

袁

主
编

龙
瑞

武

河
北
美

篇

术
出
版
社

画
口
叩
从
书
画
口
叩
从
书

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 旻 王婵娟
技术编辑：毛秋实

图书在版编目(CIP)数据

画品丛书. 袁武/龙瑞主编; 袁武绘. —石家庄:

河北美术出版社, 2007.8

ISBN 978-7-5310-2900-7

I. 画… II. ①龙…②袁… 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137854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。

袁 武 简历

1959年9月生于吉林省吉林市，1984年毕业于东北师范大学艺术系，1987年任长春书画院画师，1995年毕业于中央美术学院国画系，获硕士学位，现为中国人民解放军艺术学院美术系副主任、教授，中国美术家协会理事。

从沉凝中追求壮美

——袁武水墨人物画品谈

□ 万新华

袁武是从东北松花江畔走出的画家。

丰富的人生阅历，给予了他丰厚的生活积累与生活体验；博大深厚的东北文化，造就了他纯朴执著的人格特征，也造就了他艺术创作中质朴、沉厚、坚忍的艺术特质。

他的许多作品，总是以写实手法展现在观众面前，以写实的笔墨风格塑造真实的图像，真实的生活感受。当然，他的画风与传统的写实手法相比，也存在明显的演变与区别。虽然袁武的绘画创作遵循的基本上仍是写实主义和现实主义，但他在坚持和发扬水墨画特性的基础上，充分调动自己的生活积累，娴熟地使用了人们十分熟悉的传统具象语言，在作者与观者之间建立起畅通的视觉桥梁。画家深刻地意识到，现代水墨仅仅有现代意识的时代特点是不够的，还必须在观念、语言层面完成一个由传统向现代的转换。袁武追求的目标，是要把水墨的艺术本质与人的生命本质融为一体。为此，他超越了现实，努力使其画笔抵达人类共有的精神家园。

“每个人对生命的成长、情感的波动，都需持一种属于自己的努力和真诚。”袁武偏爱生命中沉重、崇高的精神力量，关注社会普通人群的生存状态，其

和学生一同画写生

《上海老诗画》2003年

袁武画室在上海市静安区南京西路1000号（即南京西路1000号）

《上海老诗画》2003年

笔下的人物形象基本是强烈而苦闷的，使人看了感到真切。从他早期的《大雪》等作品中，便流露出讴歌生命主体的取向，并显示出了对驾驭这类题材的能力与素质。

《大雪》（1989）是袁武30岁时的作品，具体表现了北方农村小女孩背着书包上学的情景。画家采用雪地、蓝天完全融合的混沌、蒙眬色调，女孩立于冰天雪地之间，神态憨然可掬，使画面具有生动之气。厚重的装束，衬托出农村孩童求学的艰辛，手法凝练简洁，格调端庄静穆，呈现出一派东北大地独特的人文景观。与主体相衬的背景，以淡墨作冷调处理，以大量的淡墨“挤”住人物，使之更为鲜活。

真正代表袁武个人绘画风格走向成熟的作品，是《没有风的春天》（1995）、《凉山布推人》（1998）等。在90年代，袁武仍潜心于描述普通人群生存状态的创作，这些作品无论造型方式、笔墨技巧，还是作品的人文情怀，都极具个性化的情感特征，满构图、重墨块、高亮点的笔墨形式，皆臻于完善，其讴歌生命意识的价值指向更趋清晰。

《没有风的春天》在整体的构思上，以牛群为主体物象，来幻化表现语境，其思想内涵表述十分明确。通过对牧民苍然的形象与安详的牛群之间的精神比照，切入对于自身命运的思考。画家采用了浓墨和大块墨，塑造牛的形体，造型准确又夸张；牛的壮硕与憨态，以凝练的笔墨跃然于纸上，喻示北方粗犷、

憨厚的性格特征。袁武把牛的精神同人的精神，以笔墨的力量紧紧地结合在一起，透出撼人心魄的力量。

《凉山布拖人》以人物图式围坐，使构图极为饱满，描绘出西部大山深处少数民族群众的生存状况。在造型上，画家在渲染人物形象真实感的同时，又赋予其超越外形的精神内涵，从而体现出在造型上的刻意探索。凉山布拖人造型古朴，笔墨表现厚重，显示出画家对山区少数民族的关怀。在表现形式上，画家在画纸上施加大块墨团，增加了形象厚重浑然的力度，也体现了水墨、宣纸、笔触的肌理与无尽韵味。

袁武的这类作品具有浓烈的情风色彩。但是，这种风情既有别于走马观花般的猎奇，又有别于借题发挥似的矫情。

袁武说：“我一直很喜欢在作品中表现北方农村平淡、宁静、实在的生活，并用抒情的情调和色彩来渲染，从不概念出发，不去自编自导情节，而是从生活真实出发。”这说明袁武真正关注的是广大农村、山区芸芸众生的命运。他已经由最初的对场景的关注，对人物形象的关注，逐步走向对人物生存状态的关注。

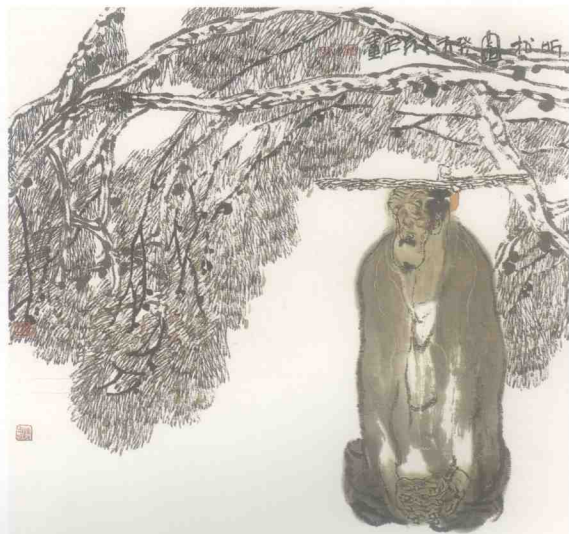
但是，袁武在作品的内涵上对于绘画的精神传达，提出了更高的要求，蕴含在其作品中的生命意识，由此而变得更为强烈，其画面构成的意象，也更为明确。那遥远而旷古的土地，历经沧桑而木讷的面孔，引起了画家莫名的冲动。袁武从精神层面上去挖掘人物的内心世界，极力展现人物顽强、坚忍的生命状态，以最为真切朴实的感受，提升了人们对草原百姓、大山人家的认识。

《自己的粮食》、《塞外，春天还不曾苏醒》、《小村，又一个秋日》这些作品，都带有精神因素的色彩。厚重的笔墨、缜密的图式，都体现当代人对生命的深刻理解和思索。袁武在处理手法上强调了情感氛围，画面墨气淋漓，强化了自我主观意识，使笔下的人物，转化为生存关注和生命追问的载体，具有浓厚的人文主义色彩。

随着这一系列作品的诞生，袁武的绘画一步步建立起了自己的语言体系，其审美理想和表现技巧逐步趋于统一和成熟。

在造型上，他强调格调，“对形象要朴素、要强烈、要狠、要拙”、“趣味很重要，过于取巧，不够生动，容易导致平淡无味。”同时，他又注重绘画的视觉效果，“我一直觉得绘画的视觉性是不能被忽视的，画面的可视效果是作品构成的主要部分，如果不能悦目怎么能赏心。不解决表现问题，却几百年追求视觉以外的功夫，本身就是因中国文人在扬长避短，在借助绘画卖弄文化。”由此可见，袁武在绘画实践中始终竭力探索追求水墨的自主性和纯化性，突出水墨艺术本体的美感与魅力。

1995年，从中央美术学院写意人物画硕士研究生毕业的袁武开始任教解放军艺术学院，特殊的环境注定了他不可避免地从事军事主题性绘画的创作。虽然，反映军人生活状况与精神追求的题材显然和袁武以前的绘画创作的状况离得很远；但是，他表现出极强的适应、调和能力，很快完成了艺术的

《静和图》2003年

角色转换。

《大山深处》(1997)是袁武向军事题材转型的初期作品。在这幅作品中，画家刻意将环境设置在他所熟悉的北方冬季，选取一医疗小分队前往大山深处的哨所巡诊的情节为主体。这种环境的表达方式，显然与他1989年创作的《大雪》的手法同出一辙。在没膝的雪中跋涉的军人形象基本是背影，只有一个被绒帽包裹着的女兵露出清秀的脸庞。在构思上，画家的灵感似乎得益于古代北方雪景山水画的启发，近处一片寒林，茂密深邃，远望山峰耸立，山顶皆密林，连绵浩荡，人物仅仅起了一个点题与说明的作用。画家致力于群山密林氛围的营造，着意突出人物内在的精神气质的刻画，从而引起人们对边疆军队生活的关注，生发出独特的人文精神意蕴。在这幅画中，袁武用细密的线条、连续带写地勾勒出山体的基本形态，线的飞白和淡墨的渲染，使山体的白雪与山间的雾气交相呼应，既凸显出寒冷的艰苦环境，又营造出空灵的缥缈意境。在章法上，袁武将大破大立、大开大合、大黑大白运用得流畅自如。冬山枯树映衬着前行的马队，强烈的视觉感染力与别具一格的形式感，体现袁武在艺术经营上的良苦用心。

《生存》(2004)是袁武“抗联组画”中的一幅，是袁武军事主题性创作极为成功的作品。这是一幅用独特的视角来关照历史的作品，塑造出犹如冰雕般

「在中国国家美术馆留影」

肃穆的抗联勇士群像，具有浓郁的历史沉重感和强烈的视觉感染力。当时，为深入了解相关的史实，袁武曾几次回到东北，沿着抗联战士的历史足迹，寻找“抗联”的悲壮故事，体悟不屈的“抗联”精神。近

《母亲看戏后》(局部) 2004年

距离的感受和大量的第一手材料给了他很大触动。为了突出当年抗联战士在恶劣的环境下生存状况的艰难，袁武特意选择了对自然环境的刻意渲染。“从这幅画起稿之初，我就想画寒冷，想画严寒中的银灰色天空，想画风雪中的混沌的天地。想画寒冷中的民族英雄，我希望今天的人们能够面对这幅画感受到在那个民族危亡的年代里，我们的抗联战士的处境。我希望今天的人们能时常地缅怀他们，因为他们的一切都是为了我们这个民族。”袁武如是表达了他创作的构想和立意。他从人类最基本的生存需求出发，通过真

实的形象塑造，再现出坚忍不拔、顽强不屈的民族精神，在形式、内容、意境上达到了完美统一。正如诗向群所说，作品“摒弃了一切影响主题的动态与细节，以形象的整体性来营造视觉上的压迫感和崇高感，使人物质感和体积感跃然纸上；比真人还大的前景头颅以及真人大小的主体人物，有一种雄壮的震慑威力和强悍的阳刚之气，在观众的心目中引起了强烈的冲动与共鸣”。

袁武的绘画活动可分为两个部分：以反映乡土题材、军事题材为主题性创作和以历史故事为题材的水

墨写意人物画创作。如果说这些富有影响的大型主题性创作在某种情况下或多或少受到题材约束的话，那么，这些历史人物画从某种程度上说似乎更能凸显袁武的真性情与真面貌。

他的历史人物画追求空灵、淡泊的精神趣味。画面轻松、洒脱，格调高雅、清逸，富有灵性和智慧。他认为历史和历史人物都应在画作中活起来，体现艺术家的灵魂。不管是画孔子、老子、庄子，还是画秦始皇、曹操、项羽，他都能驾轻就熟，从不拘于任何形式。

「观沧海」2004年

多年来，袁武的历史人物画探索触角宽泛。他的画，有的在实验笔墨变化的趣味，有的在研究构图张力的效应，有的在尝试造型表现的冲力，有的在领悟绘画意境的营造与意蕴的表达。袁武善于独立思考，他对笔下的古今人物心灵意绪的表现，除了与他的特定技法相关外，能将清新的文化脉息贯注其中，以画境映心境，以心境生化文境，从而使人与自然的气息、历史的文脉相互沟通。在创作时，袁武往往先将画面注入思想，将笔墨对准人性，然后大胆落墨，与其笔下的人物进行激烈的交流交锋，从而让历史人物“活”了起来，“动”了起来。

《橘颂》、《天籟》、《老子出关图》、《沧海图》、《孔子暮年》、《东坡诗意图》等为代表的古代历史人物画，突破了传统文人画的意识，表现出更为宽阔的视野与内涵。这些作品差不多都体现了袁武的格调与趣味，也是他受观众最广泛的一类作品。袁武特别擅长将传统中诸多表现形式的要素融会贯通来表现他新的构思和新的造型，在审美上具有雅俗同赏的共通性，并更加注重绘画的形式趣味，其线条极具韵律，墨色丰厚而有层次，于浑然的整体感中，溢出其独特的中国文化意蕴。

袁武曾在幅小画中，不经意地写下这样的句子：“写生名曰画形象，实为画感觉，每接触一个陌生的形象，会产生一种陌生的感觉，那便是一个新世界。”这个诗人的新世界，实际上就是一个全新的自我，所描绘的即为“我”，抒发“我”的内心情感。袁武认为，创作其实更多的是“劳心”。因此，他在创作中信笔写来，笔墨极为概括，但生意盎然，逸趣

横生，具有一种妙趣天成的内在美。

袁武近年来的水墨人物更加追求率真与情趣化，他不再过分注重光感的明暗被擦，人物形象也不再以单纯的质量感取胜，然而笔墨韵味却更为丰富、概括、含蓄。

他把自己的水墨人物画定位于工与写之间，尤其近期作品无不显露出这一特征与倾向；以狂风骤雨般的泼墨大写，结合工细严谨的线条勾勒，形成了写意与工整、浓与淡、疏与密、湿与干等多重对比，从而使作品画面增加了许多值得欣赏的内容，极具视觉的感染力。他能驾驭自己的艺术语言，笔墨构成，意象组合，营造中国水墨写意画空灵而又大气的意境，表现了一种纯净和清、深具倾诉意味的、有较高情感饱和度与壮美情怀。难怪有人将他的创作与水墨趋向归结为：“没骨大写加细密的意象线描，但更强调的是线的表现力与个性化，以此表达他真切的心灵意境。”

袁武常常说自己的绘画用的是“笨功夫”：“笨，是我的天性，我没办法成为智者”；“笨，使我对画有了一种平和和不急不躁的心态。”因此，他不会轻易改变目标，他既不急功近利，也不急于求成，始终拥有一种平常心，虽然，有时对自己的作品不能很满意，但满意自己的这种心境。“我总是喜欢一个人做事，安安静静地定一份计划，然后，义无反顾地去慢慢地实现”，这种作画心态，在当今的浮躁社会里，实属难得。

我们有理由相信，借助他的“笨功夫”，袁武在今后的艺术道路上，会取得更大的飞跃！

「宁静致远图」2004年

大洪水
丁巳年

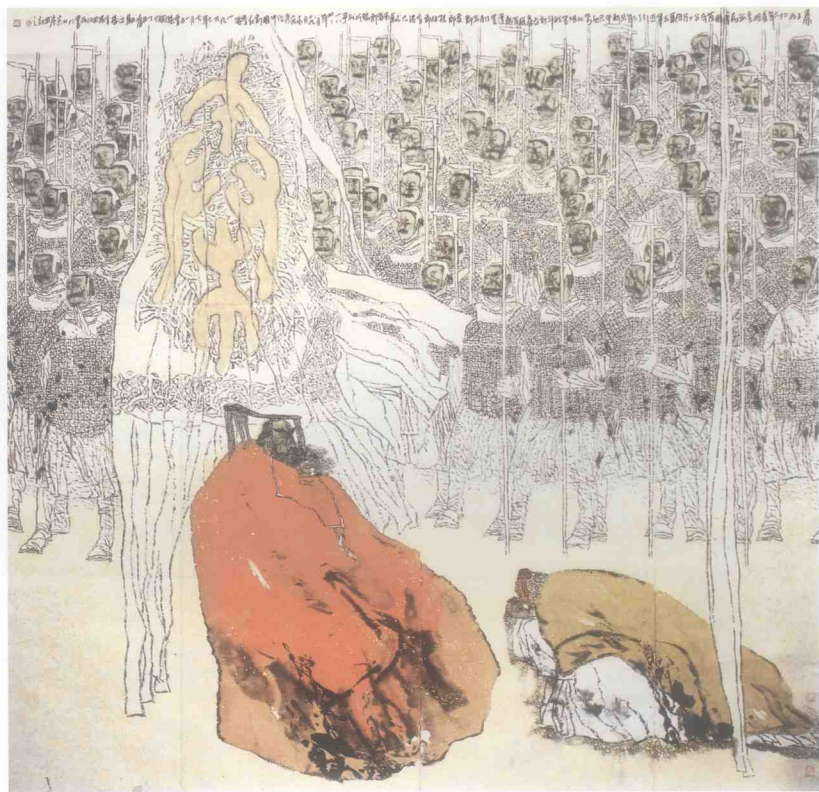
题 目 小村，又一个秋日
创作时间 1994年
尺 寸 220cm × 200cm
材 质 纸本

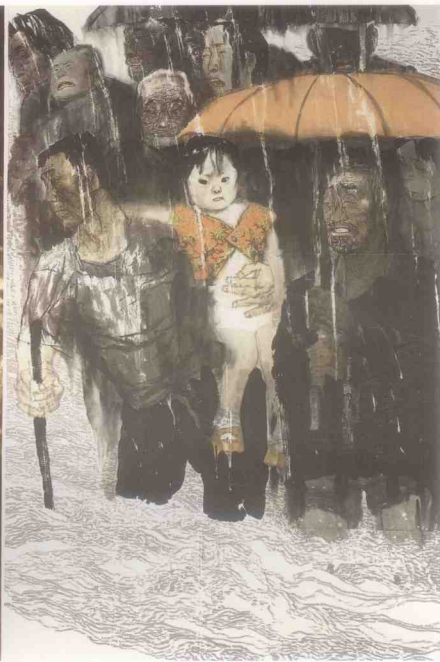
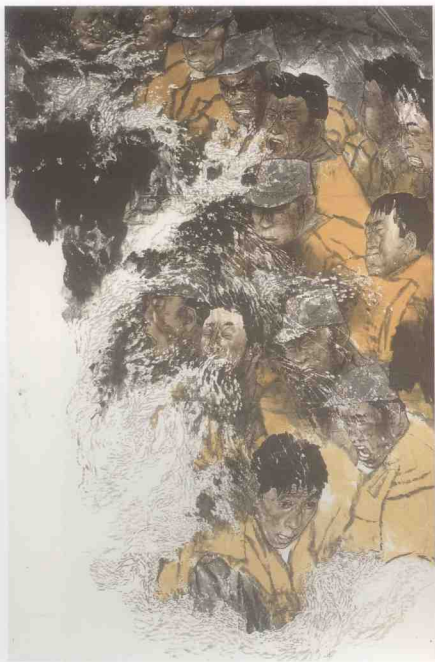
题 目 没有风的春天
创作时间 1995年
尺 寸 218cm × 200cm
材 质 纸本

题目 秦始皇
创作时间 1997年
尺寸 200cm × 200cm
材质 纸本

题 目 《亲人》 联画
创作时间 1998年
尺 寸 200cm×320cm
材 质 纸本

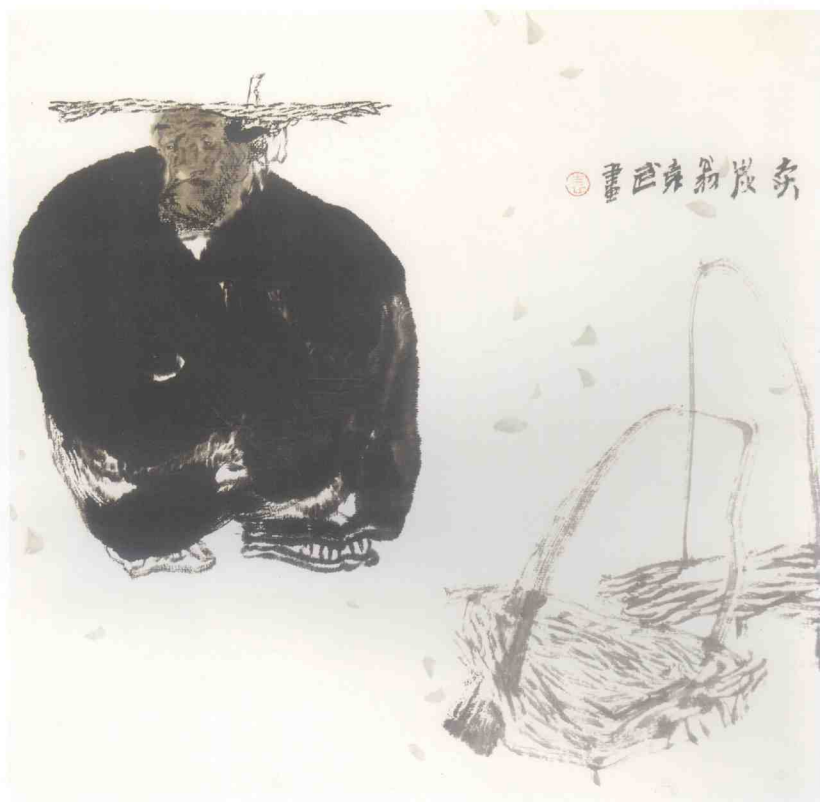
题 目 寒江独钓
创作时间 2002年
尺 寸 45cm × 45cm
材 质 纸本

题 目 夜犇
创作时间 2002年
尺 寸 360cm × 200cm
材 质 纸本

題 目 賣菜翁
創作時間 2004年
尺 寸 45cm × 45cm
材 質 紙本

题 目 迎阿訇
创作时间 2004年
尺 寸 120cm × 240cm
材 质 纸本

