

造型美与笔墨美相辅生辉

“初凡意笔”——赵初凡水墨作品回顾展12月5日亮相齐鲁美术馆

◇赵初凡

1964年生于山东潍坊，毕业于解放军艺术学院美术系，中国美术家协会会员，解放军总参美术创作院艺术委员。擅长国画人物，工笔写意兼具，花鸟山水、书法篆刻、诗文多有涉猎。绘画始于工笔，后以水墨见长。其作品入选第八、九、十届全国美展；第九、十、十一、十二届全军美展并多次获奖；荣获国家文化部美术“金彩奖”、“群星奖”；总政治部“解放军文艺新作品奖”。多幅作品被中国美术馆、中国艺术研究院、军事博物馆等专业部门收藏。

▲吉祥如意

▲速写小稿

赵初凡艺术创作概述

赵初凡的艺术视角广阔，艺术探索深入，关注层面宽泛，是一位跨越了艺术领域各种局限性的创新型画家。其创作内容主要分为以下几个方面：

主题性创作>>>

作为一个在军队中成长，在战争中历练的人来说，赵初凡对于士兵、部队、战争这样的字眼极为敏感，他的《微山湖上静悄悄》、《通往蓝色的诗意》、《航天员》等一批主题性创作，将艰苦的战争环境与优美的自然景致、当下社会发生的时事结合在一起，造型严谨、技法精道、充满诗意，诠释了战士们的自我实现以及为社会发展做出的巨大贡献。

都市水墨人物>>>

赵初凡身处都市，用画笔陈述内心的感受，释放这个喧嚣躁动的世界带给他的焦虑与不安，成为了他作为艺术家的人文关怀。从“尚宠系列”、“背景是春天”到“风景这边”，赵初凡笔下的人物和物，更多的结合进了人与内心、与动物、与孤独、与环境、甚至与看似割裂的不同群体的关系。这各种心态和意绪的交织，正符合当代都市中人的审美趣味，也蕴涵

了他对生命的感知，对人性的体恤和领悟。

民族风情系列>>>

民族风情系列作品主要从赵初凡深入云南少数民族的写生中来，记录了云南少数民族劳作、休息、娱乐、行路、育子、过节等日常生活，作品中的瑶族老汉、彝族妇女或抱膝而坐，或瞬间回眸，或击打传统民族乐器手舞足蹈，神情专注，自然生动，是赵初凡深入生活、表现地域风土人情的系列创作。

《荷》系列>>>

与都市水墨的现实感不同，《荷》展现的是被理想化的心情。他笔下淡墨水痕的淋漓发挥，形成了《荷》的语言特点，墨色清淡通透，恰到好处地表现了纯洁淡泊的意境和悠远沉静的氛围。除了以荷为主体的花鸟画创作，赵初凡还创作了十二生肖系列，线条随性恣意，水墨酣畅淋漓，动物们个个鲜活灵动，憨态可掬。

赵初凡是一个诗书画印全面发展的“全能型艺术家”。除了创作，他在书法、篆刻、诗文、速写、素描中也不断锤炼艺术的

写意笔墨由二维平面向三维立体拓展。在笔墨造型上能做到线与面的分合互转，显然是一种突破性的成就。

二是强调形体塑造与意象表现的相互关联，使得写实与写意并行不悖，浑然一体。笔墨美需要以实体形象作为依托，脱离了形象的笔墨难以立足。但若让造型牵着鼻子走，则会让绘画大失意味。赵初凡深知其中奥妙，依据形体而动的笔墨，在勾勒书写中顺势而为，拖曳出诸多变化。从追求造型转而顺从笔意，使笔墨由具象塑造上升为抽象表现，做到了既有形又有意。

三是以书写入画并贯穿始终，凸显“写”在国画表现中的笔墨效果和文化意义。写，源自中国书法，是中国文人赋予国画的文化品格。写是心绪意象的最直接传递。为此，古人宁可在形上含糊也不愿在写上迁就，写是中国画笔墨精神的灵魂。赵初凡作画，以写贯之，尽量避免涂擦描染等制作的成分，包括显示形体的体面也一概用润笔写就。他画中笔路明确清晰，墨色厚润透明。利用宣纸水墨浓淡渗化的痕迹，一笔起止自分阴阳虚实。湿笔饱墨，相叠互冲，层次分明，从容朗畅。在他笔下，严谨的造型并没有影响笔墨的发挥，形体真实且能墨酣意足。

艺术的本质是美，美，这在赵初凡的作品中已有很好体现。一个能够创造艺术美的艺术家的基本条件他都具备了。但是，我认为他目前的成就只是他前进过程中的一个阶段性成就。我们交谈过，他并不满足于目前的这种个人风格，他还在不断地探索前进，他的更高成就我们大可拭目以待。

●郭因(著名美术理论家)

造型美与笔墨美。

书法篆刻>>>

赵初凡幼习曹全礼器，少临颜柳二王，后爱甲骨文，偏顾砖瓦墓志。他早年在战场用小楷抄写诗文日记，参以隶法，古意俨然。赵初凡在篆书上也下了一番功夫，将大篆的浑朴敦厚与小篆的匀称俊秀相互融合，繁简自取，浓淡有致。在日常的创作中，赵初凡更是注重书法训练，他行草书的绘画题款更是贯连达畅，蕴含了他心性的淡泊与精神的逍遥。

速写、素描>>>

创作之余赵初凡画了很多速写、素描。他的速写类似白描，以简洁、平均的线条勾勒人物的形体、动作，娴熟、随性，偶尔的留白让简单的画面更加生动、自然，多了想象空间。赵初凡的素描是从西方的古典素描中来，细腻的摹写，深入的塑造，让笔下的每一组静物每一个人物都生动自然。也正是这种细致、严谨的基本功和从艺态度，让赵初凡的人物画创作更加具备了笔墨美与造型美。

▲篆刻作品

▲写意人物 68x136cm