

中国画廊推介画家精品

ZHONGGUOHUALANGTUIJIEHUAJIATINGPIN

主编 贾德江

赵占东

北京工艺美术出版社

ZHONGGUO HUALANG TUIJIE HUAJIA JINGPIN

赵占东写意花鸟精品

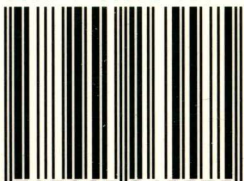

© 金秋 2002年 纸本 88cm × 88cm

责任编辑: 陈高潮 陈朝华

责任印制: 宋朝晖

ISBN 7-80526-557-7

9 787805 265575 >

图书在版编目(CIP)数据

赵占东 / 贾德江主编. — 北京: 北京工艺美术出版社, 2005.1

(中国画廊推介画家精品)

ISBN 7-80526-557-7

中国画廊推介画家精品·赵占东

主 编: 贾德江

出版: 北京工艺美术出版社 (北京市东城区和平里七区16号 邮编: 100013) 发行: 北京工艺美术出版社 全国新华书店经销

制版: 北京秋韵图文制作有限责任公司

印刷: 北京国彩印刷有限公司

开本: 889毫米 × 1194毫米 1/16

印张: 1.25

印数: 1~5000

版次: 2005年1月第1版

印次: 2005年1月第1次印刷

书号: ISBN 7-80526-557-7/J · 384

全套(11册)定价: 110.00元 本册定价: 10.00元

I. 赵… II. 贾… III. 花鸟画—作品集—中国—当代 IV. J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第004802号

© 春风 1992年 纸本 66cm × 66cm

中国画廊

推介画家精品
第一辑

赵占东

1947 年生于长春市

现为中国民族画院副院长, 中国美术家协会会员

作品《芦汀金秋》获 1998 年中国美术金彩奖

多幅作品被中国文联、中国美协、中国美术馆、国家图书馆、首都博物馆、中国人民革命军事博物馆、人民大会堂、民族文化宫、天津艺术博物馆、日本富士美术馆及中国、美国、瑞典、芬兰等国内外收藏家收藏

多次参加全国美展并多次举办个人画展
作品收入《中国国画百人佳作选》、《炎黄百子书画集》、《新世纪中国画名家作品集》、《中国画百家论坛》等画集及多部美术辞书和艺术网站

出版有《赵占东画集》、《中国画笔墨速成》、《花鸟画技法解析》等专著和多篇美术论文

赵占东的写意花鸟画，是在自然中发现美，创造美的作品。通过他的作品，我们好像与其站在同一视角里，去领略被他用

笔墨诗化了的自然，抒发着为美所激荡的情怀，沉醉在他用笔墨营造的花鸟世界里。

大自然是赵占东的启蒙老师，是他创

作的源泉。他在自然中写生、思索，把生活积累和文化积累作为花鸟画创作的依据，从而使他的作品有着浓郁的生活气息和艺

术情趣。赵占东很容易被身边的事物所感动，凡是美的人，美的事，美的自然，都能使他触景生情，产生创作冲动。他对于自然的体味是深刻的，立体的。日出日落，云烟变幻，飞下的瀑水，叠卧的泉石，以至于无人注意的野花野草，都使他痴迷，都能成为他创作的素材。

赵占东是从油画转为中国画的，在创作实践中他认识到：如果没有深厚的中国画笔墨基础，仅仅是使用中国画的工具与材料，其国画作品就可能淹没在西画的素描或色彩中，而无法显示出中国画的特色。因此，他认真学习中国历代国画大师的绘画技巧，深入研究领悟他们的笔墨语言，探求中国画传统艺术的特点。他勤于思索，从诸多角度研究中国画的规律和特点，并做了大量的笔墨实验，从而认定：书写性、韵律性、氤氲性、诗性是中国画笔墨的基本特征。他走过许多名山大川，作过许多毛笔写生以训练自己的笔墨能力。他探寻用自己擅长的抒情方式，用力透纸背的书写方法，构建自己特有的笔墨样式，从而使他的笔墨技巧得到了很大提高。他意识到：“笔墨是中国画传统中最基本的遗传基因，是中国画最具特征性的艺术语言形式。可以说，没有笔墨语言的作品就不能算中国画。”“笔墨在中国画中几乎与造型同样重要，就像音乐中词与曲的关系一样，造型是歌词，而笔墨是曲调，只有二者的和谐统一，才能产生出好的作品来”。通过孜孜以求的学习和研究，赵占东的笔墨功夫有了长足的进步。他的写意花鸟画笔墨洒脱，神韵天成，以鲜明的个人风格和艺术语言，区别于传统文人花鸟画的孤寂、疏淡、自赏及出世的局限，洋溢着富有生机的时代精神。

◎ 雪溪（左图）

2002年 纸本 88cm × 88cm

◎ 紫瀑天香（右图）

2004年 纸本 135cm × 66cm

© 鹭鹭金秋 2003年 纸本 120cm × 120cm

赵占东在创作过程中，将自然之景纳为胸中之象，又将胸中之象化为意中之境，最后将这种感受通过笔墨表现出来。在他的画中，我们可以领略到那诗化的意境，自然空间已不再是被简单地再现，画面的意

境得到了拓展。他用娴熟的笔墨技巧，将喜爱的素材，营构出或静谧、或热烈、或绚丽的自然空间。通过色彩的对比，线条的流动冲击人们的视觉感官，用疏密有致、极富韵律的笔墨去诠释他所领略的自然。在他的

笔下，枝条、山石、花草都被他赋予了节奏生命。

在赵占东的作品中，劲藤和野草往往是画面的主角，成为传达情感的重要载体。他曾经说过：“春夏秋冬，山野庭院，各种

野草劲藤有着不同的姿致，撩拨着我的情怀，使我激动不已。”为什么他对劲藤野草如此情有独钟呢？这与他多年的军旅生活经历和他钟情于原生态自然有关。从军时，他几乎跑遍了北方的山区、草原，去过许多人迹罕至的边防哨所，那里的自然景观给他留下了难以磨灭的印象。因此，他创作出了《原上》、《秋壑涸泉》、《秋声赋》等带有边塞意味的花鸟画。他创作的巨幅作品《秋声赋》，就是以野草作为主题的作品。在画中，他用深沉的铁红色笔调，流畅抒情的线条，描绘北方深秋中的草原。疾风将秋草吹拂得如波涛起伏，史诗般地向着人们倾诉着这里的四季交替和历史变迁。画面中的劲草，看似苍凉，却蕴含着顽强的生机。整个画面犹如一首生生不息、雄浑奔放的生命之歌。他认为：野草劲藤与其他花卉一样有着丰富的文化生活内涵。野草劲藤的生命力是十分顽强的，它同样可以阐释艺术家的胸襟，实现画家的艺术理想。

中国文学、诗词的积淀是赵占东中国画作品获得成功的另一个重要因素。有家学渊源的他，从小对诗词歌赋，书法国画就情有独钟，并展现出了不群的艺术天赋。在花鸟画的创作中，诗词和题款往往是他创作构思中的一个重要组成部分，其文学意蕴丰富了作品的内涵和情趣。赵占东对画与诗的融会，着力于意境方面的沟通，画中题诗总是画龙点睛，信笔写来，舒卷自如，宛如行云流水，毫无斧凿痕迹。

赵占东是一个自己艺术上的战略家，他并不满足于已取得的成绩，他对自己艺术结构的铺陈，有着整体的、长远的规划，并在向着这一目标一步步地迈进。赵占东是一个难得的艺术人才。他待人处世真诚，很好相处，性情宽厚洒脱。但是在对艺术的探求上，他的执著与敏感却令人叹服。功夫不负有心人，他的努力取得了可喜的成就，结出了丰硕的成果。在中国画艺术实践中适应了现代人们的审美要求，走出了一条自己的中国画创作之路。希望占东在今后的艺术道路上更上一层楼。

◎ 相呼（右上图）

2004年 纸本 66cm × 66cm

◎ 石榴图（右下图）

2004年 纸本 66cm × 66cm

◎ 秋声赋 1998年 纸本 250cm × 270cm

期待写意花鸟画大师的出现

贾德江

中国的写意花鸟画是人类艺苑中的一朵奇葩，世界上没有一种绘画能像中国写意花鸟画那样仅用寥寥数笔就能达到写貌取神、摄魂夺魄的境界。然而，这一中华民族文化的传统瑰宝，在经历了近现代的鼎盛繁荣时期之后，步入当代的写意花鸟画却呈现出日渐式微的态势。或许是吴昌硕、齐白石、潘天寿、李苦禅、郭味蕖等花鸟画大师的成就把写意花鸟画推向巅峰，令人难以逾越；或许是花鸟画创作中的完备技法、完善理念、完整体系，设立了难以攀登

的障碍，使画坛后学望而生畏。与取得飞速发展的当代工笔花鸟画相比，写意花鸟画相形见绌，不仅画人屈指可数，且笔墨功力的弱化，文化承载的不足，精神品质的贫乏，理论研究的滞后等诸多弊端，使许多关注写意花鸟画发展现状的有识之士不无忧虑地发出了写意花鸟画后继乏人的慨叹。当代写意花鸟画愈来愈走入低谷，这已是不争的事实。

赵占东的可贵之处在于：面对近现代花鸟画大师耸立的座座高山，面对当代花

鸟画处于“曲高和寡”的境地，他却能知难而进，毅然割舍了油画及人物、山水画的情结，调动所有储备、心智，全力冲击写意花鸟画领域，希冀打破前人的窠臼，在大的东方文化背景下走出一条自己的路。

我们正是在这一背景下，读解赵占东写意花鸟画的。

早在20世纪70年代，赵占东潜心研习过油画艺术，掌握了全面而坚实的油画技巧，具有深厚的素描、色彩、写生、创作等油画基本功。他曾以油画作品《不误战机》、

© 秋釀图
2002年 纸本
66cm × 43cm

《雨中》、《教师》和油画风景入选全军、全国美展，名重画坛。正当他的油画辉煌指日可待时，他却于20世纪80年代，开始追寻儿时时代的国画之梦，义无反顾地转入了对中国画的研究。他的中国画创作涉及中国画的几个不同领域，包括山水、人物，而主要成就在花鸟画方面。他的花鸟画，在造型上，注重写生，讲求物象之真实；在用色上，大胆运用西画的色彩观念，将丰富的色彩融入画面之中，试图以西方的绘画语言去转变中国画艺术语言的形式，将西画的空间关系融入中国画的开合之中，以寻求西画与中国画的融通化合，辟出一条蹊径新路。

然而，如果真的认为大写意花鸟画如此地融合创新，就能改弦易辙，那就错了。在这表现高度的生命、旋动、力量和热情的艺术中，同时又蕴含着高度的韵律、节奏、秩序的理性，不是如此简单的加法或减法所能奏效的。可以说，中国写意花鸟画，既是形、神、意整合一体的艺术，又是阳刚大气、自成一体且长盛不衰的绘画门类。从根本上说，写意花鸟乃是人自身的投射，是人精神世界的写照。因此，有识见的画家从来不采取纯自然主义的方法，他们不会在表层的形似前探求素描、写生和色彩。中国画历来以笔墨为核心，强调以心运笔、笔随心运，强调以形写神、似与不似的造型手段，更重笔情墨韵的视觉效果。这是前人的经验总结和文化积淀，是传统的精髓，离开了笔墨去侈谈所谓的创新，那将是无本之木、无源之水，要想有所建树，只能是缘木求鱼、画饼充饥。赵占东在他的花鸟画创作实践中，深深地体会到“皮之不存，毛将附焉”之道理。没有深厚的传统笔墨功力，没有中国画的笔墨语言，其“创新”的作品只能淹没在西方的绘画语言之中，难以显示出中国画的水墨文本特色。因此，他重新返回古典，追慕传统境界，独钟传统笔墨，沉醉于陈淳、徐渭、八大、石涛、任

© 秋壑

2004年 纸本 90cm × 150cm

映日荷红 2003年 纸本 66cm × 66cm

© 映日荷红 2003年 纸本 66cm × 66cm

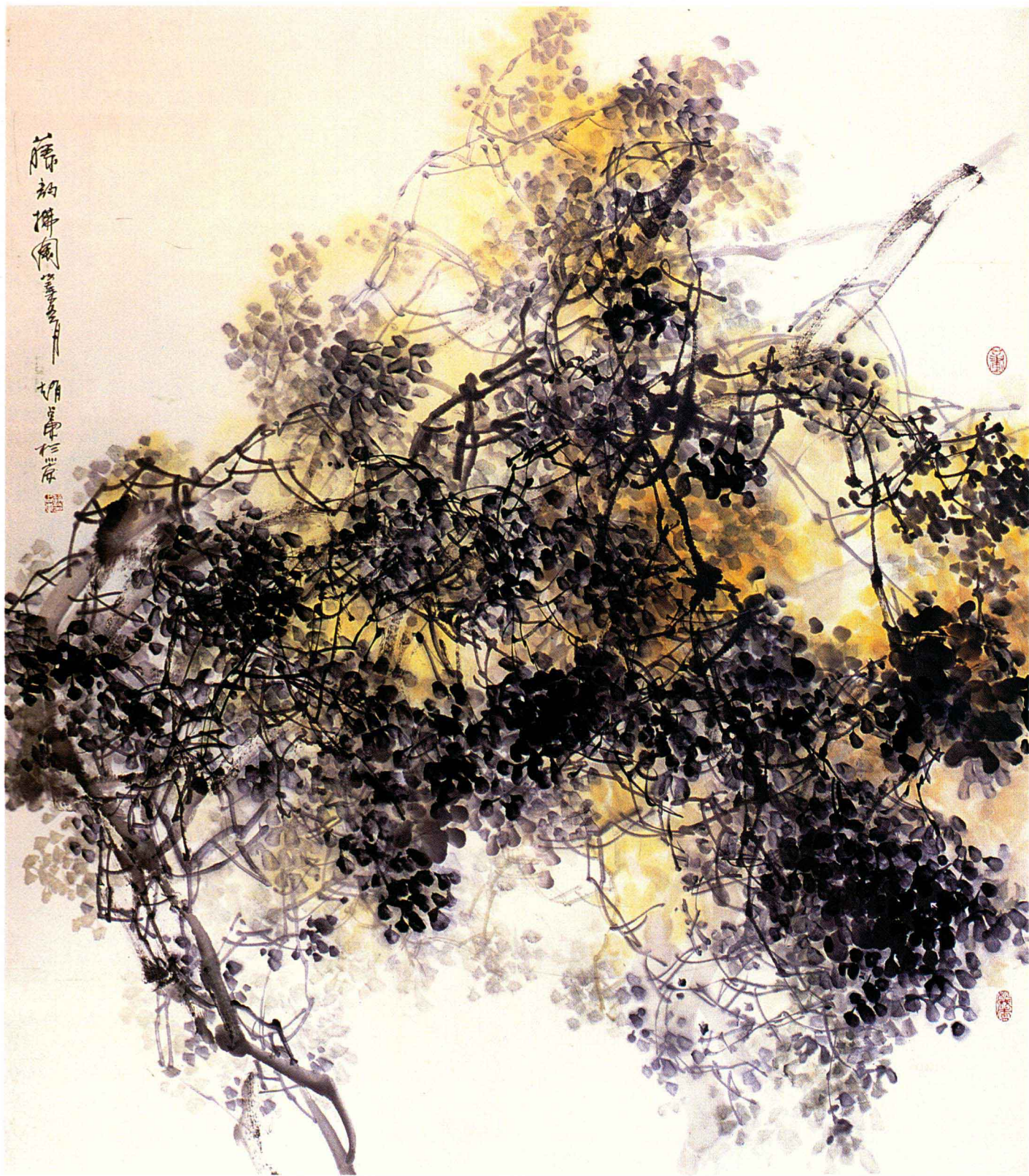
颐、岳老等历代大师的笔韵与格调之中。

在浸染了传统中国画精神之后，赵占东将风格传承有序的经典作品集中起来，下大力气系统地精研笔墨之法、状物写神之法，表现出对传统花鸟画理念和技法的深刻领悟和自由吞吐能力。师古人迹使

他明白：写意花鸟不是徒有虚表，而重在内涵，集中体现一个“写”字。这个写字又凝聚了画家的天赋、胸怀、人品、学识、修养及书法、笔墨长年累积的功力。可以说是“一笔一墨见分晓，落笔瞬间见真功”。写意花鸟画的难度就在于此，其美妙神奇的魅

力也在于此。

艺术需要创新，只有创新才能够发展，但创新却又离不开传统。这种辩证关系已被众多艺术家们所共识。纵观近现代大师的变革创新之路，大致可以归为两种类型：一类是从传统书画入手而求古今通变的传

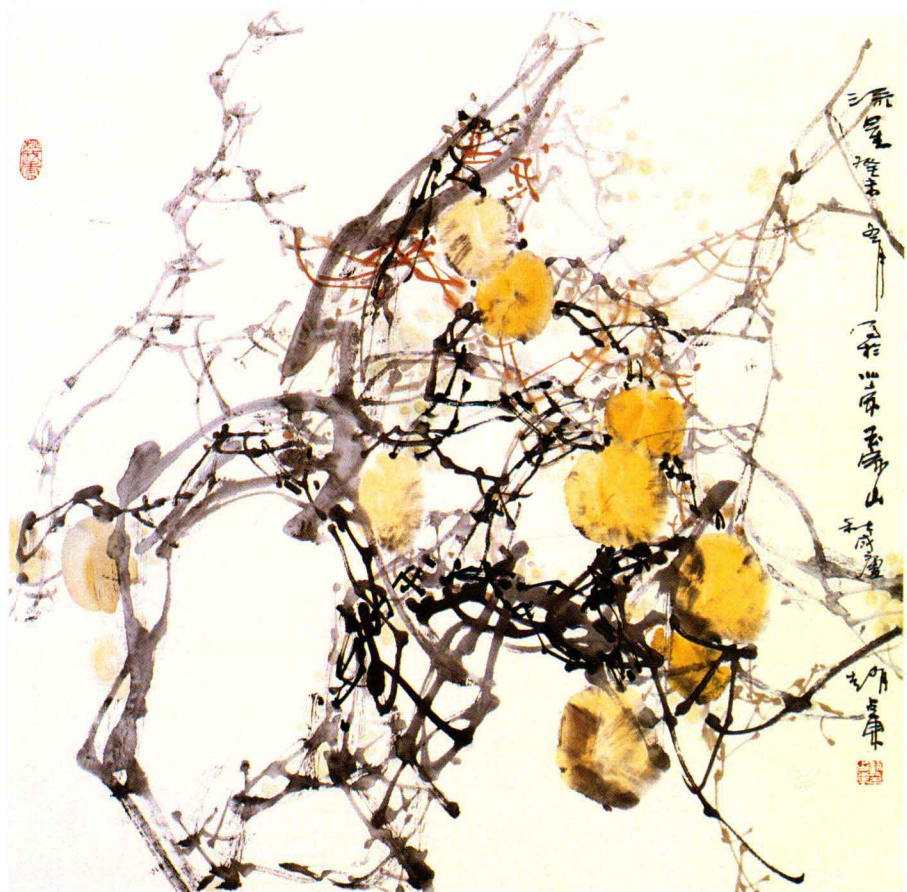

© 藤韵拂风 2004年 纸本 120cm × 120cm

统“延续型”画家，一类是从西画入手而求中西融合的现代“开拓型”画家。前者如齐白石、黄宾虹、潘天寿，其笔墨的核心规范是书法用笔。后者如林风眠、徐悲鸿，旨在

“借洋兴中”。而赵占东选择的则是以“传统的延续”和“现代的开拓”为审美取向，力求在自己花鸟画创作中将传统的笔墨融入自己的意象造型中，用现代西方绘画中的

色彩、构图技巧等手法完成由传统向现代的转换。换句话说，赵占东始终立足于传统来探求创新，他的作品贯注着传统的血脉，同时也贯注他自己的个性、气质、追求，即

使有些作品吸取了现代西方绘画的一些手法，其情调、意味也完全是中国式的，体现的是中国传统文化的精神，突出的是中国画笔墨的意趣。在抒写胸中之象时，他是以笔墨的形式表现主客之间，以中度的“不似之似”的把握为要旨，过之则易流入纯粹的墨戏，不足则缺少品位。他笔下的秋藤、夏荷、丹柿、野草乃至意境的营造，一看便知是从传统中得来，但它们的立意造境、笔墨形态却又分明与古人作品判然有别。其点、线、面形成的节奏感，黑、白、灰的转换关系，以及他创造的笔墨色彩形式语言，蕴含着诸多现代绘画的要素，无不充溢着自然生命的勃勃生机和画家对生命之美的由衷赞叹。画面的形式安排，包括前无古人的、带有明显构成意味的构图处理、色调丰富而有趣盎然造型以及含蕴沉缜的笔法、笔意，都透露着某种激动人心的韵律。这种突出对韵律的直接表现的艺术手法，使赵占东花鸟画形成了独具个性的“端庄杂流丽，刚健含婀娜”的新格局。

这种新格局在他的野草系列里表现得尤为突出。以野草作为艺术创作的主体，除去白居易那首脍炙人口的《赋得古原草送别》，在历代中国画中还不多见，即使有野草的表现也不外乎作为衬景而已。也许是野草那种“野火烧不尽，春风吹又生”的极其顽强的生命力与赵占东的精神人格相合，与心灵境界默契，他喜欢它们的平凡与朴素，喜欢它们的内敛与柔韧，无论是在贫瘠的石缝之间，抑或是在丰沃的旷野，无论你对它不屑一顾，抑或视而不见踩过它柔弱的身躯，它都同样平和、安详、自在地过着属于它的生活，毫无抱怨地接纳着风雨的洗礼，体味着生活在“一岁一枯荣”往复中的欢乐。在赵占东的眼里，野草的这种不争春夺艳、甘于寂寞、生生不息的精神是他最理想的感情载体，和其他花卉一样，野草有它的风情韵致，也同样蕴含着丰富的文化内涵。把野草纳入他的画面，让野草成为他表现的主题，正是画家所追求的一种生命状态，也是画家所追求的艺术生命在这一片片野草中得以升华。由此而始，赵占东一举推出了《秋声赋》、《芦汀秋韵》、《金秋》、《秋壑涸泉》、《小雪》、《秋醺图》、《花溪》、《天籁清音》、《长天秋水》等一系列表现野草的作品，开创了把野草作为中国写意花鸟画主体的先河。

◎ 流星（左上图）
2003年 纸本 66cm × 66cm

◎ 阳春三月（左下图）
2004年 纸本 66cm × 66cm

◎ 笑逐金秋 2004年
纸本 132cm × 33cm

◎ 醉秋 2003年
纸本 132cm × 33cm

◎ 秋歌 2000年
纸本 132cm × 33cm

◎ 天香 2003年
纸本 132cm × 33cm

在这些野草作品中，赵占东爱用“满构图”处理画面，他以不疲的精力和深厚的兴致，画野草奇异的重叠和组合，画山石的裂痕与纹理，画疾风劲草中流动的山气以及点缀其间的山花野果，这是充满生机的山景，也是充满生机的世界。只有对这些景物十分热爱和迷恋的艺术家，才能绘出如此动心动情的画面。

人们注意到他的野草系列，溶国画的

水痕墨晕，汇西画的色光彩影，创没骨的意境情韵。在他的作品中，画家尽可能地运用富有韵律的笔墨语言，强化线条的动势，使其排列组合更具节奏感，并以多次积墨积彩之法，在宣纸上营造出繁复和谐、对比丰富的色调，使画面丰厚、坚实，空灵而不单薄，浓烈而不媚艳。在整体语言上，寻求色调与形质的统一，笔墨结构与形体结构的统一。赵占东的成就在于以一种“大景花

鸟”的形式，突破了传统花鸟与山水的界限，把源于现实生活的五光十色集中提炼后，以西方现代绘画的色彩观念融于野草的表现，使之“色因墨辉，墨因色醒”，挣脱了奉“水墨为上”为永恒圭臬的单一传统审美体系。

艺术上的水到渠成、瓜熟蒂落总是发生于相应的年龄段，没有人可以一步登天，惟有像野草精神那样淡泊荣辱，潜心修学，

◎ 秋日 2003年 纸本 120cm × 120cm

甘于寂寞者，方可有大的收获。

赵占东便是这样一位大器晚成的收获者。

多年来，他在深入研究传统、借鉴古人、吸收外来艺术的基础上，形成了自己完整的写意花鸟观。他的名声日著，他的花鸟画以独具的风采出现于画坛。虽然他好像无意追求风格，但他却有两种风格引人瞩

目：一种是野逸，一种是华贵。前者如《野草系列》及《细流无声》、《逆光》、《春溪》、《西江月》等作品，在冷峻苍凉中显生机，营构出或静谧、或风动、或野朴的自然空间；后者如他的《荷花系列》、《石榴》、《丹柿》等作品，在意象造型的笔情墨趣中见韵味，尽显其花光的富丽烂漫与光照露气的蓊郁华滋。两种风格兼程并举，以境立意，以意

取法，都具境阔景茂、形真趣远、典雅清新、蓬勃向上的一致特色。

一般而言，他的作品取境真实自然并善于整体把握，布局以饱满者居多，但丰茂而不填塞，灵动而不虚旷。究其原因，一方面在于恰当地运用了虚实相生、穿插掩映的技巧；另一方面在于取其“大景”的整体观照，并辅之以光色的变幻。