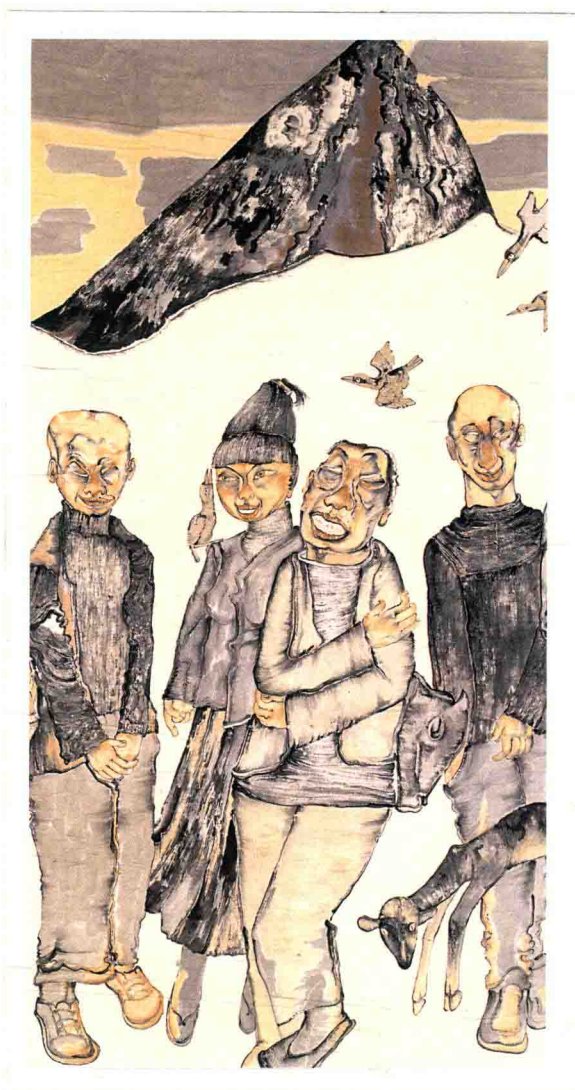

中国国家博物馆书画家系列

赵建军画集

吕章申 主编

时代出版传媒股份有限公司
安徽美术出版社

中国国家博物馆书画家系列

赵建军画集

吕章申 主编

时代出版传媒股份有限公司

安徽美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

赵建军画集 / 吕章申主编. — 合肥: 安徽美术出版社, 2015.12

(中国国家博物馆书画家系列)

ISBN 978-7-5398-6513-3

I. ①赵… II. ①吕… III. ①中国画—人物画—作品集—中国—现代 IV. ①J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 298068 号

装帧设计

张子龙

责任编辑

秦金根

金前文

中国国家博物馆书画家系列

ZHONGGUO GUOJIA BOWUGUAN SHUHUAJIA XILIE

赵建军画集

ZHAO JIANJUN HUAJI

主编: 吕章申

出版人: 陈龙银

责任校对: 司开江 陈芳芳

责任印制: 徐海燕

出版发行: 时代出版传媒股份有限公司

安徽美术出版社 (<http://www.ahmscbs.com>)

地址: 合肥市政务文化新区翡翠路 1118 号出版传媒广场 14F

邮编: 230071

编辑部: 0551-63533621 63533622

营销部: 0551-63533604 (省内) 0551-63533607 (省外)

制版: 北京今日新雅彩印制版技术有限公司

印刷: 北京永诚印刷有限公司

开本: 635mm×965mm 1/16 印张: 8

版次: 2015 年 12 月第 1 版 2015 年 12 月第

书号: ISBN 978-7-5398-6513-3

定价: 213.00 元

如发现印装质量问题, 请与我社营销部联系调换

版权所有: 侵权必究

本社法律顾问: 安徽承义律师事务所 孙卫东律师

—— 中国国家博物馆书画家系列 ——

赵建军画集

编辑委员会

主 编：吕章申

副 主 编：黄振春 李六三

编 委：吕章申 黄振春 陈履生 冯靖英

李六三 陈成军 古建东 白云涛

执行主编：石 峰

书名题签：吕章申

作 者：赵建军

编 辑：赵 锺 张子龙

编 务：毕 游

封面设计：张子龙

版式设计：张子龙 赵 锺

图文制作：张子龙

前言

中国国家博物馆是中华文化的祠堂和祖庙，这里收藏着 120 万件我们祖先留下的宝贵文化遗产。经过一百多年的发展，尤其是 2011 年新馆建成开馆以来，完成跨越式发展，进入世界一流大博物馆行列。中国国家博物馆的发展定位是“历史与艺术并重”。为实践这个发展定位，首先要有足够的人才做支撑，近几年来中国国家博物馆引进了一批具有创作实力的青年美术家。他们的创作热情一直很高涨，而且取得了可喜的创作成果。为展示他们的才华和创作成果，我们编辑了这套《中国国家博物馆书画家系列》丛书，以此来展示六位画家，包括石峰、刘罡、崔东潜、赵建军、马硕山和熊广琴的近期画作。他们来到中国国家博物馆后深受馆里艺术氛围和大量艺术藏品的濡染，鉴赏眼光、创作功力不断提高，他们的画作在继承优秀传统文化的基础上不断开拓创新。他们经常进行采风写生，通过深入生活、深入基层，践行习近平总书记在文艺座谈会上的讲话精神，努力探索国博特色艺术创作理论体系，实为可喜可贺。

赵建军的人物画特点鲜明，他擅于运用象征性的手法刻画人物，以小写意的方式经营画面，画中人物形成较强的符号性，空间场景也多出于意想。他以拟人的笔法描绘山石、草木、

鱼兽，形象似乎与我们常见的不同。这是其内心境象的反映，传达了作者对自然与社会的理解和感受。

赵建军坚持“外师造化，中得心源”的传统追求，并在继承中探求发展。传统绘画造境的意义以及笔墨的当代性一直是他关注的课题，他所描绘的人物有古有今，在人物造型上不仅大量吸收了传统佳作的养分，还有对古代壁画和年画的借鉴。同时也能看出，西画造型观念对他有着很大影响。正是由于这种兼容并蓄的创作追求，他能够以传统笔墨娴熟地表达现代构成意识。

从赵建军的画作中我们还能看到书写性，在抒发情感方面起到重要作用。他注重绘画中的笔性感受，强调用笔的随意和轻松感，注重线条的表现力。他在墨色运用上也有独到之处，尝试解决墨与色的对立，通过降低颜色饱和度的办法来加强与灰墨的配合，做到墨不碍色、色不碍墨。这不仅增强了墨与色的协调感，也使作品呈现出一种静谧的色调。

赵建军的绘画纯真、朴素，注重人物的细节刻画，充满其独特审美意趣。

中国国家博物馆

2015.12

赵建军

1967年生，祖籍山东。1991年毕业于山东师范大学艺术系。2001—2002年于中央美院李少文先生工作室深造。现为中国国家博物馆书画研究创作中心画家、国家一级美术师，文化部青联美术工作者委员会委员，中国美术家协会会员，中国人民大学大学画院特聘教授。

今弦弹古音

——赵建军绘画的意义

郑岗

当代著名美术批评家 / 汶源书院院长

有人说：“在赵建军的画作前，你会有一种超越尘世，远离喧嚣的感觉，犹如进入到一个纯净、极乐的，富有意义的世界。”针对此话我的理解是赵建军是一位属于活在当代、心在前世的人。我如此理解，不止于他带给了我们一些恍若隔世的艺术镜像，更在于他的笔墨散发出的韵味同样是古老的，或者说是旧气的。这个旧气说来也还是久远的那样一种——似乎与宋代一样相隔那么辽远，画面上尽是一些旧古的气氛和经验，那是一种恍兮惚兮的经验。

总之，有些梦幻，可是，又似曾相识。

定睛细读他的作品，画面里尽是当代人的情绪，每一笔、每一墨迹后面都是当代人的精神。也就是说他的绘画既有当代人精致意简的品格，又有古代人崇尚的那种繁复笔意所建构的典雅。

这就使我们不能小觑他的作品价值和他艺术感觉的存在。

我深感理解他的作品需要有个通道，或者出口，我将其定义为“意义”。

“意义”这个词光辉而又浪漫，充满着无尽的解释，有着赋予和被定义一切事物价值的可能。我在此以“意义”来定义赵建军，就在于他的绘画让我感到在某些方面绘画是能够闪现出的“人”才会有的某些先验的本质特征，譬如某种类似“轮回”的感觉，而这样的感觉又会给我们的思考带来一种与惯常绘画经验不同的体验。说它是一种似曾见识过的视觉记忆也好，说它是某类先验的直觉也好，总之，在现代精神范畴里，我们会将其理解为这是“精神与感知”有价值的增进，还有“思辨与实证”在人为判断上有意

义的抵达。

有人认为：“不难发现他的作品大多不是描绘自然生活的表象，而是将观照中所感悟到的某种，通过自己独特的艺术想象，并将自然物象重新调理组合，使画面中的形象从‘物象’转化成‘心象’，而这种心象所表达的是画家的内心世界。不能说赵建军的画是不真实的，恰恰相反，他的作品更加符合了艺术的真实，应该说他是心灵和意识的真实。”

这话说得好，直指赵建军绘画中那些图像的本质。当然这里面实际上还有一句潜台词——好艺术的意义是真实的。我们在思考人生时，在自然、文化、宗教，还有传统和人生之间，常常会生发出既复杂，又常常是富于智慧的意义的联系。面对这种关系，我们又会以姿态不同的努力做出自己的判断和价值取向，也就是当代学者倚重的“思辨与实证”价值判断。

中国绘画有一千多年的历程，在发展中渐渐形成的程式化与相对成熟的形式审美，有无法逾越的定规定式，它的价值意义既是独特的，也是相对稳定的。但，它的笔墨却是高度自由的，这也是中国绘画存在着可持续发展的最大的可能性之原因。笔墨的自由来自多方面，从个人的素质、知识的结构、潜意识的节奏，到笔墨法则掌握与熟练应用，再到综合处理的能力……都

可以是自由的。这也是传统笔墨在当下可以变通的直接因素，也是我们所理解的传统笔墨意识在当代可以继续延展最可靠的原因。这些真实俱在的原因对中国画发展的可能奠定了基础。赵建军对笔墨丰富的技术可能性怀有活跃的探索精神，恰恰就是赵建军把握住了笔墨自由中最为重要的那些部分。

一定意义上，赵建军就是在坚持内心的实在——对笔墨的当代寄寓与感觉超越。在造型上常常有浓厚的主观色彩，坚持内心审美。对丰富的笔墨形态，怀有积极的探索努力。他将沉静、深微的对于艺术生命的体验融合在人生意义的思考中，在人文传统下的笔墨，以形式的营造对“新形象”展开的追求，显明而独特。他的画有一种色墨相融的特征，他将墨色当成颜色置于其中，墨不再突出，颜色也不再孤立，做到了色不碍墨，墨不抵色。他采用了降低墨色纯度的手法，使画面产生出某种色调感，舍弃了那些大水浓墨交织的毛茬，仅这一点就散发出了唯美、淡淡的书面感，也就是我们常说的书卷气。

当然，这只是考量他处理局部、细节上的所为缘由，只是思考他为何坚持把笔墨处理到非常精致的地步而言。他试图将笔墨的人文传统，延展在最为可靠的意境的美、笔墨的现实美上，就需要他对生活思考有所偏重，有所选择。

俏丽的女童、俊美的男孩、华丽的衣裳……都是恍如隔世的，连山川亭阁、花鸟虫草都沾旧连古，仿如旧曲涤荡心怀。

但是，在赵建军所有的画面里——他的人物、花鸟，乃至山水有着一致的气息——纯稚的抒情，确凿可嗅。赵建军以一种细致独到又渗透着精神审美的方式，观察着这个时代一切“被生活”了的人和事，所以他的作品是有意味的。

也许，在赵建军的视野里纯稚是相当重要的一种品质。他的画面呈现出的情境意蕴中的童真之趣，是我们成年人所渴望要永葆的境界。那些不可追还的时光长时间存在于我们的想象中，给予我们可能的勇气——面对所有与心灵不当的现实委婉的妥协不是寻找安身之处，而是将智慧的韧性寄寓在这种朴素的情怀里。回到童真的时光里是不可企及的，但以精神的补偿和心灵来弥补，以应对人生的缺憾，对于艺术终究是一种策略和智慧。当然这不是预置和设计的，而是精神和学知涵养的，是自然而然的精神补偿人性的恒久性的一种表现。

赵建军的想象充满品味，感官怡人。在笔墨的景致里一旦被纳入笔墨的表达，与之相宜的笔墨就会相互呼应地适宜地进入到他的审美——他的笔墨表达经验，共同营造出清新脱俗的清雅之境，同时有一种真实的趣味产生——看似简单的

画面包含着更复杂、更微妙的真实存在。赵建军耽于一切精美的笔墨，而他的感官也在这样的打磨中，变得纤细而敏锐，他所营造出的雅境更加迷人。所以，我想讲意义的所在就在于以文化的磨砺所建就的眼力达到了洞见。

在这里我想到清代的沈梅逸写在《童趣》里的一段话：余忆童稚时，能张目对日，明察秋毫，见藐小之物必细察其纹理，故时有物外之趣。我想，绘画的童趣不是要画些孩子，而是犹如儿童那里表达出的物外之趣。

这符合当代绘画的意义，也是赵建军努力之处。

实际上，当下的中国绘画缺乏真正的对传统理解和真正意义上的思考变革，即使已经“举国”国画收藏，态势蔚然“壮观”，可是，我们也同时开始对中国画的现状质疑。时下的绘画尤其所谓“文人画”里太多的“帝王将相”，咏史抒怀，虚假做作……从本质上说，是虚弱的。虽说过往的经验可以借鉴，但吸收的并不是中国画原本的那些精神，即使有也都是和这个时代精神要求的不相符。

虽然古代文人避世的思想，现在看起来是消极的，但那种反叛性对于个性是有益的。但是当下的反叛性，大都是伪诗意和伪哲学的，建立在图解、乱涂乱抹的任性基础上的笔墨与“割”中

锋命、扬弃墨的无端、无知，消解了中国画最重要的品质和力量，使得绘画被误读为高度“私化”的个性展现。当代中国画商人最急功近利的“策略”，就是标树个人，完全脱开文化的精神的整体。即便有所顾忌，也多是附庸风雅。

无疑，这会给中国画的有序传承和发展带来麻烦。

中国画家普遍缺乏对古代与当下之关系的理解，缺乏对时代精神的内外省察。面对时代的变迁，视而不见。更重要的是不能避开简单的审美——只关注形貌的直接审美。

对于自然景象的判断，我们一般都认为越相似的艺术品，越能激发我们的愉悦感。而文化的影响却是我们更加追求经验的判断。当我们在追求美的时候，我们可以调动的自然界的素材很多，简单的审美忠实于自然，而跨越真实的审美不再是直接的审美，要精心打磨和深刻思考，要有象征意义之下的出发，去建构那个心所指向的境地——意象。

赵建军将审美定义在变化中的笔墨形象上，取义于物外之趣。他的变形夸张，他的墨趣笔意有古有新，新旧交错，一切都是基于对文化和意象的探求与建立，所以其作品总是能表现其高。

我们知道笔墨无新旧之分，绘画形式所承载和能抵达的也不止于精神的表面，中国笔墨同样

是一种精神和思想的产物。

当然，笔墨讲的是基本功，一味在绘制中炫技，满足于浮巧小智，是会损害笔墨真正的涵纳力和真实的情感。我想赵建军的笔墨已经进入到了更成熟期，他放弃的就是对所谓笔墨“巧”的执迷。取而代之的是他在画现实的物象时追求的一种技尽状态，他将自然物象最为本质的形象特征，精心提炼，使之变成某种符号化的艺术形象。无论是画植物、动物，还是人物都已打上了画家个性的烙印。应该说他的画风是显明的、独特的，有着成熟的表现力。从笔墨的质感、线性的修辞、展现出的童话般的场景，其实都是“美”的吧，都是“新”与“旧”的和谐。当然笔墨不可虚构，更不可编造，这就是笔墨要有它潜在的真实性的。

假如我们认为新笔墨始终强调的是新意，强调个人化和异质感的东西，那么它同时也意味着艺术家必须始终对这种内心与笔墨的真实联系怀有强烈的审美决断和有应对笔墨的随时变化的综合技术能力。

我看赵建军在这个方面上，是谨慎而出类拔萃的。赵建军的高就是在形式追求中，更尽技艺。

传统文化常常强调诗、书、画、印的相互依赖和作用，所谓“凡是不尽意者图写之，图不尽景者诗道之”，其实就是想象、象征、真实的交互，在当下我们依然倚重这种关联，只是“诗书画”

意蕴之说，变为了“想象能力、象征意味、真实印证”这样一些现代的理念，在丰富我们行进中的文化。

正如拉康所认为的“想象—象征—真实”构成了“人类现实性的三大界域”，这三大界域的审美之意就是解决空间与时间、虚与实、真与假的悖论的视域的理论阐释。艺术有着其佐证的意义——绘画里的形象是生活的镜像不是生活，但绘画的笔墨是真实的可操作的，是可触摸的。从想象到象征再到真实，这就是一个人不同视域上的境界相互作用，在各自的情境上不自觉的叠加，内心所释放出的意蕴空间更加广阔和深远。赵建军在这方面理解了当代文化的内核，所以他的绘画有文化形态的意义。他的画意是他内心有新意的出发，他的意趣是想象的，他的笔墨有象征意义的所需，他的情感是真实可触摸的。他用新意十足的笔墨，塑造出了古意十足的当代境界。

绘画是人的一种姿态——有关现实生活、个人尊严、思想价值和灵魂意识。绘画的最大功能大抵是为现世的人们提供一种观照和抵达内心、意会世界的途径。一个艺术家始终坚持内心真实的表达，那应该是一个艺术家基础意义的真诚。

赵建军由人物而山水又而花鸟，这种变化就是追索新意的结果，他的变是不由自主的一种变

化，他在变化里坚守那个不变——感觉的真实、醇稚的童趣。即使画面目狰狞捉妖的钟馗他也是从纯挚的角度出发，也就是说他用古代的一根弦弹拨当下的音，他的笔墨就会别出心裁。轻拨慢弹，言调华美，充分展示出其笔墨考究的一面，而给人一派质感迷人绵密纯粹的和韵之美，绘画语言惬意丰赡而身心充实。

赵建军的古意与纯稚是他内心新意的出发，所以我说他是今弦弹古音。

乙未年冬于上海花园瑞宁宅

目 录

前 言 中国国家博物馆

今弦弹古音

——赵建军绘画的意义..... 郑岗

01	悟心图	68cm × 68cm	2005 年	002
02	清静世界系列	90cm × 90cm	2005 年	003
03	清静世界系列	90cm × 90cm	2005 年	004
04	桃源	90cm × 90cm	2006 年	005
05	家园	90cm × 90cm	2009 年	007
06	赏心图	60cm × 60cm	2005 年	007
07	天籁	240cm × 240cm	2007 年	008
08	寒香图	68.8cm × 69.1cm	2012 年	011
09	心语1	60cm × 60cm	2008 年	011
10	息	60cm × 60cm	2006 年	013
11	无语	68cm × 68cm	2008 年	013
12	归	180cm × 70cm	2009 年	014
13	清静世界系列	120cm × 68cm	2013 年	016
14	自然、梦幻、家园	180cm × 180cm	2009 年	018
15	天趣图	120cm × 70cm	2010 年	020
16	垂钓图	60cm × 60cm	2010 年	023
17	喜雨	60cm × 60cm	2010 年	023
18	游心系列	60cm × 60cm	2010 年	024

19	心源系列	90cm × 90cm	2010 年	025
20	乐心	120cm × 70cm	2010 年	026
21	正午	90cm × 60cm	2010 年	028
22	清静世界系列	120cm × 30cm	2010 年	030
23	净土	120cm × 30cm	2013 年	031
24	童趣	50cm × 50cm	2010 年	032
25	熟夏	120cm × 70cm	2010 年	033
26	惊梦	60cm × 60cm	2011 年	034
27	静幽系列	179.4cm × 96.3cm	2012 年	036
28	游心	120cm × 70cm	2011 年	037
29	鱼乐图之一	120cm × 70cm	2011 年	038
30	天堂鸟	179.4cm × 96.2cm	2012 年	040
31	清静世界系列	179.4cm × 95.8cm	2012 年	042
32	天梦	68cm × 68cm	2011 年	044
33	心源系列	60cm × 40cm	2012 年	046
34	游心系列	120cm × 30cm	2012 年	047
35	静幽系列	120cm × 30cm	2013 年	048
36	游心系列	120cm × 30cm	2012 年	049
37	凝思图	136cm × 68cm	2012 年	050
38	泉	50cm × 30cm	2013 年	052
39	清静世界系列	179.7cm × 96.3cm	2012 年	054

40	乐园	120cm × 30cm	2013 年	056
41	乐土	120cm × 30cm	2013 年	057
42	乐水图	40cm × 120cm	2013 年	058
43	心源系列	120cm × 70cm	2013 年	060
44	家园	120cm × 70cm	2013 年	061
45	无题	120cm × 70cm	2013 年	062
46	静幽系列	120cm × 30cm	2015 年	064
47	鱼之乐	120cm × 70cm	2013 年	066
48	米芾拜石	120cm × 30cm	2014 年	068
49	静幽系列	120cm × 30cm	2014 年	069
50	清静世界系列	120cm × 30cm	2014 年	070
51	悟心图	120cm × 30cm	2014 年	071
52	钟馗巡山图之一	60cm × 60cm	2013 年	072
53	清静世界系列	90cm × 90cm	2014 年	073
54	钟馗巡山图之二	120cm × 60cm	2014 年	074
55	吉祥	120cm × 60cm	2015 年	076
56	溪源	120cm × 30cm	2014 年	078
57	惊雀	120cm × 30cm	2015 年	079
58	春花惊雀	120cm × 60cm	2015 年	080
59	静水幽源	90cm × 90cm	2015 年	082
60	乐心图	90cm × 90cm	2015 年	084

61	心源图	90cm × 90cm	2015 年	086
62	心源系列	60cm × 30cm	2015 年	088
63	清静世界系列	60cm × 30cm	2015 年	089
64	溪源悟道	90cm × 90cm	2015 年	090
65	童忆	90cm × 90cm	2015 年	091
66	故园	60cm × 30cm	2015 年	092
67	鱼乐图之二	60cm × 30cm	2015 年	093
68	溪源图	136cm × 34cm	2013 年	094
69	张家界印记	180cm × 90cm	2006 年	096
70	三清山印记	120cm × 68cm	2008 年	097
71	九华禅韵图	180cm × 90cm	2009 年	098
72	静园	120cm × 68cm	2012 年	100
73	禅韵黄山	120cm × 68cm	2012 年	102
74	山水记意图	180cm × 48cm	2015 年	104
75	山水之间	180cm × 48cm	2015 年	106
76	山水人家 (一)	180cm × 48cm	2015 年	107
77	山水人家 (二)	180cm × 48cm	2015 年	108
78	游心图	180cm × 48cm	2015 年	110
	年 表			112

图版

01. 悟心图 | 68cm×68cm | 2005 年

02. 清静世界系列 | 90cm×90cm | 2005 年