

中国当代著名画家全集

郑生意卷

ZHONGGUO DANGDAI ZHUMING
HUAJIA QUANJI
ZHENG SHENGYI JUAN

主编 贾德江 / 北京工艺美术出版社



中国当代著名画家全集

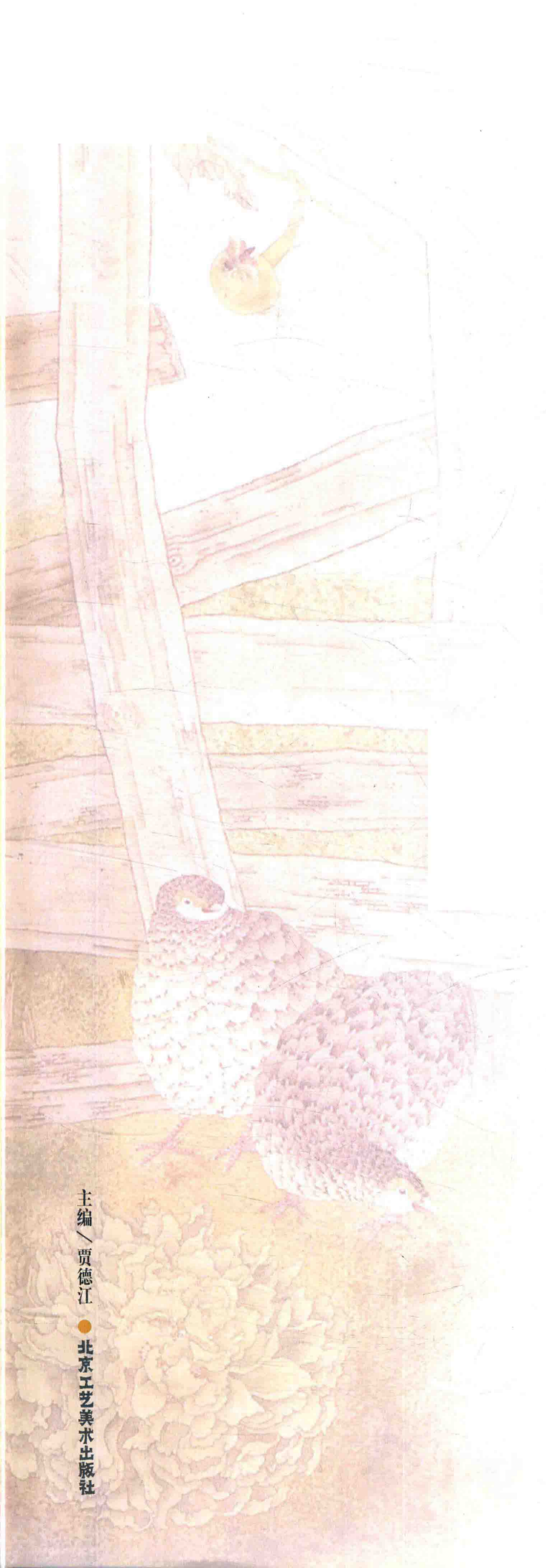
郑生彦



主编 / 贾德江 ● 北京工艺美术出版社

中国当代著名画家全集

郑生彦



主编 / 贾德江 ● 北京工艺美术出版社



自自然然地赞美自然

■ 贾德江

——郑生意工笔花鸟的艺术特色

郑生意 1962年生，大专文化。现为中国美术家协会会员、中国工笔画学会会员、黑龙江省美术家协会理事、黑龙江省中国画学会常务理事、黑龙江省美术家协会中国画艺委会委员、绥化市文联副主席、绥化市美术家协会主席、肇东市工笔画研究院院长。

作品先后赴新加坡、日本、美国、俄罗斯、加拿大、法国等二十多个国家展览。几十幅作品被中国美术馆、中国艺术研究院、中国文联艺术中心、中南海紫光阁、国务院礼堂等多家单位收藏。几十幅作品在中国文联、文化部、中国美术家协会举办的美展中多次获得大奖。

作品曾荣获第十一届亚洲运动会书画扇画艺术大奖赛一等奖、黑龙江省中国画大展二等奖、“丰收杯”全国中国画展一等奖、黑龙江省建党美展二等奖、黑龙江省花鸟画展二等奖、全国首届花鸟画展最高奖、中国当代名家书画展佳作奖（台湾）、全国“峨眉杯”中国画展一等奖、“琴岛杯”全国书画展一等奖、“天涯杯”国际书画展二等奖、全国第四届工笔画大展丹青铜奖、当代中国工笔画大展优秀奖、“98牡丹杯”金彩奖二等奖、第五届工笔画大展收藏奖、第十届全国美展黑龙江展区银奖、第二届中国美协会员中国画精品展优秀作品奖、第十一届全国美展黑龙江展区铜奖、黑龙江省第十二届美展优秀奖。

作品参加全国第十届美术作品展、中国画三百家作品展、全国第一届中国山水画展、世界华人书画作品展、第七届全国工笔画大展。2009年被评为“当代最具学术价值与市场潜力的画家”。2012年被评为“当代最具投资价值艺术家”。2014年被评为“当代20位花鸟画艺术家”。几十次在全国各地举办个人画展。

多幅作品被《人民日报》《中国画》《新华文摘》《中国书画家》等几十家报刊发表。出版多部个人画集。艺术传略收入《世界名人录》《世界美术家传》《世界杰出华人艺术家》等几十部辞书。

读一读郑生意长长的艺术年表，可以显见，年过半百的郑生意在中国工笔画坛应算名气不小了。他的作品不仅多次在黑龙江省举办的美展中获得大奖，也多次在中国文化部、中国文联、中国美协举办的美展中获得奖赏；他的作品不仅先后赴新加坡、日本、韩国、美国、俄罗斯、加拿大、法国等二十多个国家展览，还先后在中国宁夏、甘肃、莱阳、蓬莱等地举办个人画展，并有几十幅作品被中国美术馆、中国艺术研究院、中国文联艺术中心、中南海紫光阁、国务院礼堂等重要机构所收藏；他的艺术成就不仅受到黑龙江省文联、美协的表彰，也多次被评为“当代最具学术价值和市场潜力”与“当代最具投资价值”的艺术家。然而，这位“北国工笔画群体”的主将，却没有停步和满足，依然坚守在“北大荒”这块神奇而独特的土地上，以北方乡间的花草鸟虫为基点，以艺术家的全新视角，带着当代艺术家的文化使命，运用自己创造的语言符号，使他的工笔花鸟走出了传统的形神规范，在山花野卉中提炼精神，散发着一股浓郁的北方乡土气息。

当20世纪80年代以写实画风而兴盛的乡土美术，成为人们再度认识生活的方式时，繁茂与荒寒并存的北国花木也开始成为花鸟画家开垦的一片乡土。以贾平西为首的一批黑龙江省的工笔花鸟画家从而成为20世纪花鸟画史上引人注目的最具有地域特色的工笔花鸟群体。受其影响，郑生意涉足工笔花鸟，从一开始就以观照自然生命的方式发掘北方花木的自然特征和人文特征。在他的笔下，不再是牡丹真国色的富贵与娇艳，也不再是梅兰竹菊“四君子”的温文与清雅，他画的就是北方田园山冈的《冬之韵》《秋草吟》《荒原之恋》《生命之歌》，他要表现的就是塞外花丛林间的《野趣》《晨雾》《野风》《银梦》。根生土长于北国的郑生意，爱画北方乡村的柿子林、山里红、刺玫瑰、烟葫芦，爱画浓绿的叶子、红色的乡径、黑色的沃土，他对家乡荒原中杂花生树、枝蔓穿插的结构之美保有浓厚的兴趣，他对家乡土地上野卉飘香、鸟语花放的原始生态情有独钟，山乡雪野更是他魂牵梦绕的地方。北方大自然的磁力时刻感染着他，一切是那样的亲切和质朴、恬静和顽强，一切是那样的充满生命活力和谐的自然精神。他爱家乡的一花一草、一鸟一叶，他爱家乡的田园蔬果、白桦林、塔头草，他的画始终流露着细腻的情感和浓郁的乡土意识，他不像人们印象中只强调笔墨、只强调传统的画家，而是以“道法自然”安身立命，在拥抱自然、注重生活感受的基础上，不断修正和改变艺术构思的经验及语言手段。不断推出一批又一批放眼于北方大野，讴歌山乡花树幽深丰茂至真至纯的作



冬之韵 1990年 纸本 68cm × 138cm



相约今朝 2012年 纸本 66cm × 66cm

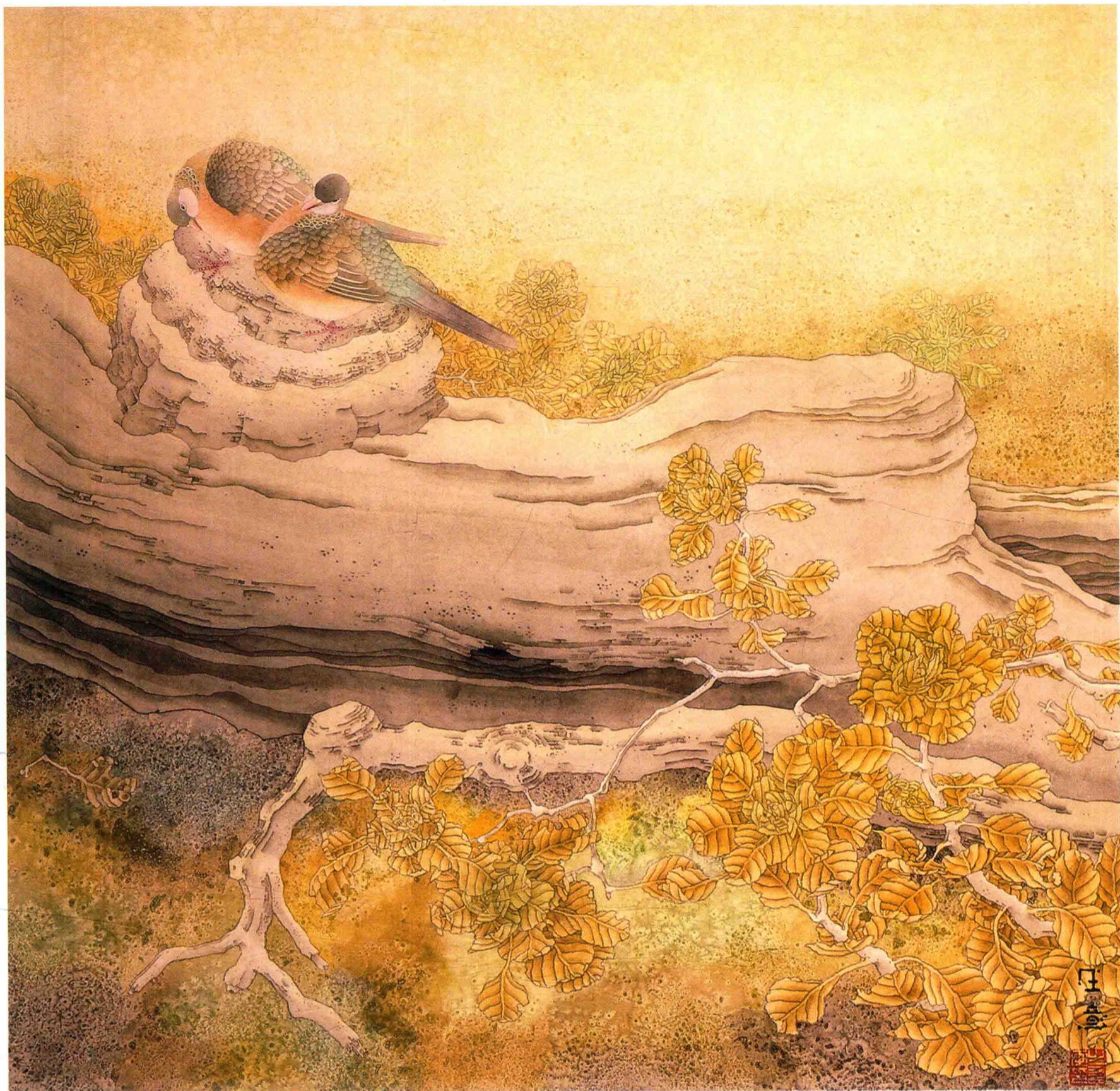
品。他的带有北方乡土气息的工笔花鸟已成为他的艺术特色而逐渐受到社会各界的广泛关注。

观郑生意的作品，由于他立足于生活感受的独特性，构思立意新奇多变，表现对象分布错杂，多取繁满的构图，已变写小情小趣为宏阔大境，不再是传统的“对角式”“之字形”“三角式”等空白背景的旧有程式，而是把花鸟作为主体创造性地引进山水，强调花鸟与山水的融合，使花鸟生息于应有的生态环境中，显现出实境的大景之美。这种花鸟实境，一方面复现了花鸟平实朴素的生存环境，需要以“发现”的眼光去提纯；另一方面又是北方乡村的生活场景，充满生活的情

趣和浓郁的地域特色。郑生意的创作高度，在于“花”与“鸟”的生活化，在于走出了文化隐喻而走向视野开阔的大自然，推动了由文化花鸟向生活花鸟的转换。他的工笔花鸟重在包蕴生活的丰富性、生动性，自自然然地赞美自然，始终充盈着他的每幅作品。

在古典画论中，自然二字常被称为“天”，而自然美常被称为“天趣”。现代山水画巨擘黄宾虹曾言：“自然二字，是画之真谛，一有勉强，即非自然。”他又说：“中国开化文明最早，方法亦最多，不知几经改革，以保存其今古不变之理论，无非合乎自然美而已。”“合乎自然美”——正是郑

生意孜孜以求的美学理想境界。他的这些直接取法于自然的北方乡土花鸟画，从被表现的审美客体中找到最初、最质朴的审美意识。他一方面重视“外师造化”，一方面重视“中得心源”，不是简单地再现客观世界，也不是简单地表现主观世界，而是凭借主体内在的力量来表现自然的生命意识。它不同于文人自赏的花鸟，也不同于富有生活诗意的花鸟，而是走向具有纯粹视觉审美价值领地的花鸟。从文人自赏到自然美的挖掘，从寻觅生活的诗意到自然生命的观照，它们之间的最大区别在于花鸟画的本体语言探索已从文化花鸟时代的笔墨中心论转向非笔墨中心论，郑生意



情深深 2012年 纸本 66cm × 66cm

大行其道，一切有利于视觉语言和形式表现的艺术手段都为我所用。

出于对自然风光的迷恋，郑生意从一开始就绕过了明清之后形成的某些空泛、程式化的倾向，而直追宋画的真情、自然与朴实，并把自己对工笔花鸟的解读设置在传统和现代的联结点上。他的每幅作品几乎都源于对自然形态真切的感觉和真实细节的捕捉，从枝叶一个个屈曲环绕中，从花草一瓣瓣色相微变中感悟生命的真谛。他的工笔花鸟不仅保持了传统工笔花鸟精工细腻描写入微的艺术形式，而且善于把“应物象形”的具象写实性、“骨法用笔”的抽象表现性与讲求秩

序与韵律的装饰性结合起来，在“图真”“容势”和“写生”的前提下，寄情于大自然，致力突出主体，自由措置时空，以境界、气象、气韵、气息、格调、意蕴取胜。

为了强化和纯化视觉语言，就离不开对于异质文化的吸纳和对于西方绘画的借鉴。比如，他有限度地变散点透视为焦点透视，把传统花鸟画那种让禽鸟、花卉、枝叶和背景描绘相互拆散隔断的观察方法，回复到一种视觉真实的界面，再现了种种特定视角下的自然生态环境，具有环境渲染和环境描写的写实特征。比如，他把西方的色彩引进他的工笔花鸟，改变了传统工笔画色相

不够丰富，也不讲究统一色调，更少重视光的表现的弊端，充分显示了色彩的魅力。具体表现在以下几个方面：一是普遍重视运用具有表情力的统一色调，使之与独特的意境相结合；二是相当多的作品在状物上致力于呈现光感，即在把握整体色调并且讲求色彩冷暖关系的同时，吸收西法以表现光的放射和闪动，造成了光色辉映、光雾迷离的动人效果；三是拓展了工笔画的用色技巧与颜料媒材，让写实的色彩与装饰的色彩齐头并进，以毛笔布色和使用其他工具（如喷枪）布色各得其用。他在以毛笔借助水分的用色技巧中，除去平涂、渲染之外，还吸收了水墨画中的色墨



梦之恋 2000年 纸本 直径53cm

融渗，没骨画里的撞水撞粉、西方绘画的肌理意识，造成了有控制的渍痕与渗化效果。

如果说西方的写实绘画的影响改变了传统工笔画的表现视角，那么，郑生意在意蕴的营造上又对超现实主义有所借鉴。虽然那些枝枝叶叶、花花草草都比传统工笔画更具有再现的因素，但它们经过画家所整合的境界却很少有现实性意味，而呈现出朦胧、悠渺、神秘的超现实境界，它们对时空表达上已从现实中抽离出来，凸现出符合现代审美意识的心灵意象。

如此等等，郑生意这种对于工笔花鸟的变

革，赋予了传统绘画以现代的审美精神，给传统绘画带来了许多鲜活的视觉体验。在某种意义上，他的这种变革更多地体现了对于水彩、油画和版画等不同平面艺术审美趣味的汲取，大大丰富了画面的色彩感和表现力——大面积的渲染替代了古典留白，体面感的造型替代了双勾填彩，嵌入具象之内的平面构成替代了自然形态的折枝程式。显然，一切传统工笔的图式都在郑生意那里解构和重整，在现代工笔画语言和形式的探索上，郑生意已经取得了有目共睹的收效。

作为黑龙江省工笔花鸟画的代表人物之一，

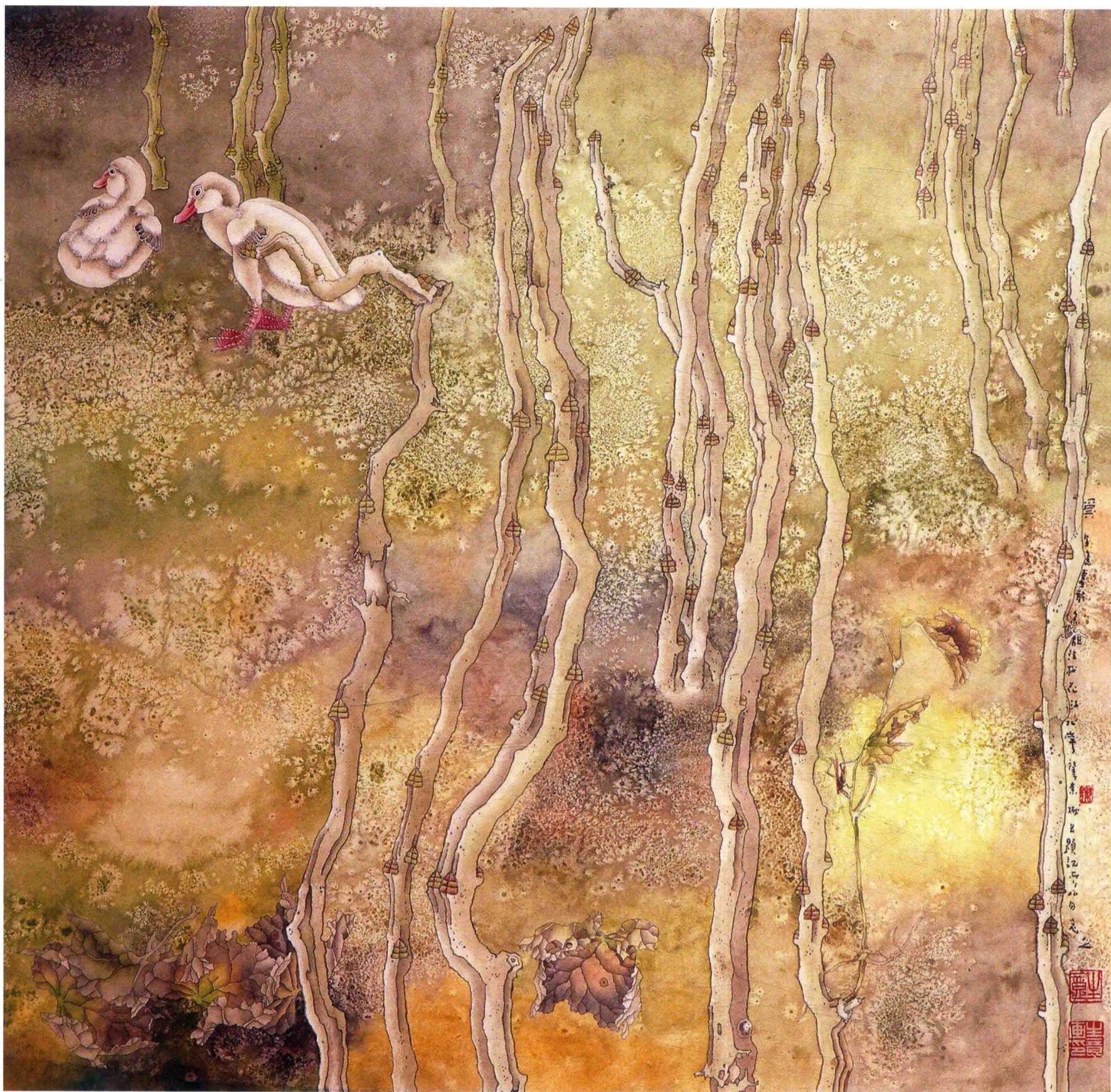
郑生意和许多20世纪60年代出生的卓有成就的画家一样，都已成为中国当代美术的中流砥柱，只不过因同一时代不同地域文化背景的区别而显现出审美取向上的差异。郑生意的创作始于对北国花木生命意识的礼赞，是他对传统工笔画审美范式的拓展，是他对工笔画现代意识的解读，是他潜心吟唱的自然之歌、生命之歌。这正是郑生意的工笔花鸟吸引我们的地方，也是他个人绘画风格在当下的意义所在。

2017年10月25日于北京王府花园

(作者系著名出版人、美术评论家、画家)



生命之歌 2004年 纸本 190cm × 180cm



野风 2016年 纸本 66cm × 66cm



夏荫 1990年 纸本 130cm × 130cm



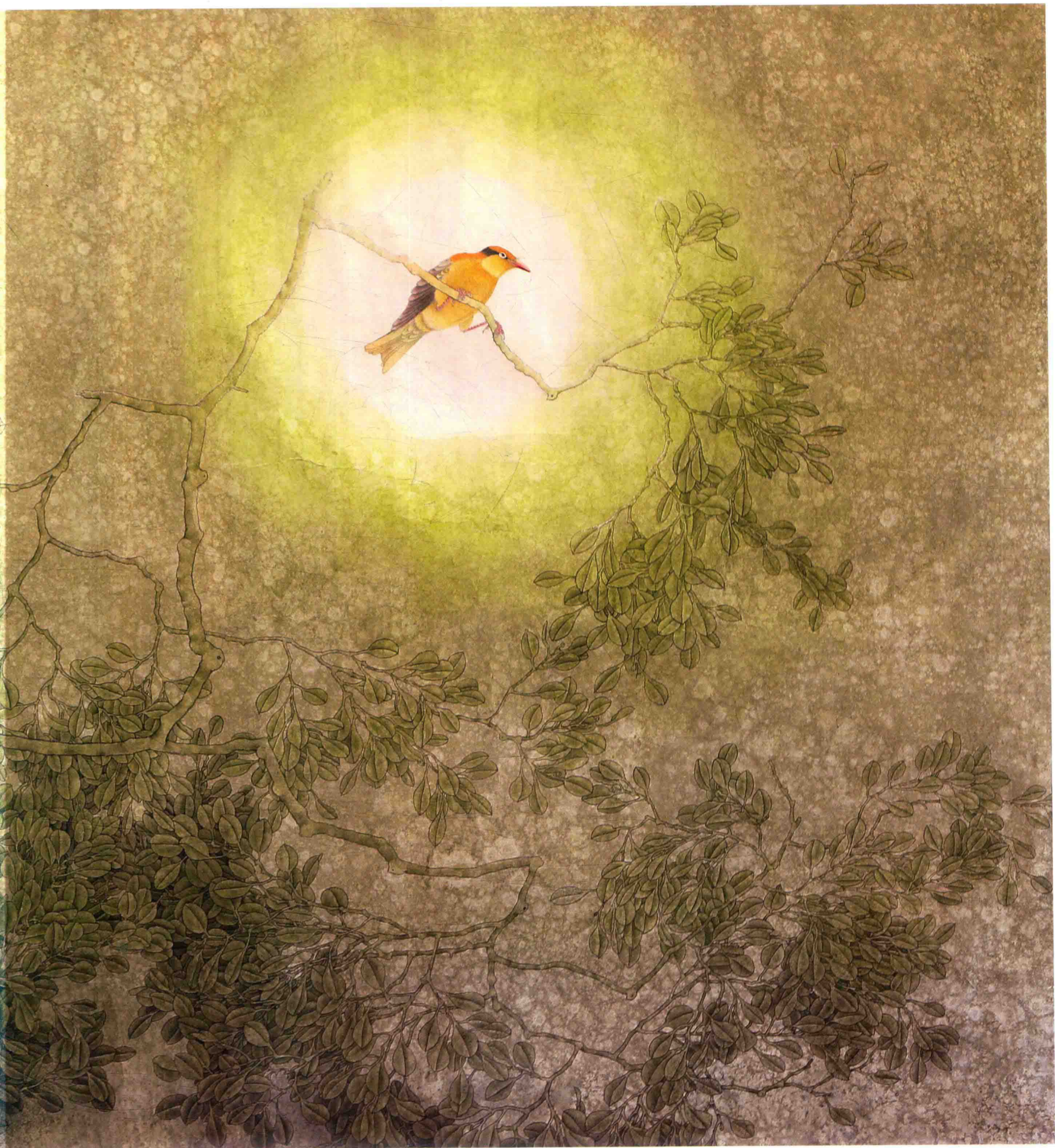
远方的呼唤 2012年 纸本 66cm × 66cm



小憩 2012年 纸本 66cm × 66cm



一夜风雨又朝颜 1998年 纸本 68cm × 136cm





大荒 2012年 纸本 180cm × 160cm



遐思 2016年 纸本 32cm × 52cm



夏日的风 2016年 纸本 32cm × 52cm