

魏
以
人
畫
集

陳士奇題

人民美術出版社

潘公展集

陳士明

J222-7

图书在版编目 (C I P) 数据

赵以人画集 / 赵以人绘. —北京: 人民美术出版社,
2008.7
ISBN 978-7-102-04383-8

I. 赵... II. 赵... III. 中国画—作品集—中国—现代
IV. J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字 (2008) 第102924号

赵以人画集

出 版 人 民 美 术 出 版 社

(北京北总布胡同32号 100735)

www.renmei.com.cn

责任编辑 赵朵朵 胡晓航

摄 影 雷刚文

责任印制 赵 丹

设 计 北京图文天地企业形象策划有限公司

制版印刷 北京图文天地制版印刷有限公司

发 行 新华书店总店北京发行所

2008年7月 第1版 第1次印刷

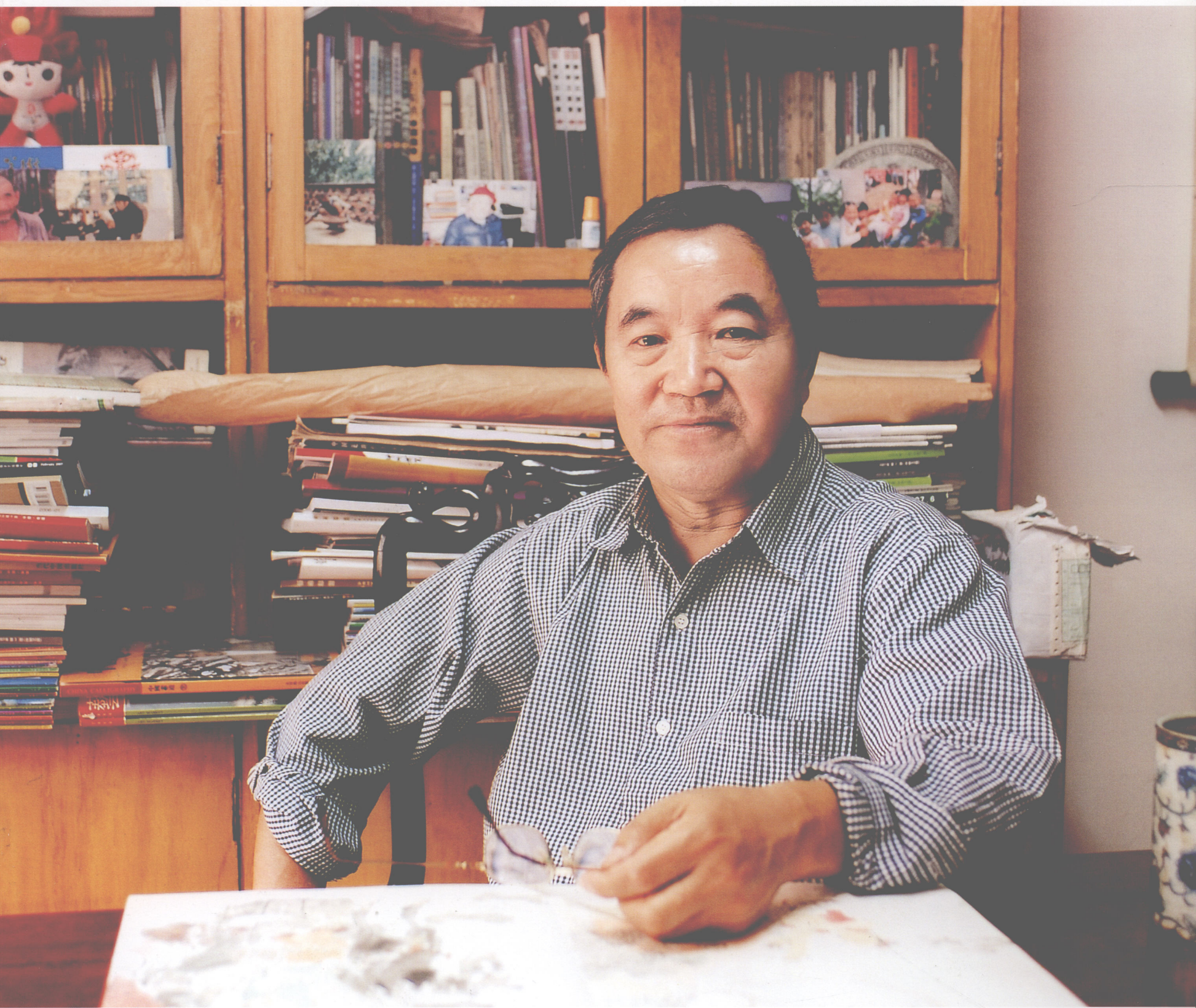
开本: 787毫米×1092毫米 1/8 印张: 20

印数: 0001—2000册

ISBN 978-7-102-04383-8

定价: 220.00元

版权所有 翻印必究

赵以人，江苏邳县人。1960年取南京艺术学院附中美术科，1969年毕业于该院美术系。授业于谢海燕、陈大羽、冯健亲、李长白、刘菊清、金士钦、杨培钊等著名教授。

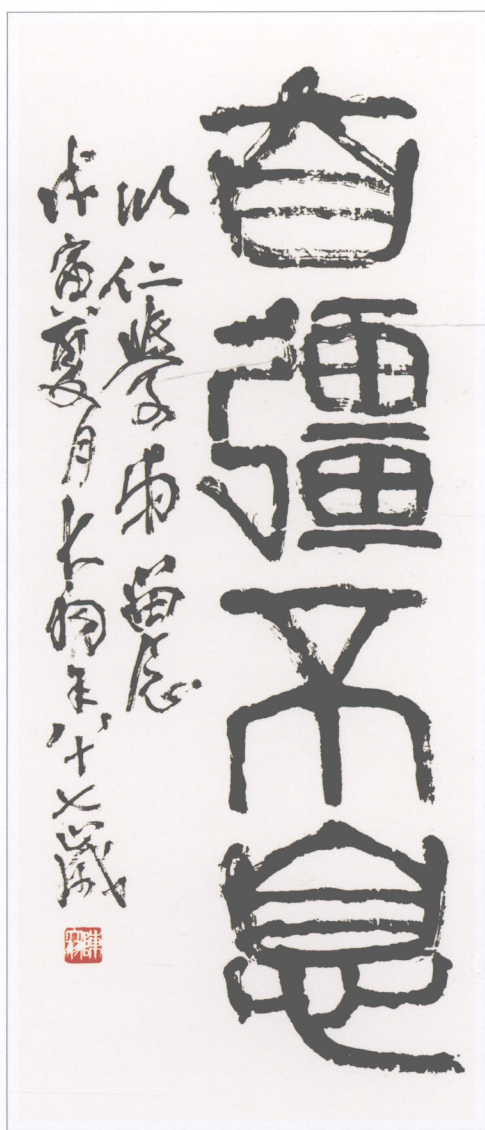
赵以人是画坛近年很受推崇的花鸟画家。他以脱俗、新颖的笔墨展示自己的绘画魅力和自由自在。现为江苏省国画院特聘画家，名入《中国当代美术家人名大辞典》。

我很喜吴曲越调，小桥流水，春雨江南。然而，能令我感到震撼的还是壶口龙啸，大岳太行。是造化丰富了我的笔墨语言。

我对生活报以平淡，同时也报以真诚，我喜在别人不经意的平淡中，寻找自己的新意和乐趣。

—— 赵以人

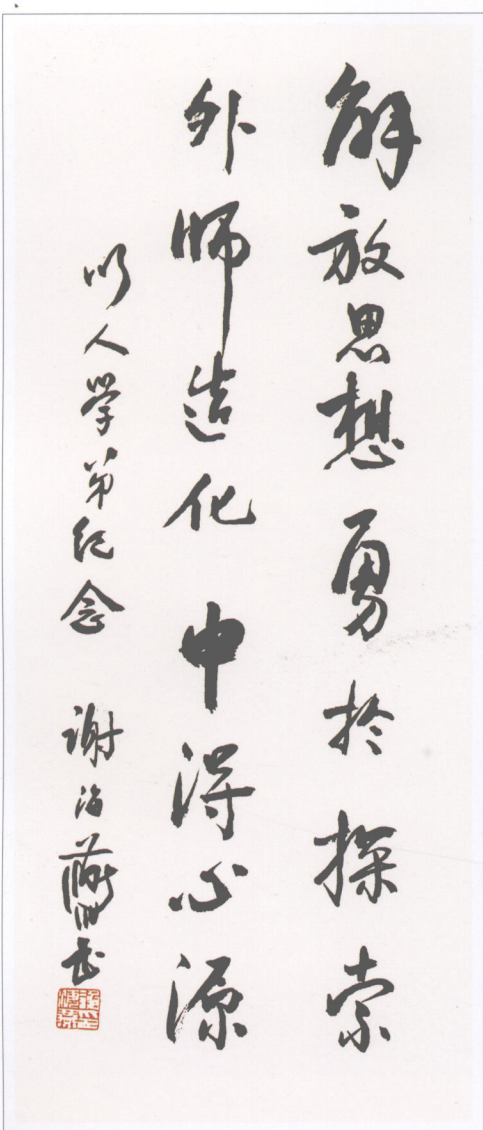
著名美术教育家·南京艺术学院
教授 陈大羽 题字

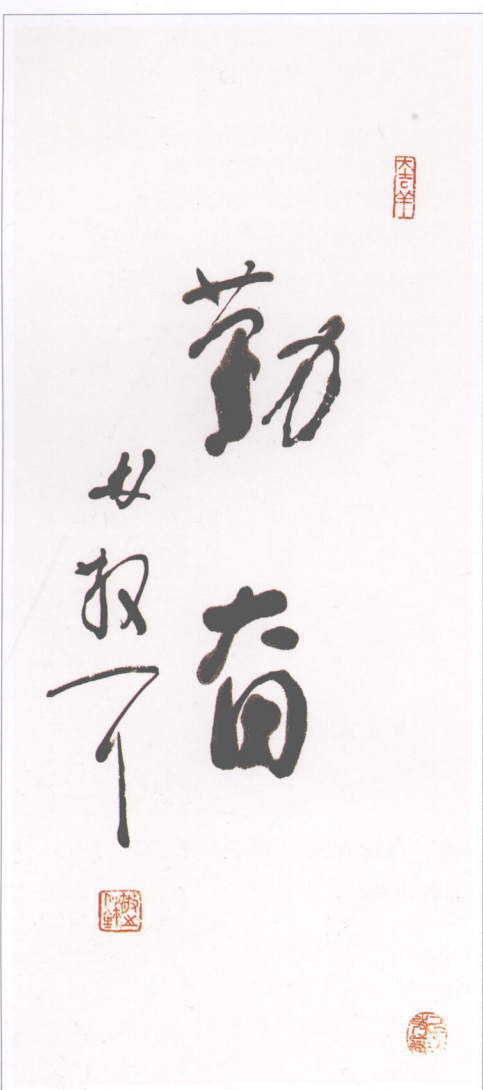
江苏省美术家协会前主席
著名画家 亚明 题字

著名美术教育家·南京艺术学院
前院长·教授 谢海燕 题字

著名书法家 林散之 题字

几十年磨砺，终成大器

南京艺术学院院长·教授 冯健亲

1994年，我曾为赵以人画展写过一篇小序。转眼间，12年过去了，真可谓弹指一挥间。去年，以人从报纸美编岗位上退休，但凭着独到的基本功和在文学层面上的良好修养，也很快精神焕发地走进职业画家生涯，并再次受聘于江苏省国画院。

以人1960年考入南京艺术学院附中美术科，后又考入本科美术系。那是个多难而又政治运动频发的年代，先是3年自然灾害，再是“四清”运动，接着便是10年“文化大革命”。怀着崇高理想的他，为实现自己的抱负，居然磨炼出多种学习方法。比如，他常到我的宣传画工作室或户外巨画的工作平台，脚手架上主动当助手，从而学到大学期间必要的色彩和造型能力。

“文革”期间，学院里的名教授几乎都被打成“牛鬼蛇神”，学校教学体制瓦解，同学们整日惶惶恐恐、无所事事。但以人清楚的认识到了，自己总归要凭本领走向社会，他偷偷地向他崇拜的老师渴求专业知识，并结下了许多特殊的师生情谊。

无休止的劳动锻炼，思想改造，迫使师生们不断地从一个地方搬到另一个地方。大家同吃同住，而住的都是稻草地铺，以人总是紧挨着苏天赐老师。枯燥的政治学习和思想汇报之后，偶尔的学习机会便是躺在地铺上听苏天赐等老师谈色彩、谈写生、谈门外稻田、树木、泥路或草垛的色彩感受。

陈大羽老师喜游泳，在江宁、江浦长江边的小河中，只要陈老师一下水，前后左右马上便有同学跟着跳下去，这其中便有以人，是戏水，是师生情大家都心知肚明。“文革”后，陈大羽先生能一次再次地为以人画展题名，并多次赠送书画便是这种师生情的结晶。

一件秘事很值得一提，在中国油画史上占有相当地位的苏天赐老师的“黑衣女像”（现藏中国美术馆）险些在“文革”中被毁。当时居然有个“革命”教师借该画“是林风眠大黑线的产物”和画的“内容为资产阶级小姐”为由，以极端心态唆使学生要将其付之一炬，在危机时刻，幸好有以人等同学巧妙的将其保护下来，至使名画今天成为国宝。否则，该画若被毁，将成为中国油画史上一大憾事。

由于政治运动不断的原因，以人在南京艺术学院从附中到本科共泡了9个年头。毕业后，历经许多坎坷，先是在工厂搞花布设计，水泥采购员，迫于生计还拉过板

车。从泰州调到无锡，先后在多家报社做美编达27年。几十年来，他没有节日假期。把一切能利用的时间都痴迷于自己绘画事业，并取得相得益彰的成就。

古来今往，坎坷和逆境往往会成为造就人才的外界条件。而许多坦途的艺术家经常会热衷于成批的“粉丝”和“美眉”。以人青壮年虽经曲折，但他奋斗的目标始终是清晰的，他在争分夺秒的积累自己的专业知识和技能，既博览群书，又师造化万物，他把这些汇成造就自己成为一个真正画家的动力。如今，他终于取得了大器晚成的业绩。

写意画在中国绘画史上形成的并不早，某种程度上讲是文人画家玩出来的画种。凡此种种，我们可以在梁楷和青藤的作品中得到充分的享受。以人在从前贤的作品中吸取了宝贵营养的同时，也在学他们高逸的人品，他的画几乎没有什么功利目的。他用真实的笔墨语言，表现原汁原味的传统艺术，他以颇高的思维境界追求很具魅力的艺术空间。他“画无定法”，题材更是随手拈来，不入俗套，这在急功近利，浮躁失诚日盛的当今画坛已不多见。

我非常喜欢以人的“幼鹅系鞋图”，自喻自嘲中洋溢着浓烈的洒脱之气，这才是真正的新文人画，比那些拿民族遗产来卖钱的假文人画要好上百倍。“露起山中”、“湖叉苍鹭图”都是极具回味的佳作。以人有很好的西画功底，色彩水分的发挥与把握似乎很得益于水彩画的功力，而作品营造的意境则是民族和现代的，我以为这才是“笔墨当随时代”的真正体现。

以人在无锡城东有一座占地近5亩的小山庄，在那里，工作室，鱼池、曲径、花草、果树一应俱全。山庄依傍的则是一座并不起眼的小山丘，翻过山丘便是倪雲林遗迹所在地。想当年，正是这片清静的景色造就了宁静飘逸的倪家山水。因开发建设，如今这里环境已面目全非。但在以人的山庄里，花果、竹林茂密成趣，鸟儿欢歌争鸣，不经意中，还有野鸡、白鹭飞来。难得的自然境地大大增加了以人的创作灵感。他感叹，“吾道不孤也！”因为全国各地每年都有著名艺术家来访，唱合。大家都相信，凭着以人的不倦奋斗，他的艺术事业一定会更加辉煌。

2006年9月于南京

浓妆淡抹花与鸟，独辟蹊径入自由

——读赵以人的画

南京艺术学院 美术学院院长、教授

周玄新

这几年是赵以人艺术事业的丰收季节。

许多专业报刊相继发表了他的作品，并在美术界获得广泛好评。现在，人民美术出版社出版他的大型专集，这说明，赵以人经过漫长岁月的磨炼，他正走向自己事业的辉煌。

“天将降大任于斯人也”，赵以人始终将自己的艺术事业视为天之命，己之任。几十年不同寻常的路走过来了，获得今天的成功，应是因果合一，他在画坛的出现，当是必然。

大凡一个成功的艺术家，都要经过一个漫长的艰苦探索、自我奋斗的过程。赵以人也不例外，他为实现自己的终极“大任”，默默地、潜心地修炼。读古贤的书，占据了他许多时间，他在自己获得的知识框架内，将师承传统和师造化两者很好的结合到一起，他的作品不乏佳构，也是这种修炼和渐入禅境的必得正果。

中国画对画家的要求是文学的、生活的、技巧的、灵性的，它以遥远、深邃的祖国文明为源，这源成流之后，缓缓地我们身边流过，它永远不会终止。赵以人虔诚地接受中国画的传统衣钵，但他不视继承传统为单纯的绘画形式和技巧，而是努力地探索中国画至关重要的博大内涵。

既已形成的赵以人艺术风格，是给人耳目一新的感觉。他不尚无的放矢，不玩无病呻吟，而是努力追求作品的高逸和凝重。他的视觉既深沉又平淡、既简洁又繁复。他以自己的睿智和慧眼，自由自在地驰骋在自己的水墨世界，诗情画意里；倘佯在他的杂花荒渚、荷田野苇中……

赵以人的绘画技巧娴熟、脱俗、空灵，再加上文学和书法上的良好修养，是构成他佳作迭出的厚实基础。太湖十八湾，白鹭飞满天。赵以人善画鹭，善画鸥，而太湖的千鸥万鹭为他提供了得天独厚的创作条件。赵以人爱画荷，太湖岸渚，荷塘水湾到处有荷。春风荷尖尖、夏雨催荷艳、入秋莲蓬老、冬看莲可怜。

“三鹭图”乃水墨佳作。大笔写鹭，一气而成，泼墨写石，铺天盖地苇和草，鹭成墨团相呼叫，是风雨将至，赵以人懂鸟语、鸟的感情？他善题画：“十八湾望水连天，岸渚青苇夹藕莲。鸥鹭千姿随浪拍，不分苍鹭与白鸬”。诗、书、画俱佳，景是太湖的，鹭是写生的，不去十八湾，绝写不了这样的诗，画不出这样的画。古来文人画家喜吟风弄月，空穴来风者多矣。然赵以人画中多有诗，画多师造化，诗为画长眼、增色，堪可称绝。太湖十八湾尚存一点自然野气，去那里很自由，不光免去花钱买票的繁琐，而且不受人扰，可自吟，自唱，自画。赵以人的许多画与十八湾有关，便出此因。《荷林藏鹭图》又是一幅好画，荷花荷叶墨汁涂，荷花沾露面含羞。荷间有鹭，以速写法勾成，甚为简洁传神，而荷，是夏天的荷，舒展浓淡、潇潇洒洒、气韵相融，“天然去雕饰”也。“苍鹭白鹭鱼鹭多，荷叶如盖花婷娜。十八湾浅浪拍轻，三山如盘漂银河。太湖三万六千顷，十万白帆无数荷。大好河山代代咏，我画荷田岁岁哦”。透过荷花，透过连片的芦苇，银波迷眼，天际处有无数白帆、三山仙岛、博大景象都在画外被写出来了。一个优秀的中国画家，他就要有这样的基本功，能囊括万象，能慎小精微。

赵以人的许多作品，尽显他作为北方人的豪放和厚实。他作画既能细密，但更胆大。许多作品施以焦墨，在花鸟画坛很是独到。焦墨《繁华图》极力崇扬阳光璀璨，这样画牡丹，看了很是过瘾。作品张力尽露，水破墨，墨破彩，斑斓亮丽，气势升腾；既强烈浓撼，奔放无羁，又收以高雅到淡淡平平。这种从理论到实践的中国画技巧，赵以人是深谙其中奥妙。并在他许多充满孤傲才情的作品中，得到随心所欲的诠释。

青藤、八大的，四僧的，老缶的仙气在赵以人的许多作品里都有被吸收的痕迹。但像《繁华图》这样的力作，若没有实实在在的基本功，没有可贵的探索精神，光凭“贵者胆”和传统技法是无法完成的。

“荷塘波起花鸭舞”、“燕子矶江边得稿”、“灵谷春雨”、“幼鹭图”、“读书又闻香梅花”、“故园老棕气指天”等和《繁华图》创作风格相近的作品，已垫定了赵以人的作品风貌。相信他今后会不断地再提炼、再升华。

赵以人客居江南数十载，江南的风物、人情对他的影响是自然而然的。然而他身居闹市，却不喜欢豪馆名区，不喜宠养的名花、尤物。相反，乡篱野卉、秋草悬石、游鱼寂塘等许多别人很少入画的野花藤杖都成了他诗诵的，描绘的心仪之所，并使之成为大家赏心悦目的佳作。

他很喜画美人蕉，这种村舍旁，马路边常见花的身价并不被许多画家看好，因为它很难入画。但赵以人将它倚以修竹，配以篱杖，咏以诗篇；红的、白的、金黄的花，在他的笔下，真的胜似牡丹。

他在一幅画中题道：“修竹丛丛稻畦弯，美人蕉美倚荷田。花枝无序缤纷态，鸡鸭白鹅隐其间。家住花丛人称美，日暮家家对酒禅。雨湿江南气温高，一日不见花路拦。”他的体会是花的野味，花的婀娜，花的神韵，其意境尽在画中、诗中矣。《早春图》画的是几支香椿红芽，在料峭寒风中，它倚石伴竹，猩红的惹人喜爱，它美似花，香过梅。此作亦有题：“料峭春寒浸山馆，竹垂柳飞燕呢喃。倚石老椿吐芽早，日引雀儿飞又还。不与梅花比骨瘦，不与松柏比御寒。自凭一屡香芽儿，可扫春色半边天”。赵以人的高明之处一目了然，不经意的几株香椿芽，被他悄然入画，并借以抒情铭志，天衣自作，完美无瑕。

赵以人的小品画，很为同行称道。“歌起湖上唱红菱”、“一篮叫卖翠欲滴”、“香雪海拾趣”、“翠鸟游鱼图”等都是来自江南风物一隅。那红菱百合，那鲜嫩的藕节，那带花的丝瓜，那将濯秋水的老莲蓬；寄情写意、抒以平淡、怀以热烈，它给人联想，许多作品，让人品味隽永。

一些主题性作品，赵以人是通过花鸟画来表现的。这些作品，不仅淋漓至尽地发挥了水墨画的独特魅力，同时，也抒发了自己的情怀。《太行幼鹰图》一经发表，便被画坛关注，并很快被革命纪念馆收藏。中华大脉，滴血太行，苍崖雄立，人鬼国殇。“莽莽吕梁人祖脊，壶口龙啸大黄河……”。诗情激昂，画意深邃，磅礴吾华，焉可被撼！这是他为纪念抗日战争胜利60周年所作的其中一幅。

一丛万年青，一只和平鸽，是《和平万年图》的花和鸟。画面祥和、阳光灿烂，充满期待和自信。但读到题画诗，马上便把人们引进烽火连天的抗日战争年代，“烽烟弥漫大中华，半壁河山哭鬼魂。父是八路娘支前，破屋寒舍无人归。涂炭岁月整八年，瓦罐盛粮时断炊。屋顶草飞鸟当窝，瘦狗恋主皮包筋……”。赵以人生于国难当头的1942年，那时家贫如洗，逃荒要饭，饿殍遍地。国之难，家将亡，在他有记忆时便铭记在心。“如今吾华正图强，画人高颂挥彩笔”，现在他的心情，溢于言表。

一个写意花鸟画家，必须具有工笔和兼工带写的良好驾驭能力。而在涉猎表现对象时，应是丰富多彩的，这在前辈许多大师的作品中已得到反复的证实。

赵以人既能工，又能简，既专于写意花鸟，又涉猎山水、人物。许多作品或具玩味，或令人惊叹。《秋风来仪入太虚》、《月轮光淡花含羞》都是他在姑苏天平山的写生稿。这些作品，不见了他大刀阔斧的踪影，而是采用了婉约细腻，设色淡雅的笔调。读这些画，好像听到吴侬软语，江南丝竹。而《水乡四季》图画的是几十年前的“旧江南”。那时的江南，自然秀美、朴实无华；那时的江南，充满着古诗中的画意。赵以人以他的热情，以他的白描手法，撷取他的深刻感受。在这些篇幅不大的作品中，你可看到他对许多生活细节观察入微，以及真实的文人心境。

漫漫几十年，岁月积累了赵以人丰富多彩的艺术内涵。读他的画，既可游走于他变化多端的水墨幻境中，又可领略他跨度颇大的用笔技巧；既可从他珠玑顾盼的精彩题画诗中得到画里画外的美的享受，又能从中感触到许多人生的深沉和厚重。

赵以人是一个凭自己的作品说话，平澹、洒脱又颇具个性和实力的水墨艺术高手；一个靠勤奋博学、纯任自然而无愧于花鸟画坛的大家。

2008年春于南京

图版目录

花鸟篇

曹州撷艳图 137cm×66cm	2	青松竹石加小鸡 66cm×46cm	29	春雨 80cm×33cm	57
秋暝图 66cm×35cm	3	香雪海得稿 66cm×37cm	30	疏枝稚鸟图 70cm×33cm	58
读书又闻香梅花 70cm×33cm	4	落墨鸟儿早无踪 66cm×37cm	31	渚上三鸂鶒 70cm×33cm	59
双寿图 137cm×66cm	5	荷林藏鹭图 137cm×66cm	32	香风一阵知是荷 70cm×33cm	60
虬藤一架挂南瓜 80cm×33cm	6	蝉鸣蕉叶不知处 80cm×40cm	33	春梦图 70cm×33cm	60
早春 80cm×33cm	7	瓜熟无香 80cm×33cm	34	漾漾池水渐入秋 70cm×33cm	61
春风鹦鹉图 80cm×33cm	8	秋塘风起 80cm×33cm	35	锦绣一轴看春色 70cm×33cm	61
雁门南瓜谷米香 137cm×66cm	9	太湖十八湾得稿 80cm×33cm	36	鹅 80cm×33cm	62
柳阴宿鹭图 80cm×33cm	10	湖岸宿鹭图 80cm×33cm	37	母植石榴已老苍 137cm×66cm	63
桐阴图 80cm×33cm	11	消夏佳品 66cm×43cm	38	架上秋色 70cm×33cm	64
藕塘波动花鸭舞 70cm×33cm	12	春早 75cm×39cm	39	海南腊月满树花 137cm×66cm	65
月光鸂鶒图 80cm×33cm	13	藕塘九月泥也香 80cm×45cm	40	雀儿白芍图 80cm×33cm	66
雪融自闻春消息 80cm×33cm	14	家家都在花丛中 137cm×66cm	41	秋葵 80cm×33cm	66
湖上霞光 80cm×33cm	15	遥忆南海白头鸥 66cm×43cm	42	有鹭立荷塘 75cm×40cm	67
幼鹅系鞋图 70cm×38cm	16	苍鹭图 66cm×43cm	43	端阳江南五月天 137cm×66cm	68
露起山中 70cm×33cm	17	燕子矶得稿 66cm×43cm	44	早画牡丹带露重 80cm×33cm	69
幼鹰图 80cm×40cm	18	太行幼鹰图 66cm×43cm	45	洛水春风 137cm×66cm	70
岸渚佳丽日渐稀 80cm×40cm	19	吴中清品 66cm×43cm	46	鸭戏秋塘图 66cm×43cm	72
清供图 80cm×36cm	20	莲塘宿鸭图 66cm×43cm	47	清供图 80cm×33cm	73
庭前秋雨 66cm×37cm	21	经风历雨之竹 137cm×66cm	48	瑞草百合香梅花 80cm×33cm	74
鸡虫南瓜一青坛 137cm×66cm	22	细细江南雨 80cm×33cm	49	海南红鸟 70cm×33cm	75
铁锄瓦罐红高粱 137cm×66cm	23	秋水 66cm×43cm	50	荷林远来雁 60cm×45cm	76
金秋图 137cm×66cm	24	蛙鼓秋塘荷花稀 66cm×43cm	51	岩阿俏梅花 43cm×33cm	77
蚕老枇杷黄 137cm×66cm	25	繁华图 137cm×66cm	52	金秋粟儿黄 90cm×40cm	78
江南可采莲 80cm×33cm	26	故园老棕图 137cm×66cm	54	案头春风新桃符 60cm×33cm	79
松竹兰石图 137cm×66cm	27	荷塘游鸭图 110cm×75cm	55	和平万年图 40cm×33cm	80
篱边集雅图 137cm×66cm	28	莲塘鸳鸯图 137cm×66cm	56	可以清心 43cm×30cm	81

南海气暖花亦奇	80cm×33cm	82
湖岸美冠鸟	80cm×33cm	82
幼鹭	80cm×33cm	83
晨雾起莲塘	80cm×33cm	83
野老一篮装苦辛	90cm×40cm	84
荷	130cm×30cm	85
棲鹰图	80cm×33cm	86
鱼乐图	45cm×33cm	87
水仙	33cm×33cm	87
太行山鸡	60cm×50cm	88
清泉石上流	60cm×40cm	89
清品	60cm×40cm	90
一篮叫卖翠欲滴	50cm×60cm	91
南海拾趣	60cm×40cm	92
荷花鸳鸯	80cm×33cm	93
菊华	60cm×40cm	94
近中秋	40cm×50cm	94
梅香大吉图	60cm×50cm	95
香露甜溢	60cm×60cm	96
鸟舞荷花香	60cm×50cm	97
雨湿香雪海	60cm×50cm	98
小鱼入簪翠鸟鸣	60cm×50cm	99
翠鸟游鱼图	60cm×50cm	100
石隙惊鸟图	60cm×50cm	101
凌波倩影图	60cm×50cm	102
青蔬当花看	50cm×60cm	103
金秋佳瑞多	50cm×60cm	103

春风拂面图	80cm×40cm	104
犀目云天外	137cm×66cm	105
可生津图	40cm×33cm	106
兰	50cm×40cm	106
月轮光淡花含羞	65cm×33cm	107
秋风来仪入太虚	65cm×33cm	107
硕瓜美如花	65cm×33cm	108
菊	65cm×33cm	108
连云海珍图	65cm×33cm	109
秋声	65cm×33cm	109
画窗常有佳禽影	60cm×43cm	110
珍珠米	60cm×50cm	111
采红菱	40cm×40cm	111
海棠花开又清明	80cm×33cm	112
雨湿锦带图	80cm×33cm	113
葵阴宿鸭图	80cm×33cm	114
鸟湿若罗汉	80cm×33cm	115
翩然福至	80cm×33cm	116
岭南山中	80cm×33cm	117
啸傲图	65cm×33cm	118
听泉图	65cm×33cm	118
春意雨作成	80cm×33cm	119
读书尝梅一岁除	66cm×43cm	120
洪洞古槐图	137cm×66cm	121

山水、人物篇

天门洞游图	66cm×33cm	124
消魂山重重	66cm×33cm	125
云烟一线天	66cm×33cm	126
移家翠薇峰	66cm×33cm	127
水乡四季·春	66cm×33cm	128
水乡四季·夏	66cm×33cm	129
水乡四季·秋	66cm×33cm	130
水乡四季·冬	66cm×33cm	131
花丛人家	66cm×33cm	132
双泾桥晨早	66cm×33cm	133
暑夏晚浴图	66cm×33cm	134
一篮螺蛳一担歌	66cm×33cm	135
尝藤图	66cm×33cm	136
灵谷春雨	66cm×33cm	137
踏歌图	66cm×33cm	138
早春放牧图	66cm×33cm	139
笑林和尚佳话多	66cm×33cm	140
观日出	66cm×33cm	141
雨后清气	66cm×33cm	142
五老图	66cm×33cm	143
泰山天门道	66cm×33cm	144
山深云起	66cm×33cm	145
武陵访友图	66cm×33cm	146
笛声入禅境	66cm×33cm	146
图片、文、速写		147

花鸟篇

吴为山

南京大学美术研究院院长、教授、中国雕塑院院长

以人先生水墨艺术绽放出来的心花具有冷艳的美。他的作品脱尽浮华与伪饰，是真情真意的生命体现。这是以人先生的艺术给我的真切感受。

贺成

江苏省国画院人物画研究所所长 国家一级画师

读以人的画，既有空谷幽兰的芳香，又可感觉到灵魂供养的幽幽情怀。许多年来，他虽难脱俗务缠身的红尘，却能甘守澄澈虚静的寂寞。现在看到他泱泱的笔墨，真是大为称快。他终于能在自己的平淡闲适的环境中潜心静悟。他的许多作品是在追求美学最高最美的大境界，并已达到相当的高度。

程大利

人民美术出版社总编辑 中国美协国画艺委会委员

大道自然——以人赵兄画笔生神。

赵绪成

江苏省国画院原院长 中国美协理事 江苏省文联副主席

赵以人是人中一人，同乡一人，花鸟画坛一人。他以一个艺术家的全面修养，创作出许多既粗狂浑厚，又华滋意趣并尽显大家风范的作品，读之让人赏心悦目。我曾走访过他的山庄，在那里，你可强烈感觉到，他是如今画坛少有的一个甘守宁静，远离功利，视学问为生命的人。看以人的画就象看到他的人。

秋瞑图

读书又闻香梅花

双寿图

虬藤一架掛南瓜

