

翰墨齐鲁——首届全国花鸟画作品展举办

山东省美术家协会花鸟画艺委会同时成立

为进一步弘扬中国传统花鸟画的创作理念，充分展示我国当代花鸟画创作的最新成果，促进中国传统花鸟画的进一步传承、创新与发展，2014年9月，由中国美术家协会、山东省文学艺术界联合会主办，山东省美术家协会、临沂市人民政府承办，临沂佰易理财服务有限公司协办的“翰墨齐鲁——首届全国花鸟画作品展”近日在临沂举办。展览共展出花鸟画作品213件，其中优秀作品53件。本次展览全面展示了当下我国花鸟画艺术的创作水平和整体面貌。为进一步促进我省花鸟画创作繁荣与发展，经山东省文联党组同意，山东省美术家协会花鸟画艺委会在展览开幕期间同时宣布成立，这是山东省美术家协会在继油画艺委会、水彩(粉)画艺委会之后，成立的又一专业学术机构。

拓展传统笔墨
抒写时代精神

——观“翰墨齐鲁——首届全国花鸟画作品展”有感

□ 高毅清

“翰墨齐鲁——首届全国花鸟画作品展”以齐整的篇幅，丰富的内容，精湛的技术和与时代同步的精神面貌呈现在人们面前。花鸟画，这种有着千年古代传统、百年现代创新的美好画种，在社会文化繁荣昌盛的今天，展示出新风貌与意境。

这次全国花鸟画展，显示出花鸟画的专业化水平和花鸟画创作的时代性特点。作品体现出艺术家对花鸟画创作的当代思维和革新实验——既透露出对传统的坚守，亦张扬出对形式的变换；既描绘出自然事物的样貌，又营造出某种超现实的空间；既能彰显技术的严谨全面，亦能表现风格的清新淡然……在快速兴起的现代工业社会与消费时代，花鸟画如何反映社会生活和时代特征，如何寄托与表现文化与情感，如何提升与陶冶人的审美理想，成为花鸟画艺术家在创作中的自觉追求和不断探索的学术问题。“翰墨齐鲁——首届全国花鸟画作品展”，作品犹如答卷，显示出艺术家的观念与心声。观此画展作品，可以感受到其鲜明的创作特征：

传统根基与时代特色

面对花鸟画创作的多元观念与无限可能，艺术家意识到，中国古代花鸟画传统——或宫廷艺术的精致典雅，或文人艺术的笔墨恣肆，或市井画家的通俗写实，依然是现代花鸟画发展与变化的根基。花鸟画透视出传统文化的底蕴与修养，才会闪烁出绚丽多彩的华彩、沉静从容的气质和自在自信的光彩。

花鸟画创作的传统体现在“为天地万物传神”与“抒情寄兴”精神追求上。花木草禽可赋予其人的道德情操和社会理想，依托花鸟形象传达出的精神境界才是花鸟画的美好内核。花鸟画创作的传统还体现在工笔设色和水墨写意的形式技巧上，千年文脉延续不断，其画法区别于世界上其他任何艺术样式，成为中华文明的独绝。花鸟画无论工写兼染，水墨丹青，其创作都是以写生为底，移生动质，变态不穷，传达花鸟的生命力及不同个性特征。这次画展，艺术家将传统作为创作的根基显而易见。

在现代工业化、信息化和消费社会背景下，经济迅速发展，多元文化碰撞交融，使得绘画创作有了自由拓展的新空间。艺术家以更为理性和轻松的心态，通过花鸟载体，以现代语素表达对客观世界的感受和认知。因为科技发展，信息便捷，人对自己生存的世界了然于胸，对事物的认知更为全面而准确。艺术家对自然事物的感受与表达会更具全方位和多角度，更具有时代文化发展的敏感和创作理念建构的自觉。此次展览，能够感受到花鸟画题材和立意的丰富，感受到花鸟画形式与技法的新意呈现。诸如追求画面的形式美感、塑造形象的个性卓然，主题立意的公益视野、心声情感的率直无拘……现代感不是宣言和口号，它成型于画家的生命感受，自然而然地在作品中蜕变出来。与花鸟画的传统相比，现代花鸟画作品的性格更加开朗，想象空间更为广阔，物象更加平凡普通，境界更加美好可人。花鸟画家的创作力求突破传统功能限制，适当挣脱其固定程式束缚，建构起更加突出的主体意识，更加丰富多元的现代花鸟范式。

精湛技法与丰富样式

“翰墨齐鲁——首届全国花鸟画作品展”，感觉作品篇幅齐整，技术精湛，是花鸟画大制作的规模汇集，体现出明显的专业化特色。此次花鸟画展，是绘画体制内的官方策展，其作品要求、展出规模都显示，这是体现花鸟画创作才华和艺术修养的主流文化活动。

此次全国花鸟画展的两百多幅作品，工笔设色为多，以其造型严谨，制作上佳，设计新颖，体现出画家的专业性素养而给人深刻印象。水墨写意花鸟画的精彩在于即兴与才情，笔墨充满魅力，极具个人化要素，观赏时产生的启示与共鸣，让人激动、满足但难以描述或分享。但花鸟画主题创作具有理性的思维特征，画家创作是可以有效控制的行为过程。花鸟画创作，无论是工是写，均主题先行。花鸟形象刻画可以精益求精，画面效果体现出画家的掌控过程。本届工笔花鸟画创作，其构思与落笔，路径清晰，节奏分明，形象真

实，笔力讲究，画面唯美且能突出主题，并展示其个人风貌，绘画创作的确可以体现出画家的专业素养和造型能力。工笔画是最接近西方写实造型效果，最能表现现实情境的绘画方式，亦是灵活使用新材料和新方法，可以严格控制创作效果的绘画方式。水墨写意表面上似乎可以率性而为，但没有扎实的功底和长期的修为，也难达到臻美之境，其情感的激荡与笔墨的控制，则形成宣纸上的皴写晕染而达成自在自得。

中国宋代宫廷花鸟追求“理”性，促使宋代花鸟造型准确、刻画严谨、赋色真实，形成生动描绘物象结构形态的造型传统；西方绘画以光影为手段，真实描绘物象的体积与空间，形成其再现客观事物的造型传统。现代美术教育使得几代画家特别是年轻画家从中国传统绘画造型和西画造型方式中共同受益，使得中西造型规律、中西色彩与空间表现规律、中国以线造型和笔墨写意规律都成为画家基本绘画素养和造型表现功力。此展诸多作品反映出画家在物象刻画和笔墨处理方面达到很高水平，他们观察事物之细致，表现手法之精到，空间表现之深邃合理，色调处理之清新雅致，或可用“炉火纯青”、“尽善尽美”来赞叹和形容！艺术家对绘画规律的综合把握和运用，在一定原则下灵活处置画面关系，皆有新的创意和高招。

从本届画展看，绘画技术的得心应手导致画面形式的丰富多样，题材样式、造型样式、设色样式、笔墨样式、空间样式、风格样式等，构成展览作品的绚丽多彩。精湛技术使得人们对画家展示的物象空间和主题立意有感可信，唤起人们对生活中美好事物的回味，对大自然美好形态的眷恋，对生活环境保护的情感与责任，亦可以陶冶性情，提高审美感知能力。花鸟画以情感和想象作为纽带，将画家与观者相连，使其在艺术审美的视域中共同成长。

生活底蕴和艺术创新

此次全国花鸟画展，艺术家创作反映出对生活的了解与感受，作品接地气，有细节，有态度，展示出较为深厚的生活底蕴。

花鸟画是最传统、最耐看、最通俗的艺术形式，但同时也是最奢丽、最高傲、最难以知懂的绘画样式。虽然社会历史发展不断调节着古代权贵与文人绘画理想的对峙，但不食人间烟火，依然是花鸟画艺术在阳春白雪层面上的视觉文化特征。现代社会发展中的花鸟画艺术，尽管流行于市井民间，消费于商贾官办，但花鸟画艺术的纯粹和高贵不曾艺术家心目中打过折扣。花鸟画创作是画家体现艺术理念与表现能力的有效方式，可以文化修养和造型能力达到花鸟画创作的雅文化层面。虽然花鸟画最精彩耐读的可能是笔墨小品，但主题创作亦是艺术家成就的必经之路，是素质能力的质检站和加油站。现代花鸟画家的素质能力包括对生活的体验和认知，更包括对社会自然现象的抽象和提炼。将此迁移到自然中的花鸟形象中，便会使之成为“有意味的形式”。

本届花鸟画作品展中，诸多作品富有生活气息，来自生活经验，其某些细节的描绘甚至有点睛之效。画家似乎就在画中物象之中，将细腻温之情，通过笔墨的微妙流转，注入给花草禽鸟，营造出某种人文情怀和精神栖息的港湾。在这些作品中可以注意到，画家不再套用传统的模式和符号，而是用自己的眼睛去对美的新质寻找、探求、发现，用自己的思维去认识世界自然，用自己可能做到的手法进行创作表现。这样的作品来自对生活的观察体验，坚持写生、坚持记录，在生活的沃土中采掘与付出。也惟如此，才能创作出精神兼备、气韵生动的花鸟画作品，才能创作出具有新意和时代特色的花鸟画作品。

中国画对境界和笔墨要求几近苛刻，历史上也留下大量的精品佳作。画家应该具有高超的技巧，还要具备丰厚的学养和情操。现代花鸟画的创新，既要包容花鸟画的传统格局，又要在创作理念和现实现象的归纳中，实践对传统图式的现代转换。

“翰墨齐鲁——首届全国花鸟画作品展”，是一次花鸟画好作品的汇集与交流。既表现出花鸟画的传统样式和东方格调，又彰显出花鸟画的现代拓展与时代风貌。艺术家们的精彩之作对中国花鸟画的未来走向，必将提供有益启示与创作借鉴。

(山东) 王玉山 雨林情

(山东) 卜现泉 南国幽梦

(河北) 安平 林深偷送好声音

(江苏) 于国成 秋声

(北京) 刘芝 蕉林聚贤

(辽宁) 王勇 初融

(陕西) 黄高辉 绿荫之下好乘凉

山东省美术家协会花鸟画艺术委员会
机构主要成员名单

名誉主任：(以年龄为序)

郭志光 曾昭明 沈光伟

顾问：(以年龄为序)

齐辛民 谭英林 尹延新 杨文仁 郑向农 李波 王盛华 房新泉

主任：朱全增

副主任：(按姓氏笔划排列)

王绍波 王居明 刘玉泉 孙成刚 杜华 何乃磊 宋坦克 张星斗 陆山

赵安民 赵英水 秦海 上官超英 韩玮 雷家民

秘书长：韩玮(兼)

常务副秘书长：张宜

副秘书长：(按姓氏笔划排列)

王征远 亓德顺 刘扬 刘安民 许芳 孙建东 李京波 杨庆芬 张家会

陈宏光 侯钧 姚秀明 郝麒 徐先堂 韩英伟