

中国
当代著名
画家
个案研究

北京工艺美术出版社

主编 贾德江

解 泉

YAN QUAN XIEYI HUANIAO

写意花鸟

图书在版编目 (CIP) 数据

中国当代著名画家个案研究 / 贾德江主编. — 北京: 北京工艺美术出版社, 2005.4

ISBN 7-80526-559-3

I. 中… II. 贾… III. 中国画—艺术评论—中国—现代 IV. J212.05

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 027870 号

中国当代著名画家个案研究

颜 泉写意花鸟

主 编: 贾德江

责任编辑: 陈高潮 陈朝华

出版: 北京工艺美术出版社

(北京市东城区和平里七区16楼 邮政编码: 100013)

发行: 北京工艺美术出版社

全国新华书店经销

制作: 北京秋韵图文制作有限责任公司

印刷: 北京博海升彩色印刷有限公司

开本: 889 毫米 × 1194 毫米 1/12

印张: 3.5 印数: 1~3000

2005 年 5 月第 1 版 第 1 次印刷

ISBN 7-80526-559-3

9 787805 265599 >

ISBN 7-80526-559-3/J · 386

全套 10 册定价: 300.00 元

本册定价: 30.00 元

编辑人语

中国的花鸟画在 20 世纪 90 年代经过磨练才释放出巨大的能量，其艺术风格呈现出多样化和一派繁荣发展的景象。当代的花鸟画家们特别是各地的青年画家结合新时代审美意识的变化，创造出许多既具传统绘画精神又有时代气息的花鸟画作品。随着全世界对环保意识和回归大自然的强烈愿望，人类对花鸟草木所寄予的情思及爱恋，从画家们所创作的花鸟画中有更深的理解和含义。著名花鸟画家颜泉就是在这个时期辛勤耕耘的一位艺术家，而且取得了卓著的成绩，引起了人们的广泛关注。

颜泉的作品最受当代人青睐的是他那恣肆奔放的笔墨情趣，和他那生动传神的花鸟造型。那潇洒而又不逾规矩的线、点、勾、皴，那泼辣而率意的泼墨、泼彩都给人以视觉上的震撼。作为齐鲁文化传人的颜泉，性格之中就深含一种阳刚大气，在风格趣味上他钟情于八大、缶翁、苦老沉厚而狂放的作画形态。他的内心是平和的，始终以理性驾驭笔墨，在酣畅淋漓中呈现出传统的修养与品格。

与奔放笔墨相表里的是颜泉画面开张布势的疏密和跌宕，他在处理画面时，既受传统较大影响，又能心师造化，特别善于在自然中结体疏密，疏者愈疏，密者愈密，这与先辈花鸟画大师可谓同出一辙。

格物传情是一切艺术的基本手段，然而不同艺术家会以不同风格的作品来传情达意。颜泉格物是为了传自己对时代切身感受后所获之情，是传当代人共鸣同乐之情。他的画作是自然、明快、率真、灿烂的，充满了活力和生机，看似平常通俗，但有一种可贵的书卷之气潜藏其中，闪烁着中华民族那深厚文明中的文化灵光。

文
／
贾德江

■ 颜 泉

■ 1957 年生于山东临沂

■ 1978 年毕业于临沂教育学院美术系

■ 现为临沂画院一级画师，中国美协会员，中国田园画会副主席，中国美协旅游联谊中心理事，被中国文联评为中国画坛百杰之一

■ 作品多次参加国内外大型美术作品展览并获奖，先后在北京、上海、天津、广州、深圳、郑州、兰州举办个人画展，并有多幅作品被各大美术馆、博物馆、纪念馆收藏

■ 曾先后到加拿大、新加坡、马来西亚、泰国、日本、法国、美国等国家访问和举办画展

■ 1992 年获加拿大“枫叶奖”金奖，中国美协举办展览获奖二次，入选二次

■ 出版有《颜泉画集》（8 开精装）等个人画集

▽

当代花鸟画家 颜 泉 艺术档案

封面 / 荷塘之晨（局部） 2004 年 纸本
封底 / 鹭乡行（局部） 2004 年 纸本

意境清新 潇洒不俗

——读颜泉画集 龚产兴

成双图 2004年 纸本(扇面)

伴侣 2003年 纸本(扇面)

静立柳塘已多时 2003年 纸本(扇面)

花鸟画在我国传统绘画中,有着特殊的位置;在世界艺术宝库中,堪称一绝。五代以后,大家辈出,高峰迭起,黄荃富贵,徐熙野逸,周之冕的勾花点叶,恽南田的没骨……流派纷呈,争芳斗艳。明清以来,大写意水墨花鸟画家白阳山人、徐渭、八大山人、吴昌硕、齐白石、潘天寿、李苦禅等大家,都是以其个性独特以及大刀阔斧,纵横驰骋,笔酣墨畅,淋漓尽致,气势恢宏的风貌,为世人所称赞。

改革开放后,一大批青年画家异军突起,长于大写意者数以千计,然能自觉负重,探索创新,追求真善美,始终保持勤奋好学,坚韧不拔,业有所成者,毕竟只有少数。画家颜泉就是其中的佼佼者之一。他的大写意水墨花鸟,已引起了海内外各阶层的广泛瞩目。颜泉的名字亦随之蜚声中外。

颜泉1957年生,毕业于山东临沂教育学院美术系,现为中国美术家协会会员,国家一级美术师。1994年在中央美术学院中国画系进修,结业时在中央美院举办个人画展。之后,每年有邀,先后在北京、天津、上海、深圳、广州、武汉、贵阳、台湾、香港、加拿大、新加坡、泰国、马来西亚等地举办个人画展。近几年,凡国内外的水墨画大展,无不都有他的作品参展,并多次获奖。1988年参加“牡丹杯国际书画大赛”获二等奖,同年参加香港博雅艺术公司联合举办“'88国画大赛”获优秀奖;1989年参加香港文化艺术中心、北京《美术》杂志社、台湾《雄狮美术》杂志社联合主办的“当代水墨画新人奖”作品展,获优秀作品奖;1991年获“中国旅游书画艺术节”优秀奖;1992年参加海外中国书画研究会在加拿大举办国际水墨画创作展“首届枫叶奖”获金奖,并在中国美术馆举办的首届“东方艺术大展”获二等奖;1996年参加中国美协举办的“第二届花鸟画大展”获优秀奖等等。先后出版有《颜泉画选》、《颜泉画集》、《颜泉画集》(1995年人民美术出版社)、《颜泉扇面艺术集》、《颜泉 贾世玉画集》、《颜泉书画集》(八开)等16部。他的作品被国内外许多美术馆、博物馆、纪念馆及著名人士所收藏。

颜泉凭他的禀赋、才华、气质,个性、修养,认真学习前辈大师的技艺,深刻领会大写意水墨画的美学品格,坚持从现实生活中发现美、冶炼美,以真诚、执著的敬业精神,不断探索创新,用自己特有的艺术语言和与众不同的笔墨表现形式,形成了鲜明的艺术个性。而这,正是颜泉写意水墨画日趋成熟和取得成就的重要标志。

颜泉大写意水墨花鸟显著特色:是物象的情意化。他取水禽为画材,尤以鹭鸶、鹤、鹅等大型水禽为主,也画有鸳鸯、翠鸟等活泼可爱的水鸟。所作画面,无论大小,都能深入体察禽鸟在大自然中与人和环境的相互依存关系,抓住了禽鸟最能动人的情趣。他的造型,基本上是写实的,既有传统的精华,更重现代的感情。如《浓荫》下的珍珠鸡、《洁白如玉》的鹅群、《美满》的双鹭、《静月》的睡鸭等作品,多取夜景,一轮圆月,高悬天空,栖息树枝的小鸟,打盹的白鹅,睡眠惺忪的鹭鸶,成双成对,顾盼生姿,窃窃私语,含而不露,使

荷塘鹭影 2000 纸本
68cm × 136cm

人颇感亲切，给人留下深刻的印象。恬淡、清脱的画面，有一种动人的灵气，真率的感情，表现为“不知我之为禽鸟”，还是“禽鸟之为我”，能把真情实感和纯真深邃的内心诉诸于画面。这是颜泉写意花鸟最成功，也是最动人处。艺术境界是他审美观的自我体现、自我完成，也是他思想感情的结晶。颜泉非常重视画意的形式美感，也就是视觉可以感知的意境美，并将这种美的自然的力量仿佛是经他心灵通过画面流出来的？所以能获得观众的共鸣，得到更多的知音。没有感情的作品即使艺术技巧再娴熟，也是不能动人心弦的。

二

坚持在继承优秀民族传统基础上的创新，是颜泉大写意水墨画的宗旨。他很好地掌握了中国美术传统，思维方法的传统，那就是写意水墨花鸟的抒情、写心、有趣、有味、以意为之，以神取形，以意合形。他画《天趣图》画面一棵芭蕉，笔简意密，构图精审，芭蕉高处，垂下一只蜘蛛，傍立一鸟，双目注视，伸着脖子，正在捕食。这种矛盾对立统一，在宋画中常有所见，它能引发出观众的情趣，使人感到余味无穷，画外有画。在颜泉的画上，矛盾能运用自如，并在前人的基础上开拓着自己的新路。

《群鹭图》但见画有四支鹭鸶，停在明静澄澈的水中，两支引颈鸣叫，一支伸着脖子凝视前方，另一只缩着脖子，显得有些寒意，造型适度夸张，强调了“警觉”和各不相同的神态。画家用笔沉着痛快，大处着想，小处留俏，落笔准狠，随着用笔的转动，墨色有深变淡，充分发挥写意水墨的绵里藏针，绝无生硬的霸悍

之气。近景芦苇丛生，倾倒一边的苇叶，我们仿佛听到风吹、苇叶的沙沙声，远景茫茫一片。整个画面恬淡、宁静、安溢；鹭鸶的“警觉”，增加了画面的生动，使人感到情趣盎然。这也许就是人们常说的意远在能静、境深尤贵曲吧！

颜泉的写意水墨画，多取材于湖泊沼泽，荒原的大自然，面对无垠、辽阔、遥远无人污染的环境，充塞于画的芦苇、水草、树枝、野花和禽鸟浑然一体，观众仿佛看美是怎样所向披靡的。《蕉雨》、《月儿静悄悄》、《清风》、《在水一方》等作品禽鸟活动的天地是多么洁净，多么优美。这里没有高楼大厦、没有车水马龙、没有喧嚣、没有嘈杂浮躁；有的是满眼的青翠、湖水涟漪、烟云空蒙、洁净的空气、鸣叫的飞禽、蓬间小雀，画家从人迹罕少的大自然中捕捉到别人难以觉察的美。这种美有健美、优美、秀美……我们可以体察到颜泉恬淡沉静的创作心态。

三

颜泉大写意水墨画的另一特色：是笔墨美。

他的画不状自然之貌，不刻意于形似，然而他对禽鸟观察精审，所以画起来能胸有成竹，磊落不羁，禽鸟神态如生。写意水墨画离不开形式美感——亦即笔墨之美，这是其他艺术样式所不能替代的。画必须以形象视觉感知的意象美去打动人、感染人。由于画家秉赋、才华修炼的不同，每个画家即使画题相同，但在笔墨的表达方式上，也将会异彩纷呈，千姿百态，形成画家各自的艺术个性和独特的造型方式。而造型美必须通过画家简约、刚健、纯净、酣畅、含蓄、苍润的笔墨直接体现出来。颜泉的画造型清脱、凝炼、整体感强，大开大合，画简意

周，构图多变，虚实相生，充分表现了画家的神思才华，无论从艺术风格与笔墨技巧还是创造的意象、意境美上，却已经鲜明地表现出自己的艺术品格。他的用笔，泼辣豪放，大气磅礴，挺拔有劲，质朴厚重，他不是卖弄技巧，而是把真情流露出来，故能含蓄蕴藉，耐人寻味，丝毫无霸悍气。在用墨上泼墨、焦墨、浓墨、破墨、淡墨巧拙运用，泼墨浓而不滞，淡墨淡而不薄，轻重虚实，惜墨如金，滋润可喜，尤长于用水，故能水墨神化，墨彩有流动感、韵味感、灵动感。艺术形象本身已反映出笔墨功深，禽鸟自然也就生动有致。颜泉水墨画的成功，很大程度上是他能很好地驾驭笔墨技巧，创造出笔墨之美，没有笔墨之美，也就没有艺术形象之美，没有笔墨水墨画要想真正登上艺术高峰，乃将是一句空话。笔墨美和艺术美在任何时候都是相连的、统一的。

四

颜泉有个温馨的家庭，爱人贾世玉亦擅画，她是个感情丰富而温柔体贴的淑女。他俩志同道合，钟爱绘画，两人共同组织了艺术氛围浓郁的清韵斋画室。他们经常合作，珠联璧合，合作作品亦有获奖，出版有《颜泉、贾世玉画集》等合作作品集。他们画起画来，夜以继日，含辛茹苦，始终保持勤奋不辍和谦虚谨慎。故能佳作如泉涌，新作不断有。在荣誉面前，产生了强大的动力和无比的信心。颜泉深知，搞艺术如夸父追日，永远没有止境之日，要做的事还很多，禽鸟的形象还要不断地推敲、揣摩，笔墨技巧，精于锤炼，在人品和画品上需追求高层次修炼，构图上的惨淡经营，不重复自己，克服现有的程式化，削尽沉繁，返朴归真，达到天人合一的大化之境，还要作长期的、持久的努力。只要矢志不移，锲而不舍，千锤百炼，定能攀登上艺术的高峰。对此，我们寄予殷切的期待！

(龚产兴系中国艺术研究院美术研究所研究员)

2003 纸本
68cm × 45cm

荷塘双鸭

《双鹭》作画步骤

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

步骤一:取提斗笔画鹭鸟,先画背部,三笔完成(用墨不宜太重,中间一笔大些),顺势勾出鸟的翅膀,用重墨画鸟的尾巴,腹部及大腿用墨稍淡,最后画头、颈及腿(注意用笔干净、利落、不可重复笔太多)。

步骤二:用同样的方法画出第二只鹭鸟(分出前后浓淡),第二只鸟用笔更整些,墨色更重,用笔要有力(注意鸟的神态与结构)。

步骤三:配景。画秋天的芦花,要注重秋意,用赭石、朱磬、藤黄调成赭黄色。先画前一组,再画后一组,前后深浅要有区别,色彩要丰富。

步骤四:调整、统一。注意三组花是否拉开层次。芦苇叶长、短、浓、淡是否得当,与鸟的关系是否协调一致,主题是否突出。鸟是站在水里的,点一些淡赭色,以示浮萍或花落水中,这样起到了统一画面的作用,最后题款钤印,作品完成。

江岸旭日 2000 纸本
68cm × 68cm

荷池小息 2004 纸本
68cm × 35cm

画家崇尚自然，选胜探幽，“宁静笃以寄怀”，“观草木而自适”，注重从大自然的阴阳开合中吸收灵感，让花鸟竞生存、草木斗芳艳的美学品格折

射为对自然生灵，对美好、鲜活的赞颂。观颜泉近年来的作品，呈现出一种松快感，用笔随意，但不轻浮，有自然率真之意。

惟此独吐红 2004 纸本
68cm × 35cm

(右图)

2004 纸本 柳塘情
68cm × 68cm

荷塘之晨 2004 纸本
68cm × 68cm

在颜泉的作品中，当笔墨运动、心物契合、意象浑然在纸面上成为一种形态时，花鸟意象被赋予了更多的诗性色彩，尤其是笔墨被画家激情驾驭时，它体现的是全新的写意精神与形式意味；与此同时，他花鸟画中的当代性、精神内涵与绘画理念，也在这里得到了诠释。

2004 纸本 静息图
50cm × 68cm

此图笔墨精练一气呵成，意象营造，画家的构思，虽以最小、最简洁的笔墨形式出现，却是精心营造的结晶。所谓厚积薄发，知识的丰富积累和千锤百炼才能体现出笔墨的灵性，体现出才与情。

2004 纸本 三思图
50cm × 68cm

欣赏颜泉的画用三个字总结：静、情、境。静，宁静淡雅无烦躁；情，情趣，无情不动人，动人必动心，打动心才过目不忘；境，意境，画的最高境界即意境，画无意境如同嚼蜡。

赏荷图 2004年 纸本 68cm × 68cm

三思图 2004年 纸本 68cm × 68cm

秋水无声 2004年 纸本 68cm × 68cm

大吉图 2003年 纸本 68cm × 68cm

雨洗荷塘花更艳

2004 纸本
136cm × 68cm

此作表现雨后荷塘的景色，大有古人所描写的那种“接天莲叶无穷碧，映日荷花别样红”的诗境。用笔之纵横捭阖，用墨之淋漓酣畅，如舞如泼，如狂如醉，使画面产生强烈振奋感和感染力，展卷令人惊慕。

秋风群鹭

2004 纸本
90cm × 180cm

颜泉擅画禽鸟，而且多是体型较大的水禽之类。他笔下的禽鸟基本是写实的，但在写实中有变形，有夸张，不失自然，富生活味，既不甜俗也不冷隽，使人有亲切感，乐于欣赏；他用笔泼辣、酣畅、潇洒，用墨饱满、淋漓、灵

动，加上一些制作造成的肌理效果，增强了画面气氛，又擅长用水用胶，笔触鲜润生动。他的这些在题材、造型、用笔、用墨方面的特点，都是为着某种情趣的追求、审美的追求，那是一种没有被污染的清静之境。

(右上图)

2003 纸本 自由自在
68cm × 68cm

(右下图)

2002 纸本 春水
68cm × 68cm

