

收藏界关注的中国画家

# 赵国毅写意人物画精品

ZHAO GUOYI XIEYI RENWU HUA JINGPIN

主编 贾德江



赵国毅写意

北京工艺美术出版社

中国画在上世纪80年代,向西方现代派学习是大潮流,追求前卫、先锋是时髦;90年代以来,进入艺术市场成为一个大潮流,而以笔墨中心论的回归传统,又成为新的时尚;进入新世纪,随着改革的深入和经济的腾飞,文化艺术空前活跃,美术家面临着前所未有的机遇与挑战。二十多年来,种种原因使得美术家处于一个浮躁的势态中,很少有人再为严肃的艺术追求去走寂寞之道。读哈师大赵国毅教授的作品,我为他恪守的毅力与不赶时髦、不追潮流的精神叫好。

多年来,赵国毅一直坚守现实主义的创作原则,竭力表现林业工人、煤矿工人及农民工等所谓的“弱势群体”的喜怒哀乐,关注他们的命运和未来,体现着强烈的时代感与社会责任感。为此,他坚持不懈地深入林区、下到矿井,积累了大量的速写素材,开始了他的主题性人物画创作。画家着力表现的都是些质朴、纯真和勤勉的劳动者,洋

溢着浓郁的生活气息和高尚的情怀。在这些作品中,我们可以看到画家的造型功力和严肃认真的创作态度,可以看到画家在写实的前提下,最大限度地发挥了笔墨的特性,尤其是在把素描形体结构关系转换成笔墨秩序关系方面进行了卓有成效的探索。在造型上,画家强调人物面部、手部以及身态特征的细微刻画和抓取,以人物本身的生动造型传达艺术语言,从而深刻地揭示人物形象的个性特征。在表现手法上,画家运用山水画中的积墨法,造成沉重的体积感,并适当地采取了明暗、光影和西洋素描的方法,使画面层次丰富、气氛浓郁,以素朴无华、苍厚真实的审美趋向叩启读者的心扉。

赵国毅的艺术信条是不尚浮华、力求敦厚,虽然重视技巧,但不以玩弄笔墨为能事。我相信,只要坚定地走下去,赵国毅会在今后的艺术探索中创造出更多无愧于时代的杰出精品。

## 著名人物画家赵国毅简介

- 黑龙江省海伦市人,毕业于北京师范学院美术系。现任哈尔滨师范大学中国画教授、国画教研室主任、学科带头人,中国美术家协会会员,黑龙江美术家协会理事,北京中国画研究院教学研究部主任。
- 1993年在黑龙江省美术馆举办个人画展,《母亲》等两幅作品被省美术馆收藏。1999年国画作品《柳泉著书》获中国美协举办的全国“牡丹杯”新人奖,在中国美术馆展出。1999年《文艺研究》设专版介绍其人其画,同年作品《枯木逢春》获中国文联举办的庆祝建国五十周年暨澳门回归祖国全国书画大展铜奖。
- 2001年10月应邀赴俄罗斯举办个展,部分作品被收藏。2003—2004年在中国艺术研究院博士点做访问学者。2004年作品《待业者》入选中国美协举办的全国第二届人物画展。《美术》杂志2004年第9期专版介绍赵国毅其人其画。2005年作品《奶奶与我搓玉米》入选中国美协举办的全国中国画年展。2006年作品《我们生长在这里》获中国美协举办的“菜乡情”全国美术作品邀请展优秀奖(中国美协收藏),作品《矿山风景》参加中国美协举办的“红船颂”全国85位名家提名展,《休息室里的笑声》参加中国美协举办的“纪念李苦禅”百名画家提名展。
- 2005—2006年在中国国家画院人物高研班学习。导师有刘大为、杜滋龄、李延声、王迎春、谢志高;助理导师有任惠中、于文江。
- 近年来有上百幅作品被国内外美术馆、画廊及私人收藏。



# 朴厚无华 追求大美

· 杜滋龄 ·

## ——赵国毅人物画之我见

去年,我在中国画研究院人物高研班任教,国毅是我的一位学生。他孜孜以学,进步颇大,给我留下了深刻印象。借国毅出书的机会,我谈谈自己的看法。

### 舍小择大,关注生活

国毅的国画人物首先让人感到有一种扑面而来的强烈时代气息和生活美感。走近他的作品我们会发现一个鲜明的特色,那就是他对现实主义创作原则的坚守。他很少画小品,而一直面对宏大的社会人生主题,画笔直接切入其中,把表现现实中的“人”作为他艺术生命的审美核心取向。他追求的艺术目标是使人们通过艺术形象关照到自己的位置和处境,关照到自身的美好和丑陋,从而把握住自己的命运诉求,寻找到前途和希望。林业工人、农民工都是他重点描绘的对象,近年来他又选择了社会上广为关注的煤炭工人。他经常深入到这些群众中去,了解他们的生活,体察他们的喜怒哀乐,积累了大量的速写素材。最近他创作的《矿山兄弟》表现了一群患难与共的矿工兄弟,在下矿前互相检查安全帽和矿灯的情景,充满了生活气息,展现出工友们互相关爱的人性美。同样也是表现矿工生活的作品《休息室里的笑声》,从另一个角度表现了每天都面临着艰苦和危险考验的矿工,在休息室有说有笑一片和谐的情景,体现出工人们热爱生活、豁达乐观的人生情怀。

速写N1 2007年 纸本 30cm x 30cm



国毅在表现上述所谓社会弱势群体的时候,从来不侧重其苦涩的描述,而是使读者在看到劳动者艰辛的同时深受他们精神的感染和鼓舞,更加关注他们的命运和未来。这些作品大多参加过全国大型展览,时有获奖,画面语意给社会传达出一个积极向上的正面信息,产生良好影响。朴素、大气,充满生活美感和社会责任感,形成了国毅人物画作品的主要特色。

### 笔墨随形, 个性突显

当代中国画可谓是百花齐放,各领风骚,每位成熟的画家都力求在传统基础上构建属于自己的绘画语言体系。国毅也在这方面倾注了很大的努力,有所探索,有所感悟,有所突破。

他充分把握了写实作品的写意性,强化中国画的特性,避免了“再现”或“照抄”生活的枯燥艺术模式,使作品的内容和形式得以较好的结合,发挥传统的笔墨技巧在中国画写实作品中的作用。国毅受过系统的美术教育,他曾经大量练习素描、速写,在造型方面具备一定的优势。但是他在国画人物造型中是按照中国画阴阳对比、有无相生,松紧节奏等规律,有选择、有重点地对人物面部的细节进行刻画,尤其是对人物的性格、神态刻画方面力求入木三分。手部刻画也是他艺术表现的重点,使手和面部的神情相互呼应,达到表达主题思想的最佳效果。国毅坚持认为笔墨不仅是表现手段,也是作品的内容之一,这在他的近期作品《矿工系列》画中得到了充分的体现。在这部作品中可以看到画家在写实的前题下,最大限度地发挥笔墨特性,强化笔墨秩序,把素描的形体结构关系转换成了笔墨结构关系。画面上的笔线中锋侧锋并用,其粗细长短、干湿浓淡,墨块的大与小、形状的方与圆,走势的开与合、呼与应,都成为他细心揣摩的对象,都加进主观的设计和安排谋划,并将其作为创作内容的重要组成部分加以经营。

细读国毅的画,既有龚贤山水的静谧与肃穆,又有石涛的穷其所变及黄宾虹的浑厚和苍茫。他的线条概括多变,无疑得益于任伯年的技巧。但无论笔墨怎样变化,且都紧紧丝扣着人物画的主体,都在帮助画家阐述着现实生活的美——笔墨与现实生活的有机结合,形成了国毅画作的

速写之二 2007年 纸本 30cm × 15cm



速写之三 2007年 纸本 30cm × 15cm

鲜明个性。

### 以素为美, 返朴求真

“天然去雕饰,清水出芙蓉”,朴实无华,追求大美,这也是国毅作品的一大特色。在国毅的画作中很难看到小巧的雕琢和斑斓媚人的色彩,他选用简约整体的构图和最朴素的色彩——墨色来表现大千世界,表现这个世界上的人和事,表现画家深沉的内心“丘壑”。他恰到好处地把握人物造型的整体性和画画结构的整体性,一切琐碎的细节他都尽量将其纳入整体思考的范畴。整中求精,求大,求朴,使他的作品在读者面前往往产生大山一样的感觉,沉甸而厚重,强化了艺术的感染力。

在表达物象的过程中,他尽力减少色彩因素,强化笔墨与形体的有机结合,强化笔墨的言语效果,使朴素的画面用墨色的无穷变化演绎出丰富充实的主题内容。如入选全国中国画第二届大展的《待业者》,画面基本是墨色构成,只有人物面部少许设了些淡赭,但给人的感觉仍然有饱满的色彩,有浓郁的生活味,有强烈的艺术感染力。

求朴厚求素雅,还体现在他对画面处理时极力做到简约而不设复杂背景的处理上。如他近期画的矿工系列中的《矿山风景》及抗联系列中的《抗联之歌》都是这方面典型的例子。《矿山风景》没有任何背景,只画了三个顶天立地的矿工,如同大山一样屹立在读者面前,画面朴素无华,干净利落。由于三个人物的动态和神情已经构成了矿山风景,充分表达出了主题,再用其他渲染和点缀都显得是画蛇添足了。《抗联之歌》是一幅在全国第三届“菜乡情”大展中获得优秀奖的作品,它表现的是行进在风雪中的抗联战士艰苦卓绝的斗争生活。画面的抗联战士成为主要表现对象,间或有几株树木,而天空和地面什么也没画,留有大面积的空白,朴素而大方,战士们奔袭在林海雪原的情景描绘,给人留下了无限的遐想。

以上我们对国毅的画已经有了基本的了解,当然人到中年的国毅在未来的征途中还有许多的路要走,相信他一定会不断地去攀登,不断地取得新的成功。

国毅为人憨实,尊师重教,平易谦虚,好学如痴。他对国画艺术有一种“咬定青山不放松”的韧劲,“实者慧,学不辍”,如此持之以恒,他在国画艺术上当有大成,让我们共同期待着。



肖像写生之一

2006年 纸本

50cm × 40cm



肖像写生之二

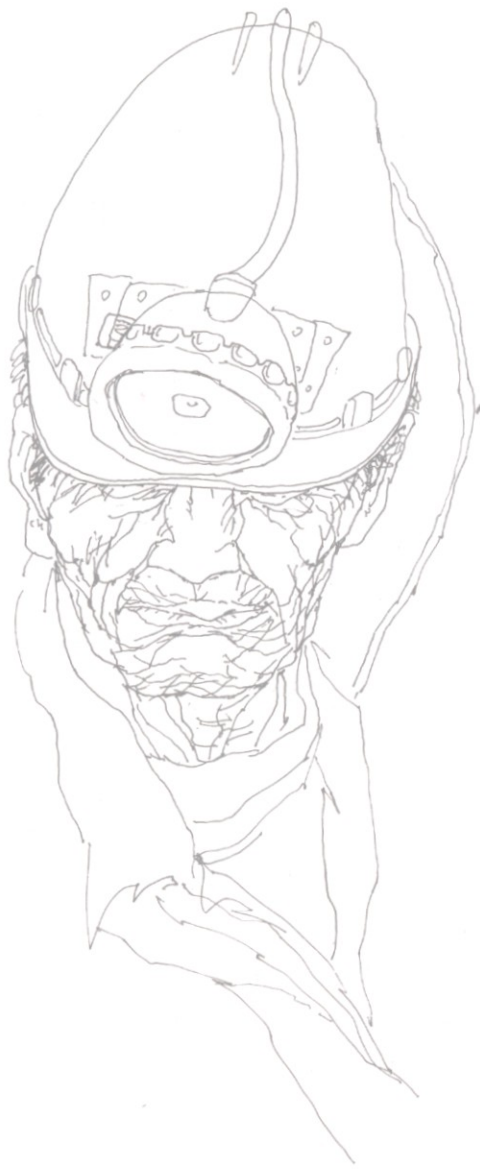
2006年 纸本

50cm × 40cm

速写之四 2007年 纸本 30cm × 15cm



速写之五 2007年 纸本 30cm × 15cm





肖像写生之三  
2006年 纸本  
50cm × 40cm



肖像写生之四（上图）  
2006年 纸本  
50cm × 40cm

肖像写生之五（下图）  
2006年 纸本  
50cm × 40cm



陇上  
2006年 纸本  
130cm × 68cm



人物写生  
2005年 纸本  
130cm × 68cm

远逝的足音  
赵国毅画  
2006



远逝的足音

2006年 纸本

200cm × 100cm



人物写生

2005年 纸本  
130cm × 68cm



矿山新兵  
2005年 纸本  
130cm × 68cm

爸爸归来  
赵国毅画  
2006年  
纸本  
200cm x 100cm



爸爸归来

2006年 纸本  
200cm x 100cm

佛即我 我即佛  
人生在世多有不如意  
冷眼清心向世  
出



佛心（左图）  
2004年 纸本  
90cm × 68cm

休息室里的笑声  
而我年复一年



休息室里的笑声  
2006年 纸本  
200cm × 100cm



速写之六

2007年 纸本  
30cm × 15cm

矿山兄弟（左图）

2006年 纸本  
200cm × 200cm

## 再谈走近生活

· 赵国毅 ·

改革开放前，极左文艺路线强化阶级斗争，上纲上线，一花独放，违背了艺术发展的客观规律，曾极大地束缚了美术创作的发展。可是这些年来受商品经济的冲击，不少画家不愿下大工夫去深入生活，闭门在家，主观臆造“纯粹的美”，画些赚钱的东西。没有生活就没有艺术，生活是创作的唯一源泉。这并不是老调重谈，要想真正成为一名让人民大众爱戴的艺术家，要创造出真正感人至深、影响深远的艺术“精品”，还必须走出自我封闭的大门，走近现实生活。

一谈到走近生活，有的人可能会说，这不又提倡现实主义创作原则了吗？似乎现实主义艺术有什么过错。其实现实主义创作原则也好，浪漫主义原则也好，唯美主义的现代派也好，就其本身来说都没有错，原因是作为艺术，它们的源泉都应是现实生活，只不过有直接和间接的区别，只不过你承认还是不承认而已。

从艺术实践来说，无论什么艺术表现手法，都只能（直接、间接）从生活中来。原始时期旧石器时代的艺术无论是西方的壁画中的野牛，还是北极圈内的冰鹿，以及各种描绘人的劳动状态的图画，都是直接来自作者对生活的表现。即使是埃及的狮身人面像斯芬克斯、我国商殷青铜器图中的饕餮、传说中的伏羲、女娲及龙与凤等，虽是现实生活中并不存在的人物和动物，但也是先人们在现实生活的斗争中幻想出的理想化的形象。没有人们在大自然的探索中的困惑就不会产生女娲造人和炼石补天的艺术创造。伟大爱国主义诗人屈原的《离骚》描写他为求得理想而到天国，去叩天门，守门人却闭而不纳；又下而求佚女以通天帝，仍旧未能如愿。这似乎是浪漫的精神幻化，而其实正表现了他在现实政治生活中的危难处境及其愤世疾俗、追求光明现实的伟大理想。（转22页）







抗联之歌之一  
2005年 纸本  
200cm × 100cm



抗联之歌之二  
2005年 纸本  
200cm × 100cm