



自然 生活 笔墨

——赵占东的花鸟世界

赵占东艺术简介

原创型彩墨花鸟画家,全景花鸟画派领军人物,中国美术家协会会员,民族画院副院长。

赵占东始学油画,从上世纪70年代开始写意花鸟画的创作研究,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。多幅作品入选全国、全军美展和国内重要展览。艺术成果被收入《中国艺术大家》《当代中国美术全集》《中国画坛五大家》《聚焦中国书画大家》《光耀盛世——中国画坛巨匠》《中国辉煌——中国书画功勋人物》等典籍。

坚持以书入画,追求中锋用笔,刚柔相济,苍厚氤氲,水墨华滋的艺术风格。从传统中学习基本的语言方式,从西洋画中汲取可用的营养,并把西画语言笔墨化,书写化,成功地完成了中西绘画语言的融汇贯通,丰富了中国画的母体笔墨语言方式,因此受到学术界的广泛关注和认同。

出版有专著《中国画笔墨速成》《花鸟画技法解析》;画册《中国花鸟画名家技法讲座——赵占东写意花鸟画艺术》《荷藤榴柿画谱》《赵占东画集》《中国近现代名家精品丛书——赵占东花鸟画精选》《中国画家画法经典画谱——赵占东画紫藤》《中国当代国画家作品集——赵占东精品》《中国当代美术名家经典——赵占东卷》《荣宝斋推荐艺术家》《中国美术家大系——赵占东卷》《大匠之门——赵占东全景花鸟精品》《大家气象——赵占东作品》等。

■ 刘文西

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,悬争的瀑水,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,其国画作品就可能会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、诗性是国画笔墨的基本特征。他走过许多名山大川,做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。

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

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



荷风赋 145×360cm

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:野草劲藤与其它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。

对中国文学、诗词的积淀是赵占东中国

的融汇,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。希望赵占东在今后的艺术道路上更上一层楼。



■ 赵占东

笔墨贯穿于整个写意画的创作,它既是笔墨本身,同时也是创作过程。它以独特的方式存在和发展,中国画的笔墨极富抒情性,因为画家也是诗人,他们往往以躁动的笔墨抒写对于美的感悟和裁定。

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。作为艺术语言笔墨应与人们的审美习惯一样,带有约定俗成的形式特征,其形式特征一般表现为书写性、韵律性、生动性与诗性。

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。

在蓝瑛、青藤、八大、任颐等人的作品中,我们所领悟的不仅是美的艺术,也是一种流传千年的笔墨之灵。我喜欢中国画的笔墨传统,追求笔墨与形体的最佳结合,用富有韵律的笔墨语言去表现对于自然的感受与爱恋。古人讲,笔墨首取气韵,气韵存在于点、线的架构,存在于横披竖抹,顺逆往来之中,这是生动中的气韵,气韵中的生动。所谓韵律,存在于所有的艺术门类之中,音乐、舞蹈、诗词概莫能外。然而,气韵与韵律不尽相同,它属于写意中国画的艺术准则,其中包括势韵、笔韵、墨韵与意韵,是画家美学理想的迹化。

笔墨是虚境,也可以说是笔墨化了的实境,它不是真实生活的再现,而是精炼的、符号化的艺术语言。它以力承笔,以势托形,以韵载物。因此,虚境是比实境更自由、更抒情的艺术语境,它与作品的生动性是并行不悖、相得益彰的。

没有实践的理论是空泛的,而没有理论的实践是盲目的。笔墨会因为理论的总结而变得清晰,理论会因为笔墨的实践而变得明确。



自在清香 48×178cm



激涧繁华 48×178cm



竹韵清风 48×178cm



闲花漫语 48×178cm