

▲龙之舞 145cmx730cm 纸本 2011年

○吉瑞森

1963年生，中国美术家协会会员，首都师范大学教授。

2002年，《芭蕉》获纪念毛泽东“在延安文艺座谈会上的讲话”60周年美术作品河北展区金奖。2003年，《版纳三月》获第二届全国中国画大展铜奖；《版纳之春》获2003年全国中国画作品展优秀奖。2004年，《竹根》入选第十届全国美展；《石斛兰》获《庆祝中华人民共和国成立55周年全国青年书画展》优秀奖。2005年，《秋韵》获第十二届全国中国花鸟画邀请展金奖。2006年，《雨林深深》参加2006年中国画家提名展。2007年，《晨》参加“纪念叶浅予百年诞辰”中国画提名展。2008年，《苍生》“首届中国画线描艺术展”特邀参展作品。2009年，《泼水时节》入选第十一届全国美展。2010年，参加“滇风六人”上海展。

出版专著《中国当代国画家作品集》、《吉瑞森写生线描画精品》、《中国画精神》。

▲版纳竹韵之二 246cmx123cm

生命之歌

——吉瑞森国画近作评论

吉瑞森是个热爱生活的人，不容心中存一丝阴霾。豪爽、洒脱的侠气品性，有如抚照一切心灵角落的阳光，既找不到悲冷、空幻的东西，也绝不标榜什么禅意，凸显了画家对生活和艺术遏制不住的激情。

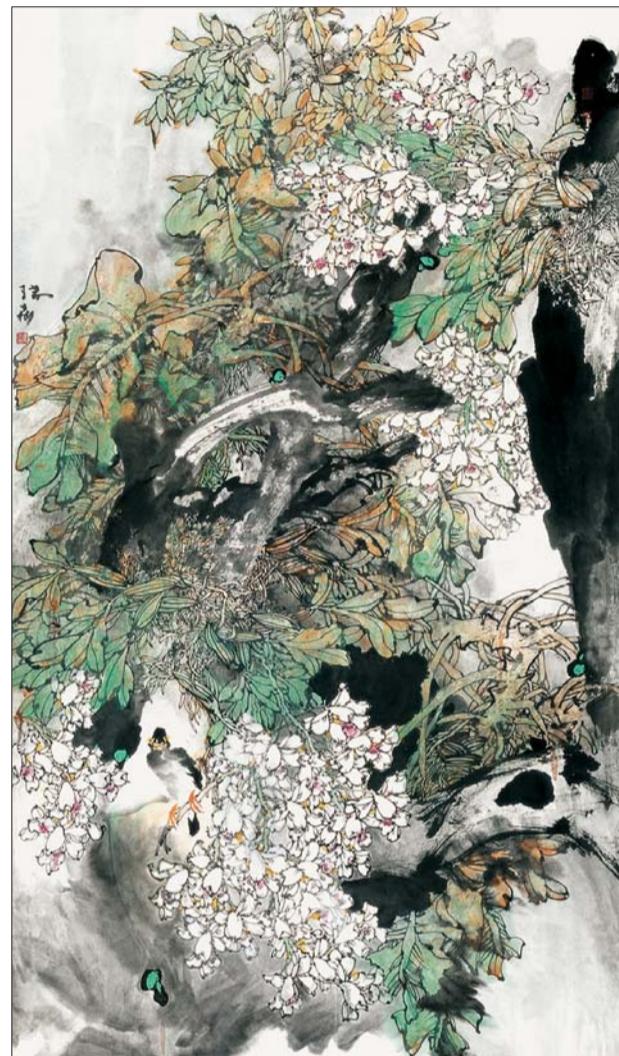
新世纪初，吉瑞森考入中央美术学院首届博士生班，师从郭怡宗、张立辰教授。他在表现手法上重视捕捉物象生命特质的写生传统，描摹忠于自己的内在感觉，用笔善细而不亲纤弱，浓染而不觉媚艳，长笔勾勒而没有霸气粗野，轻盈描绘而没有俗韵，写实状物各尽精妙，用渍墨渍色渲染热带植物的阔叶、雨林的迷朦幽深，以及山石和竹根、树藤的点苔。渍痕和特殊的肌理，既烘托、虚化了背景，又突出精勾细勒的绘画主体，丰富了花鸟画的造型语汇，感情与理智的高度协调使得作品极富诗情画意。吉瑞森打破了传统花鸟画内容单一和形式简洁的固有程式，摒弃传统国画常常显露混杂拼凑，构图疏落的缺憾，和背景、衬物之间缺少有机的互为联系的面貌，渗透着他对自然胜境形神的透彻见解。

同时，吉瑞森突破传统折枝花鸟的构图模式，“野、破、乱”的原生态植被经过“有意味”地组合与重构，布势满中求透，实中藏虚，利用画面形成空白及色彩的深浅、冷暖和景物虚实疏密的反差，使之成为画面中的“透气孔”，他的作品呈现出满而不闷，形密而气舒的韵致。热带雨林的幽深、丰茂与生机，静谧幽深与繁茂葳蕤，无不表达得充实而饱满，浸透了如火般的情愫与浓烈意象，大面积、多层次的图式结构，密密层层的树木虬枝衬托着明朗鲜脱的主体花卉，大自然树木藤蔓繁盛纷繁，花草禽鸟相互争艳，迥然不同于古画凄清孤寂的意趣和情调，明丽绚烂的时代美感恰当地表达了画家对于云之南那铺天盖地的绿，及漫山遍野花色的生命礼赞。吉瑞森挥洒的生命勃发的新境界和形式语言的个性化，不仅展示出生命的蓬勃之美，而且展示出他精心建构的形式之美。

吉瑞森的绘画作品出新意于法度之中，却充满现代感构成

形式，具有较强的设计意念和丰富的象征意义。他崇尚塞尚式的形式主义，对画面空间分割后重新塑造。云南的巍峨雪山、红土山丘，西双版纳的茂密林荫，不但是吉瑞森创作灵感的源泉，也是他再现巴比松画派笔下的世外桃源的最佳对象，他将自己的生命化为线条与色彩，以心为笔抒写对自然生命的礼赞。由此，画家对色彩的处理已初步摆脱了传统的“随类赋彩”的直观再现方式，而赋予了更多的感情色彩，使色的铺陈成为诗化的语言。吉瑞森偏爱蓝色、绿色一类冷色调，冷色具有“宁静”的心理感觉和视觉感染力，与西方现代艺术家康定斯基的认为“蓝色是典型的天堂色彩，它能唤起的感觉是宁静”，“绿色是最平静的色彩，对于筋疲力尽的人是有益的”如出一辙，亦合于清人王原祁提出的忌躁求雅，舍动求静色彩观，使作品于单纯中见丰富，在静穆中寓生气与热情。中国哲学把“静”视为天道、人道和自然之道，看作是天地之根，这种文化观在艺术中表现为对空灵的静境和静美的追求，“静故了群动，空故纳万境”，人空其欲念，静其心态才能将精神境界升华于“天人合一”的“道”的层次，悟会艺术的真谛。

方士庶在《天慵庵随笔》中说：“山川草木，造化自然，此实境也，因心造境，以运心，此虚境也”。所谓实处见功夫，虚处见性灵，吉瑞森的绘画艺术既讲究笔墨韵致，又追求精神世界的抒发与寄托，他的作品画境之妙在于虚实变化。虚则灵，灵则有魂，有魂则画活。此时自然的山水和花草树木是吉瑞森“捕捉”和“悟道”的对象，也是审美情趣寄托和展示个性的对象，他的西双版纳写生作品把自然的花花草草、枝枝蔓蔓这些自然意境结构上的疏密、前后、大小、远近，及色彩上的冷暖、明暗、浓淡及深厚等等对比，与胸中之旨趣巧妙地结合，妙造了一个生机盎然、个性张扬的独特花鸟世界。有时或许是深思熟虑的布局，有时也许是漫不经意的点染，在他的作品中即有大开大合的气势，又有静谧萧疏的恬淡，透过那尺幅画面再现了万木的峥嵘与各种花卉

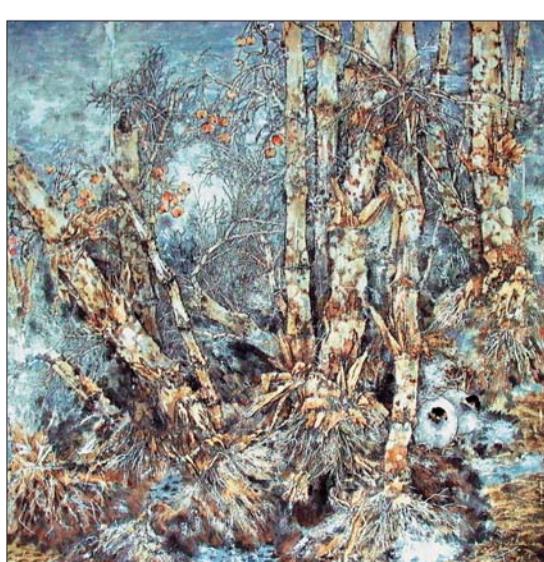

▲雨林三月 180cmx96cm 纸本 2011年

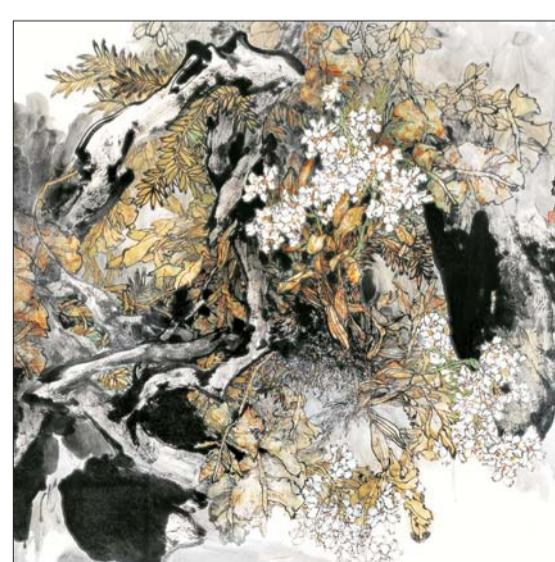
的独特神采，画面充满了鲜活的生命。

博大的学识修养，深厚的传统功力，严谨的治学精神，清醒的创作思路和不断进取的勇气，是吉瑞森绘画艺术的基础。他在激情涌动中保留住自己的感受，使作品画面鲜活生动。在画家看来绘画艺术的成功，很大程度在于画家对自然深刻的洞察力和与众不同的思维感受，来源于艺术家的独具慧眼，因为国画艺术的意境既是对自然的观感，注重心灵与自然碰撞后的妙手偶得，也得益于深厚的力量和精湛的技巧，他探索高古形式的线条——清姿秀逸、雅韵欲流，极大地开拓了笔力与笔势的深度与广度。他那驾驭线条的超强能力，对于“形的意写”线条的精雅优美和一丝不苟，在洗练传神的线条里倾注了他对西双版纳那片热土的无限热爱。为此，画家博览上古名迹，心追手摹，心领神会，深得书法三昧，从铁画银钩似的碑刻线条中汲取滋养，借鉴小篆书体线条的古雅秀丽、匀称有力的格调，创造出具有古文篆书的韵律感、节奏感丰富而独立的线条艺术，他作画腕灵笔活，凌空取势，沉着痛快，妙笔传神，用线精细描绘别人不能觉察的东西，将观察到无限细微通过笔端描绘出来，从传统书法艺术脱胎元气淋漓的线，使人们触到舒畅、怡悦、爽朗、明丽、清俊的美感，也使得他的绘画艺术联结着民族文化的根，表达着艺术情感和艺术追索对传统和自然的一往深情。

艺术是创造性的精神活动，需要投入生命和情感，吉瑞森的西双版纳写生近作所表现的不仅是对象本身，更是他的精神气格、学养、心境和人格理想，这些看不见的精神情性和“象外之意”，赋予他的作品一种清朗舒畅之美感，在百花争艳、万木葱茏的馨香中，很容易感受到来自大自然无尽的幽梦和永恒的生命力。

▲百年老酒醉高风 180cmx180cm 纸本 2004年

▲春风乍起 134cmx137cm 纸本 2009年

▲兰之舞 145cmx120cm 纸本 2011年