

当代名家工笔花鸟精品

DANGDAIMINGJIA GONGBIHUANIAOJINGPIN

主编 江中铸

赵宁安

北京工艺美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

赵宁安 / 赵宁安绘. — 北京: 北京工艺美术出版社, 2002.1

(当代名家工笔花鸟精品 / 江中铸主编)

ISBN 7-80526-406-6

I. 赵... II. 赵... III. 工笔画: 花鸟画—作品集—中国—现代 IV. J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 093760 号

〔编辑人语〕中国花鸟画是世界艺林中一枝罕见的奇葩,在我国已延续了一千多年,有着极高的艺术品位和雄厚的群众基础。近些年来,花鸟画得到空前的发展,尤其是以中青年为主体的花鸟画家,用他们能融贯中西艺术而并未远离中国传统的审美范畴的思维,用他们饱含与时代特征、地域风情相吻合的彩墨,创作了一批批有较高意境、气韵、格调的工笔花鸟画作品。这些新作,不仅丰富了工笔花鸟画艺术的表现技法,拓展了花鸟画的题材范围,更为 21 世纪的花鸟画走向世界提供了有益的参照。

为此,我们选择了 12 位知名于世的花鸟画家,出版了这套《当代名家工笔花鸟精品》丛书,让广大读者走进他们绚丽多彩、令人赏心悦目的花鸟世界。这些在传统与现代之间进行创造性选择的艺术家作品,是当代中国工笔花鸟画高水平的集中展示。细心赏析这些别开生面、富于新意的作品,专业和业余美术家可从中得到创作的启迪。同时这套丛书也是有志于工笔花鸟画的习画者临摹学习的优秀范本和自学的教科书。

赵宁安 1945 年生, 山东人。1979 年考取中央美术学院研究生, 师从李苦禅教授研究大写意花鸟画。1981 年毕业, 获文学硕士学位和叶浅予奖学金并留校任教。现任中央美术学院中国画系教授、硕士生导师、花鸟画室主任, 兼任日本东洋美校客座教授。作品多次参加国内外大型美展, 多次获奖并被中国美术馆等国内外艺术专业机构收藏; 多次应邀出访欧、美、亚各国举办画展和讲学考察。出版专著有《赵宁安画集》等八种。1999 年获联合国“世界和平教育奖”。

· 艺术品评 ·

赵宁安的花鸟世界

薛永年

自八十年代至今,赵宁安名声日著,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,但是却有两种风格引人瞩目:一种在朦胧朴茂中显生机,另一种在写实形象的装饰意匠中见韵味。两种相比,他更瞩目于前者,但两种一致的特色是境阔景茂,形真趣远,典雅清新。

一般而言,他的作品取景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,一方面在于夸张地运用了实者虚之穿插掩映的技巧,如茂盛的竹林以双钩画法,后面补以时隐时现的黑石,密集的芦苇以赭色作没骨,掩映着其后成行徐行的鹌鹑;另一方面在于取其“大象”的整体观照,并辅之以光色的变幻。

他画花木极少一枝半叶,大多成丛成片,又善于“舍形而悦影”,极显其花光的迷离烂漫与光照露气的空濛变灭,造成了草木蒙茸花团锦簇的氛围,大有“乱花渐欲迷人眼”的葳蕤扶疏,亦有“绿荫如雾斜阳晚”的诗情曲韵。这也是一种“似与不似之间”,却完全摆脱了前人的程式,也就抛开了程式对即物抒情的束缚。如果只有分花布叶的迷离悄恍,没有真实生

动的具体描绘,很可能失之空泛而未必引人。赵宁安显然早已注意于此,他善用具体入微的禽鸟虫草“凿开混沌”,“画龙点睛”,以花木的迷离隐约反衬鸟虫的鲜明生动。

那些禽鸟虫草也完全相同于前人,或有传统小写意的洗练,或有传统工笔的精丽,但造型的准确已远胜古人,更加形具而神生,画静而寓动,水墨的韵致又能辅以鲜丽而略有装饰性的色彩。

笔墨设色是构成中国画语言的重要因素,在写意画中,笔墨的强化与设色的弱化,笔墨的书法化与设色的单纯化,既标志着民族的特色,又使中国画的面目趋于稳定。赵宁安为刷新花鸟画的意境与情趣,也在笔墨设色上进行了有别于古人的探索。不是完全抛弃固有的传统,而是治众法为一炉,不是以西法取而代之,而是吸收融化为我所用。

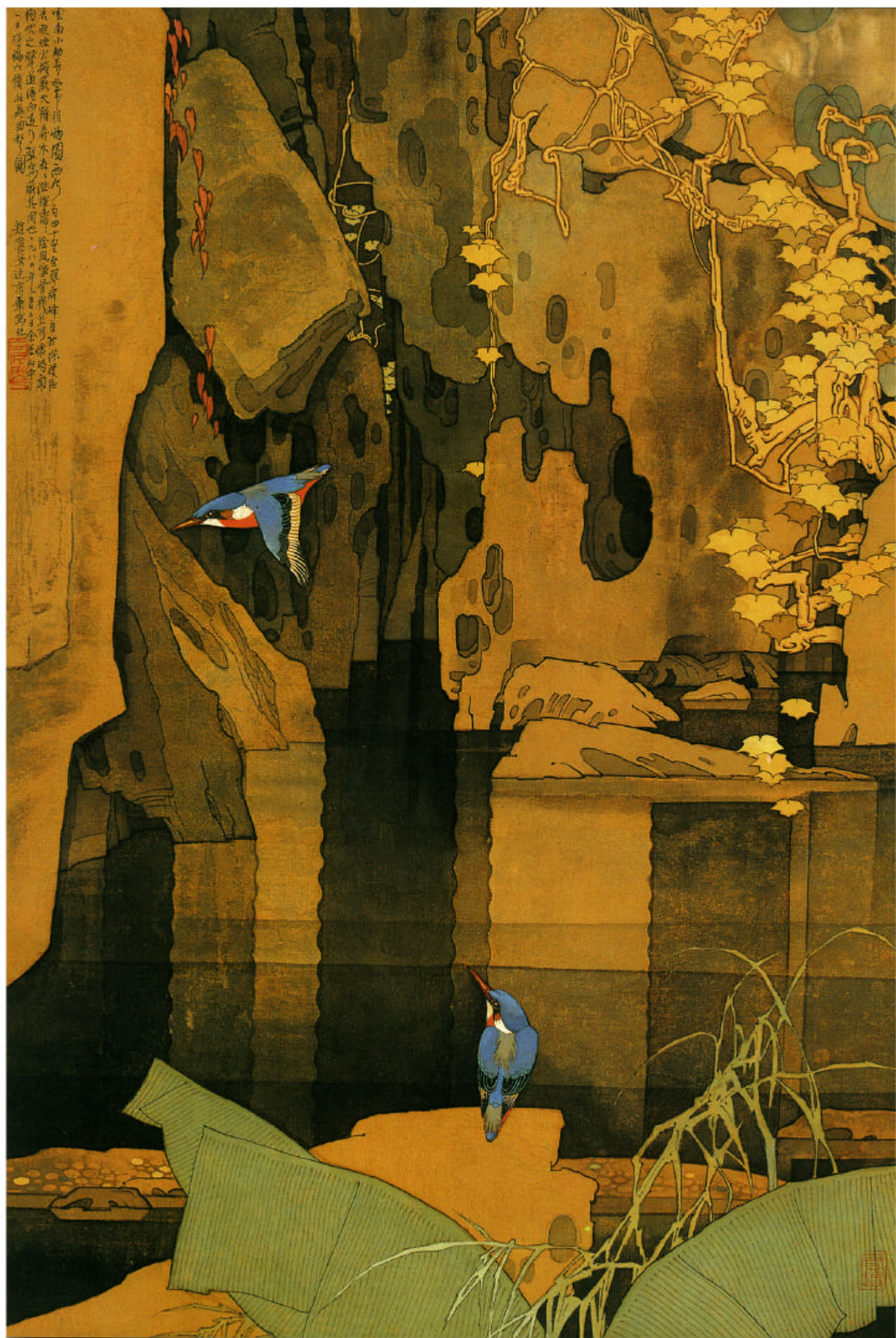
他没有忽视笔墨书法化的表情性,但不墨守以墨为主以色辅之的老套,也不拘泥于一笔一墨的精妙和设色的单纯。他总是让一定的笔墨设色服从于特定情境与感受的表现,据此分别体用,互换宾主,不但像任伯年一样地不舍众法,融双钩、泼墨、点厾、没骨为一体,甚至把山水画的皴擦点染引进写意花鸟画,而且善于旁参套色版画的色墨对比,装饰艺术的秩序与律动,西方构成的意匠与印象派的外光,从而造成了丰富的语言系统。在这丰富的语言系统中,赵宁安一方面因情思与题材之异而取用词汇,另一方面则充分发挥了笔痕的浑厚朴茂和色彩的尖新浑融。他用色既对比灿烂,又和谐统一,对比则分块处理,和谐则渐次过渡。对白粉的使用,使赵宁安的花鸟画别饶风致,常常因白粉与色墨的比衬交融,造成明丽清快的情调与粉光融融的韵味。

中国花鸟画自古便称写生,讲求“观物之生”,表现对象的特质和生命。赵宁安用以实现出新的主要凭借之一便是写生。他在写生中注意深入研究对象,力求“穷理尽性”,尽精微而致广大,升华感受。继而以中国特有的笔法线条,在物我的联结上,进行既状物又抒情的概括,同时注入个人的气质性情。再则以默写的功夫来不断涵养对物写生的取舍,靠着离开对象后的“若忘若忆”,合造化与心愿,变自然为艺术。正是由于他把写生当作了通向创作源头的桥梁,所以顺利地避开了只知临摹者的为法所缚,不再以古人的眼光看自然,不用别人的步履闯世界。坚实的写生作为基础,他的广学诸家便不会淹没自己,近年的创作已渐入新境。尽管目前他的艺术还存在着尝试过多用力分散的美中不足,但不图捷径,不求早熟正是大器晚成者的成功经验。我深信,赵宁安的思考和实践必将在更高的层次上把他好学敏求的领悟更充分地展现开来。

细语 1994年 纸本 52cm × 66cm

陸南小姑身爲一羽地閣西九月一日丁巳全氣肅峰自苦保度臣
有無之疾遂傳大醫王本在位指掌陰陽懷春釋其病亦亦亦亦
何代之疾遂傳大醫王本在位指掌陰陽懷春釋其病亦亦亦亦
一從臨川懷此英回好一從臨川懷此英回好一從臨川懷此英回好
趙東坡文正君集卷七

珍品册页 1994年 纸本 22.5cm × 20cm

回声图

1980年 绢本

75cm × 50cm

珍品册页 1994年 纸本 22.5cm × 20cm

珍品册页 1994年 纸本 22.5cm × 20cm

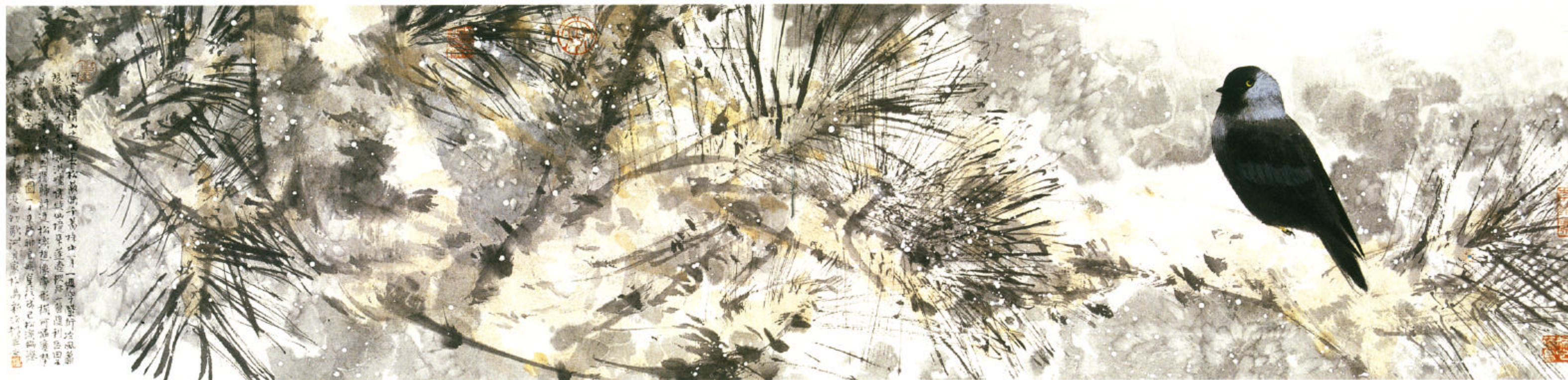
珍品册页 ·
1994 年 纸本
22.5cm × 20cm

珍品册页
1994 年 纸本
22.5cm × 20cm

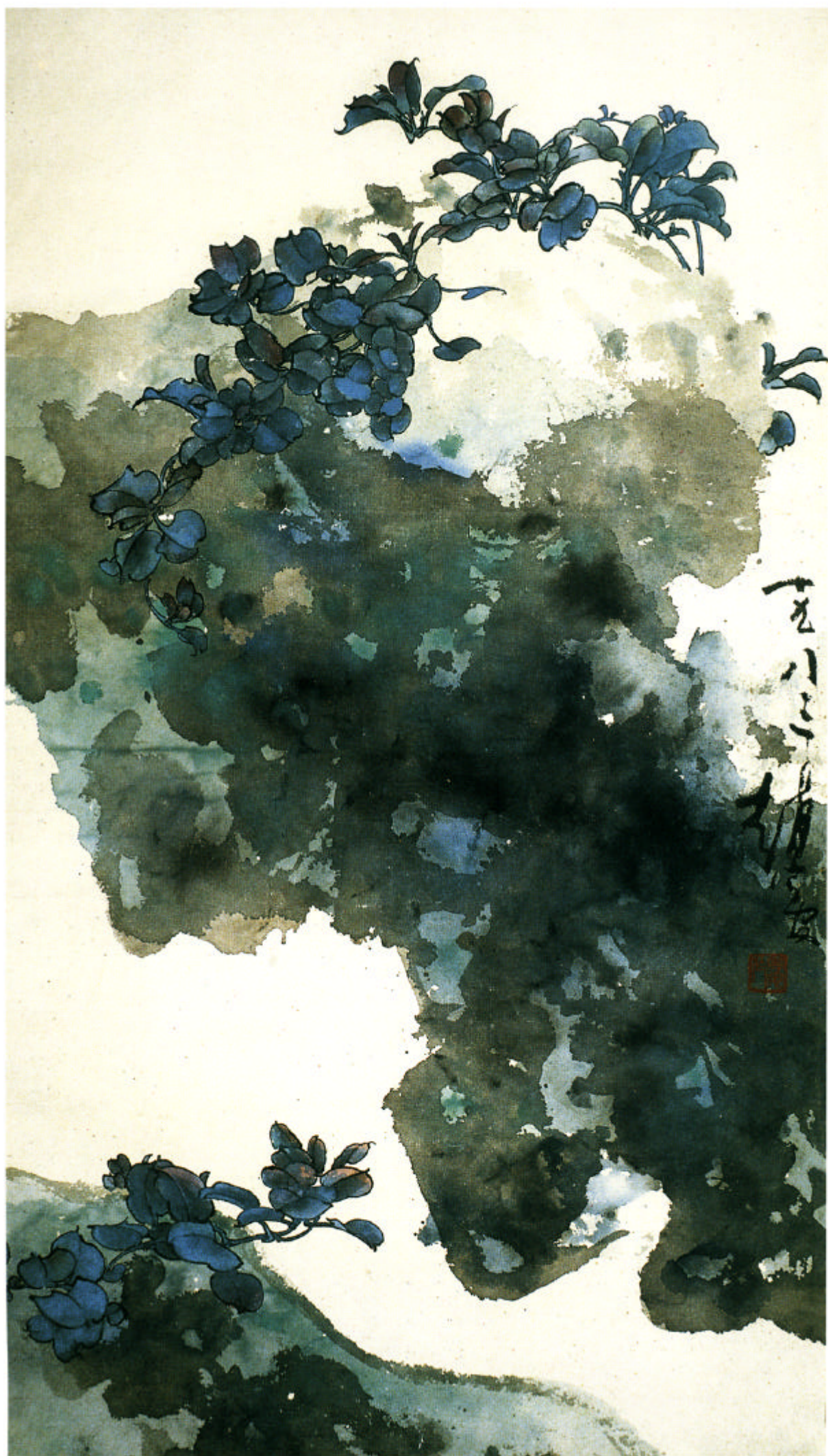
珍品册页 1994年 纸本 22.5cm × 20cm

雪韵 1996年 纸本 34cm × 136cm

竹下图 1992年 纸本 34cm × 136cm

秀石图

1983年 纸本

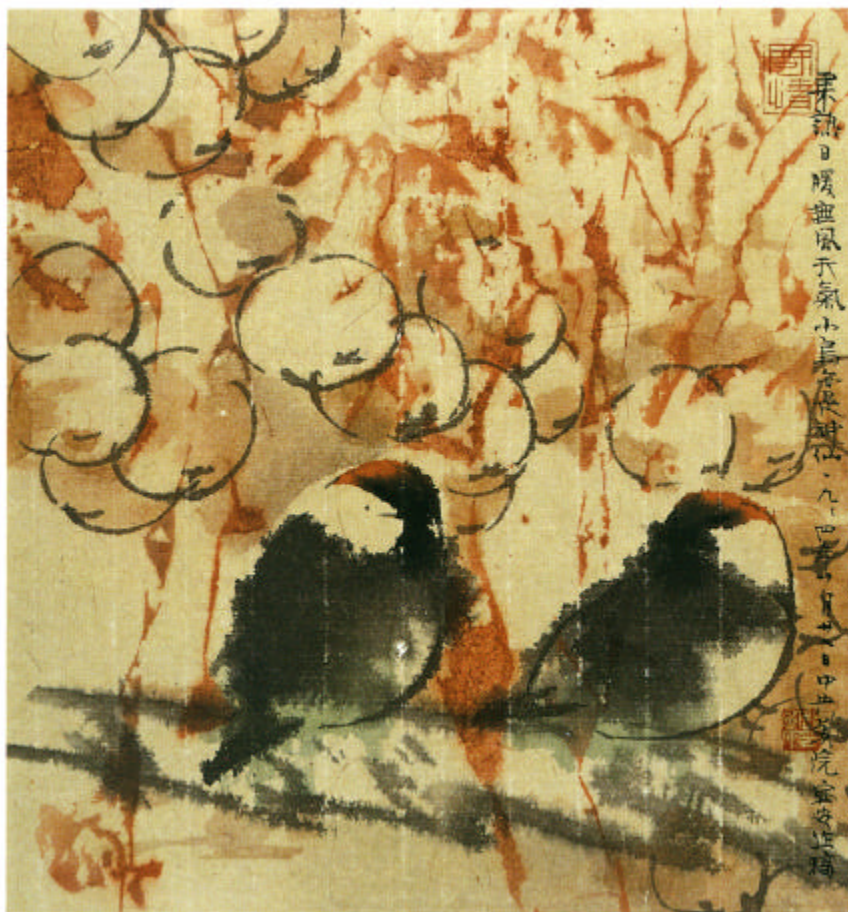
97cm × 44cm

朝酣 1991年 紙本 66cm × 60cm

晚香 1991年 纸本 40cm × 44cm

珍品册页
1994年 纸本
22.5cm × 20cm

珍品册页
1994年 纸本
22.5cm × 20cm

珍品册页 1994年 纸本 22.5cm × 20cm

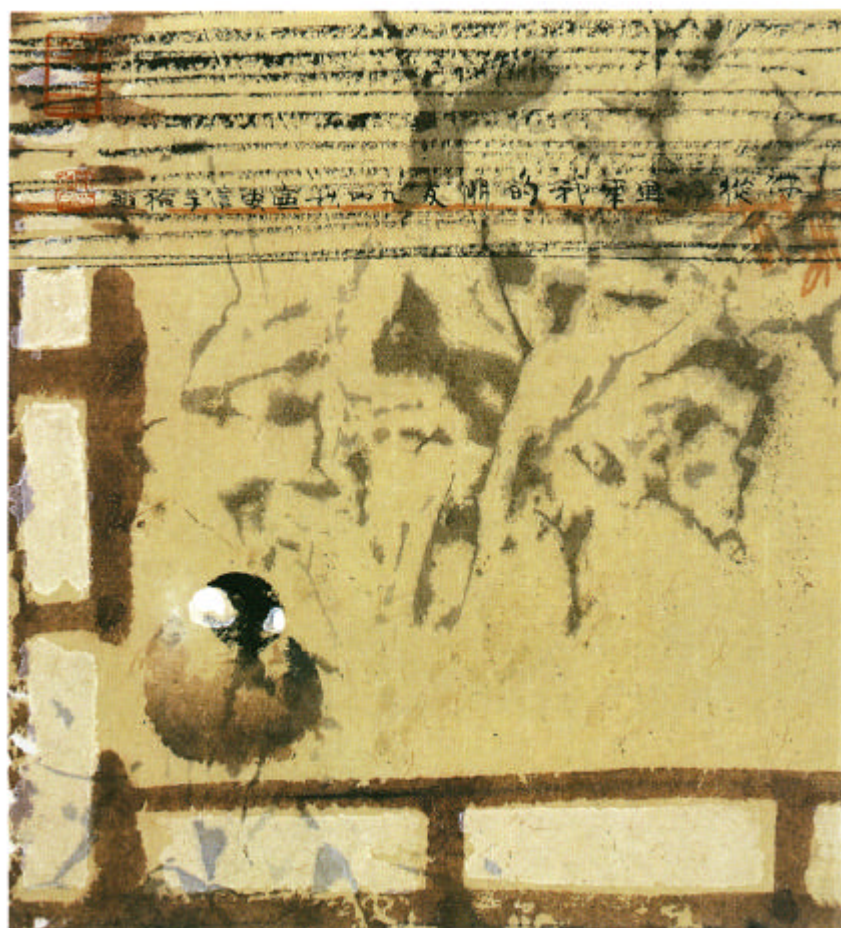
竹林双栖图 1994年 纸本 34cm × 48cm

珍品册页

1994 年 纸本

22.5cm × 20cm

珍品册页

1994 年 纸本

22.5cm × 20cm