

中国当代殿堂山水代表性画家

美术视野

海王

——苗重安青绿山水精品

著 / 苗重安 主编 / 贾德江

■ 为黄河立传 写华夏之魂

■ 重走丝路古道 弘扬汉唐雄风

北京工艺美术出版社



美術視野

海王

苗重安青绿山水精品

MEISHU SHIYE · MIAOCHONGAN
QINGLV SHANSHUI JINGPIN

著 / 苗重安
主编 / 贾德江

常州大学图书馆
藏书章

北京工艺美术出版社

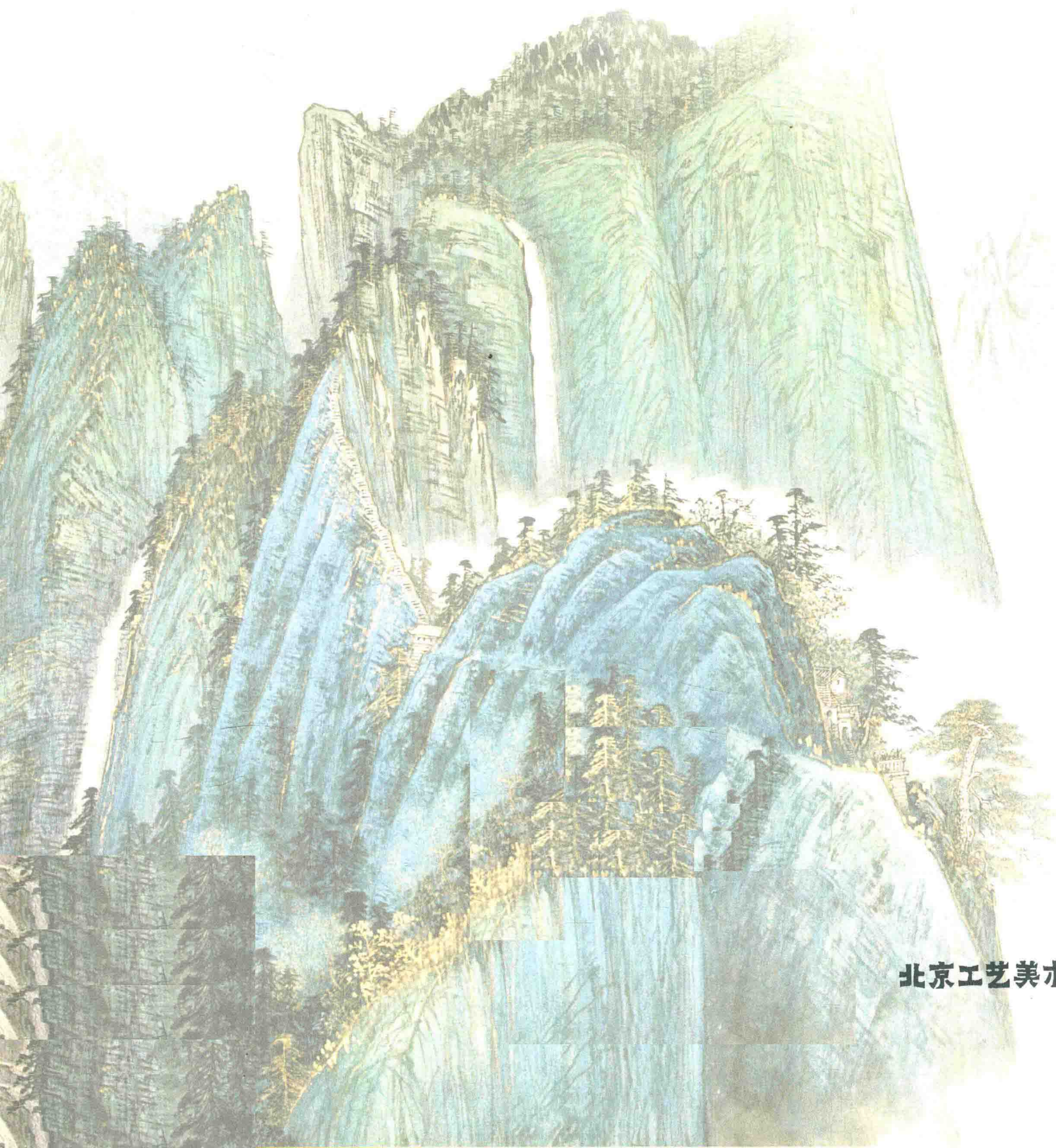
美術視野

海王

苗重安青绿山水精品

MEISHU SHIYE · MIAOCHONGAN
QINGLV SHANSHUI JINGPIN

著 / 苗重安
主编 / 贾德江



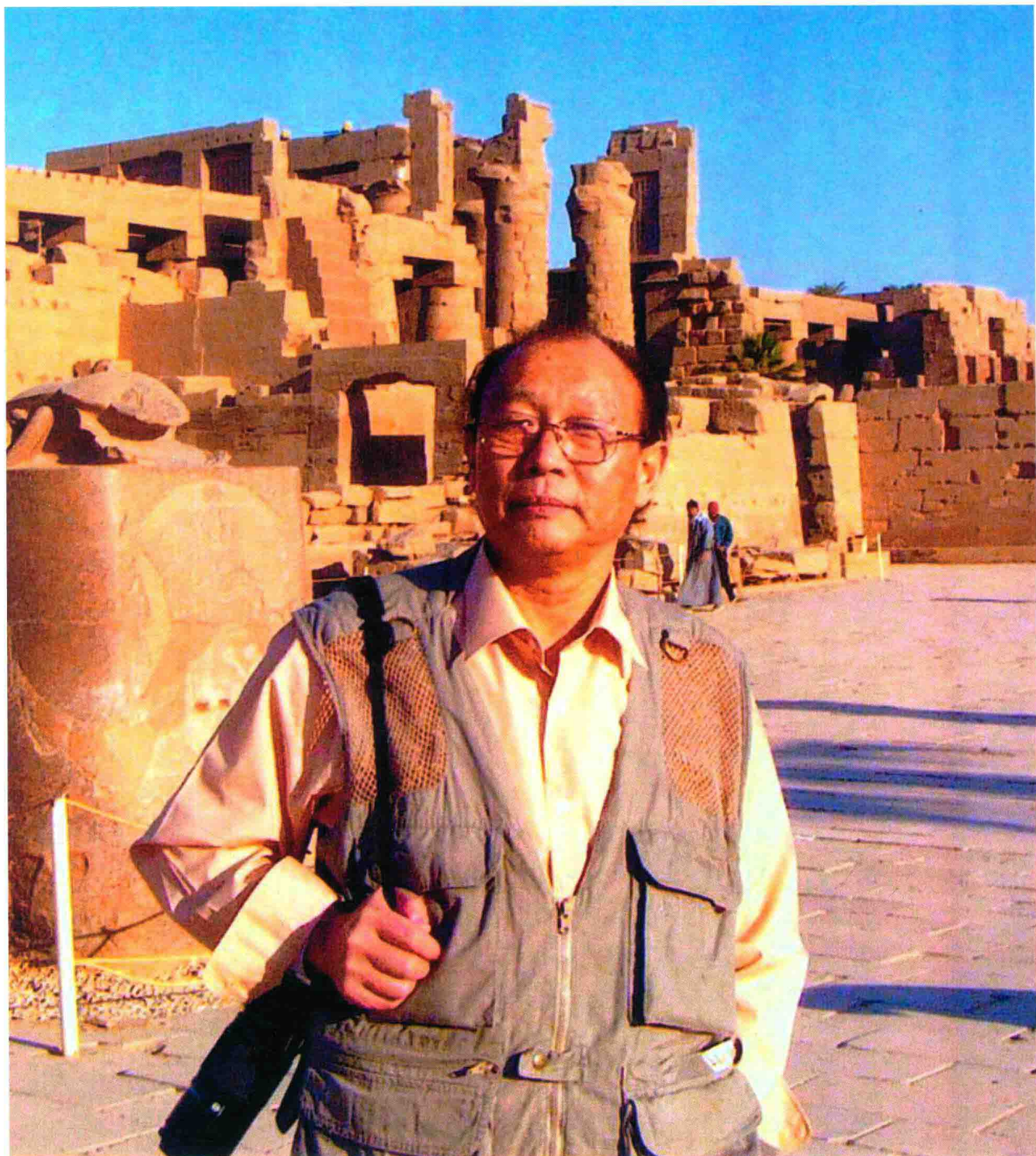
北京工艺美术出版社



中国当代殿堂山水
代表性画家

苗重安

MIAO CHONGAN



封面题字 / 徐里

封面画 / 万里长城照千秋 (局部)
2017年 纸本重彩
(北京会议中心藏)

封二画 / 根深叶茂 (黄帝陵 / 局部)
1986年 纸本重彩
(入选百年中国画展, 中国美术馆藏)

1938年生,山西运城人。1960年毕业于西安美术学院并留校任教,师从贺天健先生研习山水画。1980年负责筹建陕西国画院。曾任陕西省国画院院长、陕西省文联副主席、中国美术家协会理事。现为陕西国画院名誉院长,一级美术师,陕西省文联顾问,中国人民大学特聘教授,中国国家画院院务委员、国画院研究员,河山画会副会长,中央文史馆画院院部委员,国家有突出贡献的专家。

作品先后入选第六、七、九届全国美展,多次参加全国性美展及百年中国画展。先后应邀为人民大会堂、中南海、天安门城楼、北京火车站、中央军委等单位绘制巨幅作品。多幅作品被中国美术馆等国内外美术机构及院校收藏。

编著有《贺天健课图画稿》一书,由上海人民美术出版社、荣宝斋出版社分别出版,并先后由北京、天津、上海、陕西、澳门及荷兰、日本等出版社出版多种个人画集。

1993年任中国美协“首届山水画展”评委,1998年任文化部“当代中国山水画、油画、风景画展”评委,2001年先后任“百年中国画大展”“全国画院首届中国画展”组委会委员。

为全国第六届、第七届文代会代表。

重铸青绿山水的辉煌

——当代殿堂山水代表性画家苗重安的东方之路

■ 贾德江

中国山水画自东晋拉开帷幕，就以青绿为山水主色，那是大自然的本色，也是中国古代先民们理想中的自然应有色彩。随着唐代的繁荣昌盛、百业兴旺，与时代气象相吻合的青绿山水发展成熟，并达到鼎盛。其间还创造性地施加金线和金地，更增添青绿山水“金碧辉煌”的庙堂之气。至宋代，青绿巧整的山水画风再度复兴，但并未发达。自南宋之后，由于水墨山水画的兴起，逐渐取代青绿而成为主流，青绿山水甚至被文人画思潮贬为“作家”画而视为“匠气”，从此一蹶不振，日趋式微。

如果说，水墨山水画在发展过程中，将中国文人传统的精神追求、人生情态与笔墨意味密切地结合，又能通过绘画的形式融入个性与情感，最终获得数百年来独尊的局面，那么，青绿山水则在这一背景下日渐寥落并淡出画史舞台，被过早地定格为山水画的一种古典形态而处于撝荒境地。尽管元明清文人画家们有人兼工青绿山水，但只是在复古、仿古或者发思古之幽情聊备一格而已，却并非有意接续、鼎力发展青绿

山水传统。

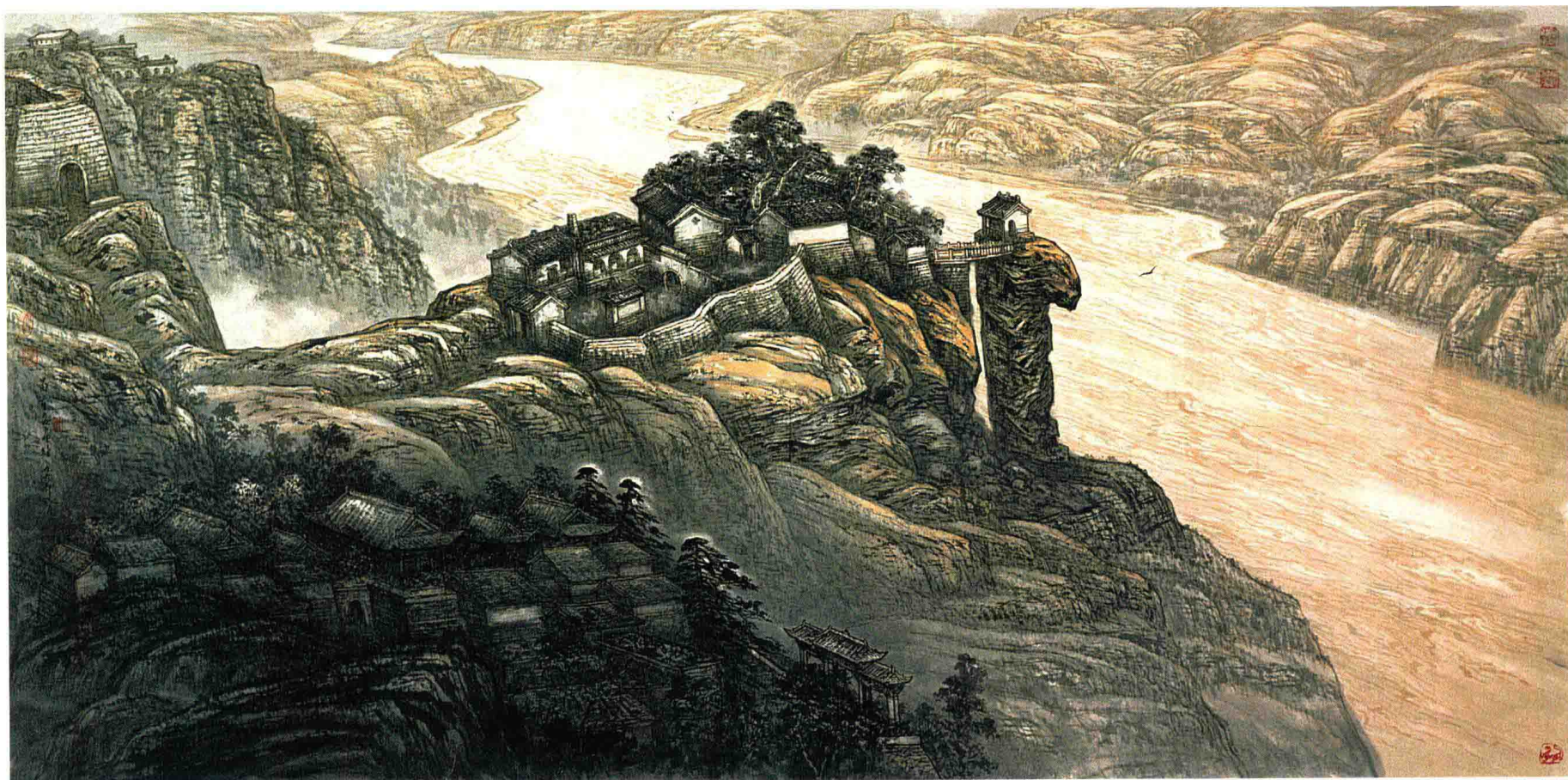
20世纪以来，“改造中国画”的三次大论争，正是对一统天下的文人水墨画的质疑和反思，但都与青绿山水画的关系不大，这也客观地反映青绿山水在山水画格局中无人问津的既有位置。然而新的历史事实是：面对新时期以来国门的重新开启，西方艺术文化又一次冲击中国画坛，古老的青绿山水不仅和整个传统中国画一同面临着前所未有的挑战，而且它也迎来了原有山水画格局中所不曾有过的新的机遇。正是20世纪80年代开放的文化情态和90年代中国社会的结构性大变动，催生中国画界走出了文人画体系的垄断而形成多元化发展的新局面。在这种条件下，青绿山水开始复苏，它从历史的一隅走进共存共荣共同发展的艺术洪流中。与此同时，绘画的功能得到研究者和画家的普遍关注。青绿山水这种形象勾勒简括、赋色强烈浓艳的“古体”，其精谨工整的写实风格、独具韵味的装饰之美和鲜明夺目的丹青效果使之在国富民强盛世中国的今天，拥有广阔的前

景。这就为它从尘封的过去走向开放的未来，与当代山水画艺术的发展共进提供了契机。

苗重安便是在这一特定的文化前景中出现的专攻青绿山水的画家。他的思考也正是在上述的历史回望中清晰起来，是远古那片丰厚迷人却无人承继的空旷之地，引发他“重振汉唐雄风”的愿望和接续青绿山水文脉的志向。他认为，这是时代精神的呼唤，是走向繁荣富强的祖国和伟大民族的需求，也是当代艺术家的文化使命。于是便产生了他在青绿山水领域一系列震古烁今的创造。

从他1984年创作的《龙羊峡的黎明》入选第六届全国美展，到1986年的作品《根深叶茂》选入第七届全国美展及“百年中国画展”；从他1989年绘制的悬挂于天安门城楼的感奋人心的《壶口飞瀑》，到本世纪初为人民大会堂创作的古貌新机的《黄陵古柏》《轩辕柏》和《走进喜马拉雅》；从他1994年创作的《群峰竞秀，飞泉争流》的华山雄姿，到2012年创作的《雪域圣山香巴拉》的灵山圣水，再到2017年创作的

万里黄河千古流之一 1998年 纸本重彩 122cm × 244cm





满目翠谷迎朝阳 2012年 纸本重彩 122cm × 122cm (山东省美术馆藏)

《万里长城照千秋》的巍然屹立，在长达30多年的时间里，苗重安不断推出惊世骇俗的青绿山水鸿篇巨制。他为黄河立传，他写太行丰碑；他描绘丝绸古道的风骨，他奏响西部山水的雄音；他钟情于喜马拉雅银色三千界的描绘，他痴迷于香格里拉瑶林一万重的赞美；他崇拜革命圣地无情岁月磨蚀不掉的光辉，他偏爱古迹名胜历经风雨的沧桑和永恒大美，他更愿意神驰于春回大地旧貌换新颜的建设美景，乃至对家乡翻天覆地变化投入更多的爱恋。他把全部心血，和入了青绿，换来了这门古老艺术的绽

放，换来了它的鲜活生机，有力地彰显着它的华彩与丰厚。

身怀感恩之心、热爱祖国的苗重安，是站在历史文化的高度，甚至站在树立国家形象的高度，充满深情地吟诵长城内外、大河上下、北国南疆的壮丽河山的博大与美好。他的博大，在于以他的作品托举着源远流长的华夏文明，托举着炎黄子孙的浩然之气；他的美好，在于以独有的角度、独立的语言、独自的感觉方式，展示江河雄魂、山川神境。我们随便以苗重安的任何一件作品为例去解析他的创作构想，都可以领略

到他思接千载、追随时代的正大气象，都可以窥视到他复兴青绿山水所作的过人之举。他围绕的是青绿山水的维新，关注的是自然山川的魂魄，看重的是时代感和民族情。一个情字贯穿始终，一个爱字连缀笔墨，于是一座座普普通通的高山峻岭，在他彩墨辉映、气势磅礴的笔下，有了形态之外的独特内涵、生命、精神和现代情思。

出身贫苦的苗重安，父母早逝，是党和人民的关怀，使他有幸走进了高等学府。他在西安美院的老师，是上世纪50年代中叶与李可染、张



万里长城照千秋 2017年 纸本重彩 150cm × 500cm (北京会议中心藏)

仃一起旅行写生而声名大振的罗铭。正是这位名师的口传心授，苗重安练就了对景写生、对景创作的高强表现力，掌握了面对自然加工提炼的传统水墨技巧。毕业留校担任罗铭助教之后，又经罗铭的推荐，他幸运地得到师从时任上海画院副院长贺天健继续深究传统堂奥的机会。贺天健是一流功底的山水画大家，尤精青绿设色，苗重安在贺天健严格而亲切的教诲下，历时三载，筑基深厚，并得到青绿山水传统用笔、赋色的真传，也萌发了他毕生立志于青绿山水的承继与开拓的雄心。贺天健曾批评罗铭，说他把苗重安引入了西画之路，而他则要把苗重安拉回民族传统之门。罗铭、贺天健孰是孰非并不重要，重要的是苗重安一方面在罗铭中西融合的写生之路上获益匪浅，另一方面又在贺天健以传统格法入画的创作之道上更上一层楼。两位老师不同方向的教育共同打造了苗重安这块好钢，为他成就大业夯实了基础。

苗重安曾一再强调何海霞对他一生创作的影响，无疑不是虚言。如果说，“长安画派”第一代画家何海霞以其大青绿、大金碧山水画成为塑造国家文化形象的殿堂画家第一人，那么，

作为“长安画派”第二代传人的苗重安则是沿着前辈开创的道路，以重铸青绿山水的辉煌为己任，把殿堂山水画推向更广阔的空间，不仅在表现题材上别出心裁，而且在艺术技巧上亦渐臻娴熟完备，独领风骚。可以说，何海霞之后很难找到第二位堪与苗重安比肩者。

就取材开辟新境而言，苗重安曾四次横穿祁连雪山，九次赴新疆、西藏写生，每年还要抽出时间去黄河之滨、江南塞北、域外采撷，选择神秘、神奇、神圣的自然景观，从而在自然与人文的统一中，在历史感与现代性的连接上，创造出吞吐山川、功夺造化、光彩四溢、意境阔远的青绿山水的新体格。苗重安创作思绪一直在云天和大地间涌动，他的成功很大程度上得益于他生活底蕴的深厚。

新的题材，必然带来新的构图，而新的题材、构图，又必然有新技巧的相应生发，才可充分表现新的特质。他的取象多崇山翠岭、林木葱茏，他的构图多饱满充实、措景丰富，倾向于北派“崇伟型”山水图式，但又多含南派的秀润苍郁，不仅让我们感受到一种“山河颂”式的社稷礼赞，也感受到一种崭新的山水诗情和诗境，更

多的还是大自然回旋流转生生不息的生命状态给人以动心动情的感受。

具有特色的是，在他放眼祖国山河，表现不同地域景观的同时，尤其专注于民居、古堡、圣寺、村落、窑洞、桥梁的精心刻画，让那些高山、瀑布、翠树、流云与那些鬼斧神工、栉比鳞次的建筑群一起构成了他的青绿山水一道亮丽的风景线，拉近了人和自然的距离，也使他的山水别具风味。

就笔墨技巧而言，苗重安关注笔墨，更关注色彩。他不会因为强调色彩的表现力而忽视笔精墨妙的追求，也不会因为注重笔墨的价值而轻视色彩的妙用，他的卓犖之处就在于重视水墨和色彩的互动，尤其在青绿山水中融入水墨写意的旨趣，使他的作品或“工而有意”或“意从工出”，摆脱了传统青绿山水的程式与规范，也避免了流于匠气拘于形似的风险。他的笔墨起步于师古人，取法于宋元，他临过宋人的丘壑，仿过元人的笔墨，也在传统的青绿山水、浅绛山水中下过深入的功夫，深谙传统的笔墨之道，既强调“以线立骨”的书写性，又讲究“以墨为肉”的塑造感，着意于水墨自身美感的发挥



与拓展。他的色彩坚持以青绿为主色调,但并不排斥对西法的汲取。他继承“以墨显色辉、以色助墨韵”的传统理法,却明显地回避了传统用色的单调和板滞,而是把古典色彩、西方色彩、自然色彩与内心色彩交汇融合,致力于表现对象的造型、体积、质感、明暗、光感、空间感以及意境的表述和显现。或在统一色调里寻找色差,相互映衬,推出层次;或在冷暖色彩对比中,取得和谐,鲜明而响亮,整体风格清新、明丽、灿烂,美学追求当属沉雄宏富之大美。

他把西方的写实和东方的写意结合,他将没骨点厾与笔法墨法交融,他让工笔、写意、彩墨、泼墨各尽所能,让虚实互补、情景相叠、彩墨互映、横切纵断,既保留具象架构,又含有意象情趣,既有唯美的色彩统调,又有鲜活的笔墨神韵,既有传统的山水精神,又体现现代构成的审美意味,既克服了工笔山水的刻板,也不至于流于写意的空乏。这种含有多种美学旨趣的青绿山水,唤起了春山滴翠、夏山涌绿、秋山吐艳,满幅郁郁葱葱,满纸绚丽璀璨,是一种大手笔、大境界、高格调的美感追求。

苗重安创造了青绿山水的现代语言,让青

山绿水承载着他的志向、情感与思考,从热情走向理性,从自然层面走向精神层面,让青山绿水在他精心编织的情境里吟唱着一首又一首自然之歌、生命之歌,让你浸染在中国文化的渊源中领略中国艺术的深邃与渊博,让你一点一滴地去品味如画江山的神奇与真趣。他的作品充满了东方情韵、民族精神,显示出传统与现代、东方与西方、艺术与生活交织辉映的艺术魅力。其正大气象与中华民族的精神互为表里,其富丽堂皇为国家殿堂的建筑增色生辉。由此,他的青绿山水成为北京国家重要部门、公共场所的一大亮点。他先后为人民大会堂、天安门城楼、中南海、中央军委、各兵种机关会议大楼、北京会议中心、京西宾馆、京丰宾馆等显赫之处绘制了难以数计的巨制鸿篇,都赋予了青绿山水一种气贯长虹的大视野、大气象、大格局的大山大水,奉献给时代。他以他的作品在向世人宣告,久违的青绿山水在新的语境下,一旦融入了时代新机、实境感受、现代理念,具有无限发展的潜力和可能,重铸青绿山水的辉煌已不是空谈的“海市蜃楼”。他似一把火炬,照亮了青绿山水的前程,让青绿山水重现魅力,走进国家的圣

殿;他像一面旗帜,展现的是泱泱大国的气派,塑造的是国家文化形象。无形之中,苗重安成为当代殿堂山水画的代表性画家,成为弘扬青绿山水的领军人物,导引着当代青绿山水的方向。

重铸青绿山水的辉煌是苗重安矢志不渝的追求,塑造当代中国的殿堂山水画是他坚持不懈的创作方向。虽年近耄耋之年,他的兴奋点仍然一波未落一波又起,不仅多产,而且多为精品。正如古人所说:“非尽百家之美,不能成一人之奇;非取法至高之境,不能开独造之境。”即便如此,这位老人在艺术上仍然是“老骥伏枥,志在千里”,旺盛的创造力经久不衰。今年元月,他又为北京“两会”期间的贵宾厅绘制了《万里长城照千秋》的巨幅青绿山水画,以古北水镇为背景,衬托出司马台长城雄视天下的壮观,创造性地以长城加水镇的罕见境象重现长城的巍峨雄伟。他还有感于习主席对国际社会倡导的“一带一路”雄韬大略,深入俄罗斯腹地,画出了一系列对俄罗斯异域风情的描绘,以开放的形式、前所未有的视角、千锤百炼的技巧和金碧辉煌的色彩,展现了异国他乡的旖旎风光与人文景观。“重走丝绸之路,弘扬汉唐雄风”



延河春晓 2008年 纸本重彩 160cm × 685cm (同一内容的《延水长流》姐妹篇先后被中南海、中央军委收藏)



风雨过后春更浓 2008年 纸本重彩 160cm × 550cm (北京会议中心藏)

是他早年的创作构想，至今他依然向着这个明确的方向精进。

青绿山水属于中国，因为它源于中国，成熟于中国。苗重安是为中国也是为走向世界的这门艺术的复兴与光大，默默耕耘而做出贡献的

人。虽然他虚怀若谷，无意于功名利禄，但是无论从理论还是实践，无论从成就还是影响，都无可置疑地使他走进了当代中国山水画大家的行列。他是当代青绿山水的杰出传人，他的殿堂山水画已遍布国家重要的部门和机构，虽然步其

后尘的学子在不断涌现，但势单力薄的局面尚未改观。由此我想到，真正实现青绿山水的辉煌，满足盛世中国对青绿山水的需求，需要一批艺术家即艺术群体的创造，换言之，只有群星灿烂的共同奋求，才可能使这种创造成为气候和



风气。然而群星需要月亮，需要“引航”的艺术家。无疑，苗重安就是那天上的月亮，就是那航行中的舵手，凭他的威望、才能和作品本身的力量足以感召一批人，形成相互促进的局面，形成真正的学术研究的氛围。苗先生年事已高，似乎

也有一种紧迫感，所以他接受了人民大学、中国国家画院的邀请，建立了以苗重安为导师的青绿山水高级研修班，正在以他为中心建立一支青绿山水的研究和创作队伍，让传统这一奇葩薪火相传，重放异彩，再展雄风。我们殷切地期

待，青绿山水的燎原之势在全国蔓延开来，去迎接青绿山水再度辉煌的前景。

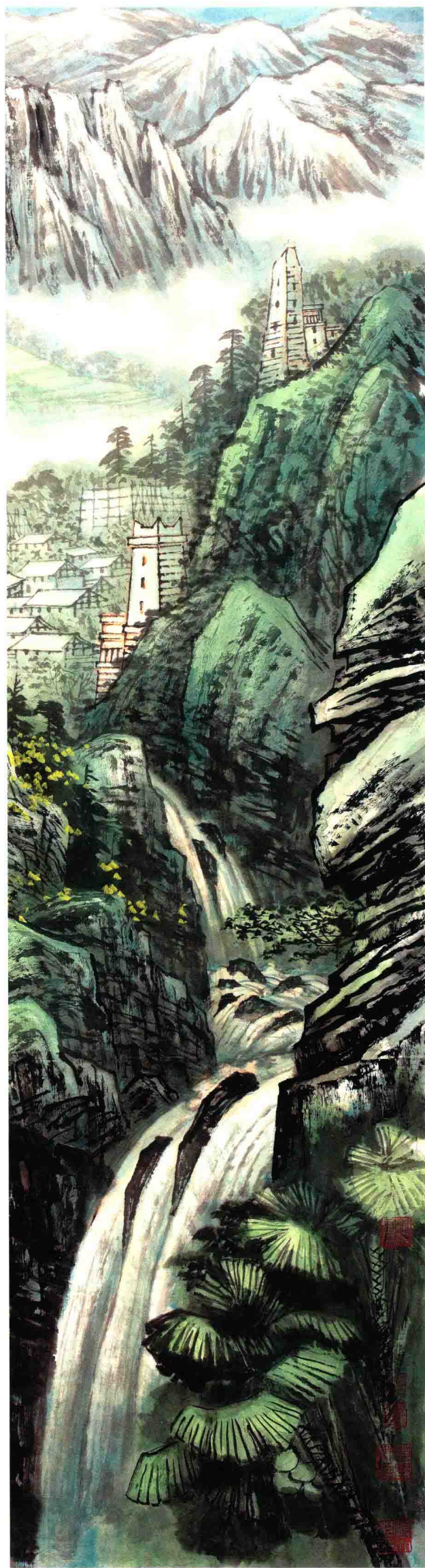
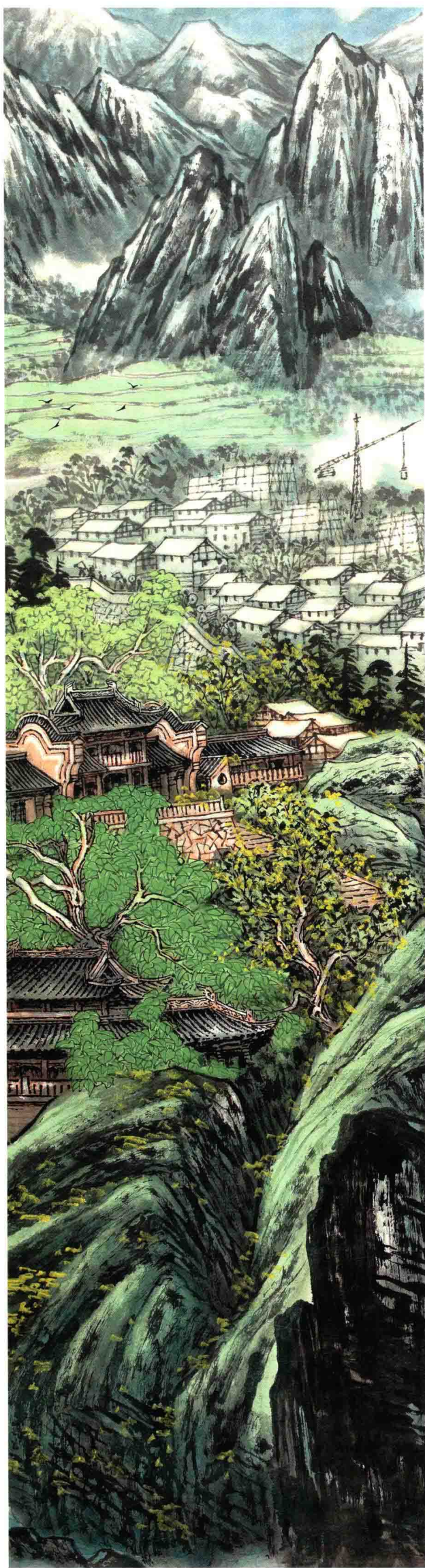
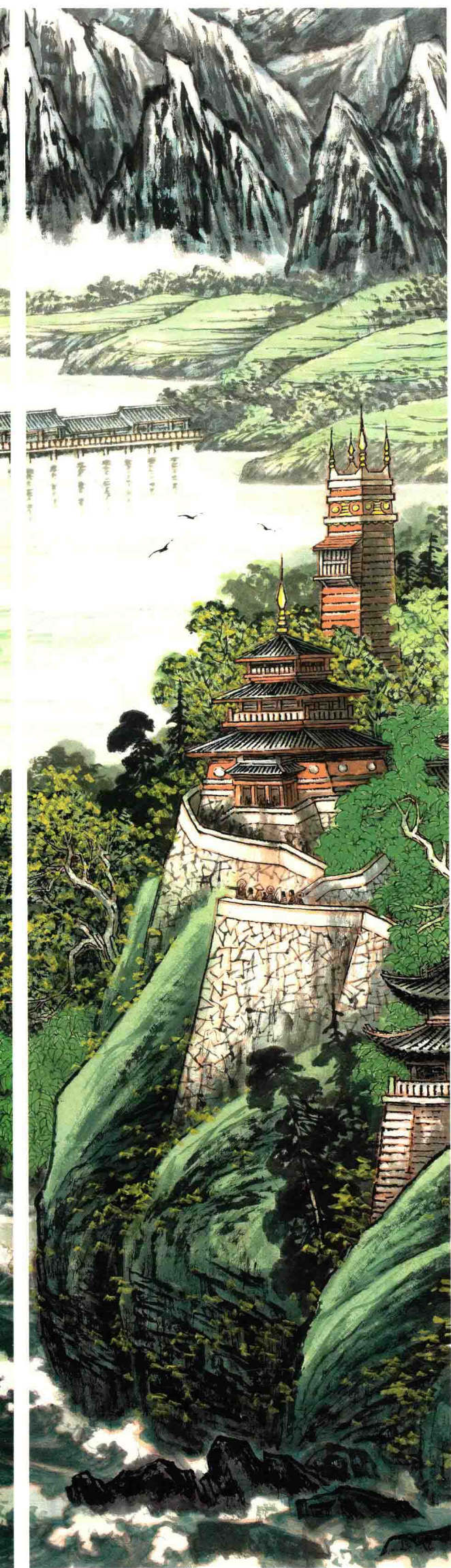
2017年3月20日二稿于北京王府花园
(本文作者系著名出版人、美术评论家、画家)

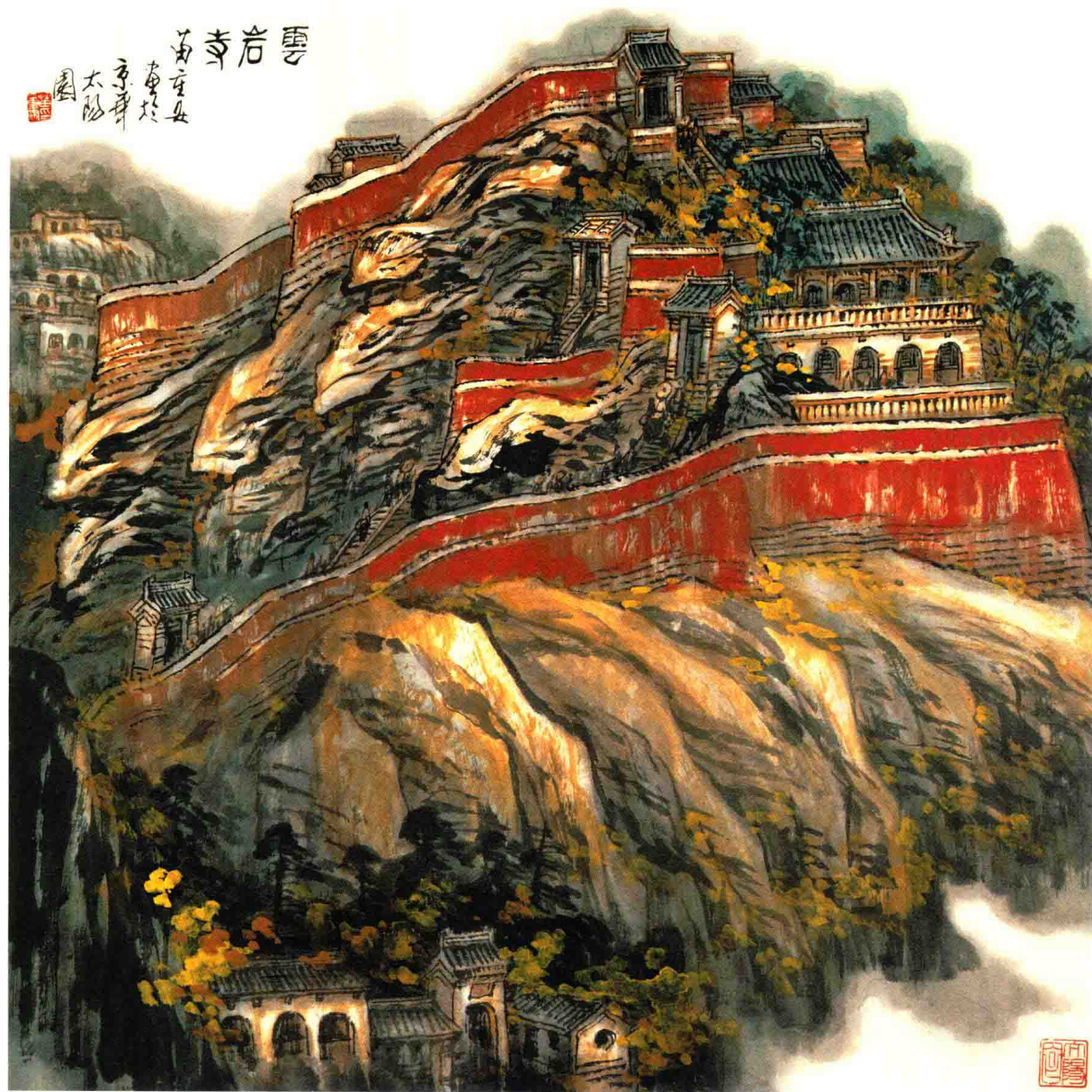


静虚澄怀地
2014年
纸本重彩
136cm × 68cm



水磨羌城又一春
2010年
纸本重彩
180cm × 48cm × 4





云岩寺
2006 年
纸本重彩
68cm × 68cm



朱官寨
2006 年
纸本重彩
68cm × 68cm



一览众山小
1999年 纸本重彩
180cm × 140cm
(入选第九届全国美展)



黄陵古柏
2005 年
纸本重彩
150cm × 500cm
(人民大会堂陈列)

