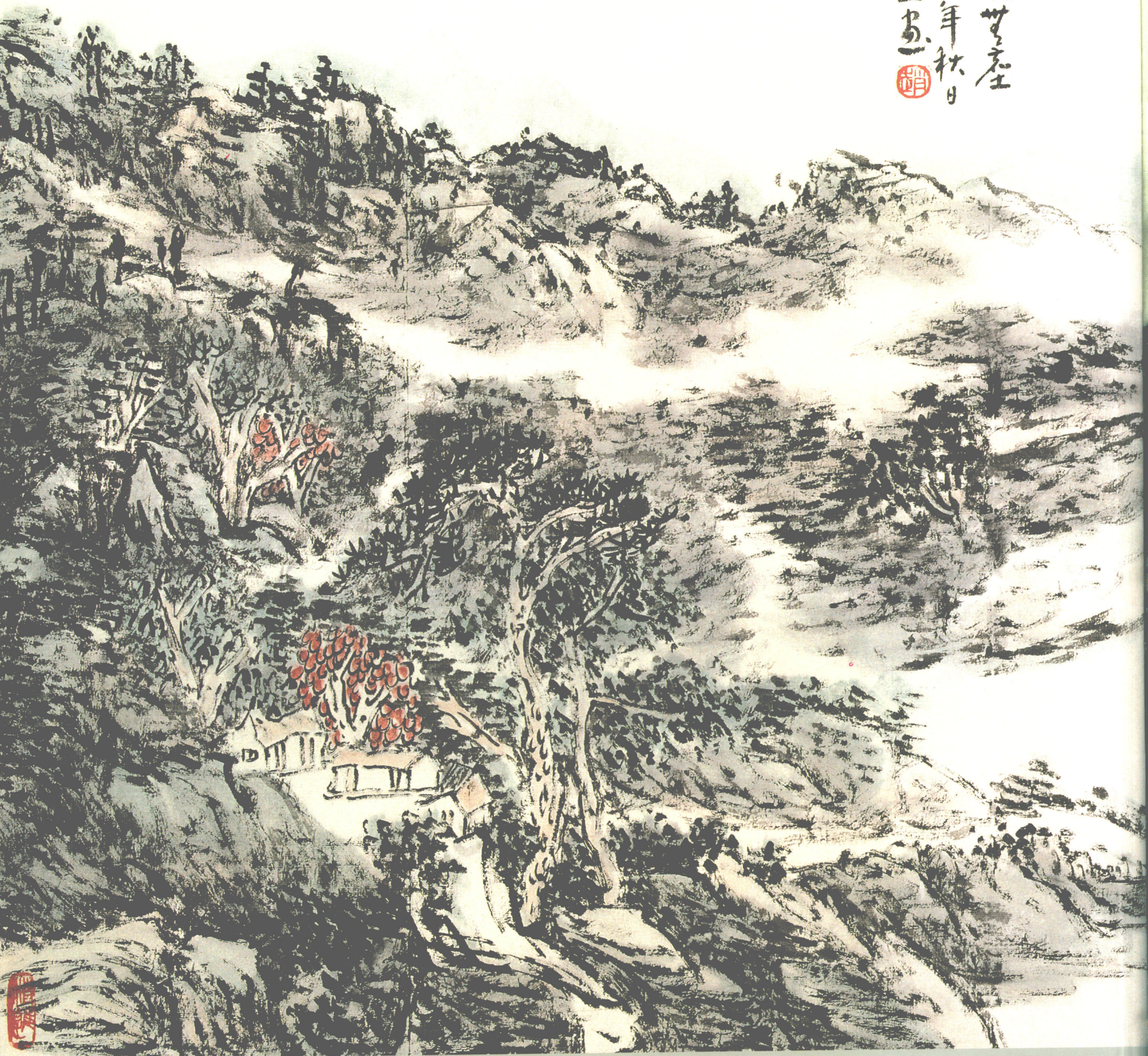

深院无尘
癸未年秋月
思山堂

深院无尘 2002 纸本
68cm × 68cm

封面画：我看云山亦忘我 1997年 125cm × 68cm

中国画名家艺术研究 · 赵保民写意山水

图书在版编目 (CIP) 数据

赵保民写意山水 / 贾德江主编. — 北京: 北京工艺美术出版社, 2006.5
(中国画名家艺术研究. 第2辑)

ISBN 7-80526-605-0

I. 赵... II. 贾... III. 写意画: 山水画—美术
批评—中国—现代 IV. J212.05

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 032808 号

主 编: 贾德江

责任编辑: 陈高潮

装帧设计: 尤文婧

出版 北京工艺美术出版社

(北京市东城区和平里七区 16 号 邮编: 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 787 × 1092 1/8

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

书号 ISBN 7-80526-605-0/J · 463

全套 10 册定价: 300.00 元

ISBN 7-80526-605-0

9 787805 266053 >

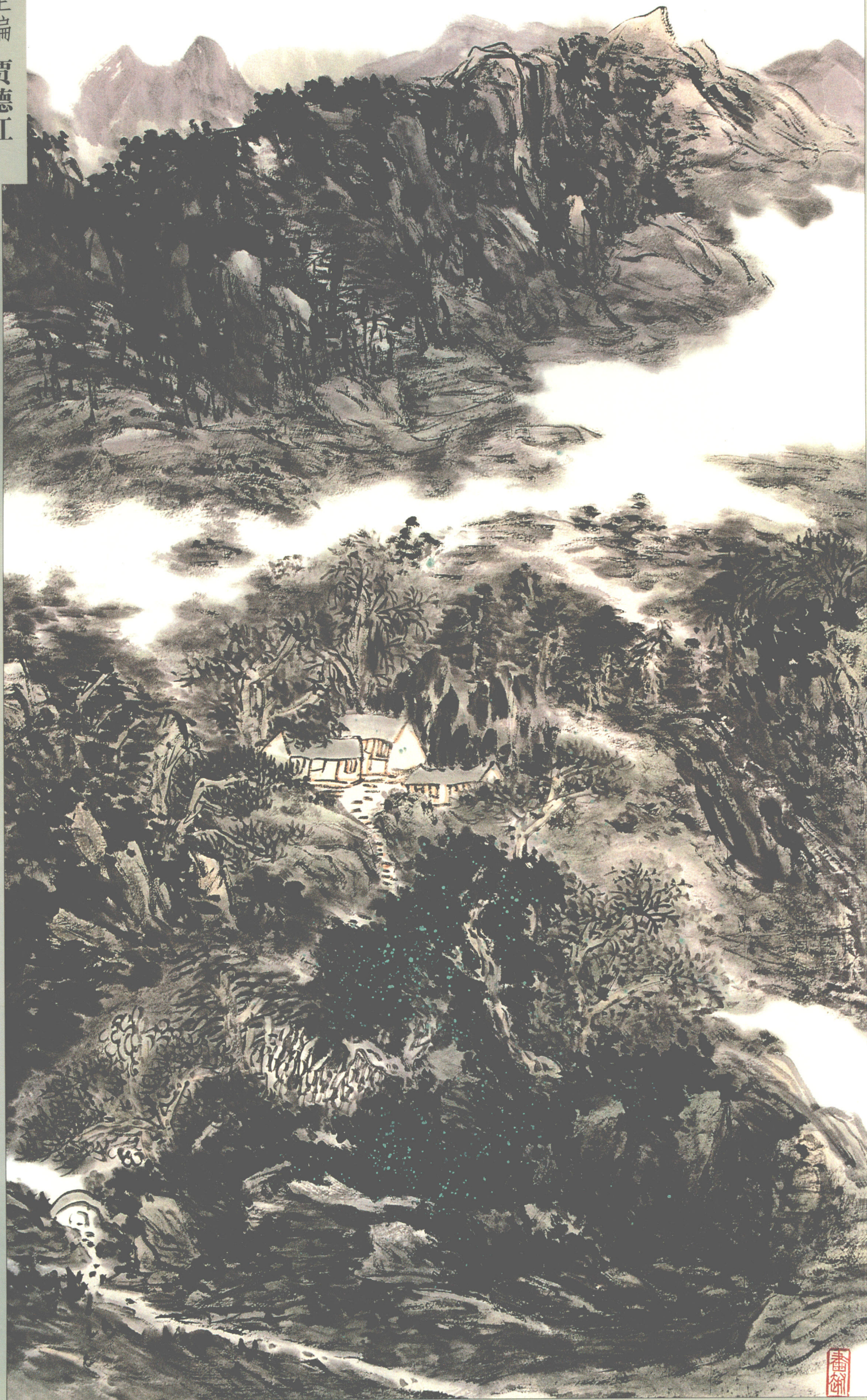
我歸來洗硯
甲子年夏月
保民畫之

北京工艺美术出版社

主编 贾德江

中国
画
名
家
艺
术
研
究

赵保民 写意山水

画家的名气，一般说应由画家创作实践，主要是作品所取得的艺术成就来说明的。不过，在当今社会中，名实相副的画家固然居多，但名实不副的画家却也不少。这有两种情况，一是如石涛所慨叹的“画事有彼时轰雷震开，而后世绝不同者”；一是成就高，名气小，历史检验后方才为人们所赞誉、所承认者。究其原因，情况也颇为复杂。譬如这后一种画家，他毕生浸淫丹青，潜心学问，淡泊名利，不求闻达，艺术上取得了很高成就，但其作品，由于种种原因，在一定时间和范围内仅能少数人得观，就未必能以“名气”论之了。当然，有真才实学、能卓然创新的艺术家的，终究不会被历史淘汰。因为他有好的艺术在，就必然经得起时间的考验。

在我认识的画家中，赵保民正是这样一位画家。

他的人，真诚、厚道，虚怀若谷，乐天知命，乐于助人；他的画，

笔精墨妙，意足韵丰，无处不自然，无处不天成，显出大家风范。

他的作品，大多取材于他的家乡西山。他生于斯，长于斯，工作于斯，这里的山林陪伴他度过人生的坎坎坷坷，已成为他生命的一部分，有着他无法割舍的乡情。那种在传统中求索的顽强与无奈，那一次又一次失败的动摇和反思，以致废画三千后的创造成果，都有西山为证。他把生命注入了西山，笔墨有了灵性；他把情感注入了西山，山水有了生命。经过几十年的不断探索，赵保民厚积薄发，在传统的基础上思索、实践、创造，终于在艺术上大觉大悟，做出独特建树。

在这本首次出版的画集中，人们不难看出这一从西山护林员而自学成长的业余画家在传统中追寻登攀的雪泥鸿爪，以及他对传统由表及里、由浅至深的领悟过程。

可以预见，赵保民忠于艺术的努力，必将振翼雄飞于中国画坛。

著名山水画家赵保民简介

■ 字思山。1947年出生在北京香山南麓的一个农民家庭。现为中国美术家协会北京分会会员。

■ 自幼酷爱绘画，始于自学。曾临摹宋、元、明、清各山水大家，伴以读书，揣摩领悟，每有所得，愈废寝忘食。渐痴迷于现、当代大师黄宾虹、陆俨少、陈子庄诸翁，探究真谛，积年累月。后游览祖国名山大川，并先后得到著名画家程振国、李春海、龙瑞、王镛诸位老师指点，开始创作。

■ 1987年，参加由首都博物馆、中国国际智力开发公司和日本国农业株式会社共同在日主办的“中国现代绘画联展”，展出作品25幅。

■ 1989年，作品《家在西山红叶村》于西北五省美展中获奖；同年，接受中央电视台专题采访，“经济半小时”和“京华博览”栏目展播了部分作品。

■ 1991年，作品《一年湖上春如梦》参加由台湾皇龙文化交流学会主办的在台展览，入选《中国当代名家书画集》。《燕山居》、《巫山大宁河》等作品发表于《锦绣中华》、《中国美术家》等杂志。

■ 多幅作品为宋庆龄基金会、银川美术馆等单位及日本、法国、德国等国际友人和中国港、澳、台同胞收藏。

可道也 非恒道也

· 程振国 ·

国画艺术的传统，说到底，是人与自然的对话，表现天人合一的象外境界。因而，与中国文化中的其他艺术形式一样，“助人伦，成教化”。国画以独特的笔墨语言，承担着这一传统的美学理念。

如何解读国画艺术？其传统的优秀语汇，是否必然与当代审美观念只相碰撞，不相融合？怎样寻得古与今、传统与现代座标点，使国画艺术良性发展，奇葩纷呈？这是多年来，与保民交流、探讨的课题，也是他在艺术实践中，不断尝试、求索的主要内容。

保民的作品，透着人文精神的主导作用，强调民族文化的创造性，依托传统，又从当代审美心理出发，更新艺术理念。他“遵法”而不囿于法。

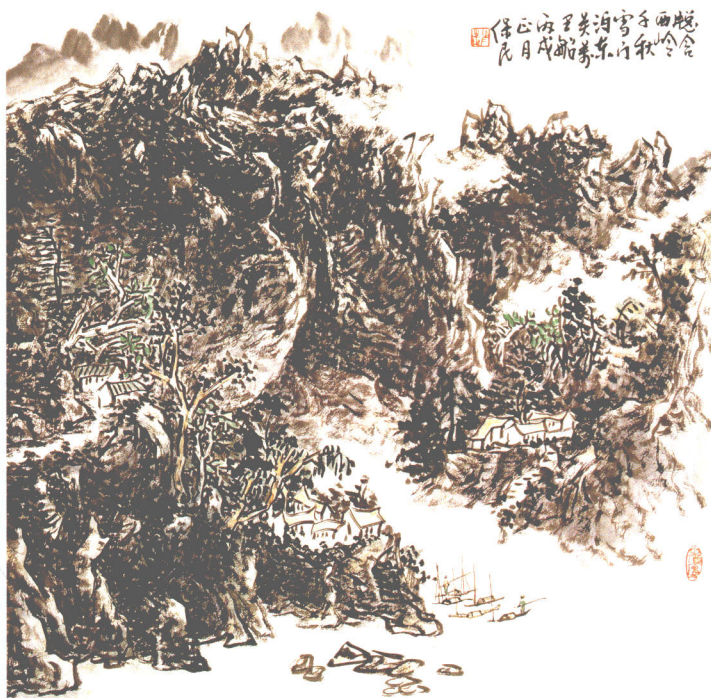
“凡画，气韵本乎游心，神采生于用笔……然后神闲意空，神闲意定，则思不竭而笔不困也。”（《图画见闻志》）于长期的学习与创造实践中，保民较为深刻地领会了宾虹大师对传统的诠释，对国画艺术的杰出贡献，分阶段地纵横比较，鉴别，领悟，寻找自我，并写生不辍，感受大自然的灵性，蹒跚出了一条适合自己发展的路子，以个性化的笔墨语言表述心境。

保民生于西山，青春奉献于西山，他的艺术，也成长于西山。醇厚质朴的民风滋养了他的美感；四时景观，阴晴雨雪，泉鸣风吟，春华秋实，陶冶了他的性情；大自然赐予他取之不尽，用之不竭的创作素材。苍天亦有偏爱，他得天独厚！

当今，艺术观念纷繁，审美多元化，笔墨如何“当随时代”？保民的艺术实践，有着自己的回答：即毕其心力，坚守根本，并在对自然的感应，精神与物质的沟通，外之于内，内之于外，寻求情感表现形式的过程中，勇于否定，更新，并持之有恒。

如是，保民将以更新更美的作品，展示于画坛。
是为序。

2005年12月

窗寒西岭千秋雪 2006年 纸本 68cm × 68cm

以苦为乐 兼收并蓄

· 贾德江 ·

读赵保民山水画有感

当赵保民的画作呈现在我们面前时，有巨帙长卷，也有斗方册页。细细品读，篇篇不失为佳构妙作，幅幅闪耀着古风与新意。其笔墨有石谿之圆厚，其意境有石涛之清新，其布局有王蒙之茂密，还有黄宾虹的含浑无尽，所作丘壑雄奇错综，所作植被丰茂多变，苍苍茫茫，烟云满纸，望之气象万千，扑人眉宇，含英咀华，自成家法。令人惊奇的还不止于此，更在于这些生花妙笔却出自一位年近花甲、以青春浇灌家乡山林的护林员。我不只是为赵保民的艺术成功而欣喜，更为他艰苦的历程而感动。从他山水作品的笔痕墨迹中分明写满了他贫寒、苦涩、奋斗的人生坎坷。那种酸甜苦辣的人生百味，那种汗水、泪水交织而成的水墨境界，点点滴滴，斑斑驳驳，一切都依稀可见，流淌成一条曲曲折折的山水之路。山水注入了他的生命，山水充满了生机；画卷注入了他的情感，笔墨富有了灵性。他在以苦为乐的艺术探求中，亦步亦趋，踏踏实实走向自己人生的辉煌。

赵保民出生于北京香山南麓的一个贫苦的农民家庭，六岁丧母，后又丧父，就业于西山实验林场，成为家乡山林的护林员。他忠于职守，能吃苦耐劳，几十年来，他曾抡起22磅重的大锤垒石造田，也曾勒紧裤带拉着重荷的板车在山林中奔走。他虽然每天担负着护山护林、挖土植树等繁重的体力劳动，吃的是粗茶淡饭，经常难以果腹，难以想像的苦与累陪伴着他，但他从不叫苦、叫累。因为他是一个有责任感的男人，他必须担负起家庭生活的重担。然而，无论白天多么辛苦，多么劳累，夜阑人静，便是他快乐的天地。他寄情于他的山水画，寄乐于他的山水画，寄望于他的山水画。他沉迷于传统绘画的天地里，从古代到近代，再到当代，巨匠大师们的印刷品就是他的无声之师；他无缘进入高等学府的大门，西山的四时景观、阴晴雨雪便是他的艺术课堂。他“一手伸向传统，一手伸向生活”，不计寒暑，笔耕夜读，乐此不疲。

赵保民的作品表明，他的山水画历程是从黄宾虹山水艺术溯源而上的，这是一个由此及彼的感知与体悟过程，直到宋元山水画的源头。在漫长的时间里，他临习了自范宽、李唐以来的山水名家作品，从中领悟颇多，尤其服膺“二石”这两座既穷丘壑之变又穷笔墨之变的高峰。由此向传统深层长驱猛进。同时，他又醉心于黄宾虹的丘壑不泥形而取神，笔墨尚写心而状物的精诣，在自己的创作中发而扬之，融笔墨丘壑为一，把造化的神奇、江山的雄秀与自己蓬勃而旷达的内心巧妙地交融在一起。

墨香手印沟陈保

陈家沟印象 2004年 纸本 54cm × 77cm

赵保民主张在中国画写生与临摹两种基本功中，“首先要做的工作是临摹，没有其他道路；最后才是师法自然，写生。”此言颇近董其昌的“画家初以古人为师，后以造化为师”之画论。正因为赵保民起步于临摹，师古人，转而写生，师造化，因此他的作品才不因重视丘壑而忽视中国画笔墨的独特表现力，才因深谙笔墨三昧而在“画法关通书法津”上有他人不及的妙语。诚然，因为赵保民对古代名家的学习自宋至清，吞吐诸家，兼收并蓄，故其作品整体浑然，气贯通篇，体现着鲜明的个人风格，同时又透出出取各家之长，熔于一炉的整合能力。

值得一提的是，作为并不知名的业余画家赵保民，却拥有众多的著名专业画家朋友。或许因为他人品端正、为人坦诚、乐于助人，或许因为他艺术上过人的领悟力，与他们相通的地方太多，诸如龙瑞、王镛、程振国、李春海等名家都视他为益友，关系过从亲密。他也视他们为良师，在与他们相交相谈的耳濡目染中得到多方面的觉悟，获益匪浅。也正因为他是并不知名的业余画家，既无高名之累，又无近利之忧，反而在领悟传统上、求教理法上显得从容坦然，较易发挥主动性，也就有可能在别人的忽略处独具慧眼。不为展出与否而烦恼，不为毁誉而动心，像徐悲鸿先生所称，“独持己见，一意孤行”，赵保民终于在艺术上脱颖而出，有所建树。

赵保民的过人之处，表现为善于敏锐地把握住几乎被同时代人淡忘了的某些传统。这些可能被看历史惰性的东西，其实也不失为传统的精华，甚至闪现着真理的光辉。

我深深地感到，赵保民的山水给予专业画家的启示，绝对不仅仅是笔墨，是丘壑，是深厚的传统功力，而是对山水画传统的深层领悟。对于业余画家而言，赵保民“初以古人为师，后以造化为师”的艺术实践，已为他们的成功做出了表率。

门前秋叶从风扫 2005年 纸本 95cm × 180cm

赵保民写意山水

《归来洗砚写云山》作画步骤

步骤一

步骤二

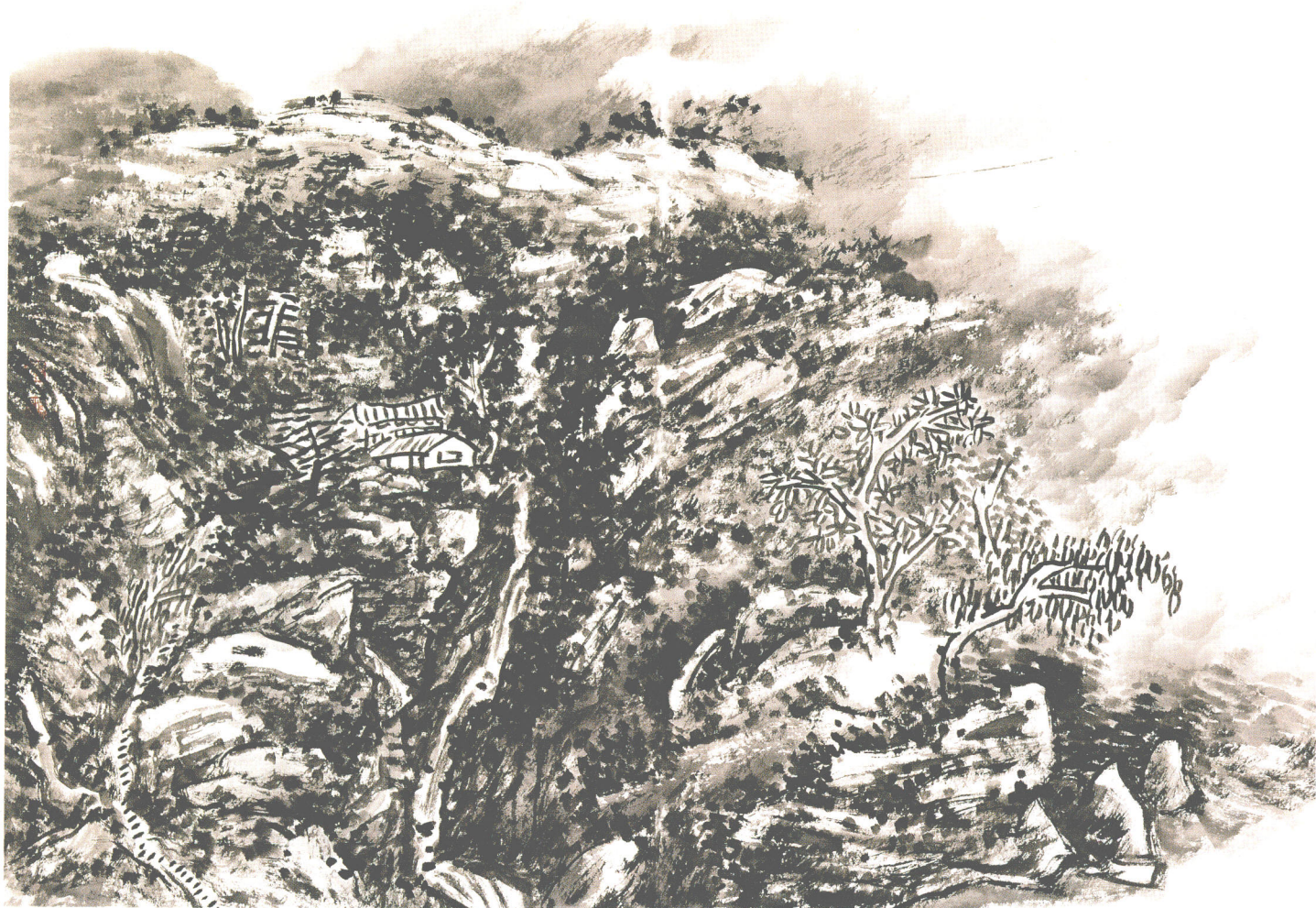
步骤三

步骤一：先用较淡墨色画出近景山石，也称定势，将溪水瀑布留出，将远山画出，云气画出，其效果似云非云，似山非山。

步骤二：在此基础上渐用浓淡墨皴山体阴阳背向，将树、屋宇画出，用大、小、浓、淡点子强调山石结构。

步骤三：仔细审视作品全部，用淡笔渲染，强调画面效果。

步骤四：画面不够处，再进一步皴染，需要强调处再予以题墨。

步骤四

赵保民写意山水

05

知在秋山第几重

2005年 纸本

68cm × 68cm

作画时，应掌握“干湿浓淡”墨色的基本规律。对不同浓淡层次，有的以湿笔为主，有的则以干笔为主。华翼纶在《画论》中一语道

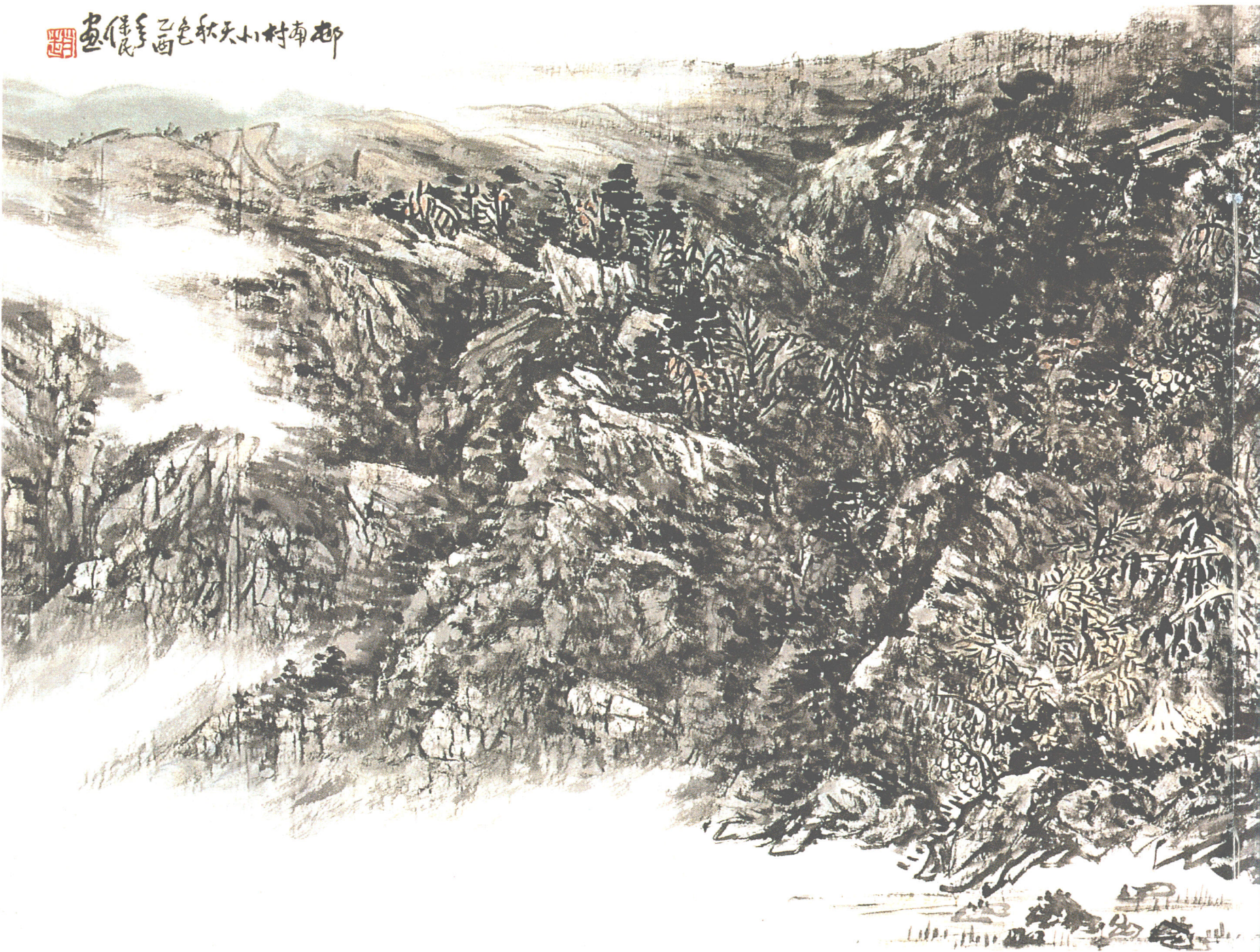
破，他说“观古人用笔之妙，无有不干湿互用者”。“天之于物，春生秋实”；天之于物，秋孕春意。

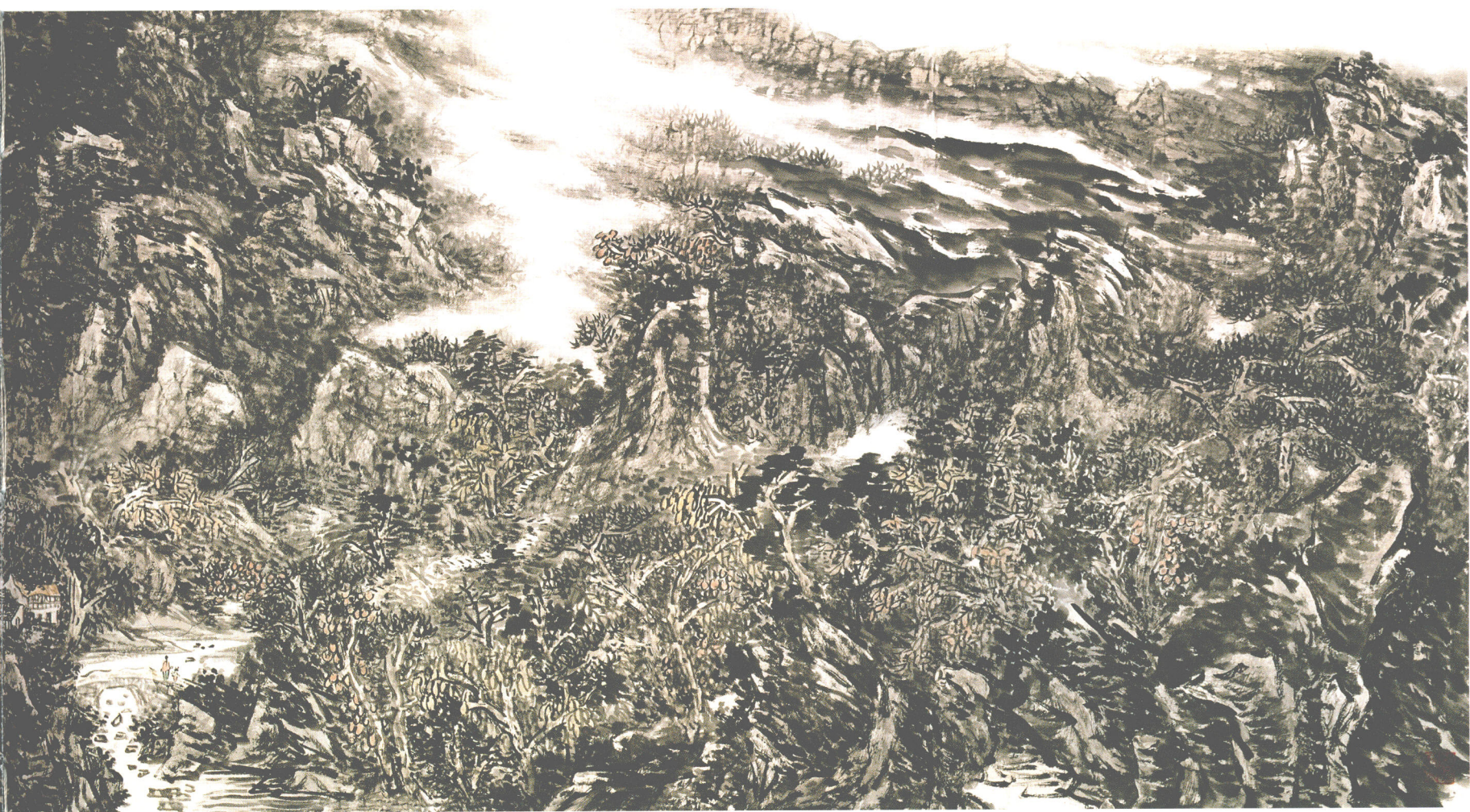
秋風紅葉西山 乙酉年秋 畫於廬

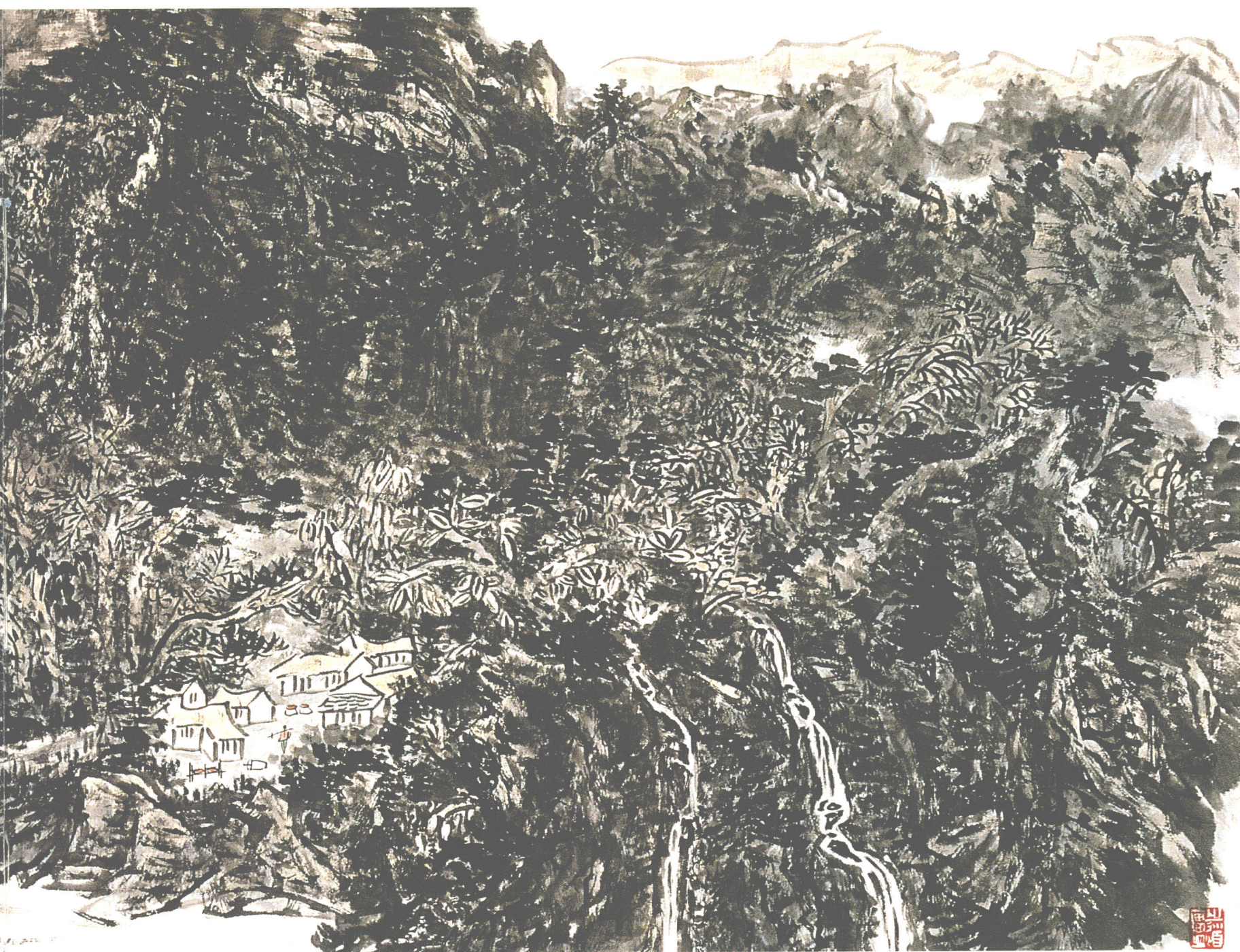
秋風紅葉西山 2005年 紙本 95cm × 360cm

秋風紅葉西山 乙酉年秋 畫於廬

村南村北天秋色 2005年 纸本 78cm × 206cm

云涵山岫
溪转风清
初霁若教
此地高隐
我亦移家
傍水
西丙午年
保民

隔溪遥望白云生（右上图）

2004年 纸本

50cm × 69cm

西山小景（右下图）

2004年 纸本

54cm × 77cm

历代名家总结实践经验，把用笔概括为“偏正曲直，轻重徐疾”八个字，把用墨概括为“干湿浓淡”四个字。偏与正，曲与直，轻与重，徐与疾，干与湿，浓与淡在画面上是对立的统一，画家应有意运用这些手法来丰富和充实自然景象中的生趣和变化。

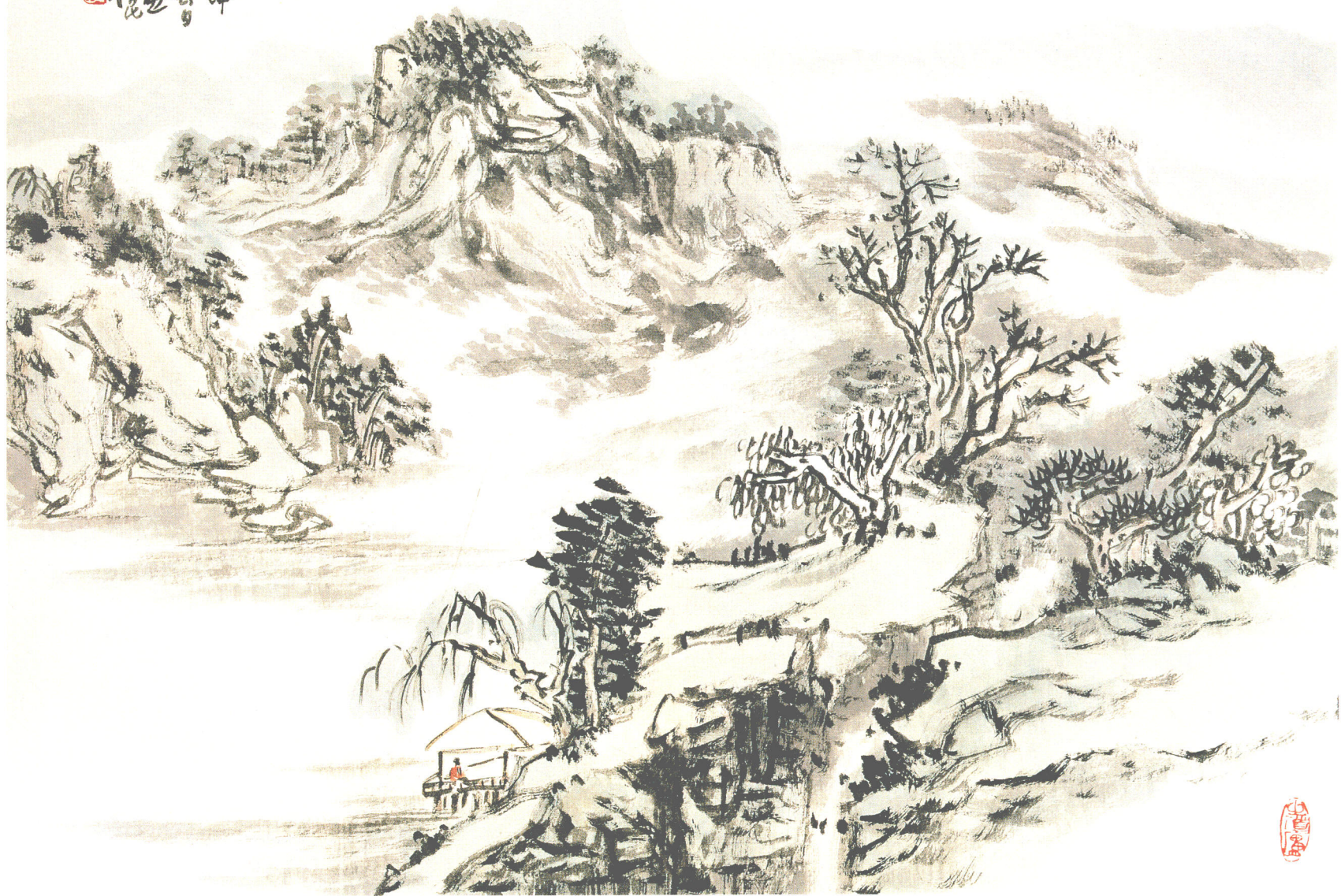
我亦移家傍水西

1998年 纸本

136cm × 68cm

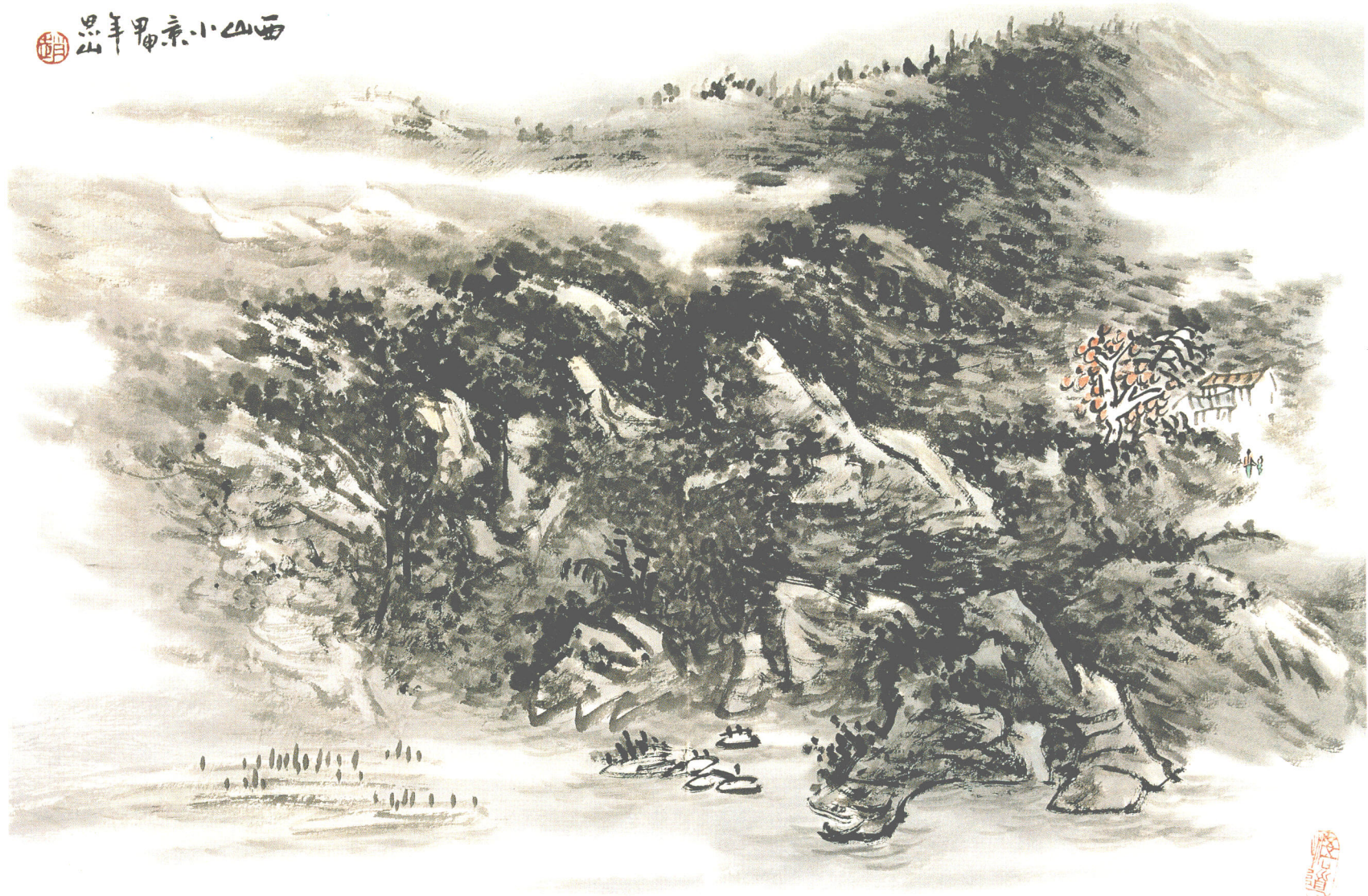
在中国画中，墨法的运用，无不跟含水量有关，均根据创作的不同要求各显神通。《书谱》有带燥方润、将浓遂枯之论，即指用墨不使单调，应干湿配合，求其柏王辉映之意。

甲子年春
保民

赵保民写意山水

山西小景
甲子年春
保民

白云红叶入溪流 乙酉仲秋 归山堂主人 画

白云红叶入溪流

2005年 纸本

68cm × 68cm

静且净，则空明澄碧；亦险亦夷，则清溪如歌。天地留白，用线洒脱流畅，顿挫肯定。

变红那树得霜多 乙酉仲秋 归山堂主人 画

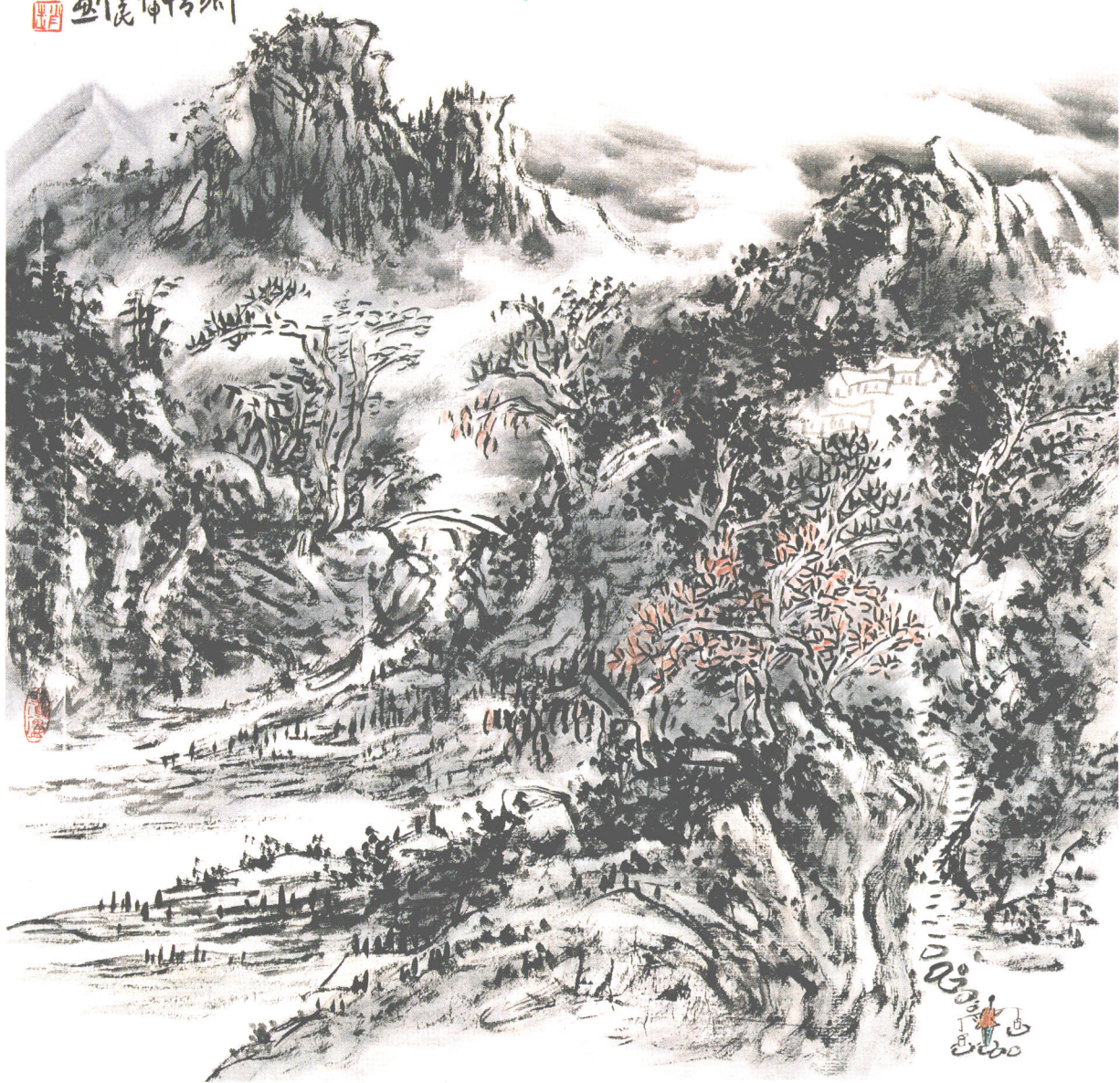

变红那树得霜多

2005年 纸本

68cm × 68cm

乡情

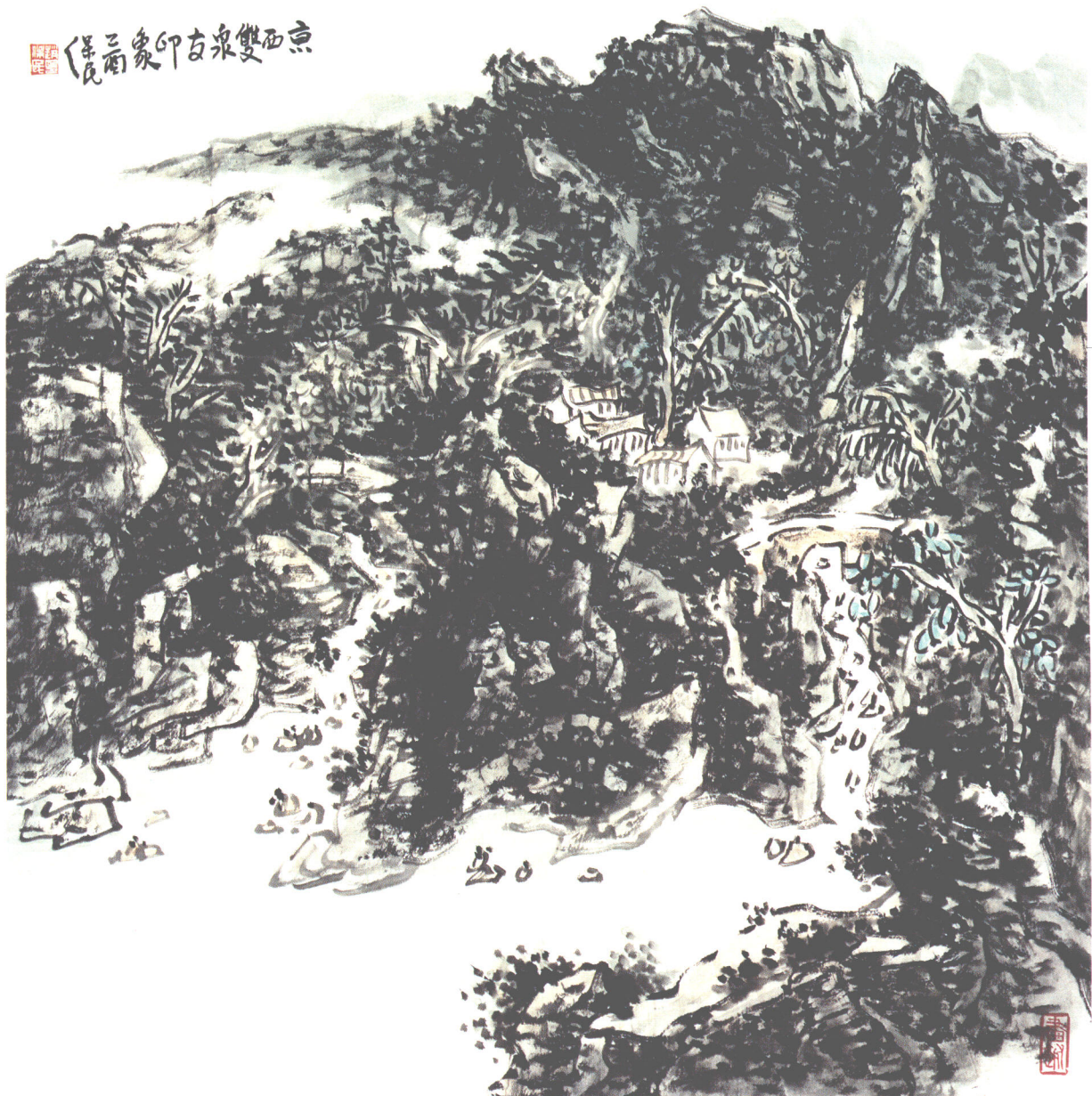

乡情

2004年 纸本
68cm × 68cm

“春山澹冶而如笑”，春之可人，惟盎然生机者矣。

京西双泉寺印象

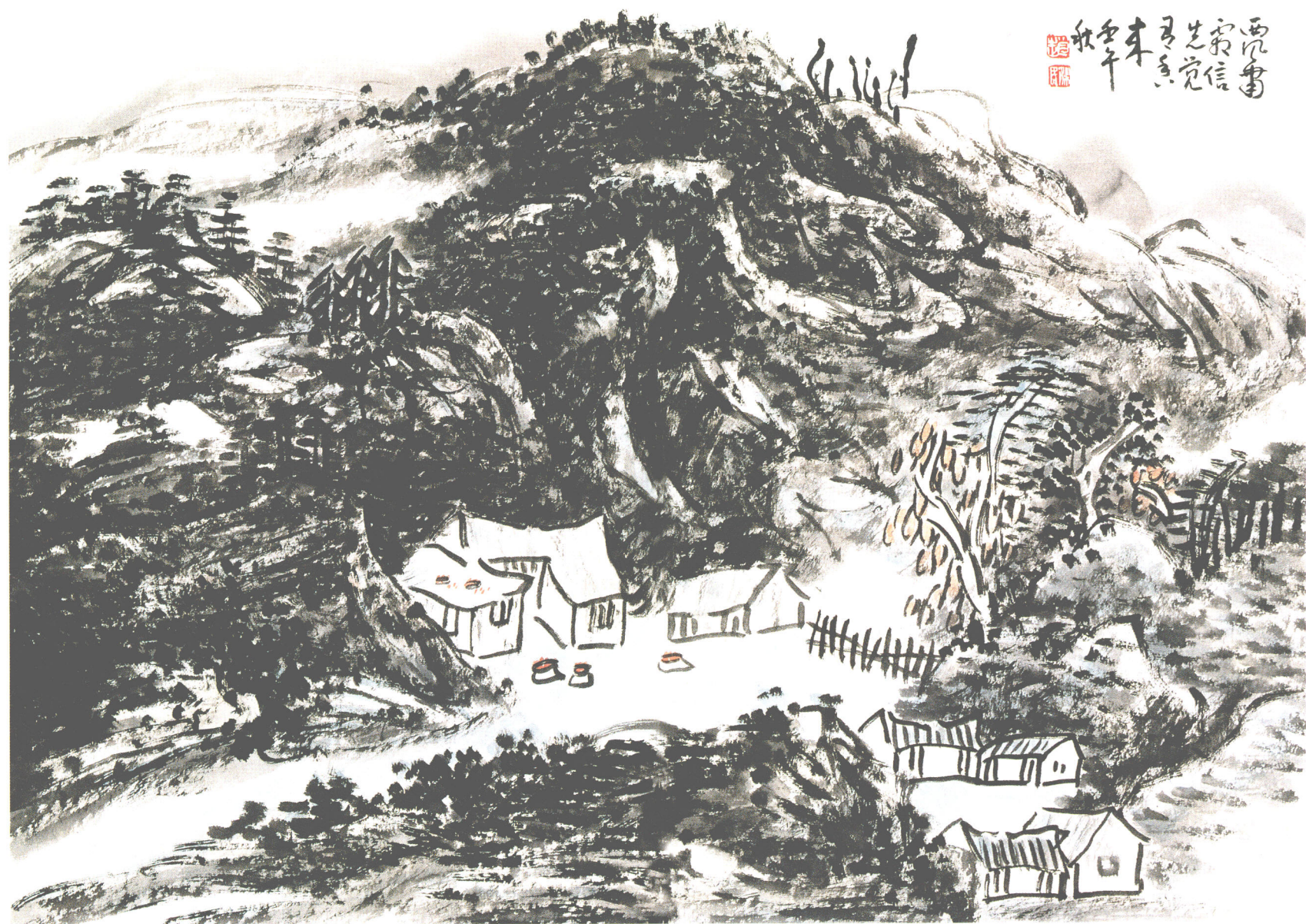

双泉寺印象

2005年 纸本
68cm × 68cm

京西双泉寺，历经战乱，洗劫于“文革”，残垣断壁，不复存焉。然双泉汨汨，溪水无休，年复一年，终未止矣！

乡情
思山
画甲
日夏

小桥流水人家（左上图）

2002年 纸本

50cm × 69cm

西风萧霜信（左下图）

2002年 纸本

50cm × 69cm

干笔不枯，湿笔不烂，浓墨不滞，淡墨不薄，“淡无浓不立，浓无淡不显”，干要润泽，湿要爽朗，浓要分明，淡要见骨。这些都是构成画面韵律感和黑白对比形式美的基础。

秋到百花山

2004年 纸本

136cm × 68cm

清代“金陵八家”中最有成就的龚半千多运用积墨的方法，使画面层层渲染，润厚而层次繁复，苍茫而有气魄。我从中获益甚多。

秋到百花山
甲子年秋
赵保民

家住江南黄叶村
2005年 纸本
95cm x 180cm

家住江南黄叶村
2005年 纸本
95cm x 180cm

积墨法中浓墨淡墨多次积叠，一般先用淡墨后用浓墨，或先用干笔皴擦后用湿笔层加，所谓“由干入润，由润入干”反复

交替进行。黄宾虹认为“积墨作画是画道中一个难关”，弄不好，脏、死、板、腻，一塌糊涂。

小村（右上图）

2004年 纸本

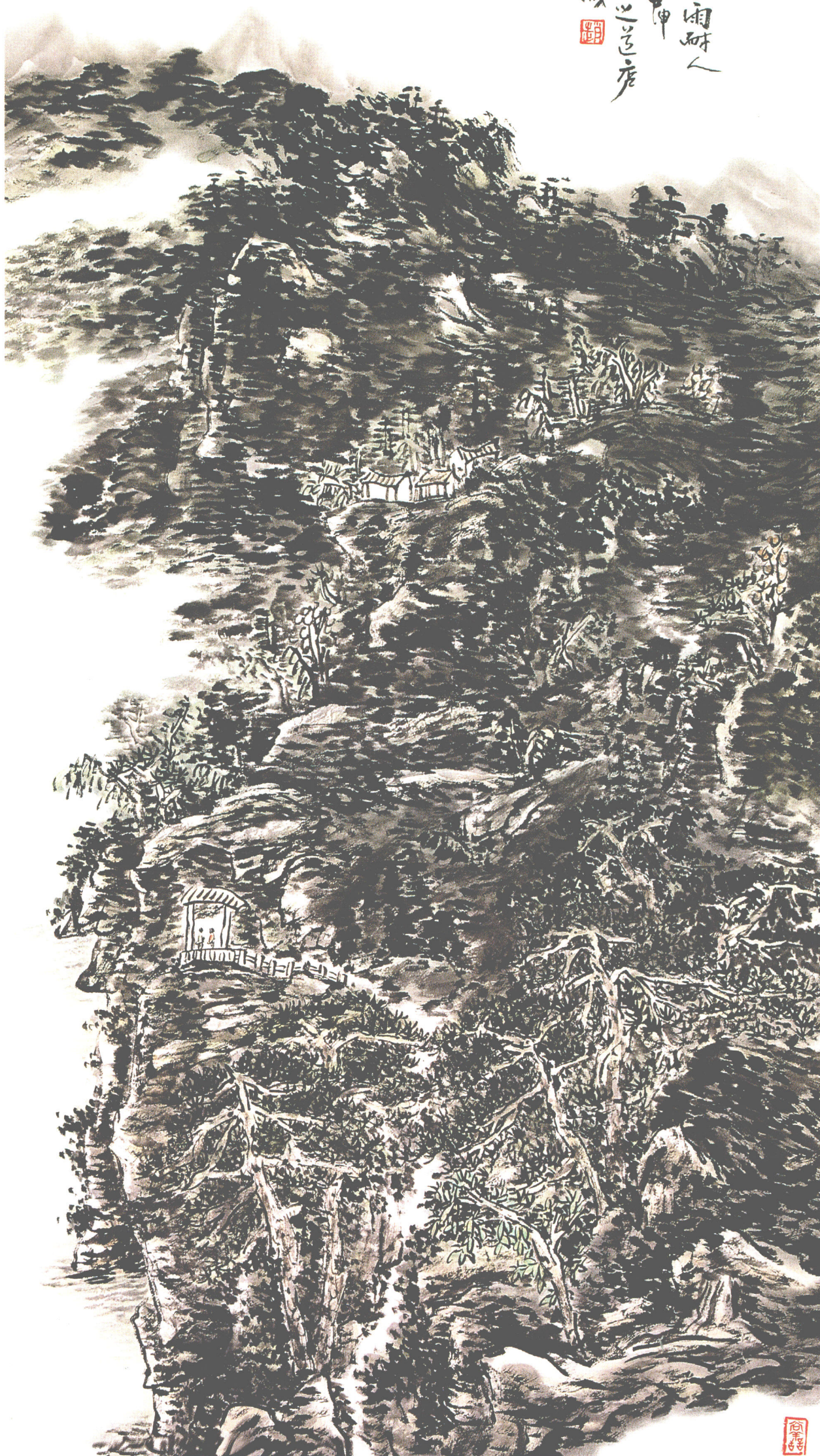
50cm × 69cm

风风雨雨到秋时（右下图）

2004年 纸本

50cm × 69cm

不識是煙還是雨
耐人尋味是春山
壬午秋月畫於山房
程邃并識

石谿粗头乱眼，以秃笔干墨皴擦，“醇古秀雅，极尽苍茫之至”。和他友善的程邃以枯笔焦墨写山水，擦多于皴，刚中见柔，枯而能润，另具苍茫灵秀的韵味，很值得体味。

耐人寻味是春山

2002年 纸本

136cm × 68cm

写巴山蜀水，钟情峭壁屋宇，峥嵘变化，为中景；近景，取松之拙实、苍劲，干笔短线，勾勒皴染，以求虚实；远景云雨，皴以米点，醇厚有味。尔后，宿墨点题。