

中国画家

画法经典图谱

赵占东

画紫藤

● 主编 贾德江 凤凰出版传媒集团 江苏美术出版社

图书在版编目 (CIP)数据

赵占东画紫藤/贾德江主编. —南京: 江苏美术出版社, 2005.12
(中国画名家画法经典图谱)
ISBN 7-5344-2039-3

I. 赵... II. 贾... III. 藤属—写意画; 花卉画—技法 (美术) IV. J212.27

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 151573 号

责任编辑 张延安
美术编辑 龚 婷
封面设计 龚 婷
装帧设计 秋 韵
审 读 刘典章
责任校对 吕猛进
责任监印 吴蓉蓉
黄 炜

ISBN 7-5344-2039-3

9 787534 420399 >

凤凰出版传媒网 www.ppm.cn

中国画名家画法经典图谱·赵占东 画紫藤

出版发行: 凤凰出版传媒集团 江苏美术出版社 (南京中央路 165 号 邮编: 210009) 集团网址: 凤凰出版传媒网 <http://www.ppm.cn>

经销: 江苏省新华发行集团有限公司 印刷: 江苏苏中印刷厂 开本: 889 × 1194 1/12 总印张: 24

版次: 2006 年 1 月第 1 版 2006 年 1 月第 1 次印刷 标准书号: ISBN 7-5344-2039-3/J · 1900 总定价: 200.00 元 (全套共 8 册)

营销部电话 025-83248515 83245159 营销部地址 南京市中央路 165 号 13 楼 江苏美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

编辑人语

文 / 贾德江

■ 赵占东

■ 1947年生于长春市，是原创型古典浪漫主义中国画名家。

■ 现为中国民族画院副院长，中国美术家协会会员。以写意花鸟画见长，兼善人物、山水，更以画藤、草著称，有“赵家藤”、“占东草”之誉。作品形神兼备，笔墨清新恣纵，具有浑朴清丽、挥洒自如的艺术风格。

■ 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、芬兰等国私人收藏家收藏。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》，著述有《中国画笔墨速成》、《花鸟画技法解析》、《荷藤榴柿画谱》、《老年学国画》、《赵占东花鸟画精品》等专著和多篇美术论文。

当代著名画家赵占东艺术档案

中国的花鸟画有着悠久辉煌的历史，自五代始，便已有了「徐家野逸、黄家富贵」的盛况。及至宋、元以后，文人画兴起，中国画坛便出现了以写意画统领画坛的局面。因而，以书写为上便成了写意中国画的主要创作形式。

赵占东以写意花鸟画名世，更以画藤草著称，他爱画草并开创了在中国画坛把野草作为画面主体的先河。他的作品清新恣纵，极尽书写之妙，其作品勾画之间显露出其深厚的传统绘画底蕴，既有清新逸气的小品，又有笔墨浩繁史诗诗般的力作。他用笔墨阐释艺术家的理想与胸襟，大胆吸收西画的营养并寻求将西画的素描与色彩因素笔墨化，完成了诸如《秋声赋》、《细流无声》、《芦汀秋韵》等一批力作。

赵占东是一个有着丰厚艺术学养、多才多艺且大器晚成的艺术家。他以现代画家的视角，站在中西文化的交汇点上，纵横中西古今，选择自己的方位，把中国传统绘画的笔墨与西画技法进行融通、化合，成就了他的中国画独特的艺术语言风格。他追求一种超越和弃器求道，达到了形而上的艺术境界。同时，他又是一个自己艺术上的战略家，对自己的艺术结构的铺陈有着整体的长远的规划。他的努力取得了可喜的成就，结出了丰硕的成果，适应了现代人的审美要求，走出了一条崭新的中国写意花鸟画创作之路。

龙蛇人韵 草木出奇

——赵占东花鸟画艺术赏析

贾德江

V

01

赵占东画紫藤

流水落花 2004 纸本 68cm × 68cm

紫瀑天香 2003 纸本 66cm × 46cm

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》、《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,辟出一条新的蹊径。

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

疏影 2005年 纸本 68cm × 68cm

抚风图 2005年 纸本 68cm × 68cm

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、任颐、缶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。师古人之迹使他明白：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、色调丰富而又意趣盎然的造型以及含蓄沉缅的笔法、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。

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，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《藤草系列》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《溢春》、《薰风》、《珠华图》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。

赵占东画藤与他画其他花卉一样，首先强调的是笔墨的韵味，同时又将笔墨与形质有机的结合，他用笔恣肆，笔墨遒劲、洒脱，不求形似，然而又不离形似，他将富有韵律的线条与氤氲的珠花巧妙地结合在一起，造成一种刚柔相济，收放自然，朴拙中具灵秀，粗犷中见婀娜的艺术效果。

赵占东十分重视笔墨书法的表情性，墨以笔为筋骨，色亦以笔为筋骨，讲究笔力、笔势、笔意的传达。但他又不墨守以墨为主、以色辅之的老套，也不拘泥于一笔一墨的精妙和设色的单纯。他总是以笔趋形，以笔传神，以笔抒情，以笔生趣，以笔施墨，以笔著色，让笔墨设色服从于特定的情境与感受的表现，据此分别使用，互换宾主，不但像任伯年一样地不舍众法，融双勾、泼墨、点厝、没骨为一体，甚至把山水画的皴擦点染引进写意花鸟画中，而且善于旁参西方构成的意匠与印象派的外光，从而造成了丰富的语言系统。在这丰富的语言系统中，赵占东一方面因情思与题材之异而取用词汇，另一方面则充分发挥了笔痕墨迹的浑厚朴茂和色彩的尖新浑融。他用色对比灿烂，又和谐统一。

从气象万千的生活中走出来的赵占东，怀着对美好生活与大自然的热爱，怀着对艺术的虔诚，将那份发自肺腑的情愫流露于墨迹毫端。他的画作表现了大自然的生机和山川花木的美丽，充满着浓浓的生活气息和诗意般的情调。为了画好紫藤，他曾到处寻觅千姿百态的藤萝，观察写生；为画好一幅花卉，他曾无数次蹲在花旁，反复写生、揣摩、领略、体验花的美丽外表与内在精神。赵占东画路很宽，所绘题材广泛，不论是傲雪的红梅、挺拔的松树，还是含苞欲放的牡丹与出污泥而不染的荷花，抑或是秋日长坡下迎风的劲草，均以真情投入，借笔墨之载体，诉画家之衷肠。画面酣畅淋漓、整一、大气；笔墨简练、单纯，浓淡对比强烈；用笔老辣纵横，用色鲜艳明朗，艳而不俗；线面结合、皴擦互用，浓墨重彩呼应。可谓传统中富新意，豪放中有法度，泼辣中见细微，朴拙中寓真情。他以现代画家的视角，站在中西文化的交汇点上，纵横中西古今，选择自己的方位，把中国传统绘画的笔墨与西画技法进行融通、化合，成就了他的中国画独特语言风格。他将西画中的艺术要素融入中国画的书写之中，提出了中国画笔墨的四大基本特征：即书写性、韵律性、氤氲性与诗性。赵占东的中国画笔墨虽然植根传统，但不拘泥于古法，其笔下的紫藤、野草、荷花，别具一格，清新恣纵，神韵天成，极尽书写之妙，其作品勾画之间显露出深厚的传统绘画底蕴。他认为：笔墨是中国画的基本艺术语言，只有熟练掌握，才能得心应手，并自如地运用它去创造、去表现。我们有理由相信，在不远的将来，我们一定会看到赵占东拿出一批更完美的力作来。

仲夏 2005 纸本 68cm × 68cm

佳果双雀 2003 纸本 68cm × 68cm

《紫藤》画法步骤

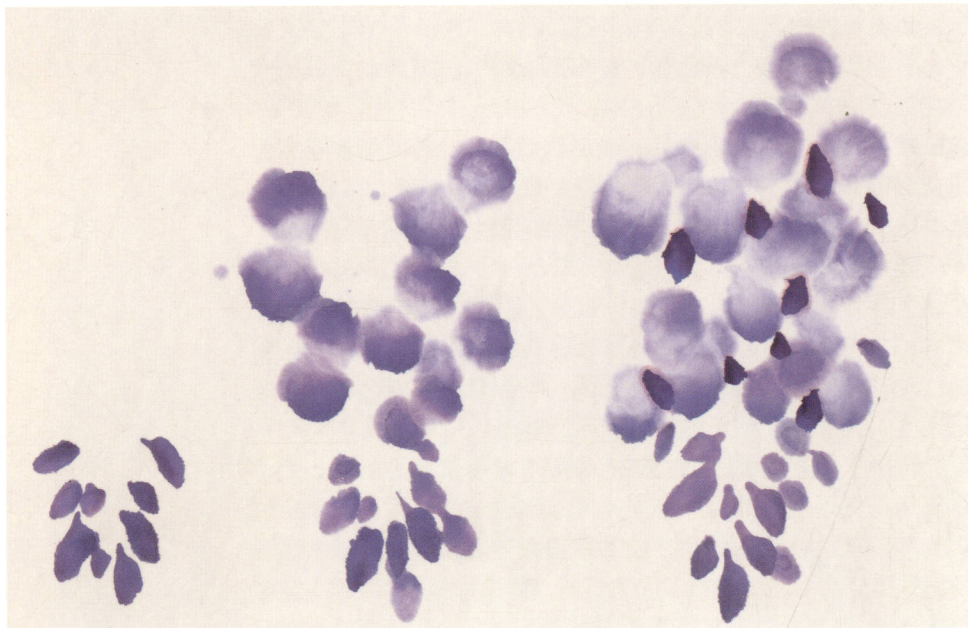
藤枝画法

画藤枝可采用“女”字交叉法。“女”字交叉，要注意接搭的两笔或三笔不能弧度一致而成平行线，空隙的大小也不能一致，不能排列，要有大小疏密的变化。“女”字交叉是一种无限折变、延伸中变化的线条结构，在运用中要注意浓淡、疏密、节奏和韵律的变化，要多琢磨、多练习。

藤叶画法

紫藤的叶子基本上是羽状结构，一般有11—13片叶子，如果不分向背地画出来，肯定像标本画。因此，我在画藤叶时，多画其在风动情况下的状态，这时画出的藤叶有些像草书中的“分”字，这种画法我称之为画叶“分字法”。

藤花画法之一

紫藤花与豆科植物的花没有区别，每个花朵由三笔组成。可用递减法来画写意藤萝花。先以二青调曙红，从花串最下端的最浓处画起，逐笔蘸水，越画越淡，然后调曙红成紫红色，趁湿点花心。点花心时要注意“攒三聚五”。

藤花画法之二

点完花心后，再补花柄，点花托。画藤花要注意前后花串的浓淡虚实变化和花串间的色彩变化，有的可偏蓝紫色，有的可偏红紫色，但色差不要太大。

2002 纸本
136cm × 68cm

薰风

画藤的顺序是：先画枝干，不要一下子画完，之后再画藤花，然后补叶，再补一些细枝或后面的藤花。从构图、色彩和“黑白灰”几个方面思考和调整，最后题款钤印。

(左图)

紫云 2005 纸本
68cm × 68cm

这幅《紫云》是采用勾写结合的方法画成，更加突出了枝条的前后关系和用笔的变化，同时加之勾写结合的巧妙，更加展示出了笔墨的情趣性，这是一幅用线条编织的自然之韵，因此这幅画给人的启示是深刻的，既有满纸氤氲又有龙蛇攒动。《金秋九月》也是一样，在赵占东的笔下，大自然都是一首首耳熟能详的自然之歌，画家落笔就进入一种自然流韵的状态，他的笔下并不完全是“天凉好个秋”，而是用瑟瑟作响的枝叶去倾诉画家对自然美的爱恋。

2002 纸本
66cm × 46cm

金秋九月

07

赵占东画紫藤

葫芦金秋 2005 纸本
240cm × 120cm

在藤科植物中葫芦是极富情趣和神秘色彩的。这幅画用笔肯定果断，更能阐释画家富有哲理的情怀，沉重的葫芦、白色花朵、浓重的叶子与疏密有致入木三分的线条构成了一幅和谐的秋的图画。沉甸甸的葫芦告诉人们秋的实在与美丽。然而那未剖开的葫芦里面，又包容了多少自然与人生哲理呢？

(右图)

2004 纸本 雨润花明
68cm × 68cm

这幅紫藤，虬曲攀缘，珠花灼灼，深得龙魂，播散着王者之风。以雄强的笔墨力度和绰约天成的韵律美，而超乎自然之美，传递着朴拙、清新、纯静、洒脱、高雅之风貌。被雨水浸润过的藤花，紫气氤氲，润含春雨。

雨潤花開
丁巳年
趙占東

v

09

赵占东画紫藤

(左图)

三月荣华

2004 纸本
90cm × 88cm

赵占东画路很宽，所绘题材广泛，不论是傲雪的红梅、挺拔的松树，还是含苞欲放的牡丹与出污泥而不染的荷花，抑或是秋日长坡下当风的劲草，均以真情投入，借笔墨之载体，诉画家之衷肠。画面酣畅淋漓、整一、大气；笔墨简练、单纯，浓淡对比强烈；用笔老辣纵横，用色鲜艳明朗，艳而不俗；线面结合、皴擦互用，浓墨重彩呼应。可谓传统中富新意，豪放中有法度，泼辣中见细微，朴拙中寓真情。这幅作品是以笔墨书写成的春天的印象，是春的一种笔墨形态，作者忽略了植物的原型，所表现的是南国春的胜景，画面是用粗犷的线条和大块的灰墨及沉稳的红色构成。整幅作品运用黑红两色，虽色彩鲜明强烈，但仍不失沉稳与高雅。

2002 纸本 紫瀑天香

170cm × 126cm

吴昌硕先生说：“作画不可太着意于色相之间。”色彩易俗，难成雅趣，可见中国画用色的难度。赵占东作画不避颜色，深得用色之妙。他认为：善用墨者未必善用色，而善用色者必定善于用墨。赵占东画藤，笔走龙蛇，飘逸灵动，穿插迂回，颇见笔墨。画面动静相生，极富节奏美感；串串紫藤花水墨氤氲，珠光卓卓，漾动着满纸薰风。

(右图)

1992 纸本
66cm × 66cm

春风

应该说,《春风》表达的是画家的一种艺术理想,画中所表现的并不是特定的植物,而是一种艺术生命的状态。画中赭墨大笔写成的老藤粗干与灵动飘逸的枝条形成对照,穿插闪动造成气势,画出了生命的张扬。明亮而夺目的蓝色叶点,似幻化了的叶子,使整个画面跳跃起来,充满了春天里新生命的活力。这幅画曾被选为1994年中国美术家协会的贺年卡。

凌云 2005 纸本
240cm × 120cm

在藤科植物中,凌霄是画家喜爱的绘画题材,画家喜爱凌霄攀援向上、志在凌云的气势。既有龙蛇般盘曲的虬枝,又有光洁如玉的新条,花开7月,如火如荼,漫天倾泻下来,十分壮观。这幅画用笔奔放,用墨淋漓,龙蛇攒动,一气呵成。两块巨石作为画面的前景与背景的枝条、花朵构成了一幅动静相生、疏密相辅的图画。

(左图)

天香

2003 纸本
136cm × 34cm

(右图)

金秋

2003 纸本
136cm × 34cm

韵律存在于一切具有动感和节律感的艺术中，各种韵律又是相互影响和相互借鉴的。笔墨韵律不是实物形象的翻版，而是画家依据形体把韵律的要素抽象出来，将其笔墨化。这些表现藤的作品正是这样一种韵律的抽象表现，其藤枝的流畅飘逸，斜线与曲线错落生发的动势，无不像一首乐曲的旋律，是一幅势韵、笔韵、墨韵、意韵俱佳的作品。“盘回千百态，挽结入霄云，”这首题画诗道出了赵占东对画藤的感悟。

赵占东画藤与他画其他花卉一样，首先强调的是笔墨的韵味，同时又将笔墨与形质有机的结合，他用笔恣肆，笔墨遒劲、洒脱，不求形似，然而又不离形似，他将富有韵律的线条与氤氲的珠花巧妙地结合在一起，造成一种刚柔相济，收放自然，朴拙中具灵秀，粗犷中见婀娜的艺术效果。