

刘

主
编

国

龙
瑞

辉

河
北
美

篇

术
出
版
社

中国书画函授大学

主 编：龙 瑞
副 主 编：张江舟 梅墨生 张 炎
责任编辑：王国强 冀少峰 彭国昌 李菁华
封面设计：张 森
内文设计：张 森 常良健 任 涛 王 旸 王婵娟
技术编辑：毛秋实

图书在版编目（CIP）数据

画品丛书. 刘国辉 / 龙瑞主编；刘国辉绘. —石家庄：

河北美术出版社，2007.8

ISBN 978-7-5310-2900-7

I. 画… II. ①龙…②刘… III. 中国画—作品集—中国—现代 IV. J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字（2007）第137831号

画品丛书

主 编 龙 瑞

出版发行：河北美术出版社
（石家庄市和平西路新文里8号 邮政编码 050071）

制 版：深圳市欣海彩设计制作有限公司
深圳市佳信达印务有限公司

印 刷：深圳市佳信达印务有限公司

开 本：787mm×1092mm 1/8

印 张：288

印 数：1—1000册

版 次：2007年8月第1版

印 次：2007年8月第1次印刷

全套（144册）总定价：3900.00元

中国国家画院艺术科学研究课题

一部极具史学价值的书；

一部全面评述当代中国画创作现状的书；

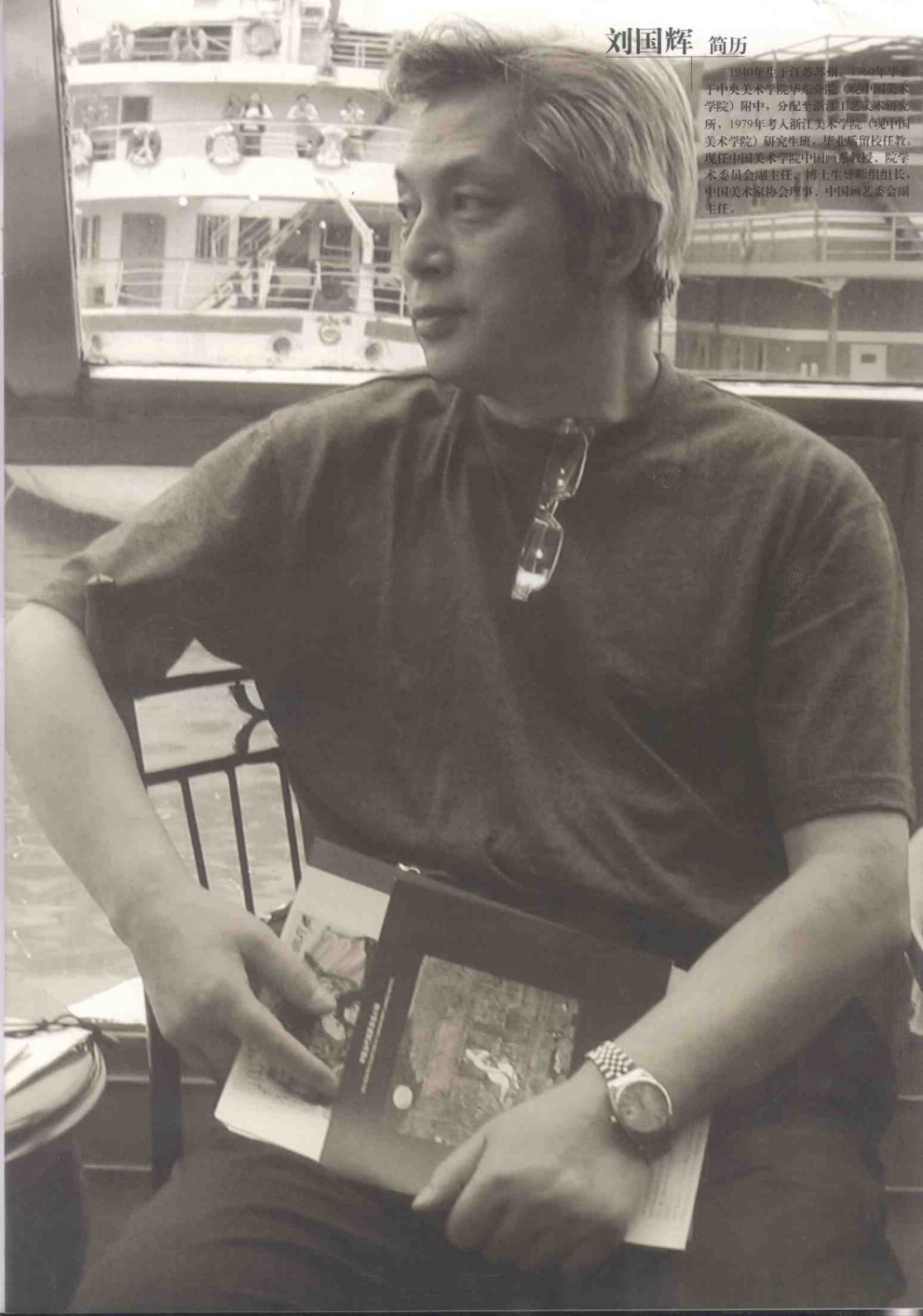
一部补阙当代中国画理论体系缺憾的书；

一部在编纂与出版模式上最具新颖性的书；

一部专家学者书架上不可或缺的书。

刘国辉 简历

1940年生于江苏苏州。1960年毕业于中央美术学院华东分院（现中国美术学院）附中，分配至浙江工艺美术研究所。1979年考入浙江美术学院（现中国美术学院）研究生班，毕业后留校任教。现任中国美术学院中国画系教授，院学术委员会副主任。博士生导师组组长，中国美术家协会理事、中国画艺委会副主任。

品刘国辉人物画

□ 商 蓁

要成为一名杰出的人物画家，大抵需要如下几点：扎实的造型基础、深厚的笔墨功底、丰富的人生阅历以及对人性深刻的剖析和把握。“新浙派人物画”的第二代杰出代表人物刘国辉恰好具备这些素养。

崛起于20世纪50年代中期的“新浙派人物画”与徐悲鸿学派的写实水墨人物画是当代中国人物画坛的两大流派，南北辉映，共同书写着中国人物画的精彩篇章。两者的共同之处是均以写实水墨画的形式表现新时代；不同之处在于：徐悲鸿学派强调造型的严谨，而“新浙派人物画”则更注重传统水墨的韵味。作为“新浙派人物画”的第二代画家，刘国辉既注重造型的写实，又强调写情墨趣。在人物画的教学、研究和创作等方面均成绩斐然。

自20世纪60年代涉足画坛以来，刘国辉一直坚持于写实的阵营之中。六七十年代钟情于写实艺术是社会大环境使然，而20世纪80年代以后对写实艺术依旧执著则显示了画家的一种自觉的文化选择。因为新时

期以来，写实画坛出现了分流的现象，有走向表现的，有回归传统的。刘国辉对写实艺术的一往情深并不是因为他耽于写实的手法不能自拔，而是基于他颇具深度的理论思考。他认为写实是人物画的基础，写实水墨人物画具有长寿的基因，其一是因为它与人们认知世界的方式相通，它不会给人们带来认知上的障碍；其二是因为它和一种先进的艺术观念相结合。毛泽东的“文艺为大众服务”的观点是先进的观点，写实人物画与此观点相契。因此，写实水墨人物画是长寿的，也是值得提倡的。只有在写实的基础上，才可能生发出各种样式。此外，他还认为在中国传统艺术中，人与艺术是游离的，社会风云被有意地忽略在艺术之中，因此，他特别强调写实，并始终认为写实人物画在反映重大的题材和表现深刻的人文内涵方面，具有得天独厚优势。因此，写实人物画应是人物画的主体。当然，对写实人物画的执著并不意味着对其他类型艺术的排斥，写实人物画是很重要的，但绝不是唯一的一种，各种艺术的共生共荣才是健康的

艺术生态，这是刘国辉非常难得的超越的眼光和开放的襟怀。

自写实水墨人物画产生的那天起，笔墨和造型的矛盾就始终伴随左右。“新浙派人物画”之所以能在20世纪50年代产生全国性的影响，也正因为这一画派较好地解决了这一矛盾。刘国辉不仅承续了“新浙派人物画”的良好传统，而且在对笔墨的认识上则比前辈更为深刻。他从不简单孤立地看待笔墨，而是将它和所要表现的对象以及它的表现主体紧密联系在一起。他认为离开丰富多彩的现实世界，笔墨就是无本之木、无源之水；而历来所被强调的笔墨的精神含量，实际上是掌握笔墨的人的精神含量。“新浙派人物画”的第一代画家们将写意花鸟画的笔墨融入写实人物画之中，增强了写实水墨人物画的笔墨韵致，更贴近中国人的审美心理。而刘国辉为了加强笔墨的表现力，在前辈的基础之上又迈进一步，他不再满足于原有人物画的空勾无皴的单一手法，大胆地将传统山水画的皴法引入人物画中，灵动的线条与丰富的皴擦

与程十发、方增先先生在一起

与家人在一起

在自己的作品前

岳飞秦桧惨状图 1981年

「茉莉花」1981年

「世纪潮(局部)」1994年

「五月」1985年

「世纪潮(局部)」1994年

相得益彰，其水墨人物画生动而丰满。而这探索无疑使得人们相信“新派人物画”是有着旺盛的生命力的。

人物画的表现对象是人，从某种意义上讲，人物画家是人的研究者，是人生的思考者，刘国辉也不例外。有理论家以《用画笔思考》为题评析刘国辉。真是再恰当不过了。他不仅仅是一位人物画家，更是一位长于思索的美院教授，他对艺术和人生的深刻认识，显示了一位思想型艺术家的理论高度。而这一高度则体现于他作品中的批判性锋芒和厚重的人文内涵。

这份深刻也许并不是天生的，也许和他后天的人生际遇有关。20世纪60年代中期就以《耕云记》、《昆仑山上一棵草》等作品崭露头角的他，因为政治风云的波及而突然陷入了人生的低谷。踌躇满志的青年经历了妻离子散的人生悲剧。坎坷的人生经历对于庸人而言是灾难，是沉沦的借口；而对于优秀的人而言却是财富，是奋发的动力。这一磨难为刘国辉日后成为一名杰出的人物画家提供了难得的资源，使他在怎样的人生境遇之中，创作上都能始终保持清醒的头脑，批判性的文化眼光以及不合时流的勇气，这对于一位人物画家而言是极其珍贵的。正是这份冷静

「为香港来的女学生画像」

和尖锐，拓展了他深入生活的深度和广度，并赋予他始终直面人生的勇气和热情。

直面人生、关注现实是20世纪写实人物画的核心所在，也是人物画在20世纪雄风重振的原因所在。刘国辉继承了这一优良传统，一直坚持表现现实生活，甚至是反映底层人民的生活。20世纪六七十年代表现工农兵的作品自不待言，而新时期以后，许多人物画家在市场大潮的裹挟下，淡漠了为人生而艺术的追求，游戏笔墨甚而游戏人生，而个性强烈得近乎狷介的刘国辉以他的睿智和深刻看穿了世风的浮薄，他从不躲在象牙塔里为艺术而艺术，成为名利而艺术，他相信生动的艺术是生动的生活所给予的。

他在人生这本大书中寻找素材，并在底层民众的生存状况中思索人生和艺术的关系。他热切地关注农民工、娱乐城的女子等群体，并将自己的同情和悲悯以及对现实的批判表现在《世纪潮》、《娱乐城的女子》等作品中。他自言画这些人不是为了故作惊人之语，而是的确有所感怀，因为这是转型时期最具有时代特征的现象，他通过表现这些社会现象思考人和金钱的关系，揭示人因金钱而出现的异化等问题，远离宏大叙事，摆脱道德说教，是20世纪80年代以后的人物画坛的新现象，轻松愉悦的小品式的人物画充斥画界，这一方面是对泛政治化的反驳，另一方面也是对市场的迎合。刘国辉尽量与这一热潮保持距离，他觉得“与社会学完全分离，并非人物画的福音……人物画要关注人生，不要变成休闲的小把戏”。

我们有足够的理由相信，刘国辉一以贯之的直面人生的创作思想，并非仅仅来源于他青年时期的情感创痛，而是因为他真正秉承了中国传统知识分子强烈的忧国忧天下之忧患精神。也许这一精神正是中国人物画保持强大生命力的关键所在，也是他所坚持的写实水墨人物画前景广阔的原因所在。

「老耆」1999年

「白雲馬蹄」2003年

题 目 寒江
创作时间 1986年
尺 寸 100cm × 68cm
材 质 纸本

题 目 温州来的校长
创作时间 1997年
尺 寸 136cm × 68cm
材 质 纸本

题 目 三泰父老
创作时间 1998年
尺 寸 150cm × 270cm
材 质 纸本

题 目	姐妹俩
创作时间	2002年
尺 寸	96cm × 60cm
材 质	纸本

题 目 我家住在黄土高坡
创作时间 2002年
尺 寸 60cm × 68cm
材 质 纸本

顺目 西部小镇
创作时间 2002年
尺寸 98cm × 120cm
材质 纸本

题目 炕上的奶奶
 创作时间 2002年
 尺寸 96cm × 60cm
 材质 纸本

题 目 初阳
创作时间 2003年
尺 寸 136cm × 68cm
材 质 纸本

题 目 新娘
创作时间 2003年
尺 寸 136cm × 68cm
材 质 纸本

题目 壮硕的羊
创作时间 2004年
尺寸 90cm × 98cm
材质 纸本

