
1991 年 纸本
68cm × 68cm

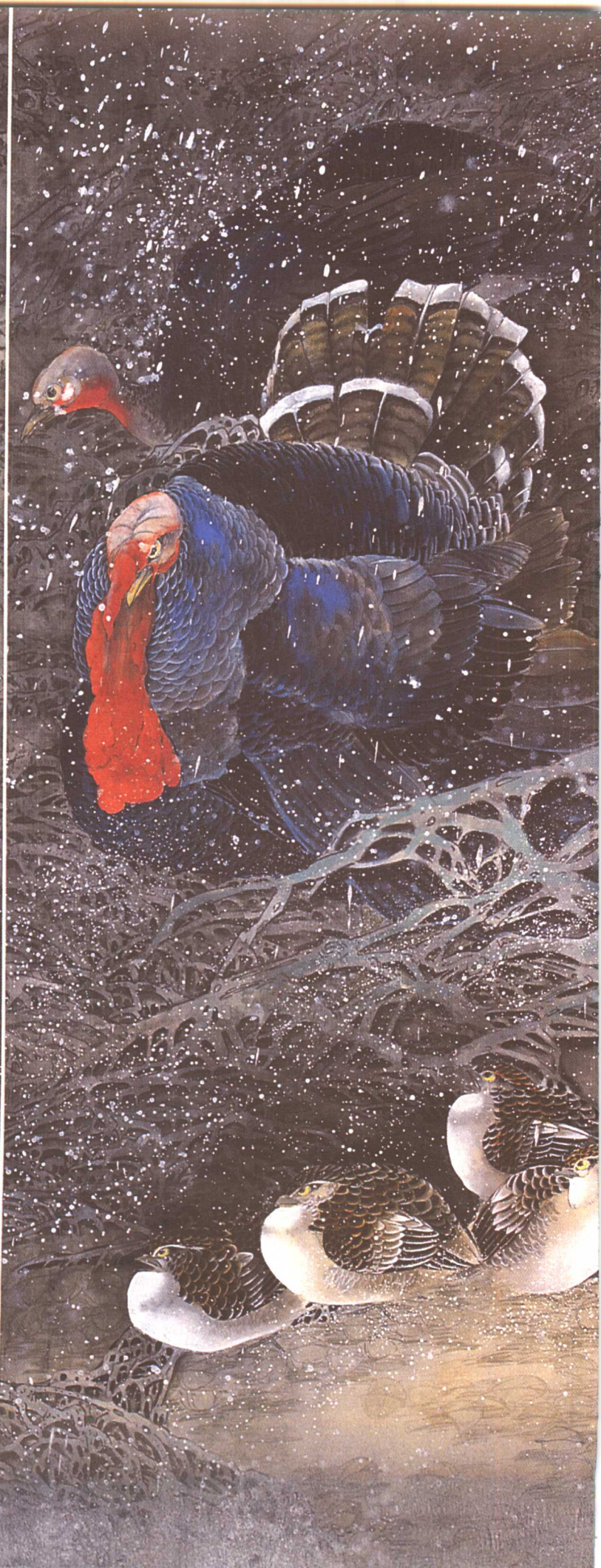
纹彩韵音
2001 年 纸本
188cm × 110cm

兴旺家族 1998年 纸本 180cm × 160cm

幽谷行云
1998年 纸本
180cm × 78cm

春到万物鲜 1996年 绢本 160cm × 180cm

春到万物鲜 (局部)