

于文江 篇

主编

龙

瑞

河

北

美

术

出

版

社

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 李善华
封面设计：张 森
内文设计：张 森 常良健 任 涛 王 眇 王娟娟
技术编辑：毛秋实

图书在版编目（CIP）数据
画品丛书·于文江／龙瑞主编；于文江绘.—石家庄：
河北美术出版社，2007.8
ISBN 978-7-5310-2900-7
I. 画… II. ①龙… ②于… 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137881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。

于文江 简历

1963年生于山东省牟平市，1984年

毕业于山东师范大学艺术系，1988年深造于中央美术学院中国画系。现为中国国家画院专业画家，人物画研究室主任，国家一级美术师，中国美术家协会会员，中国当代工笔画学会理事，文化部优秀专家。

静逸而思的唯美

——试评于文江的工笔绘画

□ 姚一苇

于文江的绘画最早为画坛所熟识的是他的那幅青春女性的工笔。许多年以来，在人们的心目中，似乎于文江与这种体裁可以直接画等号了。但事实是，于文江前后的画风以及画家对于工笔的理解是有所差异的。换句话说，作为一位成熟的工笔画家，于文江的作品经历了由前期唯美华丽的风格倾向到近年追求清新淡净之美的重大变化。因为工笔一艺的特殊性，人们往往忽略了画家对于这门艺术细节处的某些微妙而重要的变化。但画家本人却对此颇费周折。

在较早的时间里，于文江工笔特别注重形体色彩的美丽表现，看他笔下的那些青春女性的形象，主要有两个特点，一是反传统中国注重线条而不留意形体的做法，注重形体的饱满和人物结构的完整再现以及这种表现与画面浅淡的氛围的结合。在工笔画领域，这是一个非常值得注意的问题。大家知道，这种做法在宋人的院画中已有所体现，然而，如果严格以西方素描的结构法来衡量，即使宋人院画还是有许多不符合结构法则的地方，而且，宋人院画的色调一般偏暗。以偏暗的色调表现物象之形体，并在深暗的背景中形体刻画入微只有伦勃朗的最好。宋人院画色调固然偏暗，但在形体制画上尚不及伦勃朗。于文江没有选择偏暗的色调，而是尽力把画面的光感往“亮”处理，提高整体画面的光亮度。这种做法与宋人、与伦勃朗相异，在工笔画领域中并没有先例，比如陈之佛的作品就比较光亮。但问题是，陈之佛作品之物象形体并不强调结构性和光影的饱满。我们认为，在此，于文江巧妙地借鉴了安格尔的绘画成果。在西方绘画史中，安格尔是与伦勃朗相反而相成的两极。伦勃朗在深暗的背景中寻找结构、光影的饱满到位，而安格尔则在光亮的背景中把物象形体刻画得层次深微。也就是说，伦勃朗有意将光亮压低，安格尔则有意将亮度拔高。相比较而言，虽然二者各有千秋，但从技术的层面上讲，作为后来的新古典主义的大师，安格尔的技术程度要求高于伦勃朗。用这一原理来回看宋人工笔和于文江的作品，我们认为，于文江的作品似乎是想在光亮的背景中有所突破，把中国传统工笔画的传统与另一种西洋训练的技能结合起来。仅此而言，于文江的早期工笔即蕴涵着与同时代其他画家不同的追求。而且，就作品的完美程度而言，于文江的作品也是做得比较优秀的。

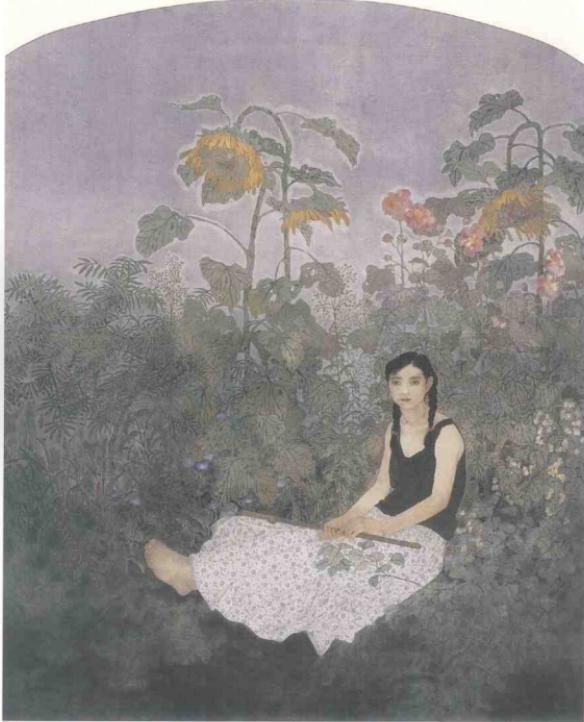
相比较，在经历了近二十年的深刻思考和工艺熟练之后，近年来于文江的工笔多倾向于使画面回归到清丽的本色之中，多在人物生态、凝思等方面着力。我们认为，对于画家个人来说，这又是一个有意识的自我超越。也就是说，早期绘画是于文江的风格追求阶段，在从技法、技术以及技法美学等方面达到了一定的超越以后，并在画坛上确立起自己的一种风格面目基础上，于文江并不满足于这种塑造，而是抛开了风格向度的执著，把视角提升到一个思想的层面上，从作品内涵的意义上寻找更高的塑造。看他近年的作品虽然仍是一例的唯美，但似乎有意地洗去了几分铅华，不再像之前的那么华丽。特别是画面中的人物神态、眼光等等细节处的处理上，画家开始注意工笔微妙传神、达意的深情。笔下的人物虽还是青春

和徐振先生在一起

和刘大为先生等在一起

卜翠声画 1995年

女性，但已不再是以前的那么华丽。特别是画面中的人物神态、眼光等等细节处的处理上，画家开始注意工笔微妙传神、达意的深情。笔下的人物虽还是青春

老，于此相适应。画家在处理画面花草林木等背景性的物象时，也不再以纤华为第一要务，而是或枯淡、或朴素，虽不是唯美，但已告别华丽，与总体入

一物解月天如水 2002年

小园香径独徘徊 2003年

大凉山——母与子 2004年

物神情，思致极为拍合一致。因而，从个人绘画历程的意义上来讲，我们认为，近年的于文江绘画实际上

已经在不动声色地走向了一个超越自我的大美精神塑造的层面，其笔下所凝结的绘画理想绝不是小情调的，而是指向了一种对“人”的内在性积极关注。对于一个工笔画家来说，这是一个自设的难题，也是一种难得的造化。于文江有幸及于此境，是一种大胆识的表现。其前后作品所表现出来的不同风范值得我们研究。

在当代的文化语境中，于文江的这种审美以及对待生活的态度有着特别的意义。人们知道，在现代都市急促快速的潮流中，无止境的物质追求已经使人们越来越丧失从从容裕如的心态来面对古人曾经从容面对的大千世界，繁忙和躁动的生活，快速的生活节奏和实用主义的价值取向，使人们在奔波、角逐的漩涡中难以自拔。由此，人们也越来越难以驻足凝神于自己的生活世界，也就自然少去了品味生活百态的心态。现实世界成为一种浮光掠影的肤浅。在这样的时代背景下去审视于文江的工笔人物，以及画家一如既往的对于那一种美丽的坚守，也就显得特别可贵、特别耀眼。那种生活中可以反复咀嚼的审美意蕴，通过那些青春女性形象的潜流溢，正是可以医治现代人心灵之痼疾的一剂良药。

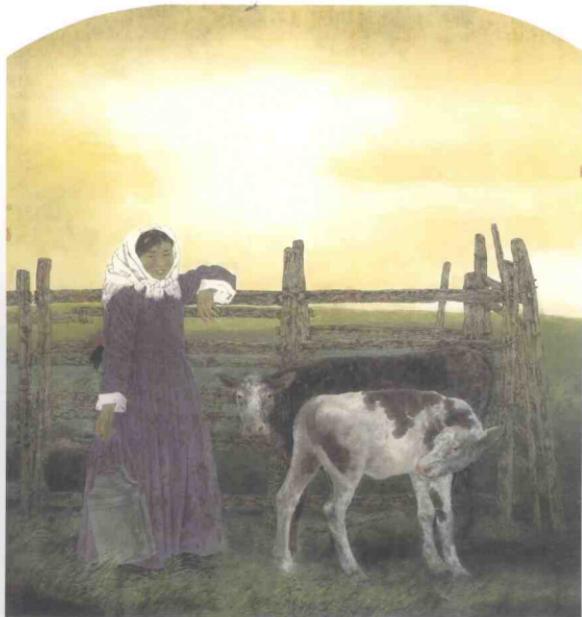
就中国本身而言，于文江对于他所心仪的这种美丽的坚守，我们认为还是值得挖掘的。长期以来，在创新的口号下，中国画坛流弊深重，审视世界的与物相格的传统精神已被不断冲刷，不断“造”新的观念所代替。人们在单一的视觉维度上的不竭的尝试，其

于文江

背后潜藏着的是一颗并不安宁的心；而这一点，也恰恰是古人所竭力反对的。所谓凝神静思的创作状态、画家生存状态已被放得高深。故作样式的创新的风气所扭曲，以致于造成画家们不敢用清正的画笔去正面表达自己的生活理想和审美理想，似乎一旦如此即坠入流俗，即坠入传统而沦为了画工或创新精神的缺乏。我们认为，这种畸形的观念对于当代中国画来说，已是流弊无穷，急需彻底的清理和回归。在这样的时画花鸟背景中，我们重新审视于文江的工笔，它所蕴含的绘画价值是不言而喻的。

在于文江的笔下，他所刻画的那些花间美女、月下面人原本是些烂熟平常的题材。客观地说，在题材上并没有什么所谓的“创新”。但画家的作品之所以

草原牧歌 2004年

远方 2004年

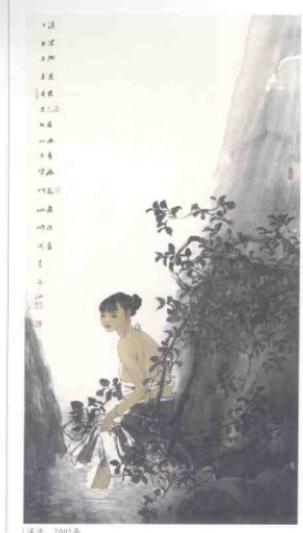

问道欧洲

能够呈现出非同寻常的审美吸引力。在于画家巧妙地将自己的匠心放到绘画本身品格之中，才有理由呈现出现的造景。换句话说，于文江并没有追随那种创新主义的新噱头，不在材料上选择惊世之奇，不在题材技法上寻找骇俗之举。而是将自己的注意力集中在反复琢磨和探索中实现自己的审美境界的塑造之中。只是从容淡雅地把握着合乎自己兴趣和理想，在

耐心的玩味中寻找到了最符合自己心性的艺术表达。因此，于文江的绘画笔法，兼有工写，在人物形体神态等关键部分以工笔细腻传达其微妙。笔线飘扬而沉稳，气势圆畅，风流蕴藉，在雅丽的主调下透出几分飞扬和流动。背景草木描绘多以小写意的笔调出之，淡逸而灵动，不作刻意的渲染，意到为止，似浅而实深。由此，达到了“工笔”和“写意”相得益彰的理想效果，使整体画面焕发出一种独特的沉稳感和宁静感。而且，这种沉稳感和宁静感，又让画中的青春女性表现出一种东方女性特有的娴静之美、娴淑之美。

静逸而思、思致淡远，于文江以他独特的表达方式实践着一位当代中国画家的理解和对于传统美的追求之情。在物欲横流的现代社会里，这是一种难得的雅致和高情，也是一种带有一定个人理想色彩的彼岸寻真。静逸而思的美丽需要不断的人生滋养，否则画家的创作源泉丧失殆尽。不过，对于于文江这样一位对于生活充满了感情和深刻领悟并且能够静心潜志于格物对景、凝神悟对的画家来说，这已经是她个人生活的一种常规了。因此，人们有理由相信，于文江能够坚守住内心的那份从容和安静以及深入世界、深入情感的执著。有了这些，于文江一定能够将自己心中理想化的唯美之思释放得更加精彩、更加生动。

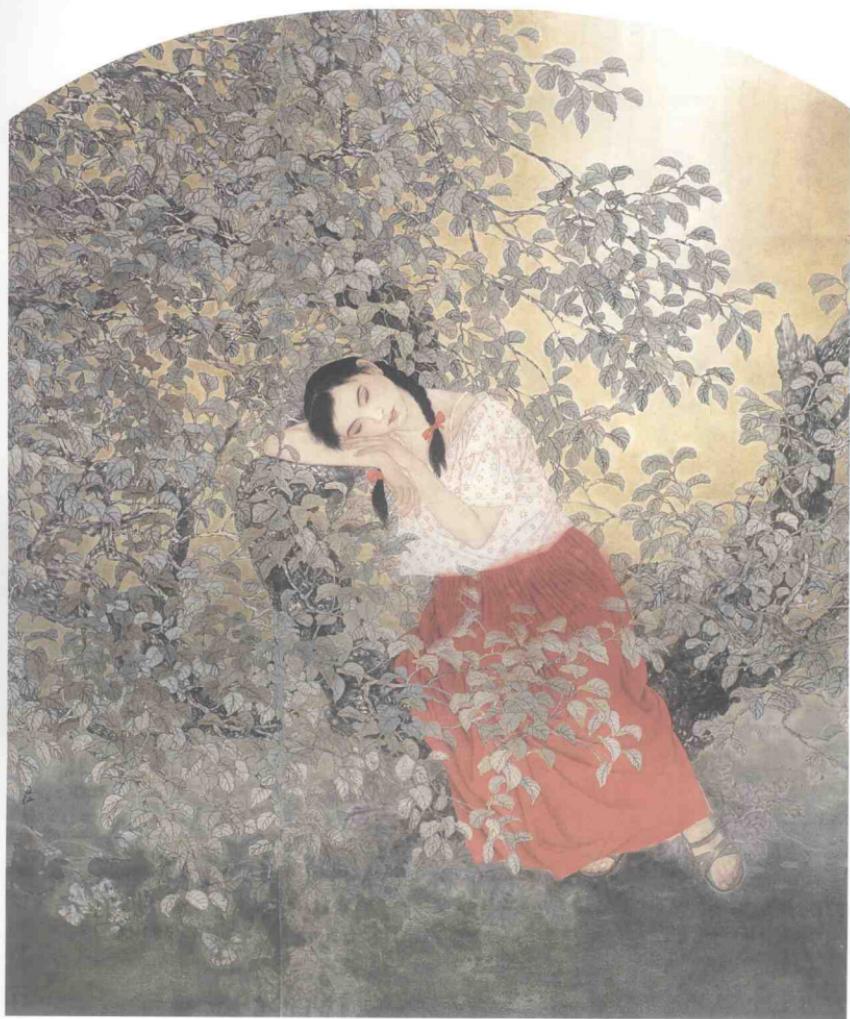

溪流 2005年

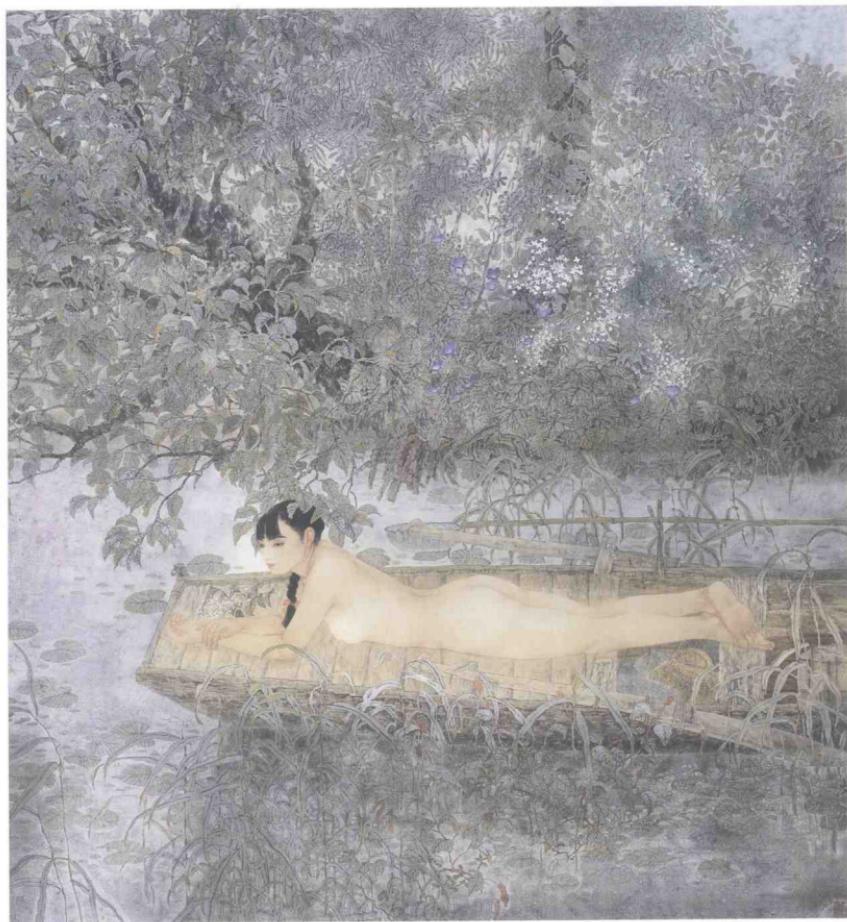
题 目 家园
创作时间 1993年
尺 寸 180cm × 160cm
材 料 纸本

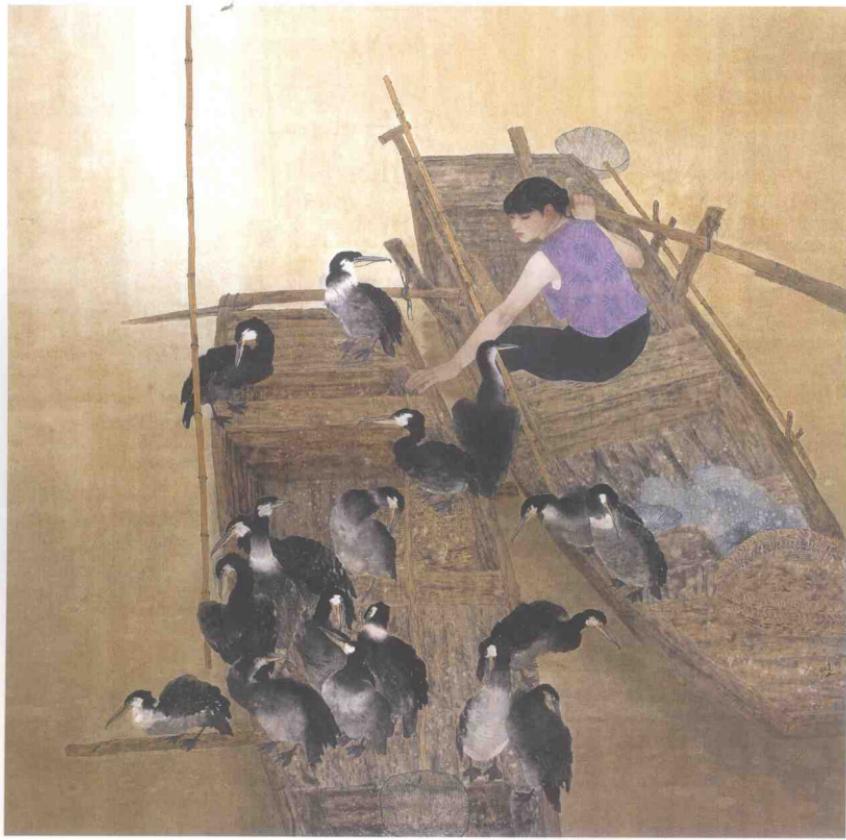
题 目 正午蝶鸣
创作时间 1995年
尺 寸 180cm × 160cm
材 质 纸本

题 目 净湖
创作时间 1997年
尺 寸 186cm × 186cm
材 质 纸本

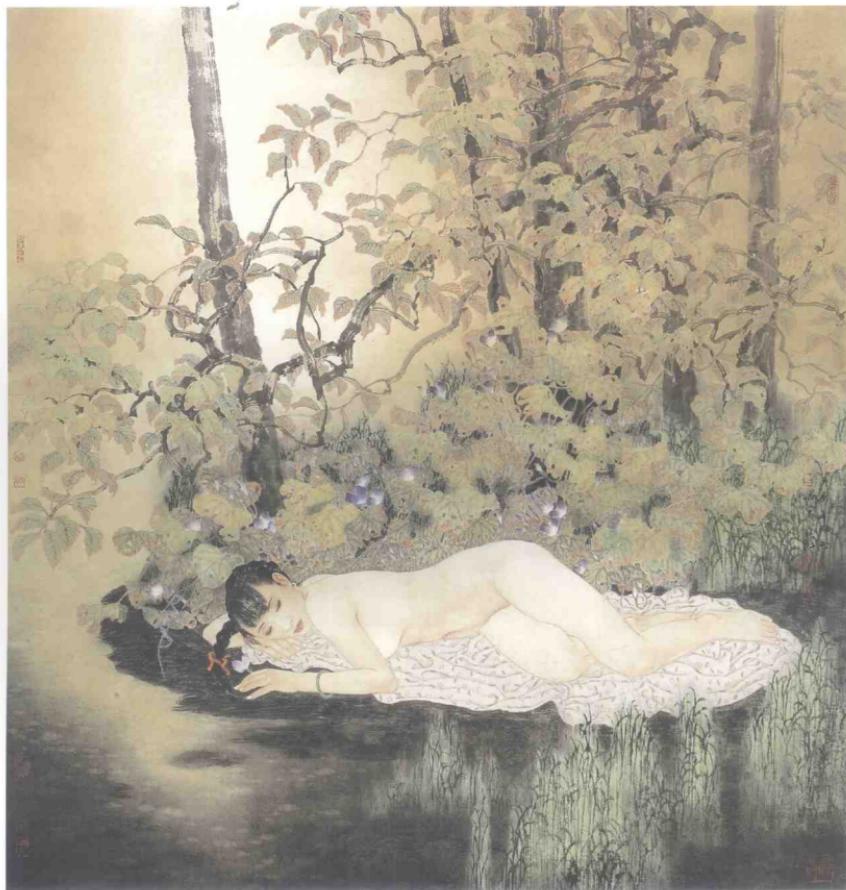
题 目 金色池塘
创作时间 1997年
尺 寸 180cm × 170cm
材 质 纸本

题 目 旧梦系列·秋吟
创作时间 2002年
尺 寸 68cm×68cm
材 质 纸本

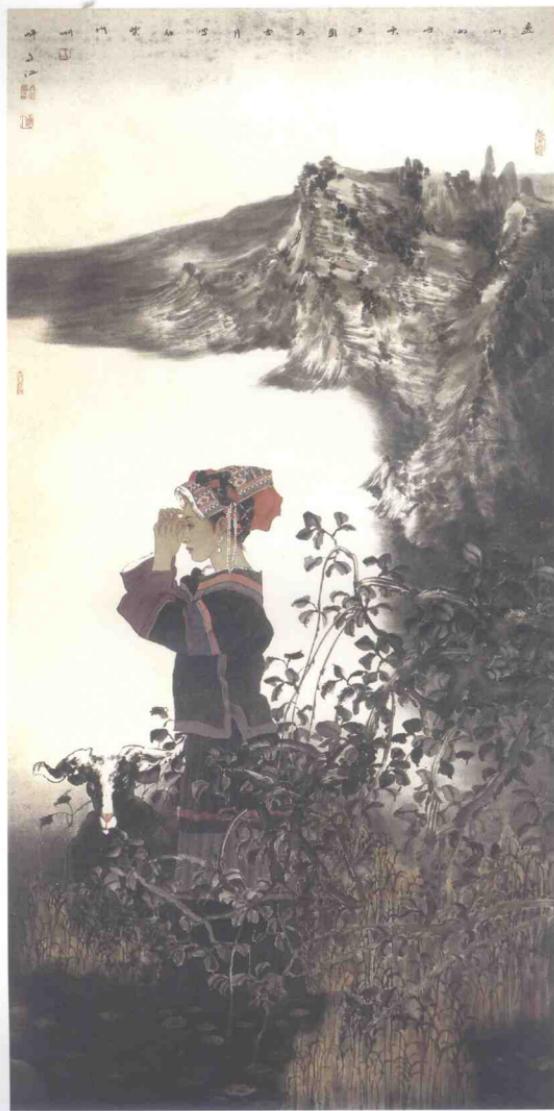
题 目 夏日沉醉
创作时间 2004年
尺 寸 96cm × 90cm
材 质 纸本

题 目 大凉山织布的阿咪子
创作时间 2005年
尺 寸 136cm × 68cm
材 质 纸本

题 目 远山的呼唤
创作时间 2005年
尺 寸 136cm × 68cm
材 质 纸本

题 目 凌山冷月
创作时间 2006年
尺 寸 68cm × 68cm
材 质 纸本

题 目 午后斜阳
创作时间 2007年
尺 寸 180cm × 170cm
材 质 纸本

