

当代著名画家技法经典

主编 贾德江

JIA BAOMIN XIEYI HUANIAO

贾宝民写意花鸟

中国工人出版社

近20年来,当改革开放的春风吹遍中华大地时,工笔花鸟画坛已是枝繁叶茂,奇葩异草,呈现一派明媚春光。相比之下,步入当代的写意花鸟画却呈现出“式微”的态势。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无人的慨叹。在此背景之下,研究当代著名花鸟画家天津美术学院贾宝珉教授的作品,更显得意义的非同寻常。

在艺术生涯渡过四十多个春秋的贾宝珉一直甘守寂寞,在写意花鸟画领域里不懈求索,为经典艺术的薪火相传而默默地耕耘,承前启后,表现出对传统范式解体与重建的雄心胆略。在涉猎多角度、多层次的艺术实践中,他更多殚精竭虑于讲求传神统随之笔情墨趣,以书入画之线的韵致,以山水融入花鸟画构建“大花鸟意识”

创作的求索。他博览先贤,拜谒大师,寻求承继与发展的足迹,触摸传统向现代的转换脉络,努力探索既具传统文化之精韵,又融现代艺术语言之笔墨情愫。从他的画作中,足以看到他的独具匠心的轨迹。

富有智慧而能勤于思考,敏于观察而善于提取,固守传统又能自出机杼,锐意出新却又严于自律,这就是贾宝珉教授在不断开拓进取中立于不败之地的基础,也使他的作品在充盈豁达超逸情怀中,雄峻见风骨,空灵显风神。解读贾宝珉教授的写意花鸟画作品,我读出了淳正、高雅、大气与新意,看到的是自然、率真与灵动。他是当代为数不多的卓越的写意花鸟画大家,他的画风将对中国花鸟画的发展起到推波助澜的作用。

著名花鸟画家 贾宝珉简介

■ 1941年生于天津,1965年毕业于河北艺术师范学院美术系中国画专业。现为天津美术学院教授,中国美术家协会会员,天津美术家协会理事。

■ 作品多次入选全国、省、市、香港地区及日本、美国、俄罗斯等国展览并收入画集。1985年20幅作品入选“香港天津画展”;《秋获》入选日本东京“中国现代一流书画作品展”;1988年《长寿》入选美国纽约“世界和平画展”;1989年《和平之使》入选由中华人民共和国文化部主办的“中国中青年国画精品展”在莫斯科展出;《雄鹰》入选全国七届美展。1990年草书入选“中国90赴日书展”;1992年《一夜风雨》入选由中国美术家协会主办的“全国首届花鸟画展”;1994年《春临江岸》入选“全国八届美展”;1996年《秋岸歌禽》入选“中国当代著名花鸟画家作品展”,自1986年至1995年作品应邀参加“当代中国花鸟画邀请展”一至十届,并收入画集。

■ 作品曾在《中国画》、《迎春花》等刊物发表或收入《中青年花鸟画家作品选》、《佳作赏析》、《天津画家选集》、《贾宝珉花鸟画》等画集。出版技法理论著作有二十余册,《花卉画法》、《禽鸟画法》、《蔬果、草虫、鳞介》三册由台北艺术图书公司以中文、英文、中英文对照三种版本彩色精装向世界发行,1987年《中国花鸟画》电视讲座,由天津电视台和中央及各省市电视台相继播放。

贾宝珉教授的花鸟画艺术

· 王振德 ·

中国花鸟画自独立成科之日起,便带有明显的主体性和强烈的个性审美特征,便是画家精神修养的充分展示,成为画家自身审美个性与人生价值的体现方式之一。因此就艺术本来规律而言,中国花鸟画应是画家借物言志,托物寄意,以物抒情的工具,应是画家艺术审美个性的生成标志。所谓“画外功夫”的本来意义,应指画家除绘画功夫外,还须有多方面的文化修炼及人生阅历,而非当今时髦的“关系学”与“炒作能力”。天津美术学院贾宝珉教授深谙此道,他始终将学习与研究花鸟画艺术作为生命与事业的根本,几十年如一日而乐此不疲。在商品大潮随着市场经济奔涌而来的时候,贾宝珉教授泰然处之,依然故我以一颗艺术家朴素的平常心善待家人和朋友。他认为做一位花鸟画家,首先是做人,做懂艺术爱艺术的人,做有健康感情的知情达理的人。然后才是作画,作为中国老百姓所喜爱的富于中华文明传统的花鸟画。

作为一位成功的美术教育家和书画家的贾宝珉,应该说是二十世纪八十年代铸就的。

70年代末至90年代初,是贾宝珉外出讲学和进行书画创作最为活跃的时期。70年代末到80年代初,他随孙其峰先生,先后赴中央美院、中央工艺美院和四川美术学院讲学,同时进行写生与创作活动。同时拜访并请教俞致贞、李文信、赖深如等先生。尔后赴南京艺术学院讲学并游览长江三峡、安徽滁县醉翁亭等名胜古迹。在南京讲学期间,专程拜访刘海粟先生,聆听海粟先生对董其昌、石涛、八大山人、吴昌硕等古典大师艺术研究的心得体会。聆听陈大羽先生讲解大写意花鸟画之特点,欣赏到陈大羽大写意花鸟画的当场示范。1981年、1983年两次随萧朗先生赴广西南宁、桂林等地写生和考察。在广西艺术学院讲学时,拜访了黄独峰、杨太阳等先生,在桂林看望了李骆公老师。1986年应邀赴北京颐和园藻鉴堂参

与中国文化部组织的中国画创作组活动,得到李苦禅、李可染、黄胄、崔子范、许麟庐、周思聪等名家的指导与帮助,为国家创作多幅花鸟新作。1987年赴湖北美术学院讲学,并与周韶华等先生交流艺术见解。大量外出讲学活动和参与文化部高层次的书画创作,极大拓展

松鼠 1998年 纸本 直径68cm

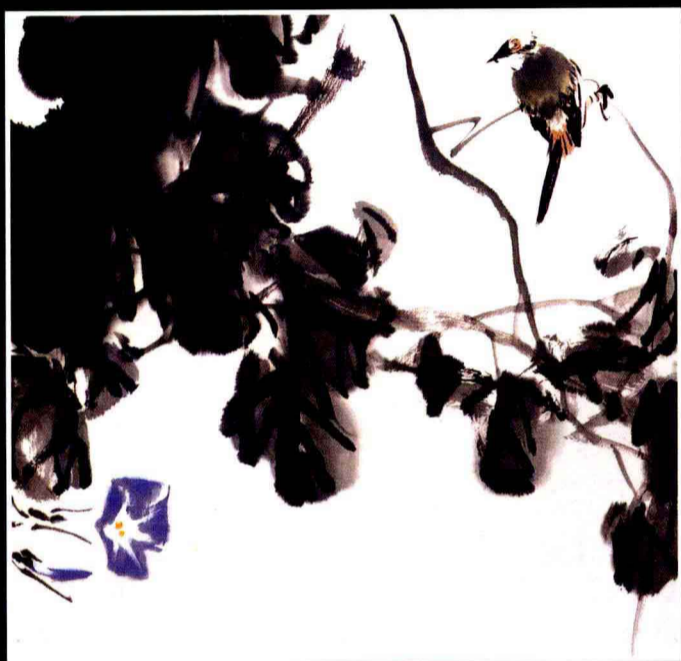
当代著名画家技法经典

雾晨闻声(局部) 1993年 纸本

绿色的秋光(局部) 2001年 纸本

牵牛小鸟(局部) 2003年 纸本

萧瑟秋风(局部) 1996年 纸本

山村初晓(局部) 1992年 纸本

山间闻声(局部) 2001年 纸本

封面画：悟(局部)
2002年 纸本

图书在版编目(CIP)数据
当代著名画家技法经典. ② / 贾德江主编. — 北京: 中国工人出版社,
2004. 8
ISBN 7-5008-3369-5

I. 当… II. 贾… III. 中国画—技法(美术)
IV. J212
中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第070336号

当代著名画家技法经典·贾宝珉写意花鸟

主 编: 贾德江 策 划: 董 民 责任编辑: 吕伯平 装帧设计: 秋 韵

出版: 中国工人出版社(北京市东城区鼓楼外大街 邮政编码: 100011)
制作: 北京秋韵图文制作有限责任公司 印刷: 北京画中国画印刷有限公司
印数: 1~3000 2004年8月第1版 第1次印刷
书号: ISBN 7-5008-3369-5/J·277

发行: 中国工人出版社 全国新华书店经销
开本: 787毫米×1092毫米 1/8 印张: 3.5

全套10册定价: 300.00元 本册定价: 30.00元

了贾宝珉的胸怀和视野，提高了他的艺术鉴赏能力和书画创作格调，使之气质、修养、襟抱和艺术追求均得到陶冶与升华。他的花鸟画创作进入了融众法为己法的新阶段，代表性作品有《朝露》、《新舍》、《长寿》、《和平之使》等。

20世纪90年代是贾宝珉教授创作生涯的黄金时期，也是其艺术理念和绘画风格达到成熟的时期。在艺术理念上，贾教授认为“一花一世界，一叶一如来”。他将技术成熟作为艺术成功的基础条件，只有用全身心多方面的文化修养充实自己，具备艺术家的审美意识、审美眼光和审美感悟能力，才有可能使创作从“能品”窠臼中脱颖而出，成为“神品”和“逸品”。他切身体验到艺术风格的形成不是主观臆想或虚构出来的，也不是匆忙编造和拼凑起来的，而是借助生活、知识、学养、经验、教训的不断积累而逐步养育成熟的。“一花一世界”是说一花的生成，需要日积月累和阳光水土雨露的滋养。“一花”即是一个生命的过程和结果，也是大自然大宇宙运动变化之丰富多样性的具体体现。世界上一切事物都是从一而始，从一而终，风微而知著的。艺术创作也是因人而异与时俱进的，有其自身规律，也有其社会规律和画家本人的审美生命变异规律，强求一致是不行的，强求成功也是不行的。每位画家只能自成“一花”，在社会生活、时代氛围和自身条件的背景中努力打造真适合于自己的那“一世界”。惟有这样独放异彩的个性之花才可能自立于众香国里与百花争妍。他追求宁静、超逸、空灵的花鸟境界，努力在淡雅中抒写真情实感，在“无法而法”中驰骋洒脱的笔墨，完成想象中的、情感中的艺术意象。

近年贾宝珉教授参照宋元山水花鸟的构思，极力突破明清画家以折枝花卉为主的章法格式，积极开创“大花鸟画”的新图式。他以行万里路后对大自然深刻感悟为底蕴，在东北长白山之行与贵州之行的灵感启示下，将真实生动的大自然景象运用到花鸟鱼虫中来，适当扩大造型以衬托壮阔场景，将大自然远景拉近，造成画面一如身临其境的效果。其许多大幅作品里的花树禽鸟颇有呼之欲出的感觉。如《山村初雪》，描写他游历东北长白山的审美感受。群山巍峨，高与天齐。在终年披雪挂银的山野间，一对禽鸟踏雪觅食，使初雪的宁静平添了蓬勃的生机。画家以山水画构图形式融入大花鸟画的格局之中，打破了山水画与花鸟画旧有的观念和明清模式，使这幅创作既有古意，又有时代精神。禽鸟色调亮丽而典雅，为幽静的山野增添了生动的空灵之趣。统观全画，如月夜闻箫、碧水赏玉，其美妙自在画面之外。2000年创作的《害虫岂止观乎》是全国第二届花鸟画展的获奖佳作。在大野古松上，有啄木鸟伏树啄虫，“当当”的啄木声依稀响在观者耳畔，这是保护古松、捍卫生命、除害兴利的正义之声，也是护卫生态环境的天然斗士的一曲赞歌。观者由此联想，一只鸟儿犹有除害害虫之举，作为一个真正

雁来红 1998年 扇面 28cm × 52cm

鸡冠花 1998年 扇面 28cm × 52cm

的人，对社会存在的丑恶现象，能够袖手旁观吗？这便是画家在歌颂自然美好的画图里，常常蕴涵着的哲理与机趣。

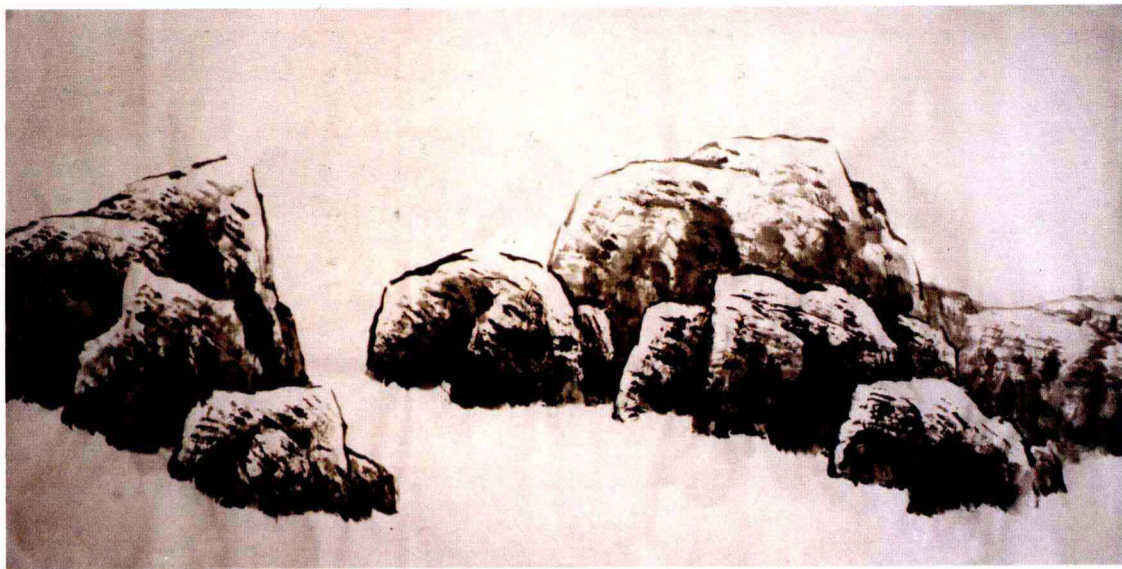
就技法层面而言，贾教授注重整体画面的布局，也注重表现根茎、枝干、叶花的笔墨技巧。用笔的灵活练达，用墨的运用既以艺术尺度为准绳，又遵循自然界的生态法则，如桃树的皮宜横皴，松树的皮宜圈纹，柏树的皮宜斜皴，紫薇藤的皮宜光润平洁。又如画牡丹宜从老干发出嫩枝，然后才可在嫩枝上着花。看似寻常的一笔，画花则有正反、向背、俯仰之分，点叶则有正侧、远近、大小之别，其五十年功力全表现在瞬间的笔墨挥洒之中。

造化归笔底，灵性出新章。贾宝珉教授的“大花鸟画”格局以大自然的大气势、大境界和画家修炼的大心胸，使画面深情地描绘出气象万千的瞬间，向观众讲述大自然的美丽神奇与人生意义的深邃博大，也生动诠释着艺术的真谛。

吹醒枝头点点红 2003年 纸本 90cm × 160cm

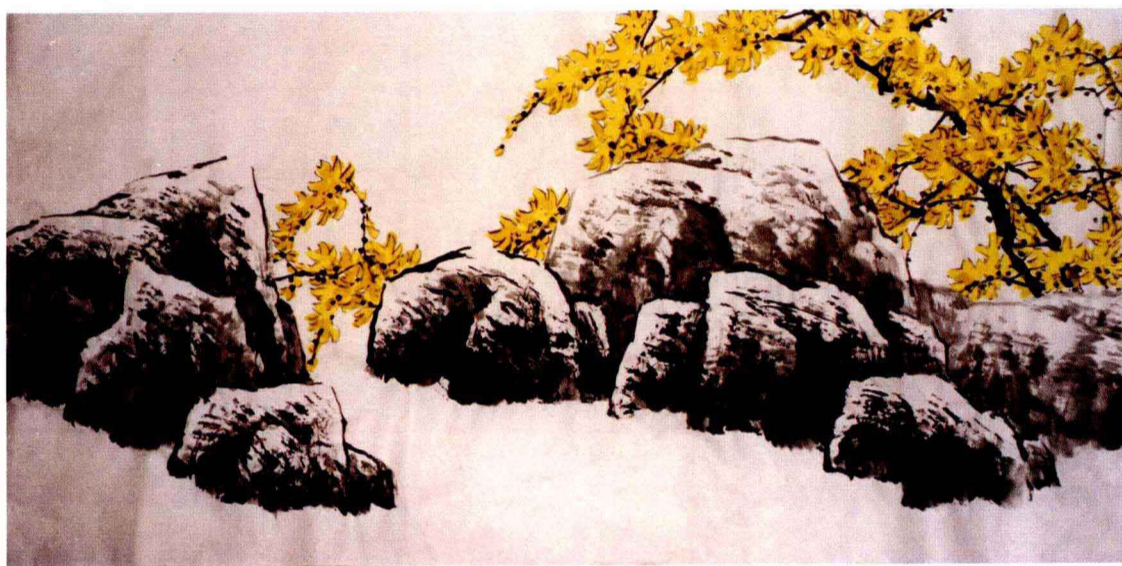

《迎春图》作画步骤

步骤一

步骤一：按构思和构图要求，先以不同浓淡干湿的墨色画出石头，一般掌握前重后淡，前实后虚的原则。石块要大小相间，层次分明，近草处要虚，不可过实，以便下边画草。

步骤二

步骤二：以重墨画出迎春花枝条，墨不要太湿，可画要有粗细和疏密的不同，也可画些空白，以便画花。以藤黄或水粉颜料柠檬黄画花。画时不必计较花瓣的多少，画出感觉即可。趁湿以淡墨勾出花形的外轮廓。以赫墨点花蒂。

步骤三

步骤三：涂画小鸟和远山，此图画的是白头鸟，其步骤：先以淡墨点胸，重墨画头，淡墨点背和腹羽，重墨画飞羽和爪。背干后以头青再点。呈灰兰色。远山以淡草绿（先以藤黄少调花青呈草绿色，再少调一些墨），渲染，为使远山的效果草绿色中可适当调些胶水（胶水的作用，不画笔痕）。

步骤四

步骤四：画草地，先以草绿色点画草地，趁湿以淡墨散锋笔，立点画草，使墨和色相融，形成一种草地的感觉。

一夜秋雨

2000年 纸本
68cm × 65cm

秋雨给人们带来一丝秋意，一点悲凉和苦涩。经过秋雨的洗礼，大地更显得清新和洁净，画家通过白似无瑕的小鹭和青青的绿草充分表现了大自然的天趣和魅力。在技法上画家运用了鲜明的对比关系，灰色调的秋叶稀疏飘零，暗示了

秋风吹走了秋雨。繁密的秋草衬出了简略单纯的鹭鸟，使效果更加突出。远处的重墨的地坡，深绿的地草，使画面黑白明度对比进一步加强，画面的效果更加明朗而亮丽。

雪绿

2003年 纸本
68cm × 68cm

“雪”，是我国北方冬季的一种自然现象，当人们在欣赏雪的时候，就和雪产生了一种雪的情缘，人们的喜和悲都寄情到雪景中，因此，自古雪都是诗人和画家们常表现的题材，目的是寄情。图中直

直的山石和曲线的梅枝，形成曲直的强烈对比，给人们以力量感。红红的梅花显示了生命和生的力量。几只小麻雀在自由享受这自然空间，技法简练，笔法精到，显示了画家的传统功力和创新精神。

幽渚秋光
贾宝珉画

幽渚秋光
2003年 纸本
178cm × 97cm

秋荷是画家最爱表现的花卉之一，秋荷最有姿态，其色彩也最丰富。画家写意荷花，尤以秋荷，既要见笔墨，更要见韵，大胆落笔，一气成之。此幅秋荷以浅绛法，基本以墨画成，重墨干湿画石，则显凝重而有力。淡墨散锋笔画荷叶，既要有浓淡而又要见笔，淡赭石渲染，以示其色。荷花丰满姿润，淡淡的一点红，正表现了“照眼花红昨日梦，秋荷犹著旧官衣”的秋荷的韵味。两只兰色的翠鸟，既点缀了色彩而又表现了大自然的空间。

都说春花好颜色

2003年 纸本

138cm × 68cm

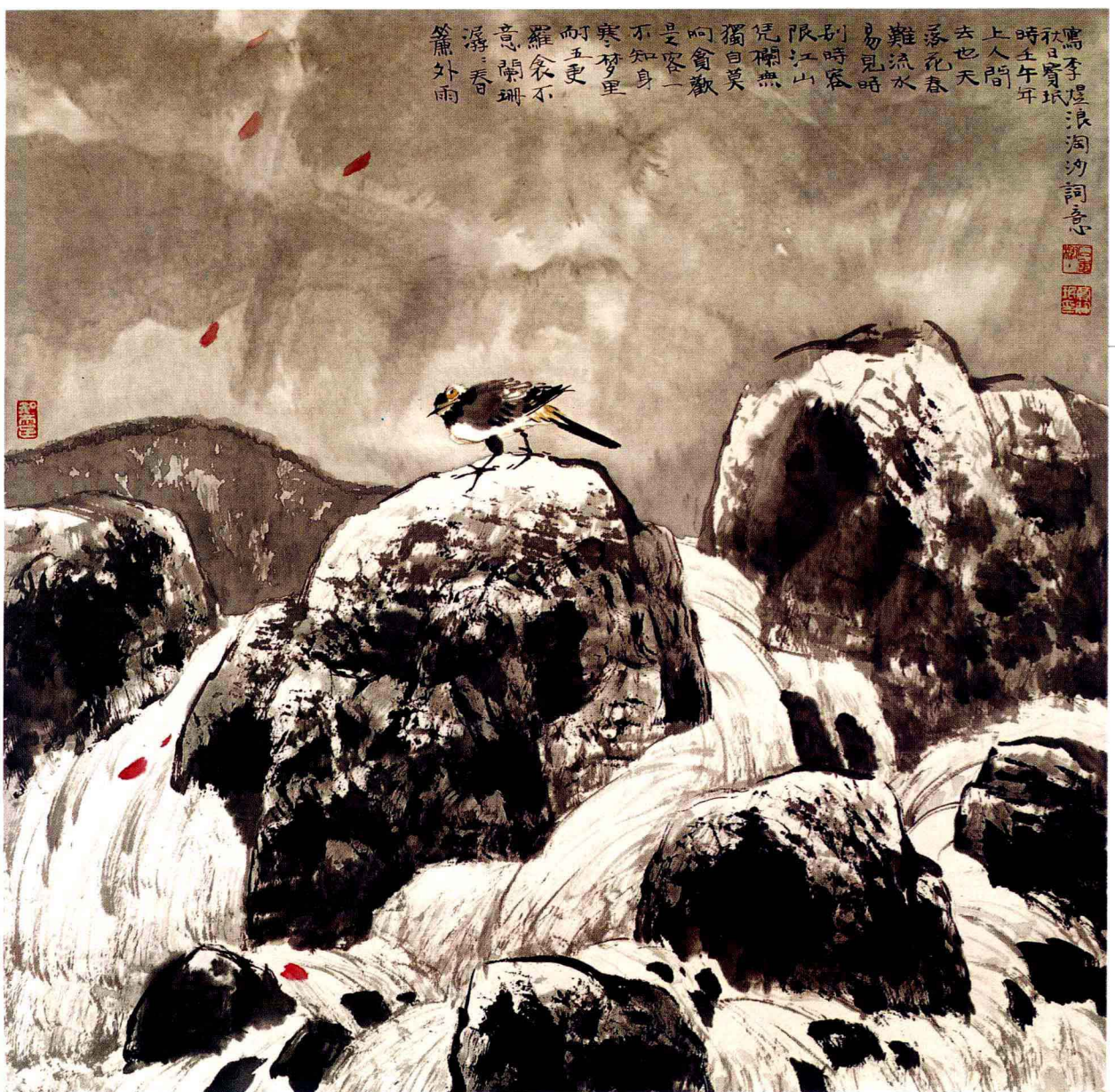
“都说春花好颜色，哪知秋来比春好”，这是画家对秋的感慨和赞叹。在贾宝珉的作品中，多以情景造物，以抒发个人的情感，静静的溪边，山花悄悄开放，她不想向人们夸耀自己的姿态和颜色，也不述说什么，只是默默地告知人们，秋天的到来。以叫人们尽情地享受这大好的秋天。画面采用递进的画法，以下边的石最实最黑，渐向上渐淡，渐虚静，远远的秋山则造就了博大的空间。

佳侣

1999年 纸本
68cm × 68cm

这幅作品表现了江南的芙蓉花，大块的泼墨叶子，浓重颇有分量，显示了水墨的韵味。以中侧锋勾勒的芙蓉花，细腻而精致，与墨叶形成了线面的对比与反差。水中的鸳鸯以艳丽的色彩，静静地在空中嬉戏，编织了一幅平和的情境。

李煜浪淘沙词意

2002年 纸本
68cm × 68cm

此幅作品描写的是李煜的词，浪淘沙词意，雨不停的淅沥，泉水潺潺，花落流水春去也，表现了诗人的一腔悲怨的心情。画面以山水为文体，采用上下两段的手法。下段以山石和泉水，几片桃花花瓣，随水流逝。上段则以阴云雨意，表现了天，即天地人间的诗意。

山外初雨

1997年 纸本

68cm × 68cm

自然的阴、晴、雨、露、雪，给画家们提供了抒发情怀和描绘大自然的素材。此幅采山外一角，采用了山水和花鸟结合的方法，泉水溪流，青竹指向空中，使画面充实而有生气，鸟儿在雨中嬉戏，表现了大自然之美。

春雨

2003年 纸本

68cm × 68cm

镜头进一步拉近，山角，一对白头鸟在沐浴着雨的洗礼，几片竹叶表现雨的诗意。此幅也采用山水和花鸟相结合的方法。

雄风

2000年 纸本
136cm × 68cm

雄鹰是贾宝珉爱画的题材，尤以白鹰，她威武，高洁，雄气，因此常在他的作品中见到。此幅作品采用工写结合的手法，白鹰采用传统的勾染法，即线净，高洁，景采用寓意的勾染法，兰色的秋叶黑灰的松树，以衬托白色的雄鹰。衬景虽然也采用不同的线条，但确统一在一个色彩之中，动中取静，从而使画面产生线的韵律。

晚秋 (左图)

1990年 纸本

96cm × 68cm

此幅为画家有感而起，“因心造境，以手运心”的结果。是一种经过艺术加工的自然美。画家通过秋月、流云、枯柳、双鸟，来唤起人们对景物的遐想，寄托他的情思，反过来具体的艺术形象也同时感化了观者。“望秋云神飞扬，临春风思浩荡”，既指艺术家从生活中得到文思的启示，也指欣赏者见到作品中艺术形象之后受到的感染。“言有尽而意无穷”留给观赏者更多的想像空间，这正是画家的高妙之处。

生存之地

2000年 纸本

68cm × 68cm

此两幅均以水墨形式而作，画家通过不同的笔法，或湿，或干，或紧，或散，或正或侧，表现了不同感觉的线条，幽深、凝重、枯涩、刚直、轻柔，给观者享受线的美感、淡的雅亮，使黑白有强烈的对比，因此产生感人的艺术效果。

墨石榴

2003年 纸本

68cm × 68cm

晓波

2003年 纸本

68cm × 136cm

以荷花为主要表现题材，自古迄今历文不衰。其原因荷花有出污泥而不染的情操和亭亭玉立的身姿，红荷娇艳如霞，疑为六官粉黛，白莲冰清如玉，宛如月中仙女，因此历代佳作颇多。贾宝珉也是画荷的能手。此图以浓淡干湿不同的墨色，

以虚实不同的笔法，有轻有重，有紧有散，配以刚柔虚实不同笔法的叶筋和水草，慈姑，构成一曲和谐的韵律。荷花以白为主，局部略施粉红使之娇而不粉，清清秀润，其形如玉女出浴，其姿有如仙女们在轻声细语，荷塘的神韵均在不言中。

竹林双栖

1993年 纸本
68cm × 68cm

生活是艺术家创作的源泉，画家在广西采风中得此印象，要以线面对比的形式表现自己宁静的心态。以线面和黑白对比的方法，突出地表现了黑头小鹭的神态，中锋涩笔双勾了茅竹，以显示了画家的传统功力。

竹韵

2003年 纸本
68cm × 68cm

“竹兰梅菊”在花卉中要称四君子，也是一个花鸟画家的造型和笔墨训练的四个主要内容，形简但并非易学。是一个花鸟画家必须掌握的基本功，竹是画家最喜爱的题材，它刚直挺拔有如作者本人，因此常被表现在作品中。