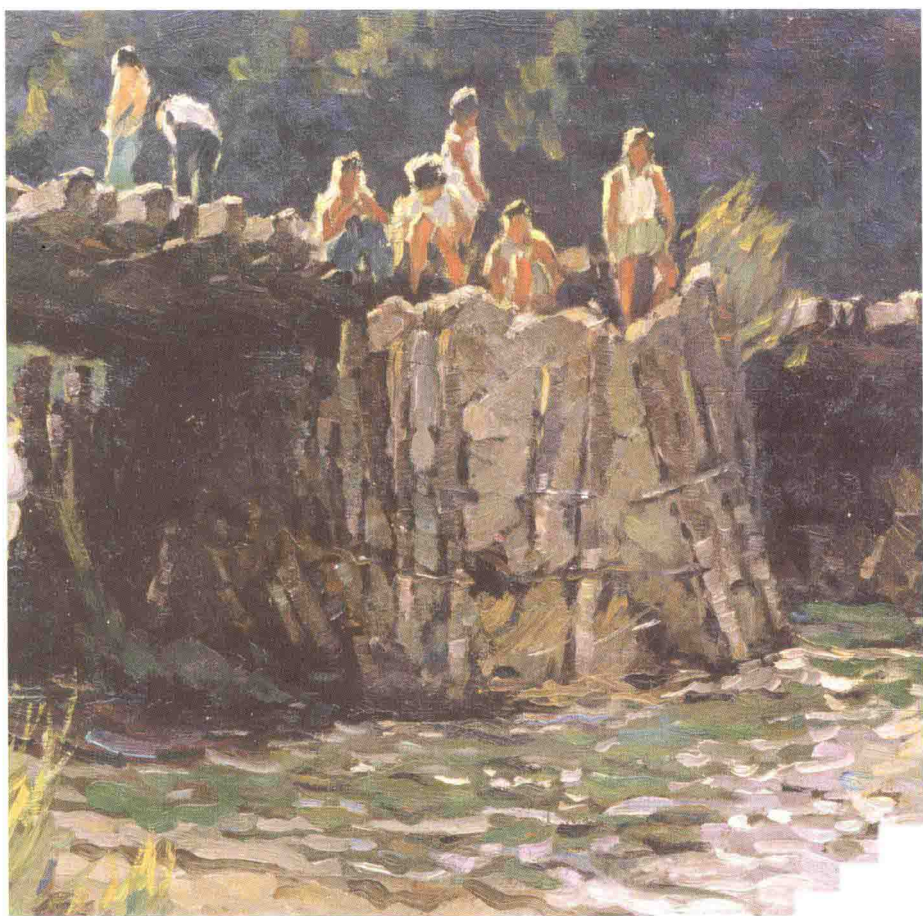

赵国宏画集

ZHAO GUOHONG HUAJI

人民美术出版社

赵国宏画集

人民美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

赵国宏画集 / 赵国宏绘. -- 北京 : 人民美术出版社,
2014.10

ISBN 978-7-102-06981-4

I. ①赵… II. ①赵… III. ①油画-作品集-中国-
现代 IV. ①J223

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第228663号

赵国宏画集

编辑出版 人民美术出版社

(北京北总布胡同32号 100735)

www.renmei.com.cn

发行部: (010) 56692181 (010) 56692190

邮购部: (010) 65229381

责任编辑 纪欣夏岚

责任校对 马晓婷

责任印制 文燕军

制版印刷 浙江影天印业有限公司

经 销 新华书店总店北京发行所

2014年11月 第1版 第1次印刷

开本: 889毫米×1194毫米 1/12 印张: 7.5

印数: 0001—1000册

ISBN 978-7-102-06981-4

定价: 128.00元

版权所有 翻印必究

Zhao Guohong Hua Ji

作者简介

赵国宏 1953 年生，满族

1982 年 1 月毕业于中央戏剧学院舞台美术系。分配到中国戏曲学院任教，担任绘画基础等课教学工作，并兼任过中央戏剧学院绘画写生课。1988 年—1991 年，就读日本大学艺术学部研究生。1991 年—2003 年在日本任日本企业的设计部首席设计师，同时进行绘画创作活动。作品多次入选全国及北京市美展、日本美展。作品《百年古槐》曾入选“现代中国油画展”赴国外展出，并被收藏。多幅作品被国内外私人收藏。2003 年底回国，任中国戏曲学院教授，教授绘画基础，风景写生，空间设计等课程。中国北京美术家协会会员，中国舞台美术学会理事。

勤奋 朴实 真诚 （序）

1978年2月，中央戏剧学院舞美系迎来了恢复高考后的第一批本科生，我担任了他们的绘画基础课的教学工作。赵国宏就是其中的一名。他在校学习期间刻苦勤奋，他性格直率，为人厚道，各门课程成绩优秀，绘画基本功十分扎实。于1982年2月以优异的成绩毕业。

毕业后被分配到中国戏曲学院工作，是戏曲学院舞台美术系初创教师之一。他担任绘画基础课的教学，并曾回母校兼任风景写生课教学。

他于1987年赴日本深造，在专业上、艺术上有了很大提高。自毕业已三十多年了，他已经是一位很有成就的美术家和舞台美术家。他的绘画作品多次入选全国及北京市美术展，有些作品被国家及私人收藏。他的设计作品多次参加全国舞台美术展及日本舞台美术展。

他回国后，继续任教于中国戏曲学院，担任绘画基础课及设计课教学，他教学严谨，成绩突出，受到学生的爱戴。

他的爱好广泛：中国画、书法、篆刻、雕塑；他爱中国传统艺术，也爱外国优秀艺术，这些艺术的真谛丰富了他的艺术思路，启迪了他对生活与艺术的理解。这次见到了他即将出版的画集，其中有油画创作、素描、风景写生等他的画色彩明快，用笔生动，朴实直白，真实亲切，充满了祥和宁静的气氛。他十分注重情感的表现，他热爱生活，以独特的视点和感情在生活中发现美，体味美。他直面自然，从自然中汲取灵感，又以熟练的绘画语言及技巧赐予自然以艺术生命。他在艺术上多年刻苦磨练与探索形成了他个人鲜明的风格。

我祝贺画册出版成功。

张重庆

中央戏剧学院舞台美术系 教授
中国油画学会 理事

赵国宏： 穿行在美术与历史之间

他试图把对《红楼梦》的解读融入画卷，他试图将对曹雪芹的感悟交给色彩，他用画笔书写着历史的沧桑，他用心灵勾勒着人世的情怀。这就是曹雪芹系列油画的创作者，中国戏曲学院教授——赵国宏先生。

赵国宏坦言，他一生执著热爱着两个领域：美术和历史。在他的世界里，美术是浪漫的，斑斓的，诗意的；而历史是凝重的，深沉的，理性的，是曾经的现实和流动的实在。我们惊奇地发现，他把这两种气质完美地结合起来，形成了独具特色的创作风格和人生品味：浪漫自然而又真诚质朴。

“如果不学绘画，我就读历史了”

把《红楼梦》及曹雪芹作为创作题材，源于对历史的挚爱。他说：“如果不学绘画，我就读历史专业了。”1980年，赵国宏还在中央戏剧学院上学。有一次在鼓楼吃饭时，听到两位历史学者提到曹雪芹故居很可能就在香山一带，他对此很感兴趣，就记在心里。没多久，学校组织到香山写生，于是赵国宏和几们老师、同学找到两位学者提到的那座民居。

民居里住的是一位六十多岁的小学退休教师，颇有些国学功底，赵国宏与他热切攀谈。得知有一次他家墙皮脱落，发现里面还有旧墙皮，并且上面写有

很多文字，推测是曹雪芹后人不想让外人看到曹雪芹的隐私才覆盖上新的墙皮，内容多与曹雪芹有关，老人让他们进屋共同鉴赏。赵国宏曾记得曹雪芹有过诗句，“不如著书黄叶村”，香山以叶闻名，与“黄叶村”十分吻合，而这句话与曹雪芹一生的境遇也极其契合，所以当时就认定这处居所必是曹雪芹故居无疑，由此感慨万千，产生作画想法，画下了几幅写生。

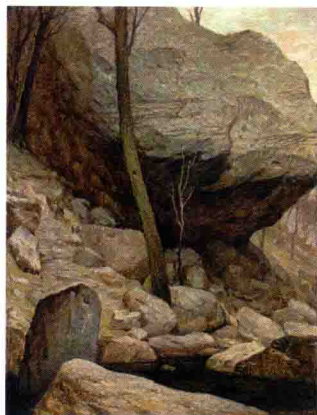
到了1984年，故地重游，但故居已被封护起来。他凭着自己对故居的观察和历史的理解开始创作。经过几个月画图构思和研读红学史料，终于创作完成了这套曹雪芹系列油画。全部作品共由五幅画组成：一幅人物画《曹雪芹在西山》和四幅风景画《百看古槐》《抗风轩》《元宝顽石》和《山岫曲径》。人物画中的曹雪芹在构图和色彩上充分体现了这位历史人物深远悲凉的气质和人生，风景画更是生动地描绘了故居情景，带有浓厚的历史气息，充满强烈的人文关怀。国内知名美术学者对曹雪芹系列油画给予了高度评价，其中《曹雪芹在西山》参加了当年举办的全国美展预展。

1985年，《百年古槐》（曹雪芹故居）参加了北京市美展，后被选为“现代中国油画展”参展作品赴国外展出，并被国家收藏。

数年后，香山抗风轩也被正式鉴定为曹雪芹故居。

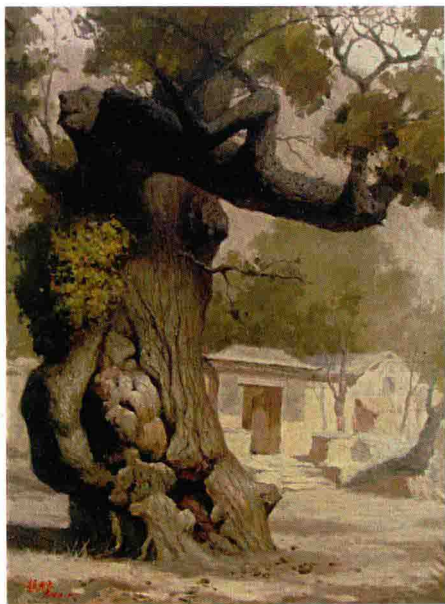
京郊木场

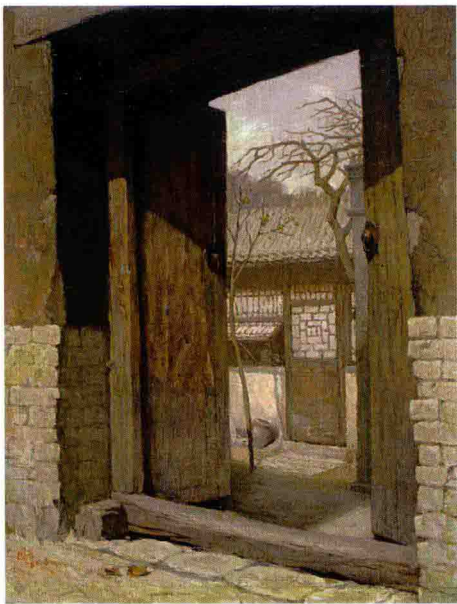
元宝顽石

曹雪芹

曹雪芹旧居之百年古槐

曹雪芹旧居之抗风轩

“风景画的好坏是看有没有情，不是看准确性或是漂亮色彩”

赵国宏从小便显示了绘画天赋。多年以来，虽然经历了许多重大的历史变故，但都没有动摇过他对美术的热爱。对他来说，绘画是一种嗜好，是生活情感的源泉，是一种生活方式。恢复高考后，赵国宏考入中央戏剧学院舞台美术系，从此正式开始了自己的艺术生涯。

赵国宏的作品色彩明快，用笔生动，朴实直白，真实亲切，充满了自然味和生活味。他很注重绘画形式与表现内涵的有机统一。他认为，在一幅作品中，笔触、质感、色彩、内涵等各项要素缺一不可。他常常对学生说，画首先要有形式美，即使再有内涵的画作也要讲究形式。文学家、音乐家都可表达同一内涵，但形式迥异。而画家则是要通过独特的笔触体现内涵。赵国宏的作品多以农村、平民、风景等生活味为主题。他说：“画风景不是描绘景物本身，而是要画出具有生活气息的景色，喜欢自然不如喜欢生活，我喜爱大自然，但更喜爱有生活味的自然。”

赵国宏画中的景是活生生的，是人们生活中的景，是“会呼吸”的景。他特别强调说：“风景画的好与不好主要是看有没有情，不是看准确性或是漂亮的色彩。”如，在《百年古槐》中，他有意改动了槐树与故居的远近比例和形

态，减弱了固有色，大大增加了画的视觉冲击力，增加了旧居的历史感，将时光荏苒、百年沧桑浓缩在一幅静态的画卷中。

“我是搞艺术的，讲感情，尤其要讲对民族和传统文化的感情”

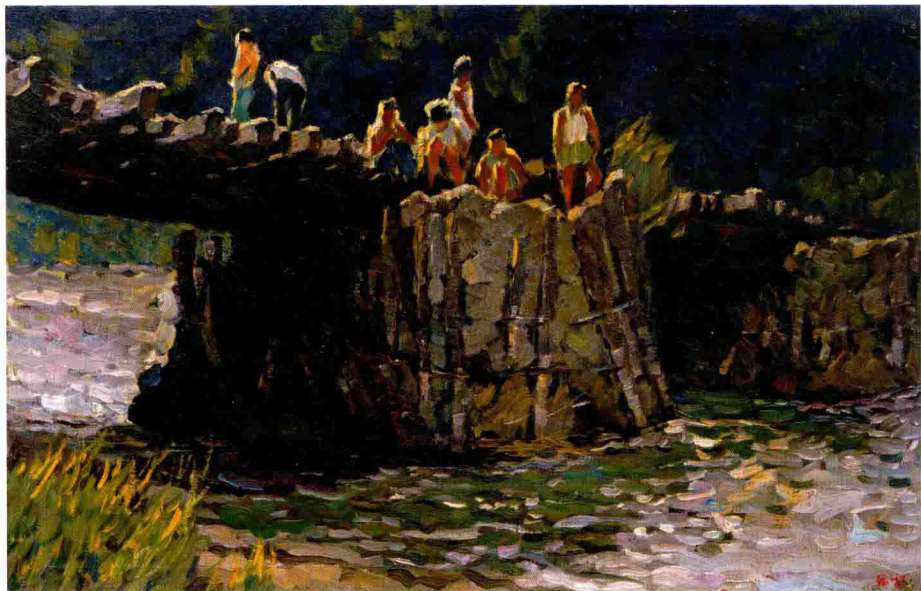
1987年，赵国宏先生赴日本留学深造，作品多次参加日本美术展。毕业后他留在日本工作，任日本企业设计部首席设计师，并同时进行绘画创作，是日本舞台美术家协会会员、国际舞美组织日本中心理事。

赵国宏的艺术水平和能力得到了充分认可，并有了一定的社会地位。但是多年后，他还是选择回到了祖国。“我是搞艺术的，讲感情，尤其要讲对民族和传统文化的感情。”在他看来，深厚的中国传统文化和生活环境是他创作的源泉，并将继续伴随他翱翔在艺术的天空。

这就是赵国宏教授，怀揣着爱与真诚去创作、去生活，在美术中表面历史，在历史和生活中感悟意境，在意境中抒发情怀。

文 / 《中国报道》杂志记者

2007年第7期

夏日

自序杂谈

借此画集对自己的绘画作一展思。自幼酷爱绘画，大半人生都在学画、练画、作画、教画，与绘画和美术设计打着交道。为什么？因为喜欢。无论是在写生还是创作，或是与年青学子谈论教学的时候，都感到一种幸福和喜悦感。深感到：做人需要诚实，艺术需要真诚，绘画需要情感，技法需要磨练。

勤能补拙，苦能生甘。不要妄言艺术的高贵，也不要轻蔑技术，要看你如何去对待它，去领悟它。

生活要一点一点地去积累；画要一笔一笔地去描绘；美要一眼一眼地去感受；技术要一天一天地磨练；人生要一步一步地向前走。人生没有捷径，艺术亦是如此。达到一个高度固然重要，但更重要的是热爱、真诚和努力。

写生具有伟大的意义。

艺术的来源是生活，生活产生情感和灵感。写生一方面是创作的基础，但同时它本身就是一种创作。面对大自然和生活实况可以产生最真诚的情感，可以感受到最真实的色彩；可以激发最强烈的印象，写生时提炼出的技法最有感染力。有时候甚至觉得不写生就不会画画，其实不是不会，而是没了兴趣。我追求的不是最后的效果，而是写生的（尤其是风景写生）那几小时的过程。在这个过程中实验、修改、探索、理性和感性交织在一起，最后作品完成了，成功了，爽！失败了，也爽！去写生吧！

我认为艺术的共通点是：技法 + 情感 = 表现。

不可否认，美术领域中有的作品注重技术和技法的表现；有的作品注重情感和境界的表现。但无论什么风格和形式的绘画作品都必须包含着技术和情感（激情）这两个方面。好的作品是在两个方面都强。

画画要真诚。

真诚的反面是虚假。对于大多数画者来说，主观搞虚假的人很少，但急功近利的意识有时会占上风。作品往往充斥着一种不真的感觉；不真实的形象（不是写实与抽象的问题）不真实的情感。因此要想创作好的艺术作品（包括写生）

一定要回到艺术的原点，以真诚的态度去画。历史上，中外那些绘画雕塑大师们的很多作品的题材内容是来自贵族朝廷或宗教团体的要求，但他们都以真诚的态度，认真地追求和表现自己心中的美和技法的纯熟与高超。为什么当后人在观赏那些作品时都会感到一种视觉感染力和冲击力？因为他们用真情将自己精湛的技巧自然而然地表达了出来。

孤独和寂寞是艺术的源泉，也是绘画工作的特点。

真正的画家是孤独的，不是一时，而是相当长的一段时间，甚至是一生。看看凡·高，列维坦、塞冈提尼，以至黄宾虹、张大千、八大山人……都因各种原因度过了孤寂的时光。独自地思考，独自的工作，独自的探索，绘画本身就是这样的属性。其实不止是绘画，其它艺术亦如此，李白、辛弃疾这些大诗人的绝代诗作都是在什么环境和情怀下产生的？

绘画是一个技术性很强的活儿，尤其是在照相术出现之前。依靠照相术创作绘画行不行？可以，但是它缺少了直接的观察和真诚的情感，缺少了个性及感染力。照相术不是不能用，关键是如何用。卖弄技术秘籍和无病呻吟者多出于此。哗众取宠之作别当另论。

学生问：我不会调颜色，怎么去调？答：色彩（颜色）不是用手调出来的，是感觉出来的。多训练自己的眼睛和观察方法，激发自己的感受，有了感受，怎么调制就是小问题了。各种颜料的物理性质不同，调制和涂染的方法也各异。对颜色不要犹豫，要果断，由内心孕育出的色彩才能使画面爽快悦目，富有感染力。

绘画作品的优劣有技术因素、有内容因素、也有社会因素，但最重要的是情感因素。一幅优秀作品后人看到和感受到的往往不是技术，因为技术随时代而发展；也不是内容，因为内容随历史而不同；也不是社会意义，因为社会意义随人类发展而变化。而那充满画面的真诚情感（制作者的）可以感染所有时代的人。

艺术大师们（画家、美术设计师）有一个共同的气质和特点：执着和热爱。他们往往具有敏锐的观察和感受能力，他们都非常努力，天才和勤奋相辅相成。勤奋是有阶段性的，但热情和执著的心态要永远保持！

绘画创作的另一个要因是踏实。即净静之心，心不净，画不出美好的作品；心不静，创作不出有意境的作品（即使是创作激情四射内容的作品）。当你画画的时候，有人叫你吃饭了，你都不理；当洪水来了的时候，你都不在意；你可以背着画箱走出几个小时，以至脚都肿了，就为寻求生活和大自然的美和灵感。别把这当成一种吃苦精神，其实这是一种踏实的心境和执著的品质。不能老想着如何才能轻松地完成一幅好的作品，这是杂念！杂念出不了佳作。要水到渠成。

功夫在画外。古今中外的名师大家都是思想哲理上的高手，历史上如此，当下亦是如此。只不过有人以各种形式外露表现了出来，有人默默无语而已，即便平时少言寡语的优秀画家，当你与其交谈时，就会发现他的思维有相当的深度，他的认识广泛，极具内容和特点。这些画外之功与其作品相辅相成。

素描是一幅画的灵魂，完全可以这样说。一幅画由各种表现要素组成，此处说的素描不是狭意的黑白画稿，是指除色彩以外的造型基础要素：黑白灰的关系、形状的准确、大小的对比、前后虚实关系、线面的分布和均衡、透视关系等等、尤其是写实风格的绘画一定要从素描关系上去推敲。

绘画（美术设计亦同）整体感是最重要的。整体观察，整体表现不是容易的事，它往往与画者（设计者）的奢求相悖，要把握住你到底想表现什么。从整体到局部，再从局部到整体，这个过程就是画面和设计不断完善不断明确的过程。人的视觉首先认知的是整体印象（影像），可以在几秒钟内反应出此人是谁；能感觉出此人漂亮还是丑，不用细看。为什么？人们观看的本质就是整体感受和整体判断。既然如此，画画就按此规律去做吧。局部细节的意义在于对于整体的充实，细节的描写不能跳出整体形象而破坏画面。无论什么风格形

式的绘画都要从整体的几何图形开始和结束。颜色也是如此，色彩的美与和谐在于整体色调和色彩对比的把握中。

诗言志，画抒情。王国维讲：“以其写之于诗者，不若写之于词者真也，”。宋人的诗往往不如词真诚。诗要言志，往往要大气势，大态度，大志向，大题目。而词则情真朴素得多，因为词脱离了“志”的约束。画亦如此，与大画，大题材的“志”相比，抒情的小画和写生画更具真情，真情与大志相辅相成。

不要想着自己做的事情和作品会对社会 and 他人有什么重要意义，艺术的意义是活的，不可见，不可想，不留痕迹的一种愉快感觉。

以上，几十年绘画创作及工作教学中的一些感受杂谈，与大家共议。

感谢中国戏曲学院和人民美术出版社的大力支持和协助，画册得以出版，甚是欣慰。

赵国宏

2014年6月21日于北京

图 版

曹雪芹在西山
油画
100cm × 200cm

元宝顽石（曹雪芹故地）
油画
80cm × 60cm

百年古槐（曹雪芹故居）
油画
80cm × 60cm

抗风轩（曹雪芹故居）
油画
80cm × 60cm

农舍晨晖
油画
32cm × 27cm

十渡夕阳
油画
33cm × 44cm