

走 近 画 家

赵晓安

三人行必有我师 庚子年秋晓安堂

走近
画家

天津人民美术出版社

赵晓安

籍贯河北，1953年9月生，毕业于湖北美术学院，中国版画家协会会员，湖北省美协会员，黄石市美协副主席，黄石书画院副院长，副高职称。平常心是道，功在日常中。多年来默默探索，潜心修炼，以追求意境、感悟禅意为己任。版画《漩流》、《湖风》、《农家院》、《无年无月无日》等作品获奖，入选全国展览。国画《清净世界》入选首届国画家中国画精作展；《孔子造像》入选中国美协纪念孔子诞辰优秀作品展；《青山无尘》入选湖北省风景画展。作品多次入选省级以上展览并获奖。

联系电话：15391657253

电子信箱：hsshy99@163.com

丛书总编：张占峰 责任编辑：支养年 封面设计：谈际锦

图书在版编目(CIP)数据

走近画家·赵晓安 / 绘. — 天津：天津人民美术出版社，

2011.06 ISBN 978-7-5305-4263-7

③写生画—作品集—中国—现代IV.①J221

走近画家

赵晓安

出版人/刘子瑞

天津人民美术出版社出版发行

天津市和平区马场道150号 邮编：300050

2011年06月第1版 2011年6月第1次印刷 开本：889×1194mm 1/16 印张：1

全国新华书店经销 北京领先印刷有限公司印制 印数：1-2000册

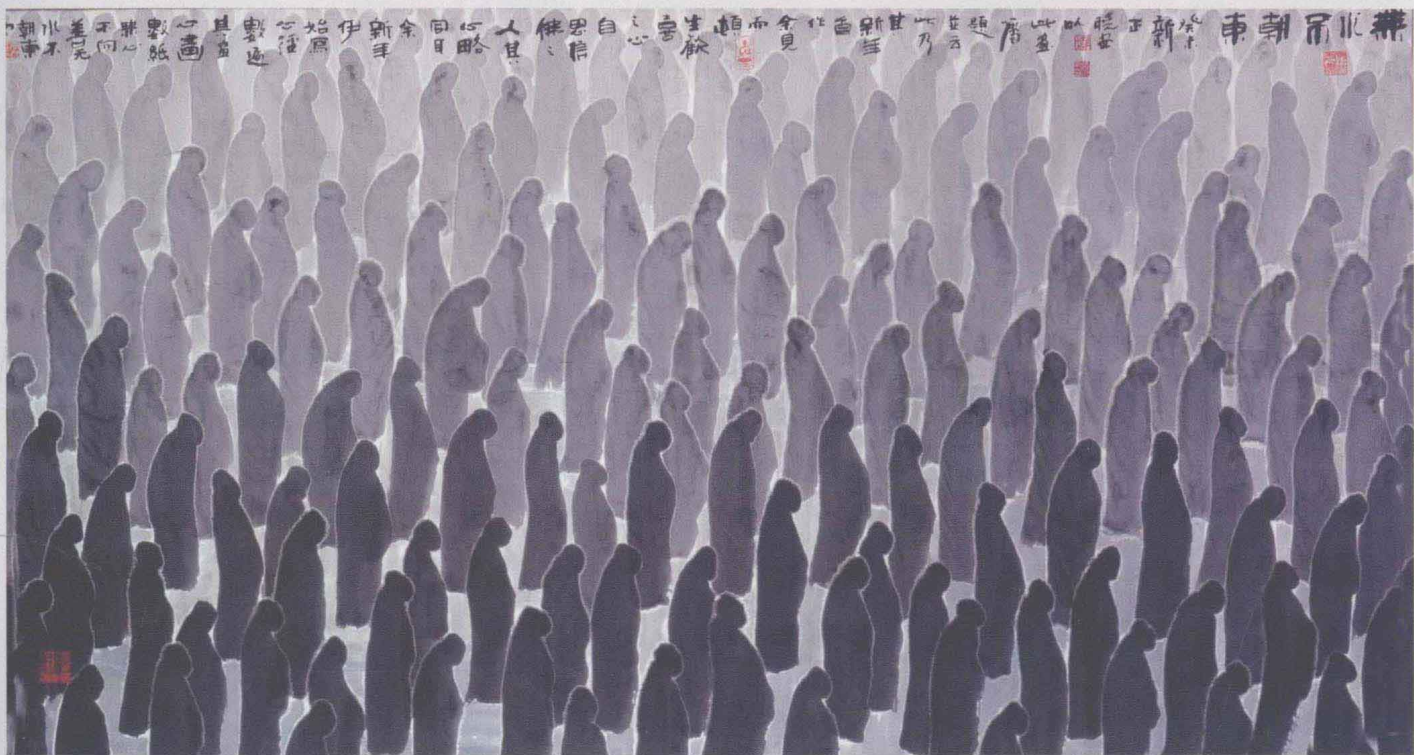
ISBN 978-7-5305-4263-7 定价：28.00元

赵晓安其画其人略谈

闲时我常常漫无目的地读一些美术作品评论文字,与作者意见不同甚至相反的观点常常冒出来,随后大多是淡淡一笑,我想何必那么较真呢,人家也不过是自己的一己之见而已。毕竟美术作品也是以一种独特的手段去表现作者对客观世界的认识的,这种手段就是绘画语言,就象文字语言一样,以文字语言去解释绘画语言我以为是很难把握的,毕竟仁者见仁,智者见智。赵晓安先生要出画集,让我写篇评论,我

欣然接受,几个月过去仍迟迟没有动笔,主要是不知从何处着手才能写好。

在美院赵老师学的是版画,毕业后创作了不少版画作品,很多都获了奖,得到专家和同行的一致好评。应该说,这些专业经历对他后来的水墨作品还是有很大影响。我至今都认为,无论你采取那种手法从事架上绘画创作,要想搞好版画是必修课,不一定亲自动手去刻去印,但版画作品是一定要下功夫去研究

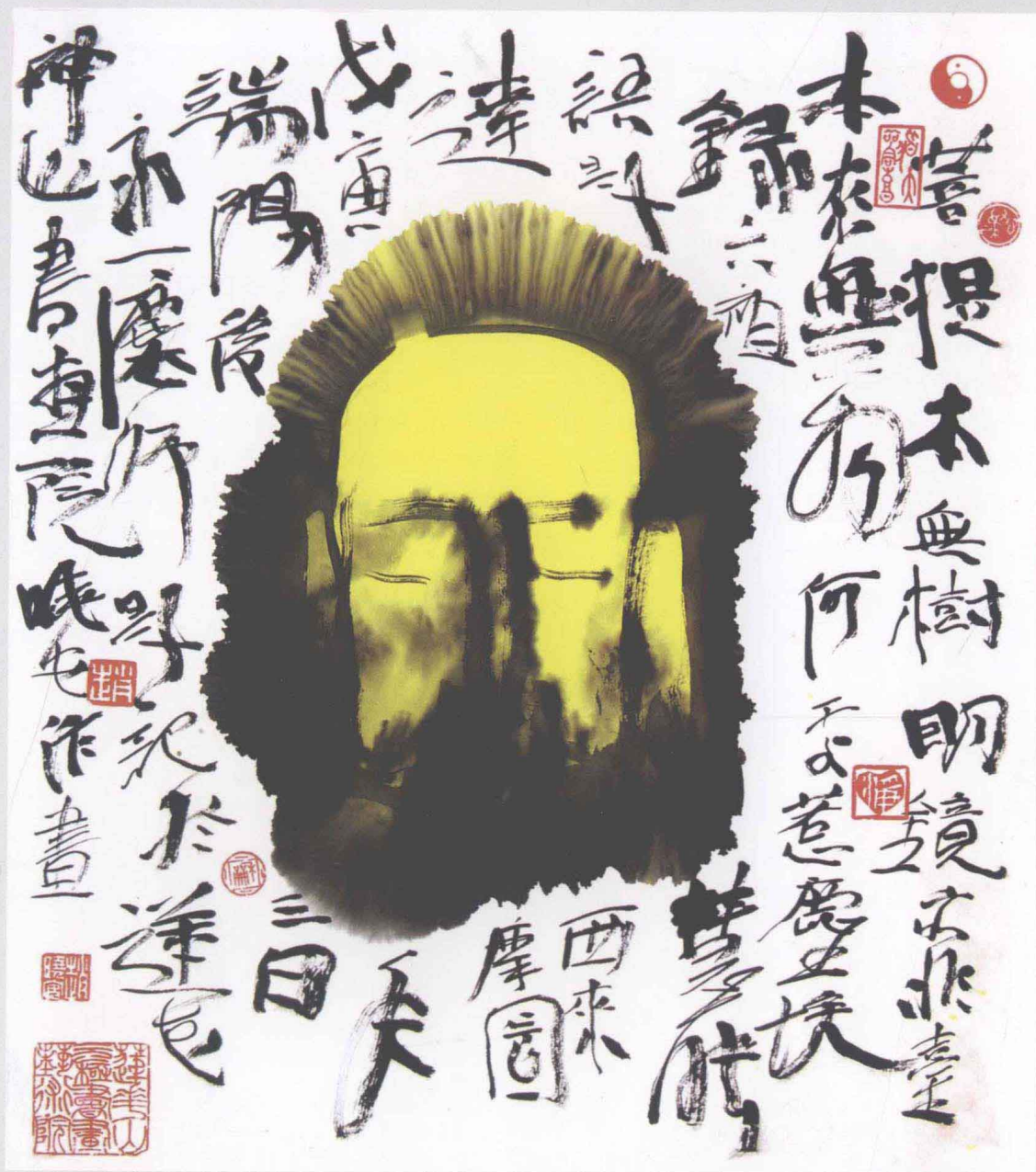

无水不朝东 96cm×179cm

的,因为它有强烈的形式感,即苏珊·朗格所说的“有意味的形式”,版画是对客观物象的高度提炼,它有完整的构图、生动的造型、变化多端的画面构成和丰富多彩的表现手段,这些都润物细无声般的印进了赵晓安的血液,是他今日能在宣纸上随意挥洒的重要保证。其表现高士弈棋、弹琴、品茗所用之线条,苍劲有力,如枯柴般稚拙,这些线条毫无传统中国画十八描金科玉律之羁绊,与其说老辣苍劲如虬枝般线条来源于其不间断的艺术实践,不如说是其慷慨大气的燕赵气质和其对艰涩而不平凡的人生经历的内心体验。晓安先生的生活经历是坎坷不平的,他为了给女儿治病曾上山七年,修禅问道,体味佛教的深厚博大,使其心灵受到极大的净化。这种内心的体验很本能地在其作品中流露出来,所以佛教题材是他近几年表现的主要内容。可以说赵晓安先生画得最多的罗汉图已形

成了较为突出的个人面貌,这些罗汉都是以没骨法来完成的。没骨法是中国画表现技巧中难度最大的,以没骨法去画人物更是难上加难,没有相当深厚的功底是不敢涉及的。晓安先生胸有成竹知难而进,所表现罗汉形象生动传神笔墨干净利落,令每位观者不知不觉进入到清静的宗教氛围之中,给生活在这个浮躁的时代的我注入了一付荡涤心灵的清凉剂。令人欣慰的是,这批画还得到很多专家的充分肯定。

晓安先生平时话语不多,也不善于与人周旋,不理解他的人都以为他很清高,其实不然,接触多了我觉得他具有很典型的中国文人气质。每次去画院见赵老师都在泼墨挥毫,几天不见就会有一批新作问世,他总说家里杂务多,没办法进入状态,每天有事没事都要到画室画画心里才踏实,其专心艺事的态度令我肃然起敬。

达摩 45cm×52cm

为《达摩》自题

喧嚣的尘埃
如同我飘逸的须发
任其生长
尽管一再剃度

纷繁的思绪
如同那过眼的烟云
随风而逝
留下一世的安详

赵晓安 1999

一个理想主义者的梦蝶人生

——画家赵晓安近作随感

2009年春节，通过画家朋友刘港顺，我认识了黄石书画院副院长赵晓安先生。后来，又通过画家朋友韩利平，与他有了更多的接触。今年年初，赵先生邀请我参观他的工作室，请我对他的新作提意见。让我兴奋且吃惊的是他的一组有宗教氛围的国画作品，引起了我的强烈共鸣。一天下午，我与先生相约于水墨会馆，品茶论道，畅谈艺术人生，从海德格尔的存在哲学谈到塞尚的现代艺术，从儒道文化谈到文革记

忆，从传奇的家族史谈到艺术理想的执着与困顿，从艺术中的人性谈到宗教中的人性，不知不觉竟聊至天黑，赵先生亲自把我送上回家的公交车。我不禁感慨，在这个落寞的城市里，又多了一位忘年的艺术之友。得知赵先生马上要出版他的第一部画册，我欣然提笔，记下我对他近年来艺术创作的感想。

赵晓安1953年9月出生于鞍钢，籍贯河北，1979年毕业于湖北美术学院，中国版画家协会会员，湖北省

味一茶禪 記并下小方東石黃於 曉安趙 庚寅冬月

禅茶一味 48cm×139cm

美协会会员，黄石市美协副主席，黄石书画院副院长。早年从事版画艺术创作，其中《漩流》、《湖风》、《农家院》、《无年无月无日》等多幅作品在省级以展览中获奖，并入选全国展览。1997年，转向国画创作，其中《清净世界》入选首届《国画家》中国画小品精作展；《孔子造像》入选中国美协纪念孔子书画大展优秀作品；《青山无尘》入选湖北省风景画展。多年来，潜心修炼，以追求意境、感悟禅意为己任，默默探索。他常说：“平常心是道，功在日常中”。最近，我有幸目睹了他的近作《庄周梦蝶》，笔力苍劲，意境深远。我突然想起他对我说过：“功夫在画外”，如此表达，我就知道他正在艺术的道路上构筑着一个理想主义者的梦蝶人生。赵先生从事国画创作的过程中，早期花鸟山水都涉及，随后专攻人物，近年的一组人物画，让人颇有震撼之感，甚至可以说，他在中国人物画上进行了大胆的突破与创新，这种敢于打破艺术禁忌的独立精神难能可贵。近年的人物画主要有《紫气东来》、《大音稀声》、《心经》、《禅茶一味》、《庄周梦蝶》等。近期的人物画不同于早期的风格，比如早期的《八仙图》过于具象，时空观念狭窄，而近期的人物画则是革命性的，比如《心经》，

抽象的人文空间跃然纸上，画中的人物以面目模糊的僧侣或儒道形象出现，力免刻意雕琢，混沌中彰显心中万壑，充满禅意的人物与笔墨完美融合，简素空灵，一派超然，给人带来心灵上的震撼，那种惊悸与触动，仿佛唤醒了人们内心深处的麻木、焦虑与浮躁。画面诗意回想空间巨大，让人观后有意犹未尽之感，可看出他在作品中倾注的大量心血与时间，甚至疼痛过后的淡定情怀与出世之心。先生的创作方向发生如此之大的变化，我想这与他近十年来的潜心修行与文化精学有较大的关系。在交谈中，我深深地感触到他一直在践行“功夫在画外”的艺术理念。从他的阅读视野即可见一斑，他既关注中西艺术嬗变进程，也关注中西哲学发展方向，甚至他对现代性消费文化与政治波普在日常生活中的影响力，同样有着较强的敏感与审美情趣。

中国人物画盛于上古，比山水画、花鸟画更早。自宋以还，日趋衰落。元初子昂舜举，远接龙眠，此后日渐沉寂，至明代始有复兴之态。人物画大体分为道释画、仕女画、肖像画、风俗画、历史典故画等。传统的人物画力求人物个性刻画得逼真传神，气韵生动，形神兼备。其传神之法，常把人物的形象与性格

菩提树下

68cm×68cm

置身于特定的环境、氛围之中，依表情、道具、身段和动态的渲染来刻画人物。如果我要对赵先生的人物画进行一个分类，的确是一件很难的事情。赵先生的人物画既与传统的道释画有相似之处，又与西方水彩画的抽象手法有共通之妙，既传承了中国传统人物画的精髓，同时又吸纳了西方绘画的现代性思维与绘画手法，可谓是在中国当代国画创作领域的一个重大创新。然而，因为他的为人低调，不擅交际，他的这些杰作一直不为画界同行与评论家所知晓，不能不说是一个遗憾。观读赵先生的画，我感觉他不仅是一位画家，更像是一位诗人。在现实生活中，赵先生不仅作画，而且敬畏宗教，对现代音乐都有偏好，他的真诚、单纯与热忱，在朋友中一直受到推崇与激赏，难怪乎他的画中有诗，诗中有画，他真正做到了王维所说的“诗画合一”之境地。如果我要来界定赵晓安先生的近作艺术风格，我更愿意把他的新近作品统称为

“新人物画”。在我看来，赵先生的新人物画，所表达的艺术思想与人文精神是很复杂的，他的追求方向既是精进的，又是迷茫的。对于从事艺术创作近三十年的他来说，绘画技巧已不是问题，但是如何在艺术作品的思想深度上得到突破与提升，却是众多艺术家面临的一个现实问题。可以说，时代的境遇与个人的人生体验造就了他在创作艺术思想上的飞跃与革新，这无疑对于他的创作历程而言，是一个重大的事件。赵先生曾在某山呆了七年，对佛教、道教等传统文化有过一些接触。对人生与艺术有了大彻大悟，我认为他近年来的绘画作品正是这种大彻大悟的结果。赵先生说，自从下山之后，便有了一种恍若隔世之感，对这个社会、这个世界，似乎有些隔阂与不解，现实与理想发生了碰撞与纠结，俨然成为一个不谙世故的、没有削发的僧人。所谓大隐隐于市，此言不虚。这种心路历程导致他逐步关注个人的精神信仰与宗教意识

青青翠竹 68cm×69cm

形态在艺术中的重要反映。他的这种出世情怀，不禁让我想起魏晋时期的玄学思潮和竹林七贤。魏晋名仕的基本品格就是追求一种物我一体、心与道冥的人生境界，陶渊明即是其中杰出的典范。赵先生的新人物画在我看来，也正是在当下时代境遇中，暗合了中国儒家文化复兴的思想潮流，但是却又保持着自己的绘画思想的独立性。与其说他的新人物画构建的是中国式古典人物的精神迷宫，不如说他在收集与浓缩中国古典文化艺术的伟大背影——他的新人物画不就是一个混沌式的饱涵中国传统人文精神的影子吗？这个伟大背影的精神性抉择，正包涵着他现代意识背景下的艺术观、人生观与生死观。这不禁让我想起陶渊明的一首诗《影答形》：“身没名亦尽，念之五情热。立善有遗爱，胡可不自竭。酒云能消忧，方此詎不劣。”陶渊明的《形·影·神》更能深刻洞见赵先生的绘画精神的思想内核：“开地长不没，山川无改时。

草木得常理，霜露荣悴之。谓人最灵智，独复不如兹！适见在世中，奄去靡归期。奚觉无一人，亲识岂相思？但余平生物，举目情凄洏。我无腾化术，必尔不复疑。愿君取吾言，得酒莫苟辞。”这首诗即是对他新人物绘画的生动诠释与理想观照。

赵先生是一个特别怀旧特别性情的人，关于人生，关于友谊，关于时代的记忆。当他怀念起失踪近三十年仍杳无音讯的画友刘鹏洲时，不禁热泪盈眶。这份友谊，透露出他做人的真诚与率直，深深地感动了我。我想，一个在物欲横流的消费时代仍然怀抱着真诚与素朴的画家，一个经历了时代生死记忆、人生困苦的画家，我们有足够的理由相信他在新作中倾注的艺术生命、思想深度与人格魅力，我们有足够的信心去期待一个理想主义者正在涂沫抒写的梦蝶人生。谨以此文向赵晓安先生致敬。

2011年1月28日于牧羊湖

白雲回望 青合望 入看無 春印 安曉堂 語

白云回望 68cm×69cm

紫氣東來 丁亥年 立 秋 日 午 時 淨 身 焚 香 於 禪 堂 安曉堂 語

紫氣東來 68cm×69cm

花雲·世夢毫葉一菩提新在賓席語禪者晚安

一花一世界 68cm×69cm

萬緣歸佛三界清功果滿天上帝初安夏禪語晚安

大音稀聲 68cm×69cm

听涛
辛卯春月
晚斯

听涛

8

南無阿弥陀仏

辛卯春月
晚斯

转经

如是我闻 68×69cm

此身庚寅仲春禪語堂晚安

所得故蒼桂
 離壇依報
 若治羅密
 多於心立
 掛鐘无挂微故
 無有報師遠
 離顛倒夢
 想竟理樂
 三諸佛修得
 若波羅密多
 得阿耨多羅
 三藐三菩提
 妙知般若波羅
 密多是大神
 咒是大明咒
 是無上咒是無
 量等咒能除
 一切苦真實
 不虛故設經
 若波羅密多
 咒可說咒曰
 揭諦揭諦
 波羅揭諦
 波羅揭諦
 菩提薩埵
 訶
 庚寅秋月
 禪語堂
 晚安
 沐手敬繪
 居黃石
 方念院

人生难得 今得之 已足矣 佛法难值 今值之 已足矣 此身不向今生度 更向何生度

人生难得 56cm×179cm

心經
觀自在
菩薩行深
般若波羅
密多時
照見五蘊
皆空度一
切苦厄
舍利子
色不異空
空不異色
色即是空
空即是色
受想行識
亦復如是
舍利子
諸法空相
不生不滅
不垢不淨
不增不減
是故空中
無色受
想行識
眼耳鼻舌
身意無色
聲香味觸
法眼眼界
乃至無意

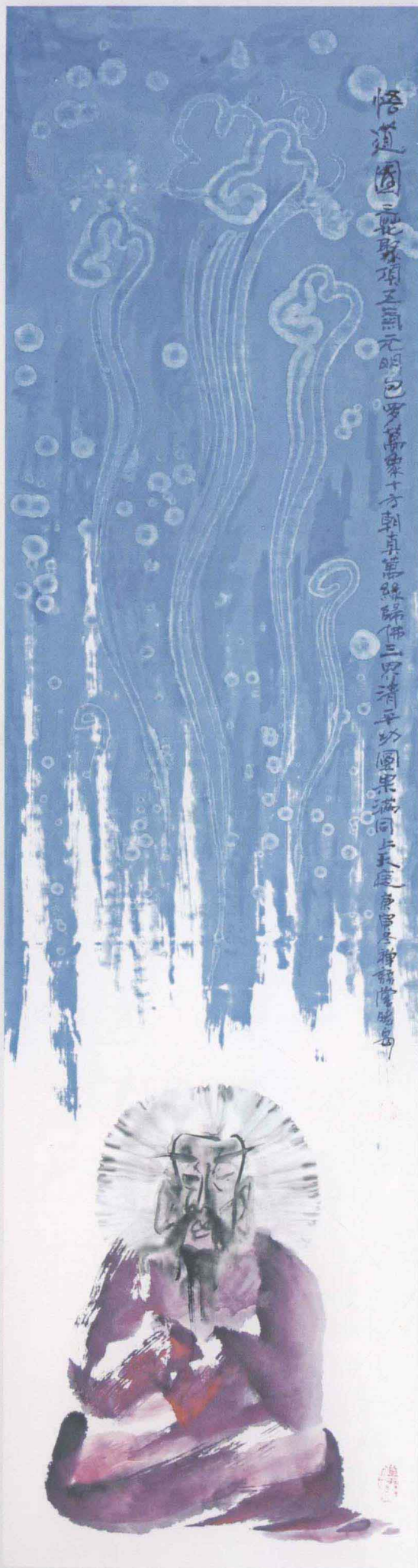
心經 60cm×144cm

面壁图 68×136cm

一第渡江 68×136cm

悟道图 48cm X 179cm

普照四方 48cm X 179cm

庄周梦蝶 庚寅冬月 晓堂书

庄周梦蝶 85cm×75cm