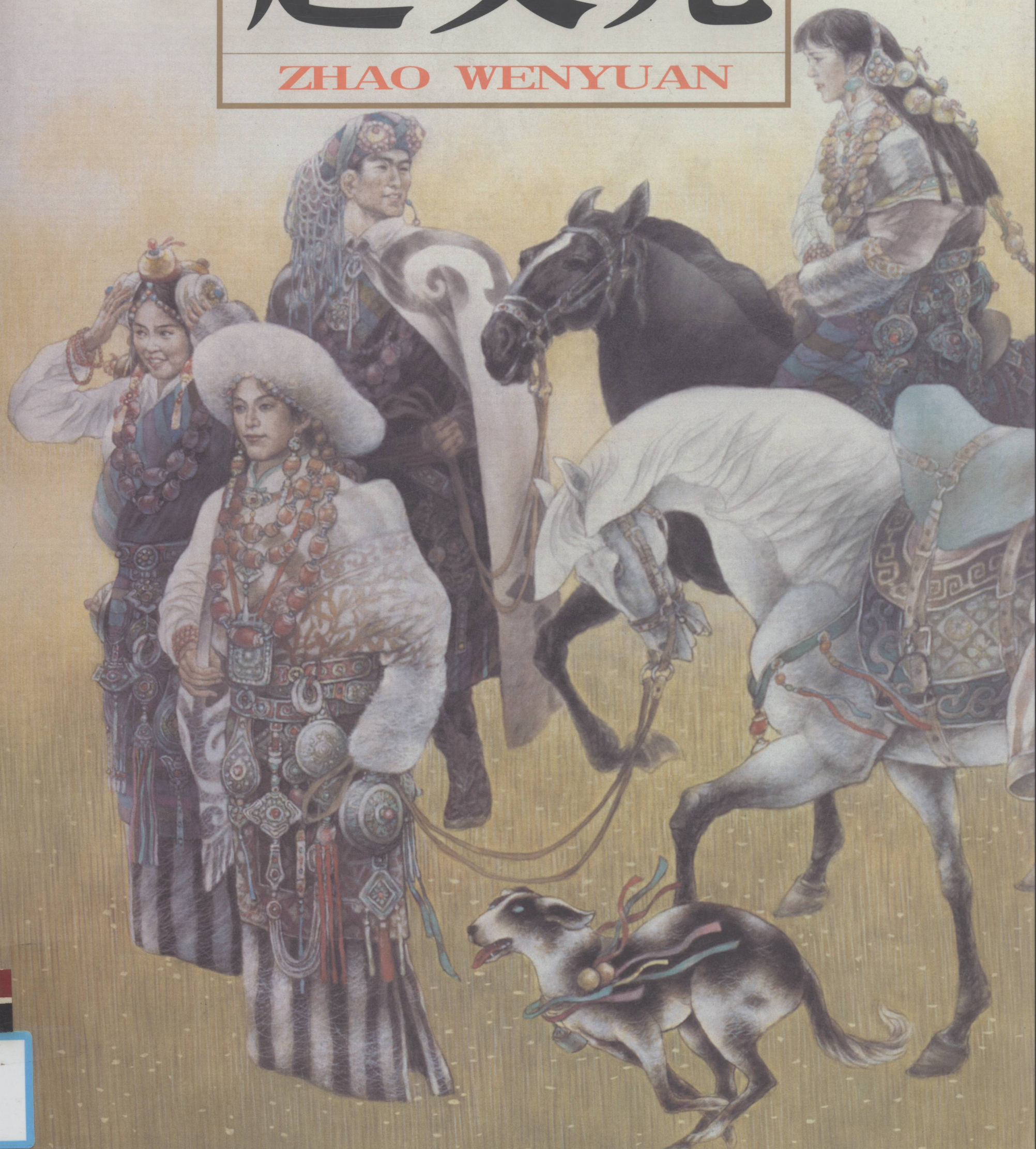

中国当代名家画集

赵文元

ZHAO WENYUAN

图书在版编目(CIP)数据

赵文元/贾德江主编. —北京:北京工艺美术出版社, 2006.7
(中国当代名家画集)
ISBN 7-80526-224-1

I. 赵... II. 贾... III. 中国画:人物画—作品集—中国—现代 IV. J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第074314号

责任编辑:陈高潮

责任印刷:宋朝晖

装帧设计:秋 韵

◎ 盛装(局部) 1998年 纸本

中国当代名家画集·赵文元

出 版	北京工艺美术出版社
发 行	北京工艺美术出版社
地 址	北京市东城区和平里七区16号
邮 编	100013
电 话	(010) 64283627 (总编室) (010) 64280948 (发行部)
传 真	(010) 64280045/3630
经 销	全国新华书店
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	15
版 次	2006年7月第1版
印 次	2006年7月第1次印刷
印 数	1~2000
书 号	ISBN 7-80526-224-1/J · 480
定 价	158.00元

中国当代名家画集

赵文元画集

利文元

ZHONGGUO
DANGDAI MINGJIA HUAI
ZHAO WENYUAN
主编 贾德江

赵文元，1946年出生于江苏镇江，1964年入伍，1969年到1987年先后入浙江美术学院国画系、解放军艺术学院美术系、中央美术学院国画系深造。现为江苏省美术家协会副主席，江苏省徐悲鸿研究会副会长，江苏省年、连、宣、漫艺委会主任，江苏省文联书画研究中心副主任，中国工笔画会理事，中国美协江苏创作中心副主任，中国美术家协会会员，南京军区政治部国家一级美术师。

刚满二十岁的赵文元就有幸参加蔡永祥展览馆、纪念馆的美术创作工作，之后又参加了浙江省委宣传部组织的革命样板戏连环画的创作工作。1972年《亲切的关怀》等三幅作品入选“文革”以来的第一届全军美展，《胡服千里行》、《千金》入选全国第七届美展，《新婚别》、《虢国夫人游春图（续）》入选全国第八届美展，《雪顿节》、《义勇忠魂》、《岳飞传》入选全国第九届美展。《女兵》、《丫丫》、《雪顿节》等三十多幅作品在全国、全军、全省的美展中获奖。有一百多幅（套）作品结集出版。2004年初他在江苏省美术馆举办了第10次个人画展。出版有《赵文元画选》、《当代江苏画派名家赵文元》、《当代江苏名家画派作品集》、《文元画马——赵文元画马专辑》等十多部画册。赵文元有近四十年的美术创作实践经验，又曾在多所高等美术院校深造，既有丰富的创作经历，又有扎实的基本功。其作品既有江南绘画的清新典雅，又有北方绘画的浓厚朴实，多年来创作过油画、宣传画、连环画、年画、插图和国画中的工笔、写意及山水、花鸟、人物、动物等大量作品。近年来，他又认真地寻找艺术的突破口，对画马做了更深入的研究和探索，创作了大量与马有关的美术作品。

赵氏骏马 含英咀华

● 马鸿增

——赵文元画马的开拓性

也许因为本人姓马，我对历来以马为题材的美术作品格外关注。马之入画，已逾两千多年，汉代帛画和石刻壁画出自无名高手，暂且不论。就卷轴画而言，历代具开拓性的画马名家屈指可数：唐代曹霸、韩干、张萱，宋代李公麟，元代任仁发，近代徐悲鸿。此后画马者大多延续水墨写意之路，致力于工笔重彩且有拓展者则罕见。以我之见，说赵文元的工笔马为当今画坛翘楚，正是名实相符。

—

赵文元画马的开拓性，表现在精神层面上，是感人的时代新韵，蕴涵着浓烈的战士情怀、盛世情怀和民族文化精神。

先说战士情怀，赵文元是一位军旅画家，自1964年18岁入伍，迄今已42载。在长期深入部队生活和西南边陲、北疆草原的采风写生中，他频频与马接触。为了创作需要，促使他认真研究马的结构、动态与情感，了解越深，爱马之情越浓。军人的身份和眼光，决定了他的审美视角不同于一般画家。常人看似平凡的负重或休憩状态，心目中都有不寻常的意味，他看到的是蓄势待发的战斗精神。正是这种战士情怀，使他画的马多是雄健挺拔，神骏生风，骁勇俊秀，英姿飒爽，焕发着昂扬向上，一往无前，势不可挡的中华民族所追求的“龙马精神”。

为了充分展示这种精神，他在创作中采取两种表现方式。一种是将马和人物组合，通过人马的亲合关系，突显战友情谊式的思绪。代表作如《金色草原》、《踏遍千里雪》、《高原雄鹰》、《骏马图》、《雪顿节》和《春水融融》。或则人的矫健与马的骁勇融为一体，或则人的警惕与马的敏锐相互补充，或则人的静憩与马的安详彼此协调。他们亲密无间的关系，具有明显的时代特色，是超越前人的拓展。

另一种表现方式是只画马不画人，通过马的形貌神态做自由式的抒发。代表作如《春风得意马蹄疾》、《轻沙走马路无尘》、《宝马争神骏》、《温馨的风》、《踏云归》、《雪夜》。或则群马奔腾嘶鸣，或则享受安静，或则警卫尽职，或则有所期待。马身都有华鞍丽辔，与徐悲鸿不画马鞍形成对照。徐悲鸿当年画瘦骨野马，是针对黑暗势力的精神表白；而赵文元作为当代革命军人，他以阳光的心态作画，是时代使命感的抒写。他把马鞍当成马的衣服精心刻画，务求精美。这不仅是为了装饰美化，而且富有整装待发、随时准备踏上征途的精神，甚至隐含着对主人的期待。

再说盛世情怀和民族文化情结。历史上对马的艺术表现特别重视的时代，往往是国力雄强的盛世，汉、唐尤为突出。赵文元身处改革开放以来新中国空前强盛的时期，自然产生激情昂扬的盛世情怀。而作为民族精神象征的马，恰好是表达这种情怀向历史延伸，一系列以历代名马为题材的作品就是明证。代表作如《周穆王·八龙之骏》、《唐·昭陵六骏》、《唐·大宛汗血马》和《清宫宝驹》。除了昭陵六骏有唐代浮雕可参考外，其余基本都是赵文元发挥自己的艺术想像力和创造力，以不同的动态神情和环境处理，出色地表现出这些宝马的勃勃英姿。人们看到的是马，联想到的却是历史时空里华盛世的辉煌，油然而生民族自豪感。此外还有一类作品以盛唐时期人马组合为题材，如《马球图》、《游春图》、《烟花三月》和《新婚别》，画面展现出或激昂角逐，或华贵典雅，或深沉悲壮的历史氛围，引发读者对那一转折时期的追忆和思考。

赵文元构建的画面诗意美并不单一，有的似阳刚壮烈的大风歌，有的似委婉柔和的抒情诗。前者多动态，撼人心魄；后者多静态，动人肺腑。这正是艺术魅力之所在。

二

赵文元画马在艺术语言上的开拓性，是在整合重构传统语言的基础上，进行新的创造和发展。这正合了他说的话：“有什么样的人格特性，就有什么样的艺术追求。”

为追求完美，赵文元对历代美术作品中的马无不悉心研究。从商周青铜器上的图案马，到唐三彩雕塑马，乃至中国西北民间花布上的马，都不放过。他从秦兵俑方阵体悟雄壮威武的整体气势，从汉画像石车马出行图借鉴灵活犷放的运动旋律，尤其从唐人工笔鞍马画中吸取精匀的线条，明艳的色彩、丰盈的体态和古雅的意趣。如此广收博取，融会贯通，成就了他画马的艺术个性特色。

赵文元的工笔重彩马尤为冠绝，发展汉唐雄风是一大亮点。马颇微瘦，马身略肥，马腿细长，尤其着力夸张马的动态神气，尽显“千里马”的风神气概、精干、剽悍而又壮健。以富于弹性的线条，勾勒形体，细致、准确地描绘出马的各个关键部位；以浓艳而沉着的色彩，渲染出马的质感、量感及至光感，使人产生玉润晶莹如宝石的联想。如果我们对比唐代张萱所绘《虢国夫人游春图》和赵文元所绘“续”画，便可看出二者的联系和区别。可以说，赵文元的工笔马既富丽又典雅，既厚实又精悍，既有汉唐神韵又有现代风骨。这是有别于传统工笔重彩马的新语式，我想名之为“赵家马”。“赵家马”开拓了中国工笔重彩画马的新形态，令我不禁想起唐代诗人杜甫咏颂画马高手的诗句：“斯须九重真龙出，一洗万古凡马空。”

赵文元另一类画法是兼工带写，以灵动多变而熟练的速写式线条，敏锐而简洁地写出马形，以淡墨或淡色皴染马躯，骨力、血肉俱在其中，富于生命张力。这类马画具有“严谨写意”的品格。严谨，意味着严整、完美的追求；写意，

则意味着心灵、情感的倾注，同时笔笔“写”出。这就远离时下即以粗糙、草率来假冒“写意”的陋习。没有平静心态，没有厚实功力，是不可能达此境界的。

赵文元在处理马与周围环境关系上也颇有创意。大体有三种方式。一种是前面谈到过的马与人物的组合，相互映衬，突显人文精神。第二种是马与文物组合，以物衬马。如《周穆王·八龙之骏》，组画表现的是在穆王远至宁夏、青海、甘肃征程中立下战功的八骏马，蕴含着中原文化与西部文化融合的意义。赵文元在八骏工笔重彩主体形象身后，用淡色分别绘制了原始陶器、商周青铜器、甲骨篆文、织品图案等古文物，既丰富了审美效果，又贴切地表达出八骏的时代环境，加大了文化含量。第三种方式是马与花鸟动物的组合。如《唐·昭陵六骏》组画为显示神化般历史意味，他在六骏骁勇腾跃的主体形象身后，分别配以升腾的蛟龙、歌舞的凤凰、呼啸的猛虎、威武的雄狮、翱翔的仙鹤、疾风的苍鹰，并安排在云气迷漫之中，造成天马行空的美感。再如《唐·大宛汗血》组画，主体马不夸大动态，重在富丽高雅的神采，衬以艳丽的植物花卉，画面色彩搭配对比强烈而调和，予人繁花似锦的感受，恰好体现出盛唐祥如兴旺的时代氛围。

三

赵文元之所以能在画马的艺术创造中独树一帜，是他坚守“宏、约、深、美”的准则分不开的。

宏、约、深、美，是文化名人蔡元培早年给上海美专题写的校训，指明从艺术之路必须先宽而后专，求精深、求完善。这和徐悲鸿强调的“致广大、尽精微”有相通之处。赵文元的艺术道路正与这一训语相合，也促使他更加自觉地追求攀登艺术高峰。

赵文元1946年出生于江苏镇江，从小爱画，

小学时期就小有名气。18岁参军入伍是他人生道路上的转折。他先在连队板报宣传中崭露头角，继而被调到浙江美术学院参加连环画创作，大受启迪。70年代初“文革”后的第一届全军美展上，他有三幅作品入选。此后被调入南京军区文艺创作组，80年代又先后进入解放军艺术学院和中央美术学院深造。《千金》、《女兵》等作品在全国、全军美展中倍受好评。几十年来，他创作过大量的连环画、年画、宣传画、插图、油画和雕塑；在国画创作中，人物、山水、花鸟、动物、工笔、写意，兼工带写，无不掌握，随时可用。

赵文元有强烈的感恩思想。他觉得几十年来受到时代的厚爱，给他提供了良好的条件，使他能够潜心于创作，他理当回报时代，回报社会，回报部队。因而他严以律己，追求德艺双佳。正是在贴近时代、反映生活的广泛艺术实践中，他锤炼出坚实的创作能力；正是在对军事题材和边疆题材的关注中，在对艺术语言的深入探究中，他逐渐明确自己已离不开马。近十多年来，围绕着马的创作成为他的主攻方向，精神所系、情感所寄，标志着他的艺术道路进入了由宏至约、由宽至专的成熟期。他不断地提升着画马的艺术品位和审美标尺。为此，他远行采风写生，伏案阅读史书，拒绝市场诱惑，甘守寂寞耕耘。

赵文元有着更高的目标。如果说60岁之前他已达“多能一专”之境，那么60岁之后他将进入“一专多能”新阶段，要把画马“专”到极致，专深专透，专出更多更高的审美价值和艺术价值，及至具有历史价值。赵文元就像他笔下奔腾不息的骏马，含英咀华，驰骋天下。

2006年2月

（马鸿增 中国美术家协会理论委员会副主任，江苏省美协理论委员会主任，江苏省美术馆研究员、前副馆长）

中国当代名家画集·赵文元【图版】
ZHONGGUO DANGDAI MINGJIA HUAI·ZHAO WENYUAN

图 版 目 录

千金 /1	饮马 /45	赛马场 /69	唐·昭陵六骏（白蹄乌） /90
凉山姐妹 /2	彝家女 /46	春雪 /70	唐·昭陵六骏（什伐赤） /91
盛装 /3	天山脚下 /47	温馨的风 /70	唐·昭陵六骏（特勒骠） /91
雪顿节 /4	藏年佳节 /48	踏花归去马蹄香 /71	踏花归 /92
特种训练 /6	驼铃声声 /50	南国春晨 /72	清宫宝驹（红玉座） /92
红土地 /7	牧马图 /51	唐·大宛汗血马（紫玉犀） /74	清宫宝驹（如意驹） /92
凉山情 /8	雪夜 /53	唐·大宛汗血马（平山犀） /74	清宫宝驹（雪点雕） /93
三月三 /9	踏云归 /53	唐·大宛汗血马（飞花犂） /75	清宫宝驹（赤花鹰） /93
金色的草原 /10	深秋 /54	唐·大宛汗血马（百花犀） /75	三英战吕布 /94
雪域盛会 /12	卓玛 /55	御马图（附局部） /76	狩猎图 /95
高原雄鹰 /14	山高路远 /56	天骄十骏 /79	轻沙走马路无尘 /96
赛马归 /16	牧羊图 /57	唐·大宛汗血马（凌云犂） /81	出游图 /97
踏遍千里雪 /18	秋风 /57	唐·大宛汗血马（红玉犀） /81	李清照 /98
客从远方来 /20	雪域情深 /58	马球图 /82	消夏图 /98
康巴汉子 /22	山里妹 /60	春风得意马蹄疾 /84	郑板桥 /99
日科西山头 /24	迎春花 /61	周穆王·八龙之骏（越影） /84	铁拐李 /100
雪霁 /26	春光 /61	周穆王·八龙之骏（奔霄） /84	济公 /100
冰雪之舟 /28	红山果 /62	周穆王·八龙之骏（施地） /85	张果老 /101
索南卓美 /30	蒙蒙秋雨 /62	周穆王·八龙之骏（翻羽） /85	钟馗 /101
摩梭女 /32	春 /63	新婚别 /87	中国英雄花木兰 /102
山里娃 /34	南园宝驹 /63	烟花三月 /87	枪挑小梁王 /103
草原汉子 /36	草原百令鸟 /64	虢国夫人游春图·续 /88	九龙山双雄比武 /103
神山 /38	门将 /66	朱雀 /88	连环画·胡服千里行（四幅） /104
晨曦 /40	布衣女 /66	玄武 /88	水彩画·苗寨 /105
春水融融 /42	牧牛图 /67	青龙 /89	撒向人间都是春 /106
虔诚 /44	农家无闲日 /67	白虎 /89	南疆锦绣 /107
小憩 /44	草原姐妹 /68	宝马争神骏 /90	艺海无涯 赵文元 /108
天地悠悠 /45	春水 /69	唐·昭陵六骏（青骢） /90	艺术活动与交流 /110

© 千金
1988年 纸本
180cm × 130cm

© 凉山姐妹 1989年 纸本 100cm × 80cm

◎ 盛装 1998年 纸本 120cm × 140cm

© 雪顿节 1998年 纸本 100cm × 150cm

© 特种训练 1991年 纸本 100cm × 110cm

© 红土地 1991年 纸本 100cm × 110cm

© 凉山情 1991年 纸本 150cm × 150cm