

中国
当代著名
画家
个案研究

北京工艺美术出版社

主编 贾德江

趙殊松水墨山水
ZHAO SHUSONG SHUIMO SHANSHUI

图书在版编目(CIP)数据
赵树松水墨山水/贾德江主编.-北京:北京工艺美术出版社, 2006.5
(中国当代著名画家个案研究·第5辑)
ISBN 7-80526-604-2
I. 赵… II. 贾… III. 水墨画: 山水画 - 技法(美术) IV. J212.26
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 033158 号

责任编辑 陈高潮 陈朝华
责任印制 宋朝晖
装帧设计 尤文婧

中国当代著名画家个案研究
赵树松水墨山水

出版 北京工艺美术出版社
(北京市东城区和平里七区16楼 邮政编码: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 889 毫米×1194 毫米 1/12
印张 3.5 印数 1~3000
版次 2006年5月第1版
印次 2006年5月第1次印刷

ISBN 7-80526-604-2

9 787805 266046 >

ISBN 7-80526-604-2/J · 462

全套 10 册 定价: 300.00 元

编辑人语

当代著名画家赵树松的山水画给我的感受便是一个现代人对自然的眷恋与对传统笔墨的把握。在仔细品读了他几十幅精心之作后，我赞赏他笔端所创造的艺术境界及对古老的绘画形式所作的推陈出新的努力。他凭借单纯而不单一的笔墨构图，极富特色的景观选择，绘画符号的有意味排列与组合，墨色变化的微妙差异等等，捕捉南北山水的峻峭雄奇、浑厚苍茫、秀润天成的感悟与情韵，表现为一种对自然的亲和及一种浓郁的文化气息。

赵树松属于“传统拓展型”的艺术家，数十年的刻苦磨砺，笔耕不辍，其传统功力十分深厚。他遵循其恩师李可染先生开拓的从写生到创作的思路，多方位、多层次地认识生活，认识时代，在自然与自我的契合点上营造诗化的意境，写山川之骨，得山川之气，表现山水之精神。他扎根于中华文化生命的土壤，缘形畅神，倾诉心臆，并恪守中国写意画的儒家哲理，“发乎情而止乎理义”，“随心所欲不逾矩”，故其作品强而不悍，秀而不薄，润而不腻，华而不俗，给人以特有的雄浑气韵和天地间的万物生机。

中国画的主要语言支柱是笔墨，向有“笔墨为上”的说法。赵树松不仅重视绘画创造中的笔墨运用，力求笔精墨妙，还努力使笔墨个性化，成为表达自己感情的载体。赵树松作品几乎具备了中国山水画在形式意蕴方面的种种特质：平远、深远、高远，山高水长、天真平淡，笔饱墨酣，情韵悠长以及从自然中汲取的平和、简朴、质素、淳厚与一波三折的劲健、柔缓，这就使得他对山水的笔墨理法与深度抒情得到高度发挥。不过，从赵树松现在的作品来看，他更注重立足于传统的山水精神，更在于对自然、人生的真切体悟中，寻找传统法则与当代体验的对接，并有意强化个人笔墨语言的个性化追求。

文／贾德江

■ 赵树松

- 中国山水画家，斋号不惑堂，中国美术家协会会员，天津工艺美术学院教授
- 1939年3月生于河北省安平县。1958年考入中央美术学院中国画系，师从李可染、李苦禅、蒋兆和、叶浅予、刘凌沧诸先生
- 1963年毕业后分配于天津工艺美术学院从事中国画的教学与创作，曾数十次深入名山大川写生，积累了大量写生画稿
- 作品多次参加国内外展出并获奖，《峨眉欲雨》、《海上升明月》、《侗乡三月》分别入选第六、七、八届全国美展，《巫溪滴翠》获中华民族书画大展优秀奖，《华夏魂魄》、《月是故乡明》分获天津市美展第二、三等奖
- 编著出版的有《山水画基础技法》、《山水画写生技法》、《黄山山水画写生技法》、《黄山山水画写生技法》(光盘)、《赵树松画集》(中国当代艺术家画库)、《赵树松画集》、《赵树松山水画》等

当代山水画家 赵树松 艺术档案

封面／秋歌 2005年 纸本 69cm×69cm

封底／北岳奇观 1993年 纸本 118cm×95cm

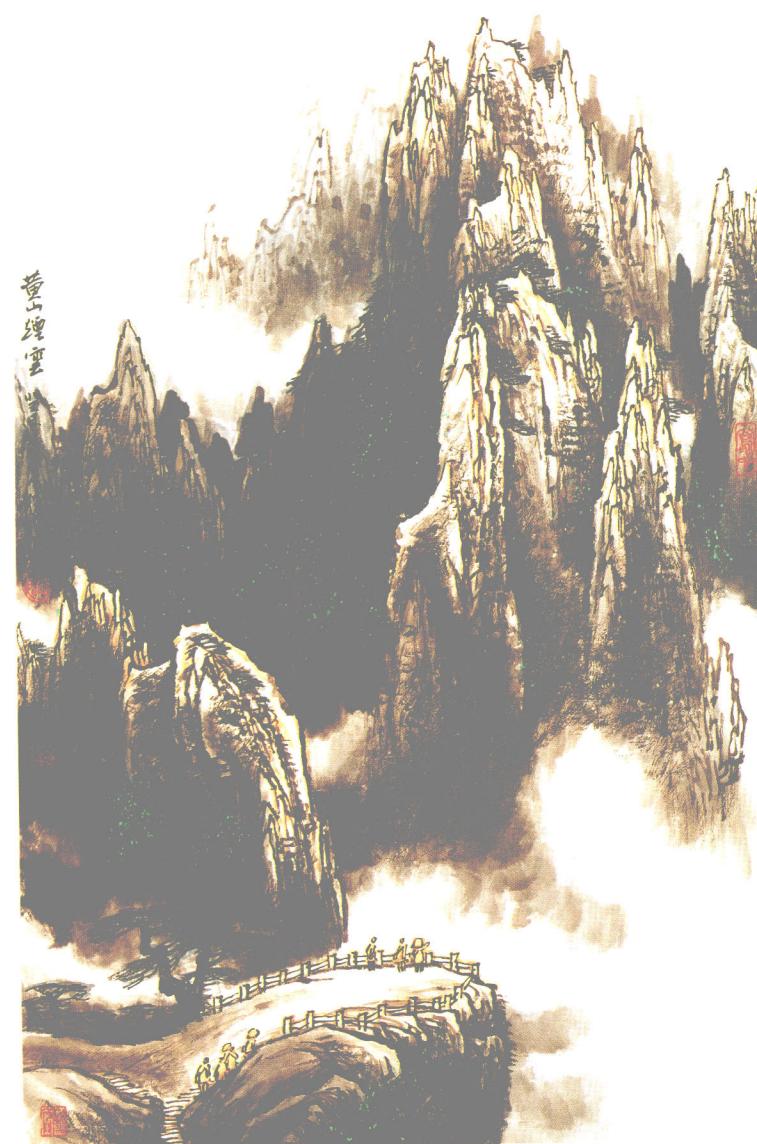
美在不言中

——读赵树松的山水画 刘树杞

漓江秋泛图

1996年 纸本 69cm×69cm

黄山烟云

2003年 纸本 68cm×46cm

在当今中国画坛，盛名难副者有之，平庸者有之，为名利奔波劳碌者有之，钻营于媒体炒作者有之，而坚持现实主义创作道路，不断地深入生活，在艺术创作上严肃认真，孜孜以求，对作品追求完美，奉献给观众真正的“真、善、美”，这样的画家已不多见，而赵树松就是这样的一位山水画家。

一幅好山水画能给人以美的享受，能够传达出山川的神韵，欣赏赵树松的山水画，即有此感。他的作品中蕴含着很高的审美价值，从中可以得到美的享受与启迪。

《响雪》描写的是从高岩奔腾而下的瀑布，山势曲折，瀑布时聚时散，聚时奔涌澎湃，散时条分缕，断而复续，粗者跌宕成串而急，细者似有若无而缓，待到瀑布冲下地面时，则众流归一，奔腾咆哮，雾气弥漫，分不清是水是雾，一泻到底，真是气象万千！然细细品味，又像是一首交响乐，时而是响亮的号角，时而是悠扬的曲调，结尾则是黄钟大吕的轰鸣，撼人心扉。画家借前人之语题为《响雪》亦很有见地，有声有色，使画题与画相得益彰。但画家所揭示的似乎不仅仅是瀑布外在形态美，而是有意识地强调了它的聚散分合，动静虚实，像是从自然现象中感悟到历史和人生变化的哲理，犹如画中前景观瀑者的伫立凝思，给人以浮想联翩的思考。

《边寨秋正酣》则以浓重的笔墨和色彩展现了边远山寨的深秋盛景，画面洋溢着画家炽烈如火的一个“情”字。火红耀眼而亮丽的秋树层层叠叠地长满了山峦，漫过山头，围绕在山脚的村寨旁，有的深入到山岩的缝隙中，简直是铺天盖地，十分灿烂。一缕瀑布从山腰倾泻而下，好像为这深秋的景色唱着赞歌。远景是直刺蓝天的皑皑雪山，映衬在碧蓝的晴空里，点衬出边寨特有的地理环境与特点。山脚下参差错落的山寨，疏密而有致，屋顶晾晒着丰收的果实，与唱着欢歌川流而过的溪水相映成趣，景色优美。正落叶的乔木和火红的灌木丛环绕的山地上劳作的藏民三五成群，刨土铲地，干得十分红火，生活的气息把深秋景色点缀得更加饱满热烈。虽是大山深处，边寨的生活依然是欢快舒畅而饶有趣味的。画家把黝黑的山峦、火红的秋树、丰收的山寨、白色的雪山、蓝天、溪流、瀑布有机地结构成统一的画面，谱成了一首欢快的乐章，显示了画家对边寨生活的兴奋与欣喜而表达出的浓浓深情，是一种充满生机而炽烈的神韵。

《群峰竞秀图》是描写黄山的作品，画家以恣肆的笔意尽情抒写对黄山的意象，于豪放中不失规矩，寓着意于即兴之中，是看似“若不经意”而“经意之极”的作品。

近峰是嶙峋的山头，状如伞盖的黄山松在山顶摇曳，翠峰间高悬着瀑布，渊远而流长。几个游人尽情欣赏着这壮丽而迷人的风光，像是惊叹，似是诉说。中景是刻意描绘的丛山，气势博大，苍苍莽莽浑然一体，却又层次分明；有的陡峭中见挺拔，有的浑莽中显脉络，有的在雾遮云绕中依然十分秀丽，它们千姿百态，又气势雄浑。远山则在随意点染中勾画而出，虚无缥缈，好一幅群峰竞秀图！画家淋漓尽致地画出了黄山奇崛多变的个性，看似黄山又不是具体的黄山，真是妙在“似与不似”之间，恰当地再现了黄山的神韵。

中国山水画历来不拘泥于形似，非“案地域，辨方洲”，而是主张写其意。这个“写意”指的不是中国画表现形式上的写意，而是把握对象精神实质，再加以画家的理想夸张，虽形不似而得其神似的“写意”，这是中国画的神髓，所以画家在题款中说：“写黄山游踪非确指某地也。”

01

赵
树
松
水
墨
山
水

赵树松总是把山川最美的神韵展示在你的面前，任你玩味，任你遐思，使你获得多方面的审美享受，之所以能如此是赵树松数十年来在山水画艺术上不懈地追求，正如李可染先生给他书写的“天道酬勤”。

赵树松上世纪六十年代初毕业于中央美术学院，在学期间得到了李可染、李苦禅、蒋兆和、叶浅予、刘凌沧等名师的教诲，高年级时又成为李可染先生的入室弟子，因而打下了坚实的功底。俗话说“名师出高徒”，因此赵树松对恩师的教诲非常感念：“先师所授皆艺道至理，未作虚言，得以未堕旁门。”

在山水画创作上，赵树松遵循的是“外师造化，中得心源”的现实主义创作道路。遵照恩师的教导，继承传统，深入生活。他曾广泛临摹历代山水大家范宽、沈周、石涛、龚贤等人的作品。做到临摹不但知其然，还要知其所以然，对传统的画法画理作了深入探讨，以哲理的思考对中国画传统的美学有了很深的领悟。但只领悟了画理没有艺术上的实践也只是一个空洞的理论，所以，赵树松数十年来学习传统的同时，不断地深入生活，“外师造化”，数十次外出写生。他说：“一有机缘即刻成行，虽九死而不辞。”成就了他十上黄山，六登泰山，四游九华、青城，三游漓江、白岳、五台、黄河壶口瀑布、三峡、崂山，二游峨眉、华岳、嵩岳、恒岳、武当、武陵、苍岩山，又有雁荡、武夷、匡庐、长白、三清山等之行的壮举，近年又多次深入到高山大川、雪域高原的川西藏区，真可谓十万峰峦脚底青！他外出写生非止游看而已，而是深入观察体会，一方面对景结构取舍，作深入的写生描写，更遵照古人的“目识心记”做到意象神韵的把握。凡是李可染先生写生过的地方，他都对照老师的写生作品，仔细揣摩，深入领悟老师的写生技巧和方法。在长期的写生实践中，逐渐地确立了自己的写生技法，因而得以写出洋洋七万余言的《山水画写生技法》一书。

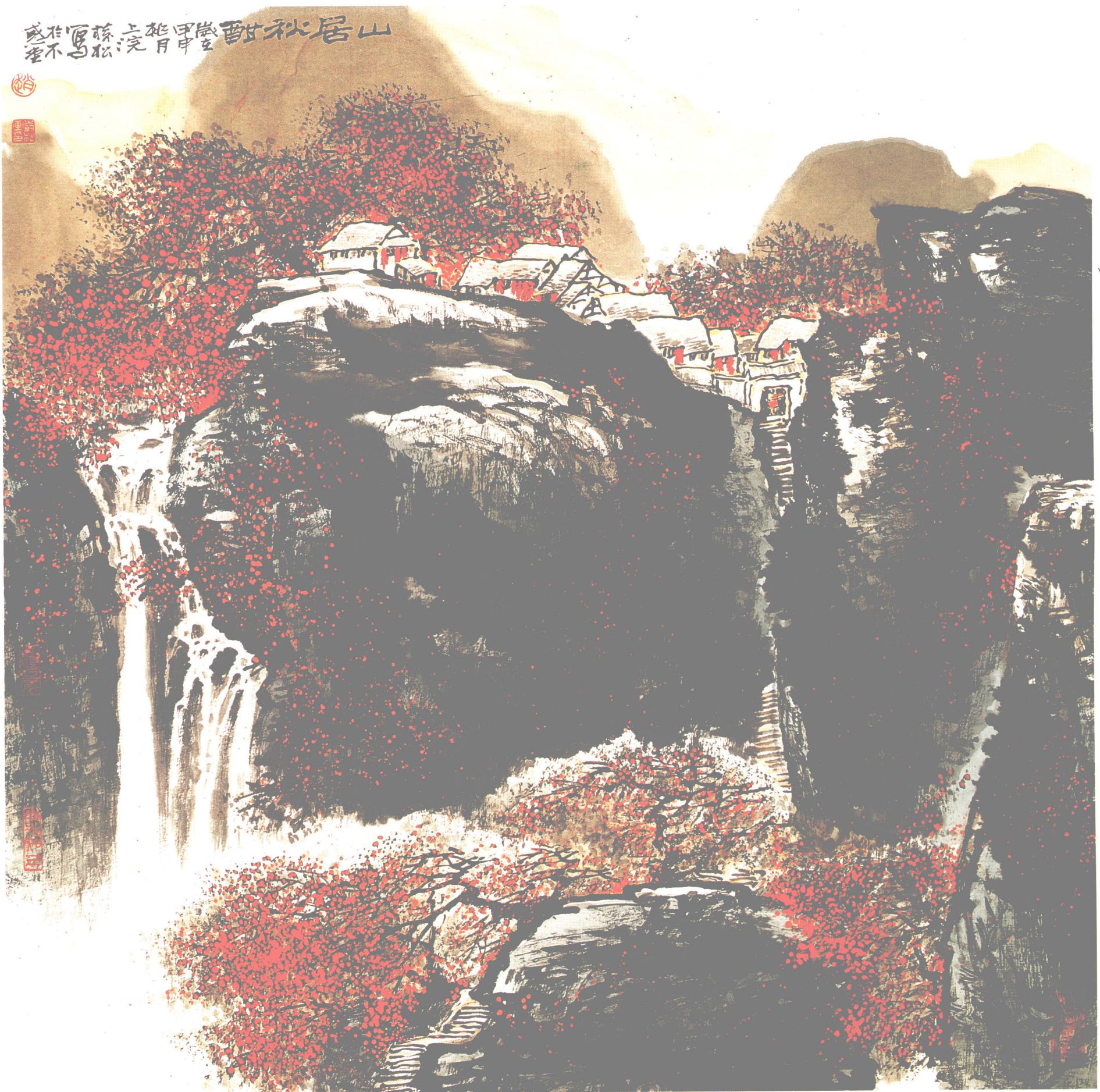
有了传统和生活的滋养，对“中得心源”才会有更深层的体会，因此他的山水画作品既有生活的蒙养感受，又有炉火纯青的作画技巧，更具自然山川的神韵，也就不足为怪了。

赵树松的个性率真朴厚，是典型的北方汉子，他喜欢“雄浑博大”之风，爱听“铜琶铁板歌大江东去”之韵，因之“求苍浑厚重之笔墨”，以“严谨饱满之构图”画祖国之山川，是他不懈地追求。他笔下的山川博大雄浑，厚重深邃，是一派繁荣兴旺的景象，丝毫没有古代文人常常描写的萧疏、冷落、孤寂情调。他欣赏石涛的“笔墨当随时代”，更主张要“以当代人的审美观去审视当代”。他的画作中即使是大山深处的人家，溪流湾侧的小寨都描写得充满生机，欣欣向荣。他的画作《华夏魂魄》是这种追求最明显的注脚，这幅画中黄河壶口瀑布描写得浩大而壮观，将瀑布之浩大、湍急、奔突画得生动感人，撼人心灵，有“奔腾不息，千军万马不可阻挡之势”，画出了华夏民族的气魄，充分地体现出画家内心的激情和爱国豪情。有了这样的激情，画家会有更多的好作品问世！

(右图)

2004 纸本
69cm × 69cm 山居秋酣

山居听泉 2000 纸本
137cm × 69cm

03

赵树松水墨山水

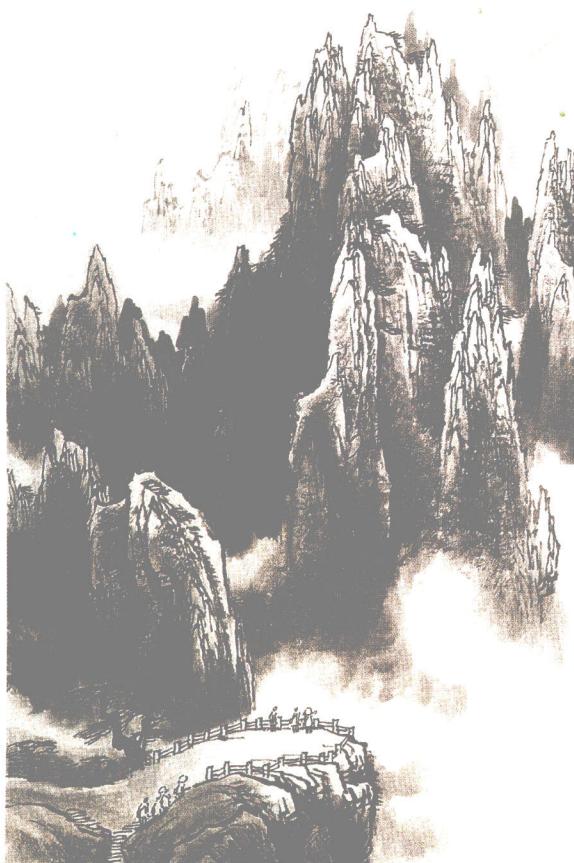
《黄山烟云》作画步骤

步骤一：勾。首先勾勒山石轮廓，注意结构，用笔以中锋为主，兼用侧锋和逆锋，行笔中要有顿挫、转折、虚实、轻重、浓淡、干湿、粗细、缓急等诸多变化。先画近景观景台，左侧的松树没有用传统的画松针法，而是勾完枝干后用笔横向皴擦出一团团的松针，很有整体感。松干也未画鳞状皮。之后勾画左侧中景山峰和其后的山峰，勾画时注意山的结构起伏变化。主要的地方画得实重，次要的地方虚淡，至山脚处用笔渐渐虚下来，要有被云雾淹没的感觉。远山用淡墨虚笔勾勒，山上的松树画出大的感觉即可。

步骤二：皴。在勾勒后用积墨法皴出结构，起伏、凹凸、主次关系，一般是凸处浅，凹处深，所以山脊受光处要少皴或不皴，皴时不能破坏勾勒的墨线。要皴数遍，并做到墨色有层次、深厚感，不可积成死墨。

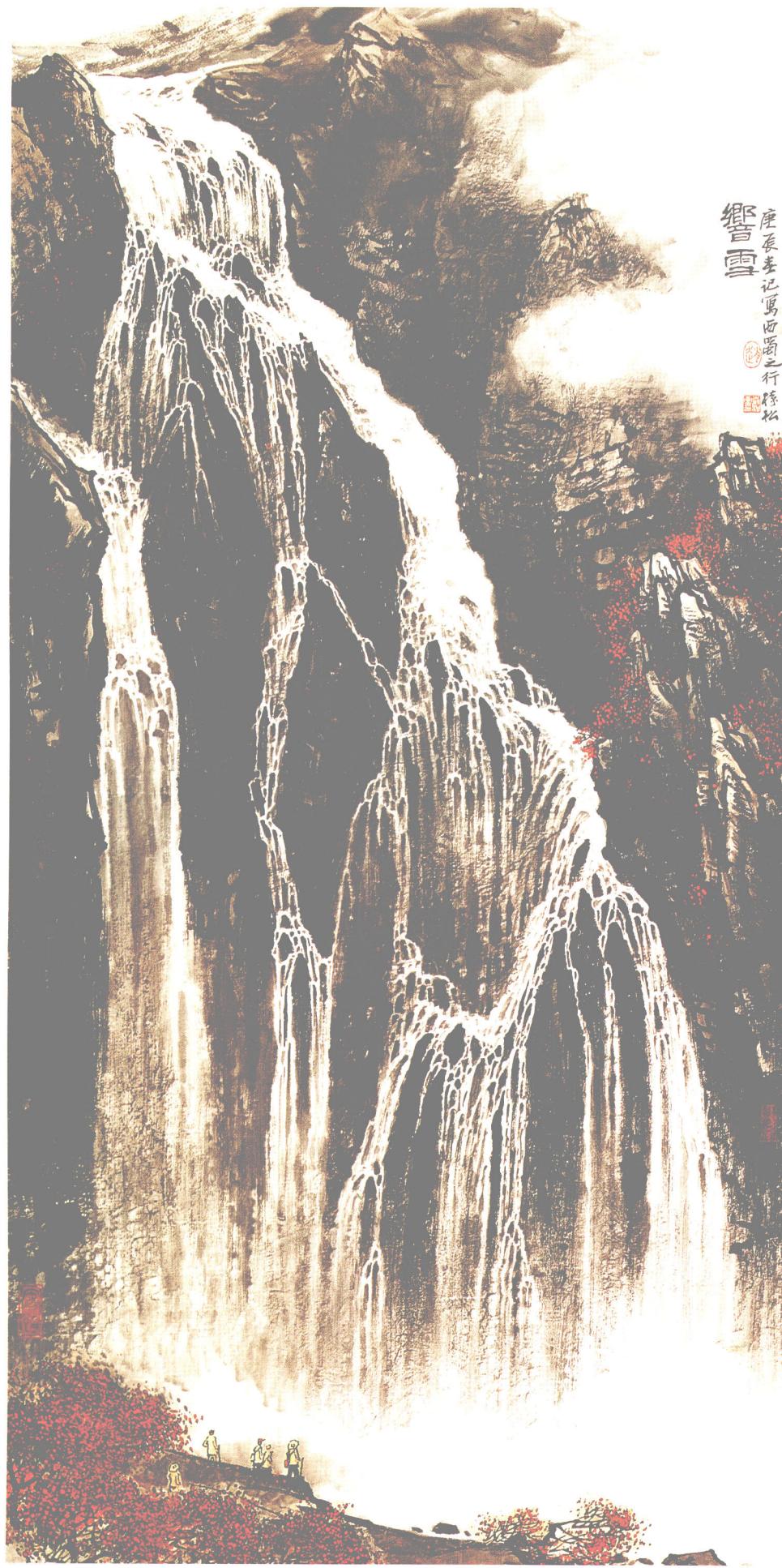
步骤三：擦、染。皴后要调整画面黑白关系，使其主次分明。过于清楚的地方可用淡干墨轻擦，使之含蓄丰富。之后用淡墨湿笔渲染凹暗处，使墨色润泽统一。此幅没有点苔。

步骤四：着色、落款、钤印。此幅是浅绛淡着色画法，以赭石色为主、花青墨（花青色加墨）为辅，表现夕照的山峰。山阳用赭石色复勾山石轮廓线，略用淡赭色渲染，并留出适量的空白。山阴背光处和山根用花青墨渲染，干后用弹笔法点出石绿点。最后于左边落款、钤印。

峡江图 2004年 纸本 69cm × 69cm

响雪 2000 纸本
137cm × 68cm

大壑云烟 2003 纸本

69cm × 138cm

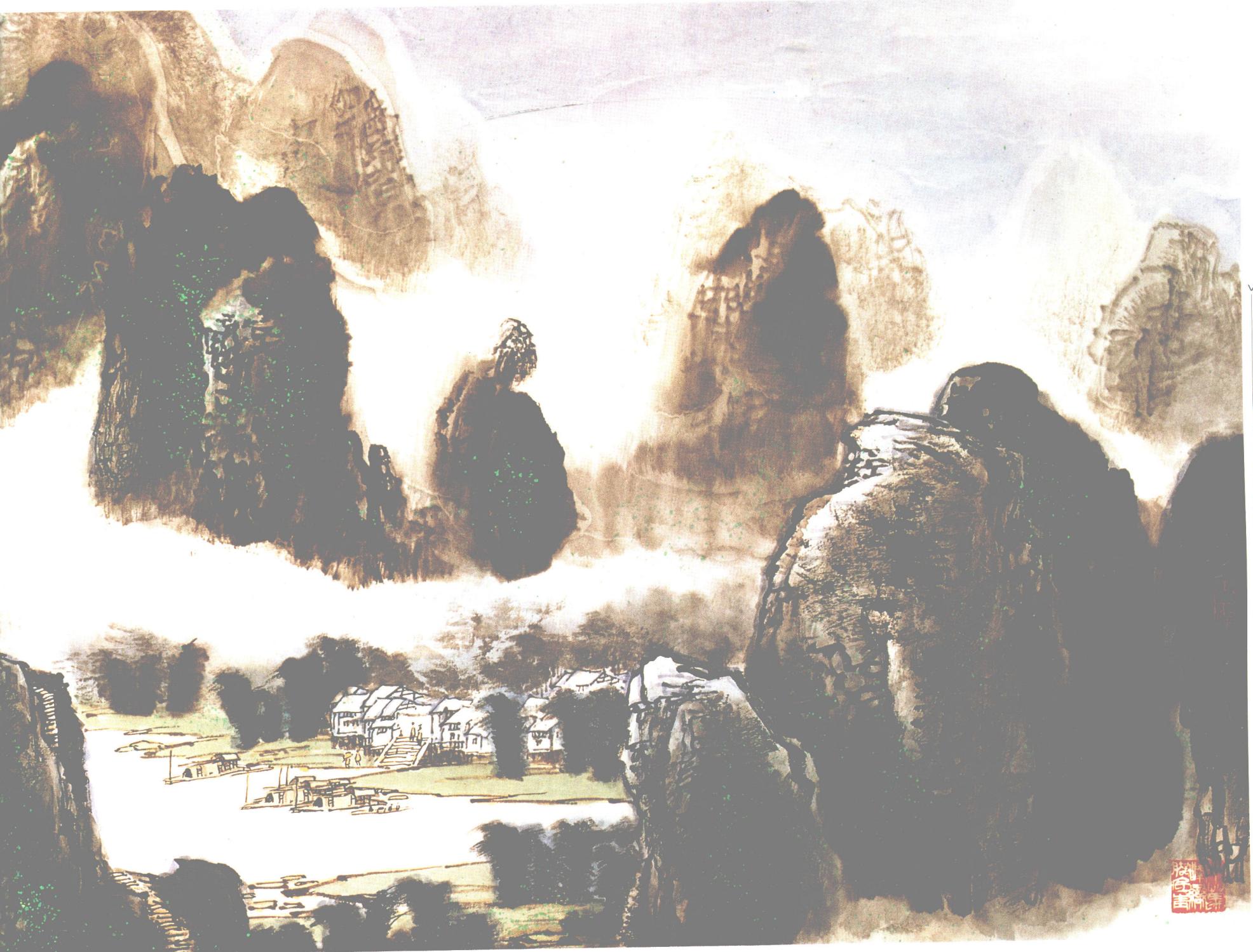
中国山水画历来强调“师造化”，即到自然中去写生，不仅是把看到的客观描写在纸上，师造化之迹，还要对山川丘壑认真地观察、理解和领悟，把握其意象和神韵，师造化之精神，贮存脑海里，这就是中国山水画主张的“胸有丘壑”。“胸有丘壑”不是一朝一夕达到的，

是画家长期对客观世界的观察认识积淀起来的，然后才有可能信手拈来皆成画境，抒写出雄奇或险峻的画幅，这些画幅不是一时一地的具体写照，却是似曾相识的真实，这是心与境的契合。《大壑云烟》就是画家多年生活的积累，迸发于笔端的心迹旅程。

(左上图)

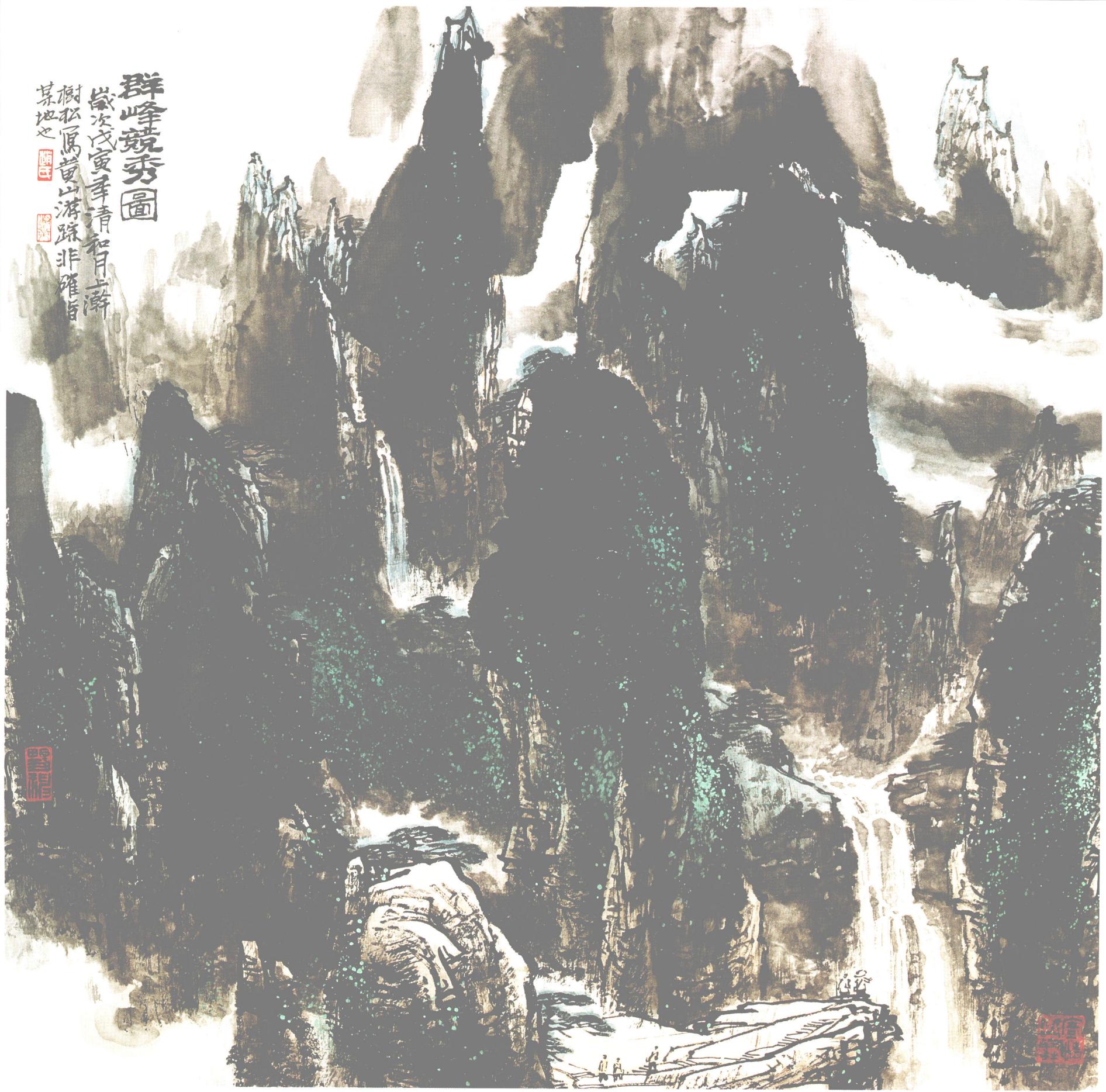
夕归 1993 纸本
69cm × 68cm霜秋 2005 纸本
68cm × 68cm

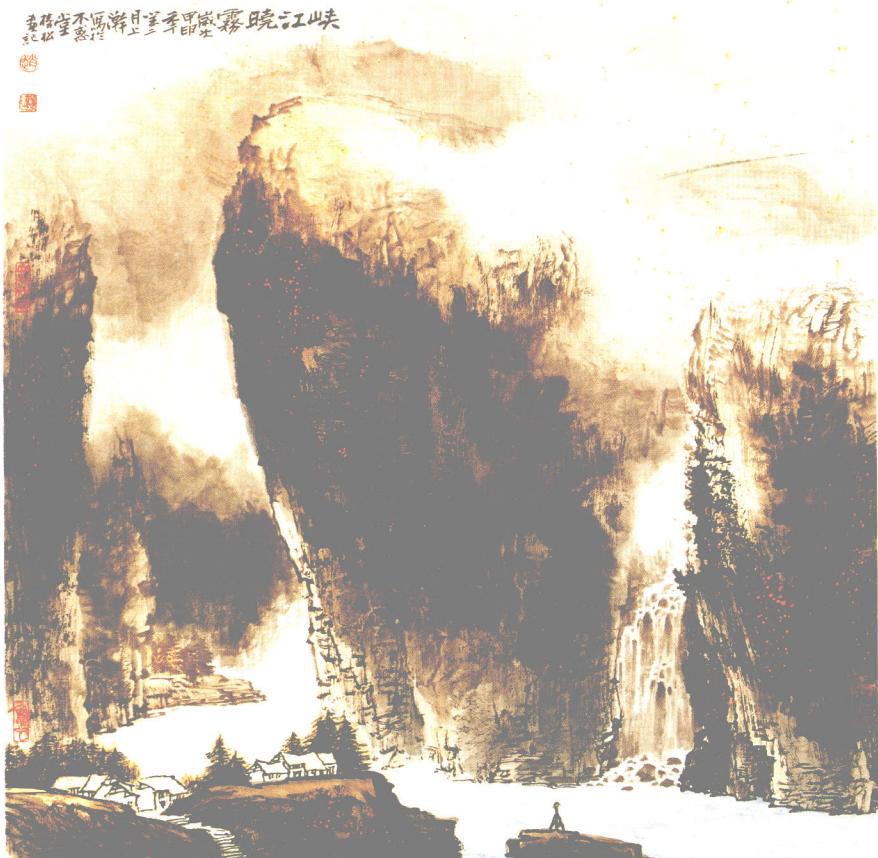

清漓图

2004 纸本
68cm × 138cm

笔墨、构图、设色是中国画重要的表现手段，它既是表现物象的技法，又有自身抽象艺术美，是绘画的要素，更是画家必须修炼的基本功。笔线的疏密组合穿插交错、行笔的顿挫疾徐、墨色浓淡干湿的衔接对比、黑与白、虚与实、点线面的画面分割、色调的冷暖对比与和谐等等构成了画面的节奏和韵律，创造出不同的风格，或苍劲或秀润、或雄强或厚重的美。《清漓图》多以湿笔破墨法表现，墨色酣畅淋漓，层次过渡衔接自然，设色淡雅清丽，得漓江山水烟润迷蒙之美。

峡江晓雾 2004 纸本
69cm × 69cm

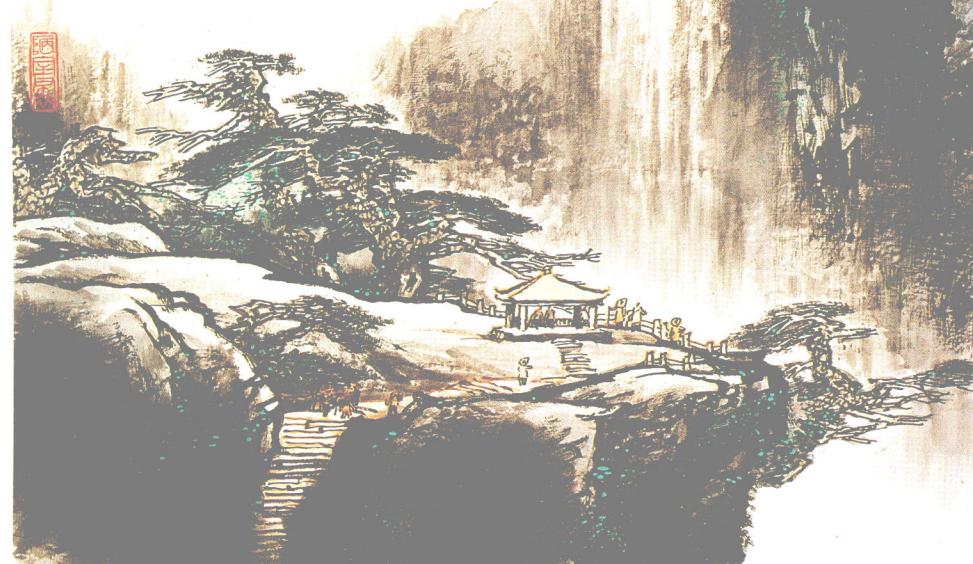
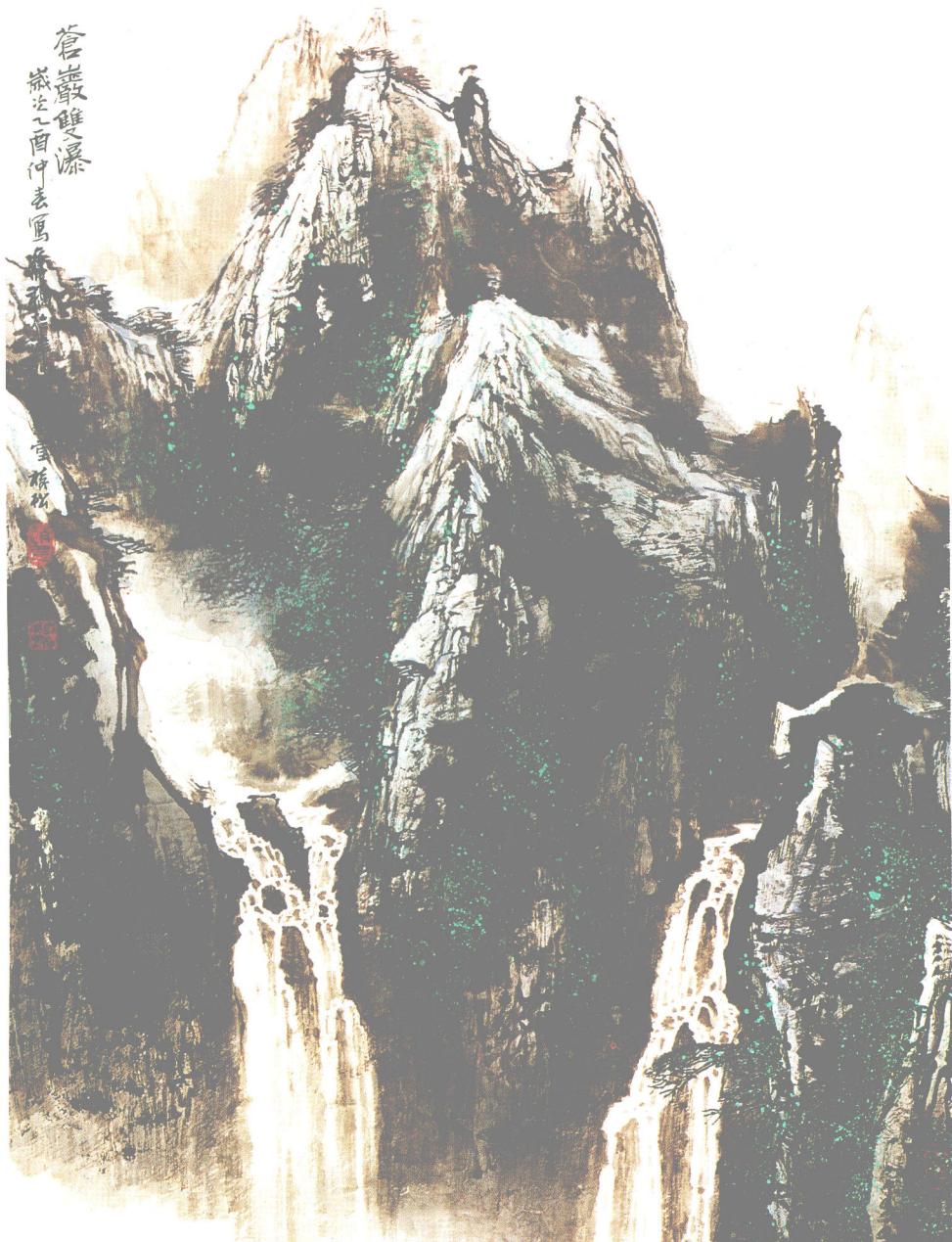
(左图)

群峰竞秀图 1998 纸本
69cm × 69cm

2005 纸本 秋染边寨

《秋染边寨》、《秋歌》、《江上金秋》、《雪域神山》、《神圣圣土》等作品是赵树松近年来创作的表现川西藏区的作品。藏区的高山峡谷、蓝天白云、雪山红树以及风土人情给画家以强烈震撼，从而萌发出强烈的创作欲望而创作出这些作品。《秋染边寨》以立幅的章法、层层重叠的山峦、高悬的瀑布、雪山喻示了山高谷深的境界。在构图上，此幅以高远法表现重叠的山峦，由近及远的山峰或深或浅、或色或白，或高耸或平缓、色调上或冷或暖、黑白相衬、虚实相托，再以白云飞瀑穿插其间，使峰峦极富变化而不单调，营造出一个既高且远洁净无尘的雪域世界。

青山夕照 1996 纸本
69cm × 69cm

(右图)
2001 纸本
68cm × 68cm 山居金秋

苍岩双瀑 2005 纸本
137cm × 69cm

造境是中国山水画家依据客观真实创造出来的理想境界，是画家通过艺术的夸张、移景、想像等手段创造的艺术境界，是美的精粹集中。《苍岩双瀑》集中了奇崛的黄山松、雁荡飞瀑、黄山奇峰，经过画家精心的经营组织、构建出的画境，是世间所无，乃画家心境也。

山居秋酣

辛巳年夏月丁之林松

