

梅凯写意人物

当代著名画家技法经典

主编 贾德江

梅凯

初春梅凯在中国美术学院

中国工人出版社

梅凯写意人物

当代著名画家技法经典

主编 贾德江

梅凯

初春梅凯在中国美术学院

中国工人出版社

读当代著名人物画家梅凯的作品，不难发现他对一种新意境与众不同的开掘。他没有丢弃传统绘画一些高难技法，没有忘记向其他绘画汲取养料，他更发挥了自己的特长，诗书画印并举，使画中洋溢着浓浓的书卷气和文化品位。

他凭藉其造型功力的扎实和修养的全面，在现实与古典两方面题材锤炼自己的笔墨技巧，展示自己的智慧与才情。或而以飘逸恣纵的风格，抒发古意悠悠的笔情墨韵的内秀之美，或而参悟素描之法融于笔墨，塑造现代雄强刚毅的力度之美。在梅凯身上，兼有中西两种绘画传统，这就给他的人物画创作进行多种风格探索的可能。既有浓郁的古风，又有现代情趣，既有西洋造型的写实，更有中国画的从容豁达、满溢着远古意韵。

以传统而论，讲究图式构成、笔墨表现，但缺写生灵气，终使

图式苍白。后人深以为戒，乞灵西画、写生，虽然逼肖真实，又因拘泥写实，笔墨浮躁浅薄，缺乏深静意韵。而梅凯却因广涉山水、花鸟、西画的优势，在这二难中游刃有余。酣畅的写意笔法与工整的细节处理相得益彰，笔墨的顿挫，浓淡的穿插，设色的艳丽，造型的意味，在他的画作中常常表现为婉约与泼辣并存，凝重与飘逸相衬，理性与激情互融，构建出了既有正宗传统意韵，又有强烈现代意识的中国现代人物画。

作为一个画家，不管你选择什么样的题材，塑造什么样的艺术形象，使用什么样的艺术语言，只要你真诚地对待你自己的艺术，对待你的艺术接受者，不追名逐利，不哗众取宠，不炫人耳目，而是真心实意地给人们真善美，这样的艺术家是人们所欢迎的，这样的艺术品是有价值而永存的。

著名人物画家 梅凯 简介

■ 1946年生于天津。中国美术家协会会员，四川省中国画研究院画师，成都艺术学院兼职教授。北京中投国际拍卖有限公司艺术总监。现居北京，在中国画研究院中国画讲习班从事绘画研究和创作。

■ 曾出版连环画《李自成》、《三国演义》等多部，荣获陕西省第一届连环画优秀绘画奖，作品《武则天悔失贤才》收藏陈列于陕西唐代艺术博物馆。

■ 曾多次在全国各地举办个展、联展。出版《梅凯国画作品选》多种。曾获“海峡两岸著名书画家精品展”金奖，获“第十四届全国版画作品展”金奖等殊荣，获1997中国画坛百杰称号。

■ 十一世班禅在京为其大型国画作品《吉祥如意》欣然题辞“扎西德勒”（藏文）。

■ 作品《决战时刻》代表四川省委、省政府和全省人民向中国人民解放军总政治部赠画，成就载入1999年四川省年鉴。

■ 出版有《中国画坛百杰·梅凯作品精选》及《梅凯国画作品选》等多种。

■ 2004年出版图说三国“蜀汉”“孙吴”“曹魏”任付主编并绘制全部插图。

胸襟坦荡汉唐风

· 武海成 ·

梅凯，地道的一个北方汉子，粗犷、敦实、豪爽、豁达。

圈里圈外的人，都是从喜欢他的画，而后才认识他这个人的。他倾心绘事数十年，勤于笔耕喜好四方云游，崇尚汉唐之浩气，博采众家之长，借鉴西方绘画的科学性和严肃性并引进自己的创作之中，形成了粗犷豪放与秀丽典雅的艺术风格。

骏马丽人

——“性”与“气”的审美状态，画家从艺的内心体验

“鱼戏芙蓉水，莺啼杨柳风”，“满园赏芳辰，飞蹄复走轮”，“惟有牡丹真国色，花开时节动京城”。看梅凯的唐诗意画作品，后宫闺阁倾出，名媛佳丽相拥、天仙赛玉女，粉黛竞芙蓉，脂粉气中呈现出一派莺歌燕舞的太平盛世景象。

此类作品比较符合中国传统的审美需求，以至于此后的索画者大都非此不取，朋友们曾以“汉唐遗韵，骏马丽人”的贺联相赠，足见梅凯画美人和骏马的影响甚大。

其实，这类作品只是梅凯创作题材的一小部分。

梅凯的画，古典题材、宗教题材、现实题材各占有一定的比重。

梅凯的古典人物画题材多选自唐代，除了其本身在古城长安的多年生活阅历之外，更有其寻求雄宏浩然之气的用意。

文以气为主，画亦然。

秦汉之气入世，盛唐之性出世，这是作者画中追求的一种艺术境界，也是一种精神境界。《秦王出巡图》并非是对帝王的赞颂，从表达形式上看，借用汉砖拓片的处理手法，用没骨法、焦墨加重彩，场面不大，但气势逼人。只有秦王才具备一统六合、巡游八极的气概。《品茗论道图》、《岳王立马赋》、《观沧海》、《鹤归来兮》、《宋坡密州行猎图》等一系列作品，是画家入道后出“世”的一种表现方式，是作者为使美术作品进入市场的投石问路。“狂来轻世界、醉里得自如”不可忽略的是梅凯在作品中表现出来的一种豪气。

天下名山僧占多，如今仍宝刹林立，香火不断形成了一道神圣

的旅游风景线，顶礼膜拜已不是信徒所持有的权力了，以至于许多老外进得大雄宝殿也得理装正冠烧上三炷香。

因此，道释人物便成了中国的传统题材，信仰带来了审美，审美促进了信仰，托物寓意来寻求心与气的和谐，思与神的会通。《观音》、《逍遥八仙图》、《罗汉说法图》在梅凯的作品中也同样占有一定的位置，这是一种不可径达之情、理想之情、艺术之情，表达方式符合中

满江红诗意图 2003年 纸本 78cm × 60cm

喀什买花帽的妇女 2003年 纸本 78cm × 68cm

信子随风漂泊走遍了大半个中国，从事过教师、美工、经理，甚至为房地产商设计图纸，油画、水粉画、版画、连环画、广告无不涉猎。古人云“行万里路，读万卷书”，梅凯通过讲台和工厂的实际摔打，改革开放后商海逐浪，细细研读社会这本大书，使其人生阅历更加丰富，眼界更为开阔。所有这一切都为其后来的创作，奠定了坚实的基础和积累了丰富的创作素材。

梅凯学艺时正值长安画派的鼎盛时期，在石鲁、赵望云、何海霞、刘文西等名家身旁，耳濡目染，并与王子武、李世南、方鄂秦等行家结为挚友，从中受益匪浅。

在二十世纪八十年代初，就与李世南合作出版了水墨连环画李自成《南原突围》，而后独自创作了《闯王平叛》、《三国演义》等多部连环画，在传统的白描和水墨上做了成功的尝试。

艺术就是要把世界人生全部过滤，将人生的恩恩怨怨了结，才能进入艺术的圣殿。所谓心中无私天地宽，把现实中的我忘掉，在艺术中脱胎一个真正的我，这符合道家的出世说，因此，他沉醉于孤寂的世界里勤奋苦练，宁肯一日无食不可一日无画，练就了快手的本领，每晚都是深夜二三点才入睡，孤灯照“佛”影，水墨绘心境，其中的甘苦别人是体味不到的。灯光使画家的人生价值在笔洗的水面上不断地折射出真实而又耀眼的光彩，水墨使画家的生命在宣纸上不断地向前延伸、浸化。

天道酬勤，梅凯荣获了“'97中国画坛百杰”的殊荣。

选题与变法

——情与理的选择契机，画家从艺的目标追求情与理在这里成了一种方式方法。

作为一个画种，人物画是中国绘画史中最为古老的画种，人类表现自己本身，无论是出于壮大种群力量的动机，还是图腾崇拜、祖先崇拜交感巫求的需要，都是为了满足基本的生存和精神需求，都是承载着深不可测难以复现的文化含义，是精神和历史的象征。

人作为艺术表现的对象来说是一个永恒的主题，成功的表现人的艺术品是最具永久魅力的艺术品。

梅凯的人物画作品中，从选题上看有古典题材、宗教题材、现实题材，互为侧重，因时而

国人的审美心态和心理要求。

功力与传统

——情与真的创作心态，画家从艺的治学精神

中国画古来推崇神品，古人把画分为能品、妙品、神品、逸品四个等级，其实能品、妙品是真品、是基础，逸品是顶峰，画到逸品就形神兼备神乎其神了，脱胎于真，又超越其上。然而，抽去真象，神也就无所附存了。所以在传统的精髓中，功力仍是基础，在这个基础上，再来寻求逸品的“真”（通过审美对象反馈过来的精神上的“真”），这个“真”又归结为一种情感了。

梅凯早年在西安笔耕墨染，寒窗苦读认识了艺术规律，练就了学院派的造型功底，经过名作的熏陶、名家的指点，思想和技艺日见成熟。走出校门踏入社会，他像一枚风

宜，这是必须的。艺术家既要生存又要体现其生存价值，只有通过艺术作品和艺术手段来展开自己的生命，驾驭着这个“方向”去寻找自己理想的彼岸。近年来，他创作的《雪域之子》、《雪域生灵》、《经幡》、《口弦声声》、《丝路》、《张大千》等作品，融会了油画的色彩及没骨等技法，给人以清新朴实之感，也显现着他在笔墨上的功力。

选题，画什么，是内容是历史赋予的命题，梅凯创作的大型国画作品《吉祥如意》、《决战时刻》、《圆梦》又以它鲜明的区别于任何时代的当代性，追求更高标准的形神兼备，梅凯是一个多能而又多产的画家。

梅凯在多年漂泊中，使自己的目光始终关注着现实生活中活生生的人群，因此，他捕捉的全都是一个鲜活的艺术形象。

变法，怎么画，是形式、是思维演化的观念。也许是在求学期间受前苏联美术烙印太深的缘故，梅凯对俄罗斯巡回画派的画风，有一种特殊的感情。《伏尔加纤夫》那低沉的喘气声，《女贵族莫洛卓娃》那冷楚的目光，《近卫兵临刑的早晨》那浸人的寒气，《查波罗什人写信给苏丹王》那喧闹的气氛，还有二十世纪七十年代后的《红军来了》、《通讯兵》等每一幅作品都夺人耳目，每一幅作品都撼人心魄。沙皇推翻了，苏联解体了，但艺术的魅力是永存的，这是他念叨最多的话题。

二十世纪以来变革最大的莫过于人物画，面对现实题材，文人写意画的似与不似已成为弱势。这个时期的人物画一改过去脱离社会、重复古人的积习而紧随时代风云变幻，这个时期的中国人物画借鉴了西方的造型技巧，以强有力的造型力和中国传统的笔墨形式相融合，表现力大大增强，提高了中国人物画的生命力和独特的民族艺术特色，最为突出的有石鲁、刘文西、周思聪、黄胄等大家。

随着社会的转型文化出现了多元的需求，中国画由一元走向多元，中国人物画正处在一个大变化的发展时期，堪称斗奇争艳不同的风格，不同的流派，不同的样式百花齐放，作为一个画种的独特意义正是在它古老的源头被给予的，即在任何历史语境中，它都不具备形式上的纯粹性，而是某种精神和历史的象征。面对整体中国画艺术前所未有的开放式，梅凯以包容之心处之，继承中国的文化精神中国民族的传统神韵、人文内涵、生活的内涵和艺术魅力，在技法上不断地求索，坚持严肃认真的治艺态度。豪放的造型、绚丽的色彩，行云流水般的笔势韵律，既不失传统的法度，又借鉴各种艺术形式和表现手法，大胆的“拿来”用“大国画”的理念阐释自己的作品。

情为艺术根本，要想使人动情，自身先要有真情，以己之情唤人之情，达到情感交流，试想，如果没有“只因酒醉鞭名马，生怕情多累美人”的一点浩然之气，怎么能有“骏马丽人鹤归来兮”那样的作品，传世的一定是当代的，梅凯是一个有思想有主见的画家。

他创作的现代题材，使人能触摸到时代的脉搏，他绘制的汉唐遗风，古代仕女以能给人美的遐想、美的享受，无论是大制作还是小品画，他都用心灵去体味、去描摹，因此，他的作品受到社会各阶层人士的欢迎，令人叹为观止。

梅凯时置创作的鼎盛期，我们由衷地希望他用新的构思、新的选材不断地诠释历史、诠释时代、诠释自己。

秦始皇出巡图 2000年 纸本 80cm × 120cm

《雪域生灵》作画步骤

步骤一

步骤一：生活是艺术的源泉，把生活中汲取的素材，通过构思、构图，先画成素描稿。

步骤二

步骤二：从最主要的部分开始落墨，注意笔墨干、湿、浓、淡的运用，塑造鲜活的艺术形象。

步骤三

步骤三：墨色干后，染色，注意画面的整体，不断地调整，逐步完成。

雪域生灵

2004年 纸本
136cm × 68cm

对宗教的虔诚，源于对生命的热爱，对藏民的塑造，是人生新的体验。风雨酿造苦涩，岁月揩去沧桑。每一张脸在行云流水般的笔势韵律中诞生，既有形象也有色彩，透露出晶莹无邪、真善美的灵魂。

神女

2004年 纸本

136cm × 68cm

该作品取材于中国古典文艺作品中的神话故事。画家在这里缘物寓意，因景移情，成功地表现了人与自然一个永恒的主题。

花开时节动京城

2004年 纸本

136cm × 68cm

春暖花开，京城繁花似锦，满国赏芳，飞蹄复车轮。皇权贵族，后宫闺阁，倾出踏青。名媛佳丽相拥，天仙赛美女，粉黛竞芳容，呈现一派莺歌燕舞太平盛世景象。

畫國中舊識春風面
癸未夏月趙芳於京

当代著名画家技法经典

赵芳像

2003年 纸本
136cm × 68cm

观沧海诗意
2004年 纸本
68cm × 68cm

这幅作品有一种吞吐天地之气油然而生。曹操立马傲视群雄，一种雄踞中原霸气无与伦比。

鹤归来兮
2004年 纸本
68cm × 68cm

读梅凯的画，常常是一种雅俗共赏的感觉。所谓“雅”是有中国文化精神内涵，又说俗，是被普通人都能接受。这幅作品就是一个最好的诠释。

品茗论道

2004年 纸本

78cm × 68cm

梅凯近年来的一些作品不仅仅停驻于人物的本身，而是将人物与姐妹画种山水、花鸟相结合，拓宽了人物画语言。

诸多人物场面与局部细节的关联、动势，强化了整体气氛，弱化了人物描绘，营造深邃、邈远的意境。

智赚王羲之

之甲申夏初梅凯于中国书画研究院

梅凯写意人物

11

智赚王羲之

2004年 纸本
136cm × 68cm

在梅凯的艺术里潜沉着深厚的文化修养，他凭着禀性、睿智与情愫，去重塑历史岁月的文骚墨客。如王羲之、和靖、李清照、曹雪芹等。他是在静观寂照中，求返自己心灵深处与之对话，以体会庄子所说“乘物以游心”的审美境界。

不染图

2004年 纸本

136cm × 68cm

不染图
甲申初夏
梅凯书

绘画视觉形象的节奏分为两种类型：一是形象本身固有的，如大小、长短、方圆、曲直、粗细、疏密；一是思想感情艺术手段的节奏，如主次、强弱、虚实、刚柔、枯润。这幅作品完全符合于上述要求，人物形体突出，意境深邃。

口弦声声

2004年 纸本
136cm × 68cm

梅凯早年就读于专业美术学院，开砚提笔，涵泳法理，铸就了夯实的人物造型基本功。这幅《口弦声声》取材于少数民族人物写生，在强调比例、结构、透视准确的轮廓下，十分重视传统笔墨的运用，将西方的写实与中国的写意通过笔墨形态恰当地表现出来，具有浓郁的民族特色。

踏花时节

2004年 纸本
96cm × 178cm

踏花时节
甲申初夏
梅凯
于中
国
画
院
研究
室
梅凯

梅凯
写意
人物

15

“鱼戏芙蓉水，莺啼杨柳风。”粉黛丽人，骏马踏花，好一幅婉约隽永，秀丽夺人的优美画卷。画面六位丽人，三匹骏

马，人物是以意写神，各有倩姿。真是：“红罗衣裳漫青天，健笔凌虚备众妍，周昉李公一脉远，依稀雅致任伯年。”

乐土

甲申歲初陽札寫於中國藝術研究院

当代著名画家技法经典

乐土

2004年 纸本

136cm × 68cm

不肖人物细腻的刻画，旨在把握整体动态。牛与车用泼墨，人物用残，造成视觉上的对比与反差，起到良好的效果。