

中国当代国画家作品集

古瑞森精品

人民日报出版社

中国当代国画家作品集

吉瑞森精品

江苏工业学院图书馆
藏书章

人民日报出版社

图书在版编目（CIP）数据

中国当代国画家作品集/靳建疆主编.—北京：人民日报出版社,2009.1
ISBN 978-7-80208-754-5

I . 中… II .靳… III .中国画—作品集—中国—现代 IV .J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字（2008）第206847号

中国当代国画家作品集·吉瑞森精品

主 编：靳建疆
责任编辑：常 睿
装帧设计：唐 冉 肖艳光
印刷监制：凌志锋

出版发行：人民日报出版社
社 址：北京市朝阳区金台西路2号
邮政编码：100733
编辑热线：(010)65369526
发行热线：(010)65363531 65363532
经 销：新华书店

开 本：787毫米×1092毫米 1/8
印 张：90印张
印 数：2000册
印 次：2009年1月第1版 2009年1月第1次印刷
印 刷：北京市盛兰兄弟印刷装订有限公司
设计制版：北京市丰盛文化图文制作有限公司

书 号：ISBN 978-7-80208-754-5
定 价：720元（本册定价36元）

中国当代国画家作品集

吉瑞森精品

人民日报出版社

图书在版编目（CIP）数据

中国当代国画家作品集/靳建疆主编.—北京：人民日报出版社,2009.1
ISBN 978-7-80208-754-5

I . 中… II . 靳… III . 中国画—作品集—中国—现代 IV . J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字（2008）第206847号

中国当代国画家作品集·吉瑞森精品

主 编：靳建疆
责任编辑：常 睿
装帧设计：唐 冉 肖艳光
印刷监制：凌志锋

出版发行：人民日报出版社
社 址：北京市朝阳区金台西路2号
邮政编码：100733
编辑热线：(010)65369526
发行热线：(010)65363531 65363532
经 销：新华书店

开 本：787毫米×1092毫米 1/8
印 张：90印张
印 数：2000册
印 次：2009年1月第1版 2009年1月第1次印刷
印 刷：北京市盛兰兄弟印刷装订有限公司
设计制版：北京市丰盛文化图文制作有限公司

书 号：ISBN 978-7-80208-754-5
定 价：720元（本册定价36元）

艺术简历

吉瑞森,1963年4月出生于山东,中国美协会员,河北省美协常务理事、副秘书长,毕业于中央美术学院首届博士生班,师从郭怡琮先生。现任清华大学中国画造型艺术高研班主讲导师。

2002年《芭蕉》获纪念毛泽东“在延安文艺座谈会上的讲话”60周年美术作品展河北展区金奖。

2002年《晨风》获2002年全国中国画作品展优秀奖。

2003年《百年老干醇高风》获2003年第二届中国美术金彩奖优秀奖。

2003年《版纳三月》获第二届全国中国画大展铜奖。

2003年《版纳之春》获2003年全国中国画作品展优秀奖。

2003年《版纳之秋》入选中国北京国际美术双年展。

2003年《密林深处》参加全国画院美术作品展。

2004年《竹根》入选十届美展。

2004年《石斛兰》获“庆祝中华人民共和国成立55周年全国青年书画展”优秀奖。

2005年《春》参加全国画院优秀作品展。

2005年《秋韵》获第十二届全国中国花鸟画邀请展金奖。

2006年《雨林深深》参加2006年中国画家提名展。

2007年《晨》参加“纪念叶浅予百年诞辰”中国画提名展。

2008年《苍生》“首届中国画线描艺术展”特邀参展作品。

2008年《憩》参加“2008·全国中国画学术邀请展”。

生命之歌

——吉瑞森国画近作评论

◎ 文 / 张伟

吉瑞森是个热爱生活的人，不容心中存一丝阴霾，豪爽、洒脱的侠气品性，赋予西双版纳蕨蕤茂密的植被愈加旺盛的生命活力，有如抚照一切心灵角落的阳光，既找不到悲冷、空幻的东西，也绝不标榜什么禅意，凸现了画家对生活和艺术遏不住的激情。

新世纪初，吉瑞森考入中央美术学院首届博士生班，师从郭怡琮、张立辰教授。他在表现手法上重视捕捉描绘物象特质与生命的写生传统，忠于自己内在感觉的描摹，用笔善细而不亲纤弱，浓染而不觉媚艳，长笔勾勒而没有霸气粗态，轻盈描绘而没有俗韵嫩感，写实状物各尽精妙，用渍墨渍色渲染热带植物的阔叶和雨林的迷朦幽深，以及山石和竹根、树藤的点苔，其渍痕和特殊的肌理，既烘托和虚化了背景，又突出精勾细勒的绘画主体，丰富了花鸟画的造型语汇，感情与理智的高度协衡使得作品极富诗情画意。

吉瑞森打破了传统花鸟画内容单一和形式简洁的固有程式，摒弃明清以来传统国画常常显露混杂拼凑，构图疏落的缺憾以及背景和衬物之间缺少有机的互为联系的面貌，渗透着他对自然胜境形神的透彻见解。他突破传统折枝花鸟的构图模式，“野、破、乱”的原生态植被，经过“有意味”地组合与重构，布势满中求透，实中藏虚，利用画面形成空白及色彩的深浅、冷暖和景物虚实疏密的反差，使之成为画面中的“透气孔”，他的作品呈现出满而不闷，形密而气舒的韵致。热带雨林的幽深、丰茂与生机，静谧幽深与繁茂蕨蕤，无不表达的充实而饱满，浸透了如火般的情素与浓烈的意象，大面积、多层次的图式结构，密密层层的树木虬枝衬托着明朗鲜脱的主体花卉，大自然树木藤蔓茂盛纷繁、花草禽鸟相互争艳，迥然不同于古画凄清孤寂的意趣和情调，明丽绚烂的时代美感恰当地表达画家对于云之南山林幽谷铺天盖地的绿和漫山遍野花色的生命礼赞。吉瑞森挥洒的生命勃发的新境界和形式语言的个性化，不仅展示出生命的蓬勃之美，而且展示出他精心建构的形式之美。

吉瑞森的绘画作品出新意于法度之中，却充满现代感构成形式，具有较强的设计意念和丰富的象征意义。他崇尚塞尚式的形式主义，对画面空间分割后重新塑造，对画面的整形等有意味的形式进行了深入探索。云南的巍峨雪山、红土山丘，西双版纳的茂密林荫，不但是吉瑞森创作灵感的源泉，也是他再现巴比松画派笔下的世外桃源的最佳对象，他将自己的生命化为线条与色彩，以心为笔抒怀对自然生命的礼赞，由此，画家对色彩的处理已初步摆脱了传统的“随类赋彩”的直观再现方式，而赋予了更多的感情色彩，使色的铺陈成为诗化的语言。吉瑞森偏爱兰色、绿色一类冷色调，冷色具有“宁静”的心理感觉和视觉感染力，与西方现代艺术家康定斯基认为“兰色是典型的天堂色彩，它能唤起的感觉是宁静”，“绿色是最平静的色彩，对于筋疲力尽的人是有益的”如出一辙，亦合于清人王原祁提出忌躁求雅、舍动求静的色彩观，使作品于单纯中见丰

富，在静穆中寓生气与热情。中国哲学把“静”视为天道、人道和自然之道，看作是天地之根。这种文化观在艺术中表现为对空灵的静境和静美的追求，“静故了群动，空故纳万境”，人空其欲念，静其心态才能将精神境界升华为“天人合一”的“道”的层次，悟会天地自然之道和艺术的真谛。

方士庶在《天慵庵随笔》中说：“山川草木，造化自然，此实境也，因心造境，以于运心，此虚境也”。所谓实处见功夫，虚处见性灵，吉瑞森的绘画艺术既讲究笔墨韵致，又追求精神世界的抒发与寄托。他的作品画境之妙在于虚实变化。虚则灵，灵则有魂，有魂则画活。此时自然的山水和花草树木是吉瑞森“扑捉”和“悟道”的对象，也是审美情趣寄托和展示个性的对象。他的西双版纳写生作品把自然的花花草草、枝枝蔓蔓这些自然实境结构上的疏密、前后、大小、远近，及色彩上的冷暖、明暗、浓淡及深厚等等对比，与胸中之旨趣巧妙地结合，妙造了一个生机盎然、个性张扬的独特花鸟世界。有时或许是深思熟虑的布局，有时也许是漫不经意的点染，在他的作品中即有大开大合的气势，又有静谧萧疏的恬淡，透过那尺幅画面再现了万木的峥嵘与各种花卉的独特神采，画面充满了鲜活的生命。

博大的学识修养，深厚的传统功力，严谨的治学精神，清醒的创作思路和不断进取的勇气，是吉瑞森绘画艺术的基础。他在激情涌动中保留住自己的感受，捕捉瞬间的感角使作品画面鲜活生动。在画家看来绘画艺术的成功，很大程度在于画家对自然深刻的洞察力和与众不同的思维感受，来源于艺术家独具慧眼，因为国画艺术的意境是对自然的观感、注重心灵与自然碰撞后的妙手偶得，也无疑得益于深厚的功力和精湛的技巧，他探索高古形式的线条——清姿秀逸、雅韵欲流，极大地开拓了笔力与笔势的深度与广度。他那驾驭线条的超强能力，对于“形的意写”线条精雅优美和一丝不苟的准确，在洗练传神的线条里倾注了他对西双版纳那片热土的无限热望。为此，画家博览上古名迹，心追手摹，心领神会，深得书法三昧，从铁画银钩似的碑刻优美的线条中汲取滋养，借鉴小篆书体线条的古雅典丽、匀称有力的格调，创造出具有古文篆书的韵律感、节奏感丰富而独立的美感的线条艺术，他作画腕灵笔活，凌空取势，沉着痛快，妙笔传神，用线精细描，绘别人不能觉察的东西，将观察到无限细微透过笔端描绘出来。从传统书法艺术脱胎元气淋漓的线，使人们触到舒畅、怡悦、爽朗、明丽、清俊的美感，也使得他的绘画艺术联结着民族文化的根，表达着艺术情感和艺术追索对传统和自然的一往深情。

艺术是创造性的精神活动，需要投入生命和情感，吉瑞森的西双版纳写生近作所表现的不仅是对对象本身，而是他的精神气格、学养、心境和人格理想，这些看不见的精神情性和“象外之意”，赋予他的作品一种清朗舒畅之美感，在百花争艳、万木葱茏的馨香中，很容易感受到来自大自然无尽的幽梦和永恒的生命力。

晨
44cm × 180cm

春风乍起
137cm × 134cm

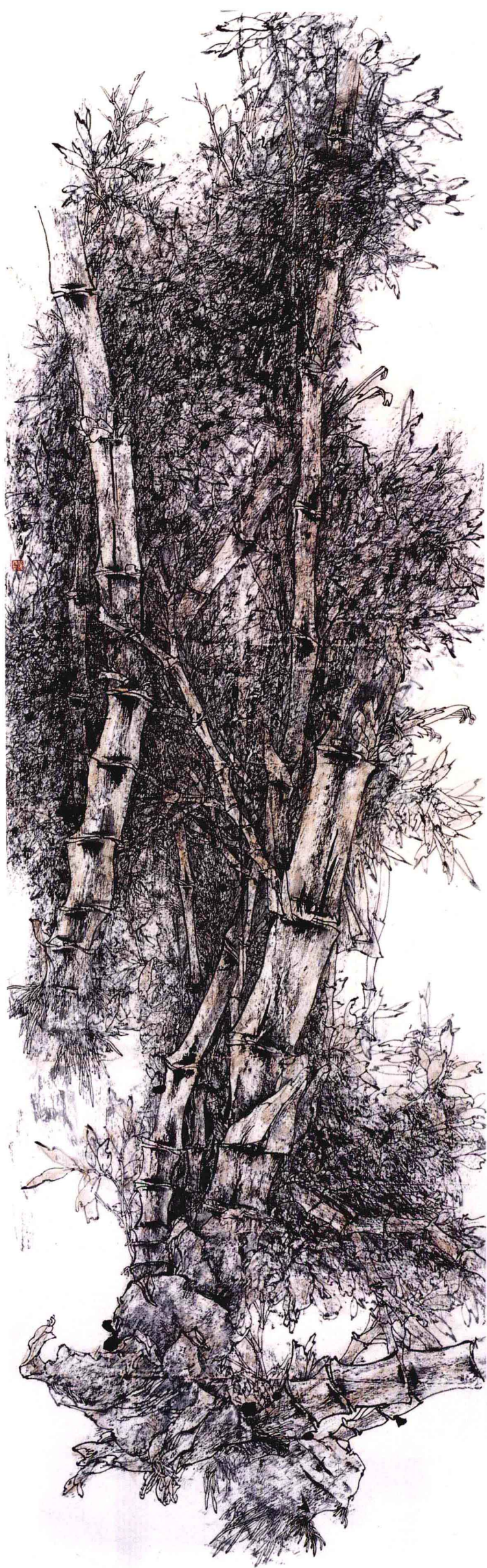

春风乍起(局部)

竹系列之一
73cm × 240cm

竹系列之二
73cm × 240cm

竹系列之三
73cm × 240cm

春回山谷
73cm × 240cm

山野三月
97cm × 180cm