

赵云虎写意山水

中 国 画 名 家 艺 术 研 究

主编 贾德江

北京工艺美术出版社

雨后残荷浮满田 2003 纸本
68cm × 68cm

封面画：溪山归牧 2003年 180cm × 98cm

中国画名家艺术研究 · 赵运虎写意山水

图书在版编目 (CIP) 数据
赵运虎写意山水 / 贾德江主编. - 北京: 北京工艺美术出版社, 2006.1

(中国画名家艺术研究)

ISBN 7-80526-203-9

I . 赵... II . 贾... III . 写意画: 山水画 - 美术

批评 - 中国 - 现代 IV . J212.05

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006) 第 000586 号

主 编: 贾德江

责任编辑: 陈高潮

装帧设计: 秋 韵

出版 北京工艺美术出版社

(北京市东城区和平里七区 16 号 邮编: 100013)

发行 北京工艺美术出版社 全国新华书店经销

制作 北京秋韵图文制作有限责任公司

印刷 北京博海升彩色印刷有限公司

开本 787 × 1092 1/8

印张 3.5

印数 1-3000

版次 2006 年 1 月第 1 版

印次 2006 年 1 月第 1 次印刷

书号 ISBN 7-80526-203-9/J · 452

全套 10 册定价: 300.00 元 本册定价: 30.00 元

ISBN 7-80526-203-9

9 787805 262031 >

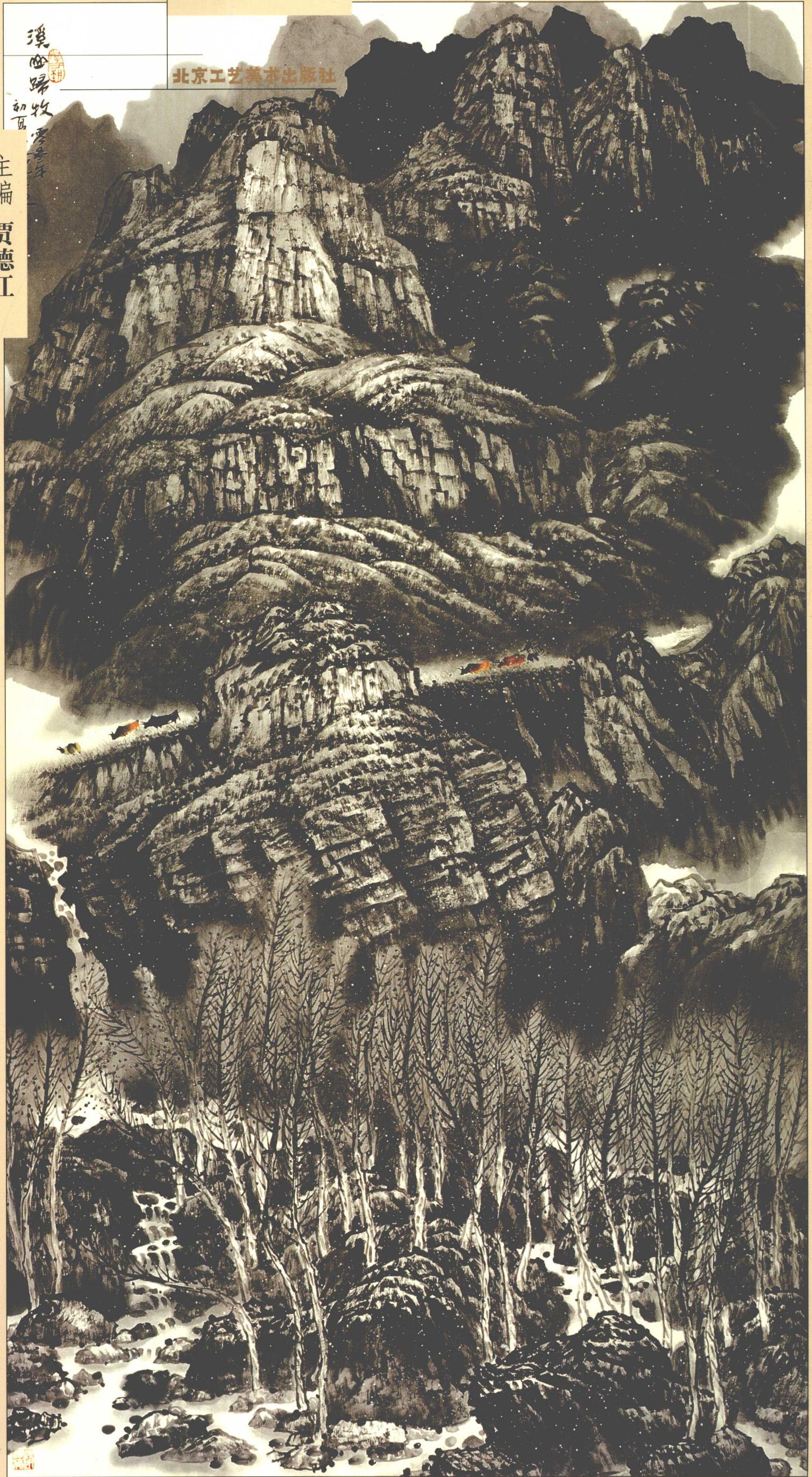
赵云虎写意山水

中 国 画 名 家 艺 术 研 究

主编 贾德江

北京工艺美术出版社

雨后残荷浮满田 2003 纸本
68cm × 68cm

封面画：溪山归牧 2003年 180cm × 98cm

中国画名家艺术研究 · 赵运虎写意山水

图书在版编目 (CIP) 数据
赵运虎写意山水 / 贾德江主编. - 北京: 北京工艺美术出版社, 2006.1

(中国画名家艺术研究)

ISBN 7-80526-203-9

I . 赵... II . 贾... III . 写意画: 山水画 - 美术

批评 - 中国 - 现代 IV . J212.05

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006) 第 000586 号

主 编: 贾德江

责任编辑: 陈高潮

装帧设计: 秋 韵

出版 北京工艺美术出版社

(北京市东城区和平里七区 16 号 邮编: 100013)

发行 北京工艺美术出版社 全国新华书店经销

制作 北京秋韵图文制作有限责任公司

印刷 北京博海升彩色印刷有限公司

开本 787 × 1092 1/8

印张 3.5

印数 1-3000

版次 2006 年 1 月第 1 版

印次 2006 年 1 月第 1 次印刷

书号 ISBN 7-80526-203-9/J · 452

全套 10 册定价: 300.00 元 本册定价: 30.00 元

ISBN 7-80526-203-9

9 787805 262031 >

心旷神怡。在我的脑海里，山川绵延，脉络相通，阴阳向背，起伏纵横，春夏秋冬，风雨阴晴，都呈现出不同的面貌。山川的空灵疏淡，空旷渺远，把我的心灵引向圣洁静谧的境界；有时风起云涌，黑云压顶，闪电雷鸣，狂风暴雨，使我的情怀为之激荡；有时大雾迷蒙，山影若隐若现，又令人仿佛置身于冥茫神秘的远古世界。

我寄情于山水，更喜欢山里的夜色。山月徘徊，山峰影暗，溪流伴着牛羊的叫声，让人陶醉而动情。山村的石房，山体的奇异重叠，山谷的迂回曲折，山石的裂痕与缝隙，都是我创作生命中的符号。家乡的山就像一本永远读不完的大书，置身于山水间，触摸这莽莽大山的脉搏，悉心体味大自然的精神底蕴，这种灵与性的融合，使我超然两忘，心中涌动出强烈的创作欲望。

神韵出于情感

书画之道，贵求神韵，这种“神韵”，可能是发自笔墨内在结构的一种境界，一种意境，一种气韵，一种精神，又可能是显现在笔墨的外在形式的一种旨趣，一种感觉，一种味道，像八大山人的奇诡冷逸，徐青藤的狂放野逸，齐白石的平朴自然，黄宾虹的浑厚华滋，潘天寿的沉雄奇崛等大师们的各种从笔墨中体现出的“味道”，使我们可以从中品咂出一种人生况味，一种生命状态，一种自由境界，一种人格力量。这使我们得到了一种精神的洗礼，也使我们的心性得以升华。这就是笔墨神韵给我们的直观上的亲和力。艺术是以情感表现为宗旨的，艺术作品是情感的产物，如果作者没有用激情去面对生活，就不可能创作出打动观众读者心灵的作品，审美情感的贫乏，必将导致作品感染力的弱化，“有情芍药含春泪，无力蔷薇卧晚枝”。从谢赫的《画品》到石涛的《画语录》，从临摹古人，到深入生活，都是在追求一种自然。山水画中“天人合一”的内涵就是达到人如其画、画如其人的最高境界，因此，画家要想表现自己思想情感，就要借助于独特的笔墨方式。历代画家都是如此，如荆浩隐居太行洪谷，范宽亲历终南深处，董源卧游潇湘奇峰，黄公望领略富春佳景，王履履太华，梅清、浙江遍览黄山等，都是在以造化为师，以山川为训，不为前人所囿而创自家笔墨以求新风。在我的创作中，十分重视自我艺术风格的形成和完善，厌恶那种照抄照搬和毫无感觉地重复前人、重复古人、重复他人的无病呻吟。只有出自内心的真情实感，才能再现出全新的情感意识，创造出以情感人的艺术作品。基于对家乡苍莽壮阔山水的理解，我常常采用满幅构图、局部刻画的手法，让画面呈现出一种大开大阖之势，通过对原始洪荒、危崖横亘、水流天外、断云空起的描述，追求一种坚实深厚且不失空灵的画风。

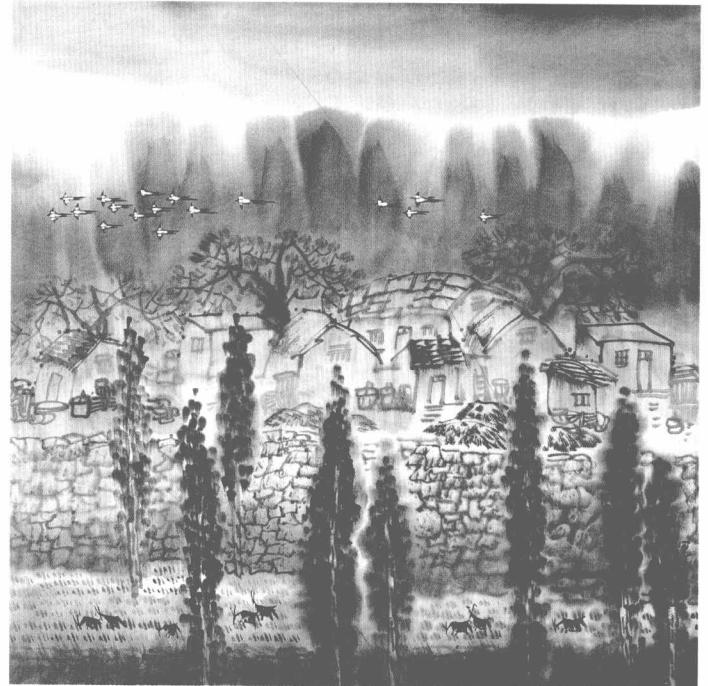
石涛云：“墨非蒙养不灵，笔非生活不神，能受蒙养之灵，而不解生活之神，是有墨无笔也，能受生活之神，而变蒙养之灵，是有笔无墨也。”只有认识了自然的本质规律，才能获得山川神韵，只有掌握了笔墨之法，才能表现山川之形态，只有做到物我浑融，主客统一，才能使笔墨活化，气韵生动。在创作中，我用心观照自然，追求以墨色的干湿浓淡、皴擦点染，来表现山川的苍茫浑厚、幽暗深邃。有时大笔泼墨，湿中复勾，浓淡浑为一体，使画面充溢饱满，富有张力，展现雄强厚重的自然气质；有时则少赋色彩，冷暖对比，使画面明快，黑而不死。多年的创作实践证明，正是有了这些理念、情感，以及独特的感悟和认知，才使我所追求的艺术形式语言有不断的创新，与自然融为一体，并从中感到无穷的乐趣。

意境则是灵魂

山水的境界是画家永恒的追求，境界高无止境，变人，意境则是灵魂。古人云：“观山则情满于山，观海则情满于海。”艺术形象是心灵移情的产物。我在山水画创作中十分注重意境的表达，把对自然的真实情感转换成视觉语言，追求一种物我合一、即景即情的个人风格。意是寄情，境由心造，意境的追求则需要一个长期积累的过程，只有丰厚的积累才能完成由量变到质变的转换。老子曰：“人法地，地法天，天法道，道法自然。”艺术家就是一个忠实而不知疲倦的寻道者。在寻道中寻找自然规律——运用它，了解社会规律——建构它，发现人生规律——完善它，从而用自己的作品去同自然对话，同社会对话，同人生对话。

我在意境的追求上，强调笔情墨韵的意蕴表达，以有限的意象去表现无限的情思，以疏密相间、浓淡互补的笔墨去营造画面，用墨往往凝重，突出黑、白、灰的空间构成，使作品显得厚重又含蓄，用笔则尽力潇洒空灵，使画面刚柔相济，动中有静，静中有动，水痕墨气，浑厚沉静，落笔苍茫，气韵生动。

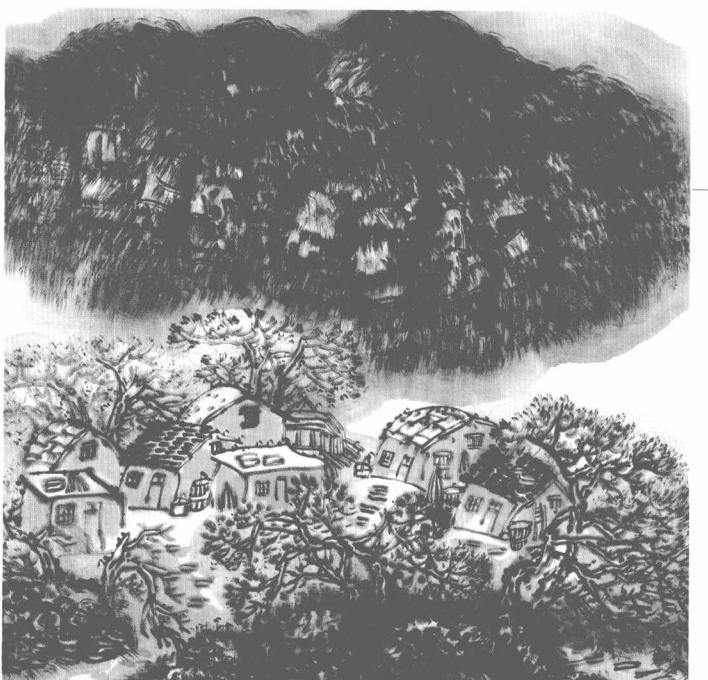
黄宾虹曰：“中国画的全部之理无不在阴阳之中。阴阳变化的过程是对立统一的过程。阴中有阳、阳中有阴、阴阳交感、共相依存。”清人唐岱在《绘事发微》中言：“古人作画也，以笔之动而为阳，以墨之静而为阴，以笔取气为阳，以墨生彩为阴，体阴阳以用笔墨。”绘画中“知白守黑”，“长短相济”，“疏中有密、密中有疏”，“繁简相间”，“相生相发”等等，均体现了一种阴阳对立统一的规律。山水画在阴阳之理中，要摆脱物形、固有色相、固有时空的约束，但要做到有“物”的严谨，又必受非时非空、非主非客、亦是亦非、玄了又玄无形的约束。当然，要“混沌中发出光明”（石涛语），则须经“行万里路”，笔中的水墨方可舒展自如。在多年来的艺术创作道路上，我遵照恩师教诲，静观悟道，不断追求，借景抒情，对

晨曲 2002年 纸本 68cm × 68cm

烟雨如梦 2001年 纸本 68cm × 68cm

宿雨无声 2001年 纸本 68cm × 68cm

景造境，力求使自己的绘画语言生动，充满活力，在形式语汇表达上入情入理，富有内涵。然而艺无止境，创作实践告诉我，只有既通晓传统文化精神，又具有现代知识结构和思维方式，以及高品位人格理想、审美眼光，注重师法与造化，勤于艺术实践，用真心、真情、真诚去追求和创造，才能不断提高自己的艺术境界。前面的路，正长。

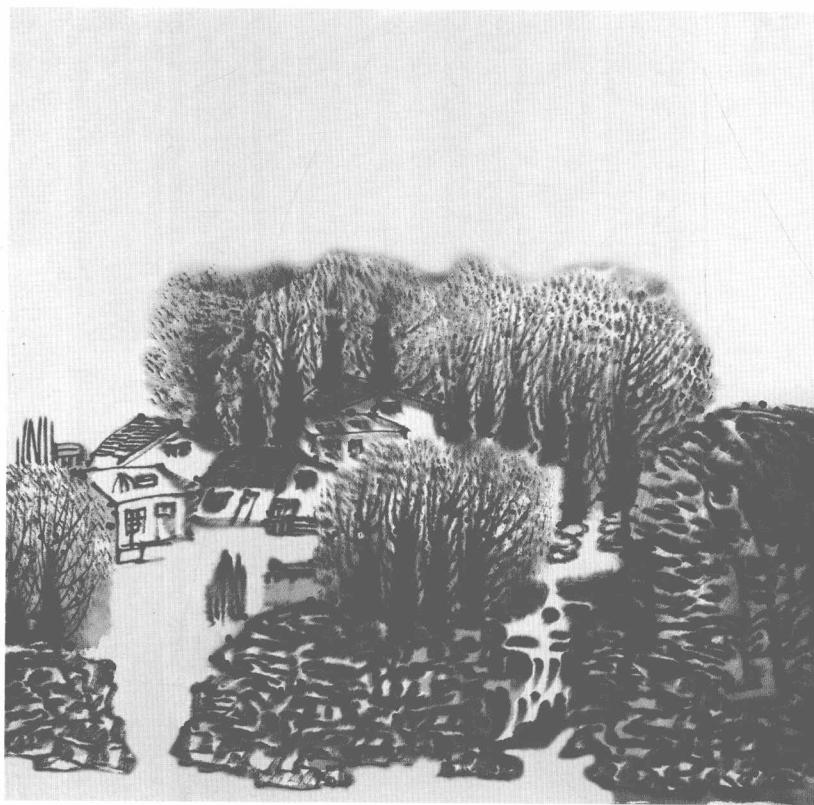
《情在乡间》作画步骤

当代著名画家

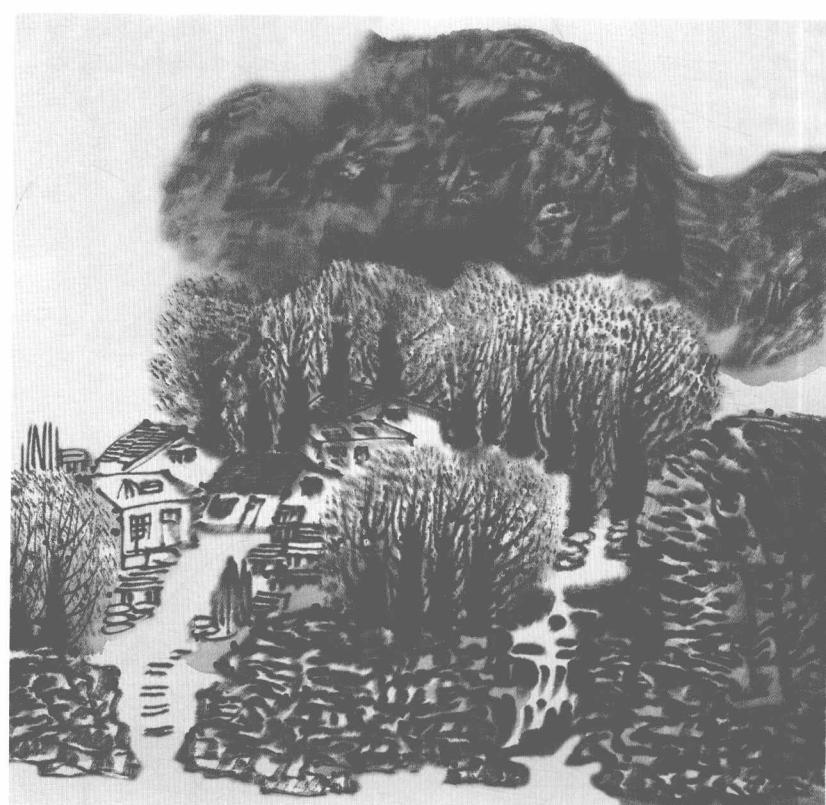
家技

法解

析

步骤一

步骤二

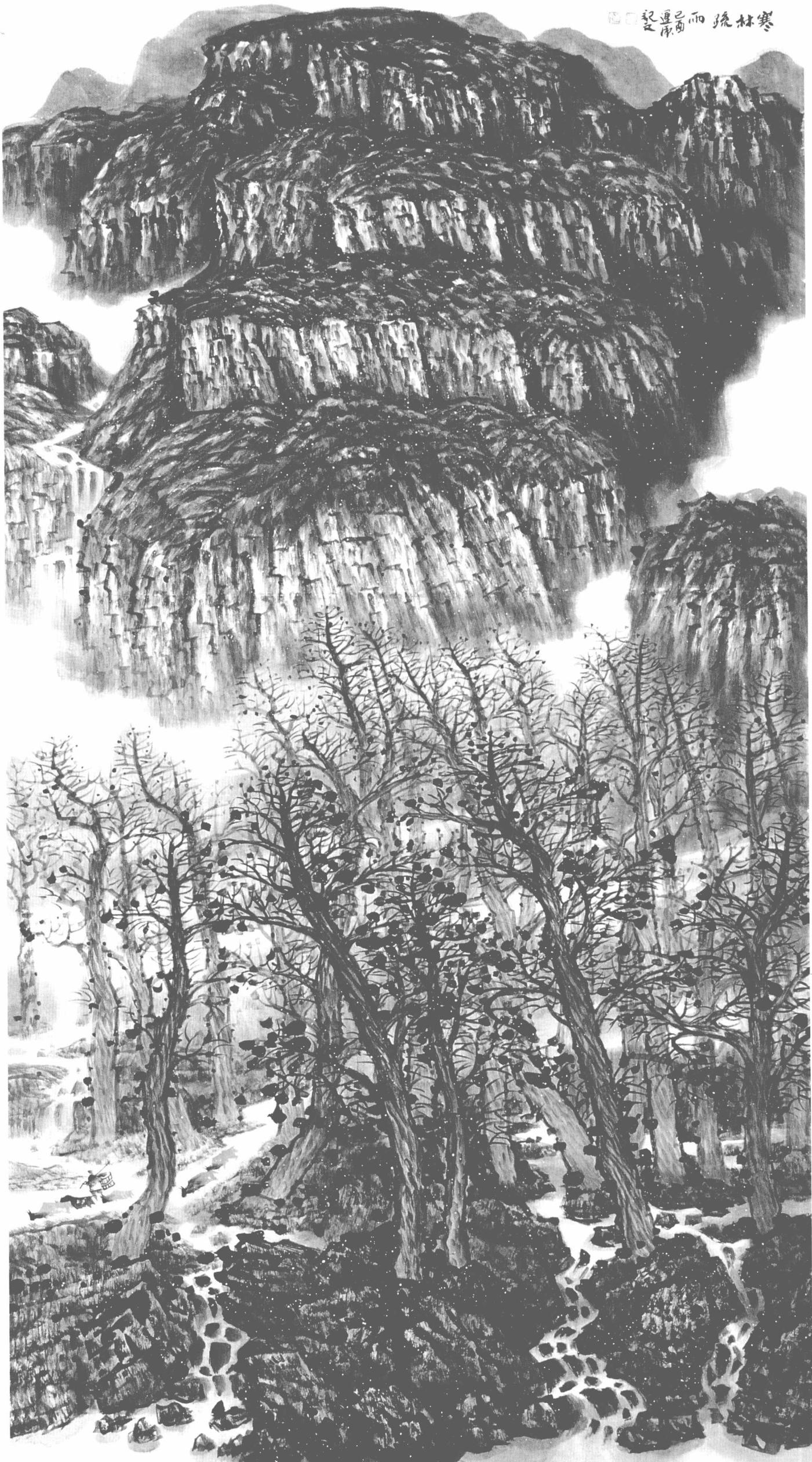
步骤三

步骤四

步骤三：当画面未干时，用大笔淡墨画远山，相互渗化，用赭石颜色，渲染山石房屋等。

步骤四：待干后，用淡墨调整画面，画动物，最后题款、钤印。

寒林疏雨

2003年 纸本
180cm × 90cm

山水画的艺术语境，是靠具体和笔墨技法表现出来的，用笔的轻重缓急和顿挫转折的不同，会给画面带来不同的笔墨形态和节奏韵律。石涛云：“笔非生活不神。”只有在体验了生活中景物形象之后，下笔才会“有神”，才能达到用笔的真正目的。

萌动三月

2003年 纸本
68cm × 68cm

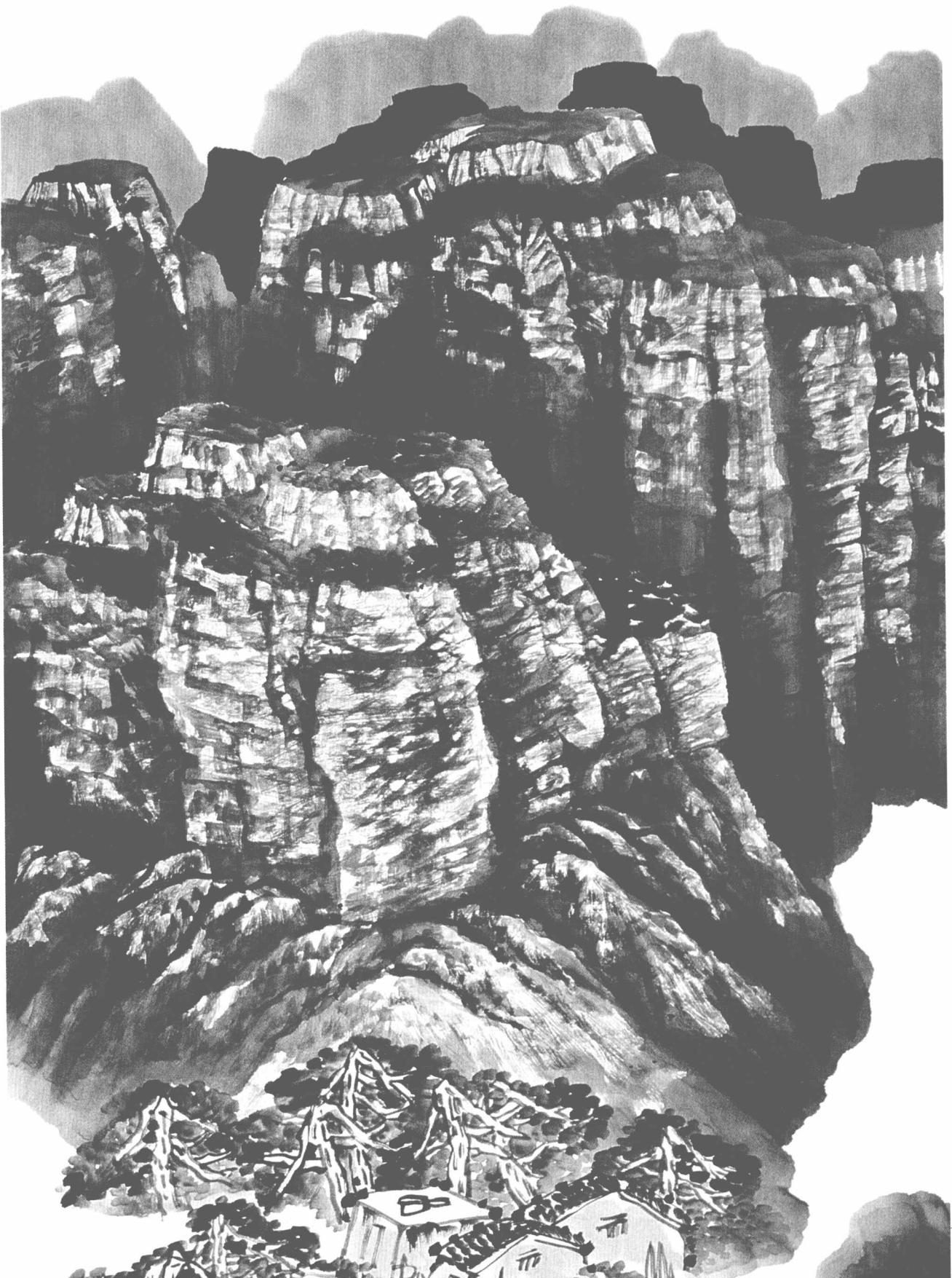
张璪云：“外师造化，中得心源。”虽是一句话，却概括了画家创作时从客观景物吸取素材，提炼境界，然后经过分析加工，合二为一方才入画这一过程，也是画家“迹化”和“创真的过程”。画家在创作中，应具有以心写物，遗貌求神的能力，写神达意，舍表求里，构成带有画家情感及主观意象，方能传神，传情、传意。

阳春

2003年 纸本
68cm × 68cm

只有深入观察自然，摄取造化神韵，不拘成法地大胆创造，原有的自然表象才能在我们的真切感情中深化为人文本质的匠心独运，此时的绘画将不再仅仅是自然山川的真实描摹，而是画家心灵意象的真情流露。

山庄清韵

2003年 纸本
136cm × 68cm

石涛云：“墨非蒙养不灵。”这个蒙养是指对用墨的修养要训练有素。山水画史中历代成就的画家，如董源、巨然、米芾、石涛、龚贤等，无不是在墨上有独到之处，与用笔的创造形成一个笔墨体系。如果说笔法为山水画的骨架，墨法则是其血肉，有骨架、有血肉，才能有生动的气韵产生。

秋雨湿山沟 2004年 纸本 220cm × 156cm

清明时节

2003年 纸本
68cm × 68cm

在山水画创作中，寄情于山，把对大自然的真情、真实的感受转换成视觉语言，即景生情，情景交融，把身心融入山水之间，才能发挥主观上的极限，求取自己情感思想上的独特意境。

霜秋

2003年 纸本
68cm × 68cm

中国画自古强调对自然造化感悟，即石涛所谓“搜尽奇峰打草稿”。画家面对真山真水，将自己对自然的造化感受，化为胸中无限丘壑，才能妙手生华。

依山傍水

2003年 纸本
68cm × 68cm

董其昌云：“气韵不可学，此生而识之，自然天授，然亦有学得处，读万卷书，行万里路，胸中脱去尘浊，自然立壑内营，成立鄞鄂，随手写生，皆为山水传神。”他强调作品风格，精神与画家的个人修养密不可分，而个人的修养、见识是可以学而知之的，个人的性情，精神是可以陶冶、修炼而

得的。如此方能使画达到超凡脱俗的境界，方能为“山水传神”。人的悟性直接左右了画法的上下高低，而要传神，就必须领悟山水的神韵所在。画家要努力学习，感悟生活，锤炼语言，达到文采自然，处处有笔墨处处不见笔墨的自由境地，那样“搜妙创真”也就在其中了。

晚秋

2003年 纸本
180cm × 98cm

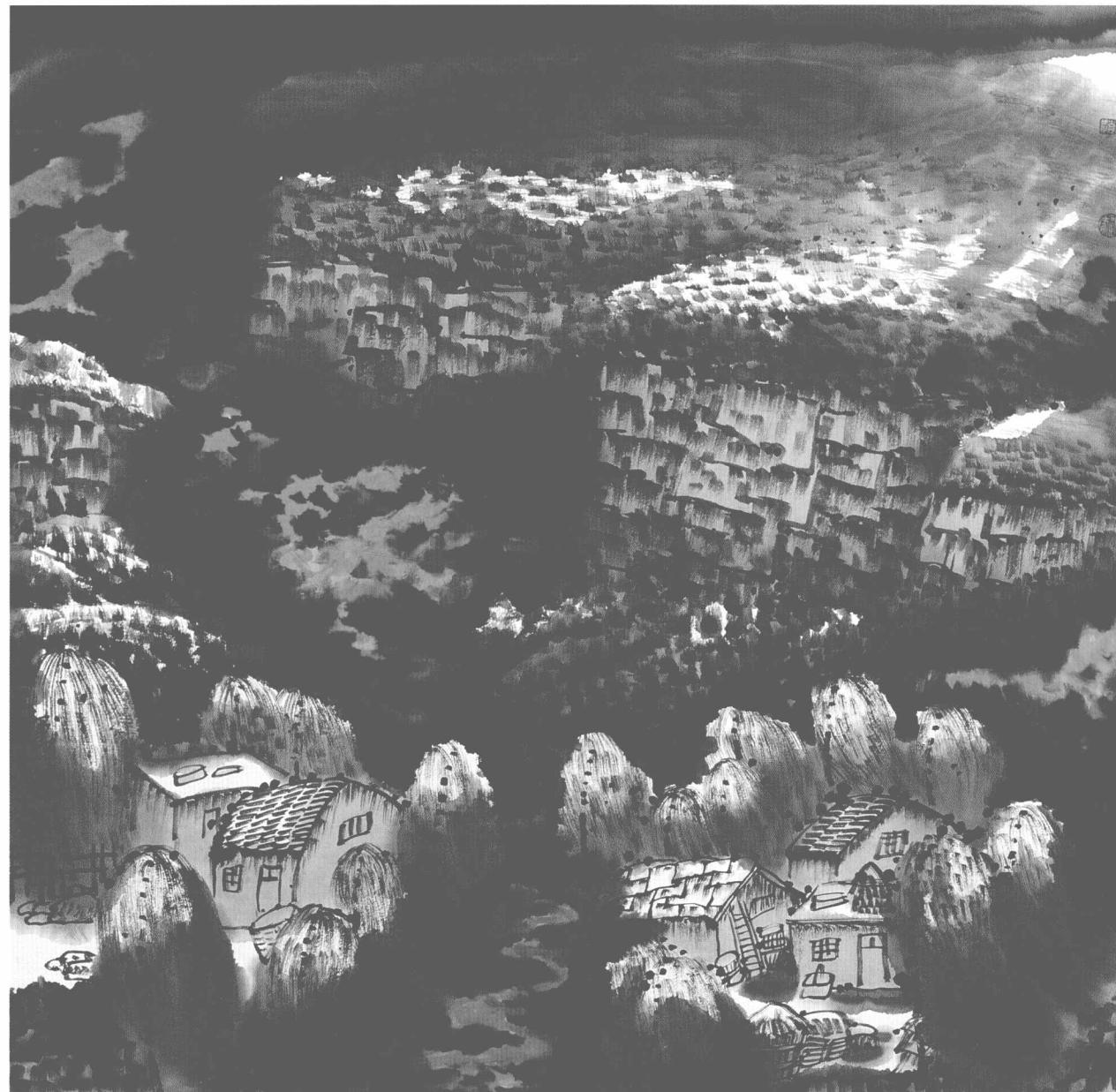
面对动人心弦的景
观物象，常去体味人生
和大自然的奥妙，用手
中画笔与大自然倾心交
谈，才能发挥自我情感
美好极限。

野岭独韵

2002年 纸本
68cm × 68cm

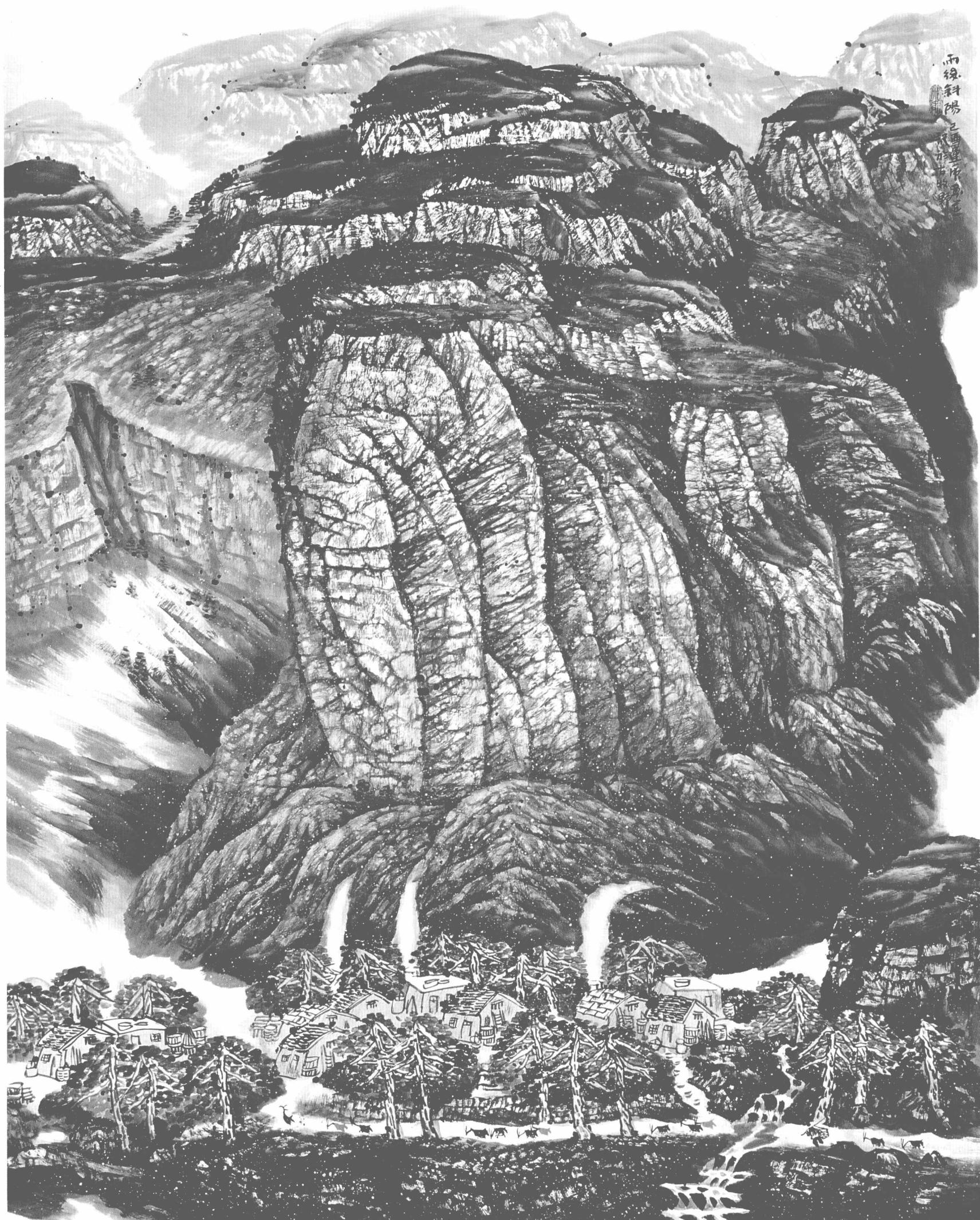
当代著名画家
技法解析

初冬记事

2002年 纸本
68cm × 68cm

意境的构成，要靠“情的驱使，画家在生活中对自然界景物应有强烈感情，注情入景，笔下才自有韵致”。

雨后斜阳

2002年 纸本

200cm × 160cm

山水画从写生到创作，其目的主要有两点：一是先对不同地貌、山石、风情进行观摩，搜集创作素材，研究对象生态类别，充实新的

内容与技能。二是通过生活的体验，对大自然的规律、节奏和美的表现，从中得到活化，物我感应，情景交融，产生创作激情。

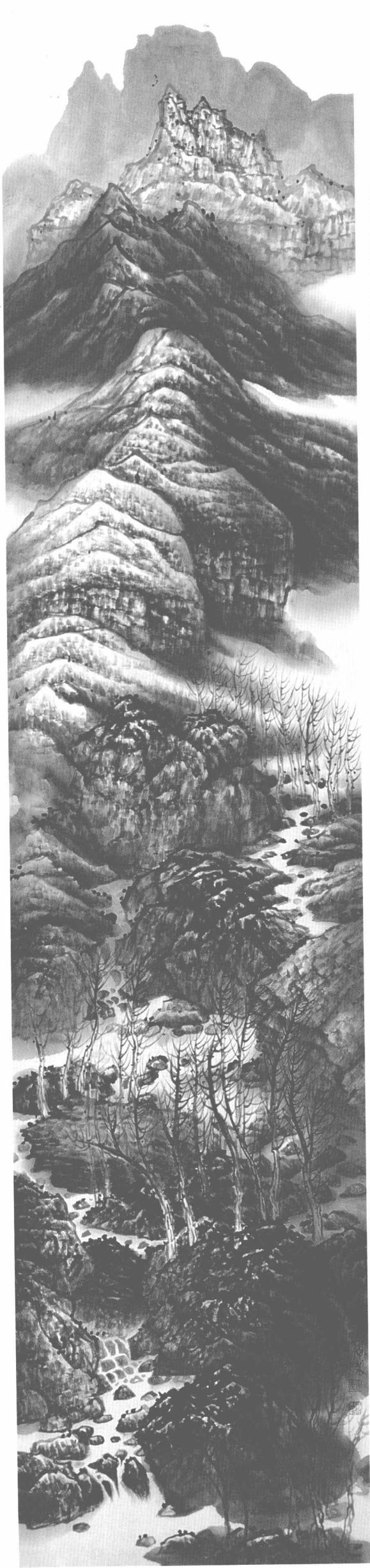
晨歌 2003年 纸本 280cm × 60cm

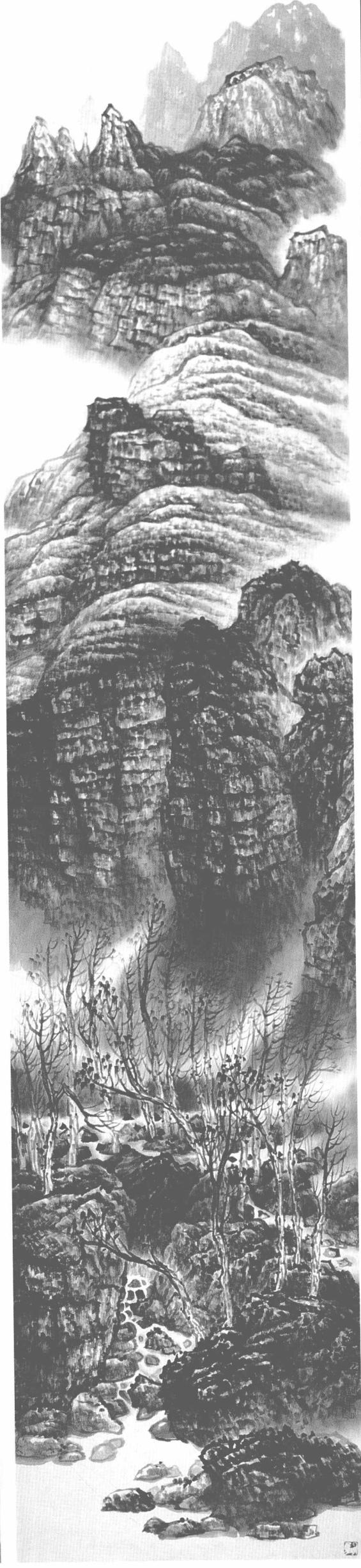
晴雪 2003年 纸本 280cm × 60cm

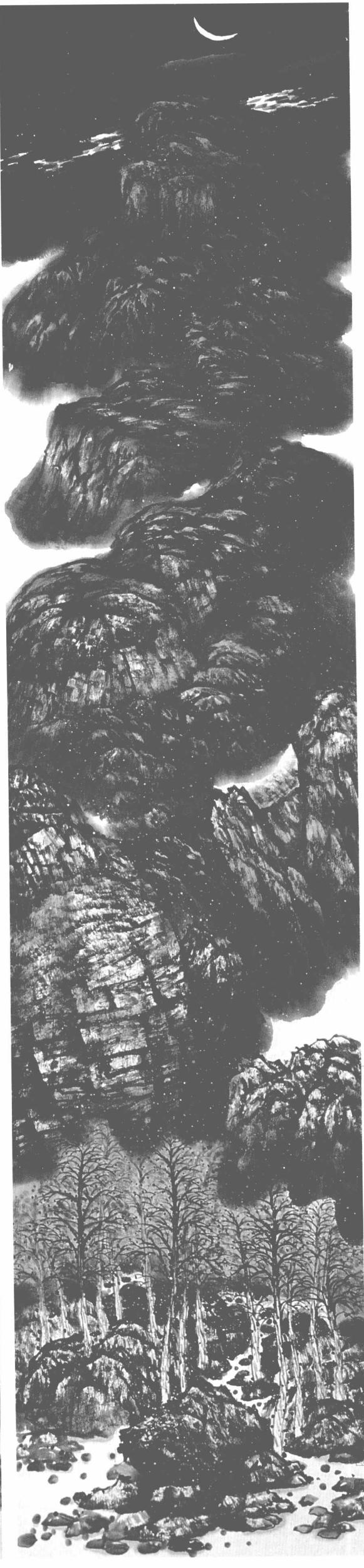
野岭 2003年 纸本 280cm × 60cm

秋壑之一 2003年 纸本 280cm × 60cm

秋壑之二 2003年 纸本 280cm × 60cm

寒月归山 2003年 纸本 280cm × 60cm