

当代著名画家技法解析

王首麟写意人物

主编 贾德江

北京工艺美术出版社

滇西北记行（局部） 2004年 纸本

封面画：韩干写生图（局部）
2003年 纸本

图书在版编目（CIP）数据
王首麟写意人物 / 贾德江主编. — 北京：北京工艺美术出版社，2005.9
（当代著名画家技法解析·第3辑）
ISBN 7-80526-595-X

I. 王… II. 贾… III. 写意画：人物画—技法（美术）
IV. J212.25
中国版本图书馆 CIP 数据核字（2005）第 110614 号

当代著名画家技法解析·王首麟写意人物

出版：北京工艺美术出版社（北京市和平里七区 16 楼 邮政编码：100013） 发行：北京工艺美术出版社 全国新华书店经销
制作：北京秋韵图文制作有限责任公司 印刷：北京博海升彩色印刷有限公司 开本：787 毫米×1092 毫米 1/8 印张：3.5
印数：1~3000 版次：2005 年 10 月第 1 版 印次：2005 年 10 月第 1 次印刷
书号：ISBN 7-80526-595-X/J·422 全套 10 册定价：300.00 元 本册定价：30.00 元

ISBN 7-80526-595-X

9 787805 265957 >

当代著名画家技法解析

王首麟写意人物

主编 贾德江

北京工艺美术出版社

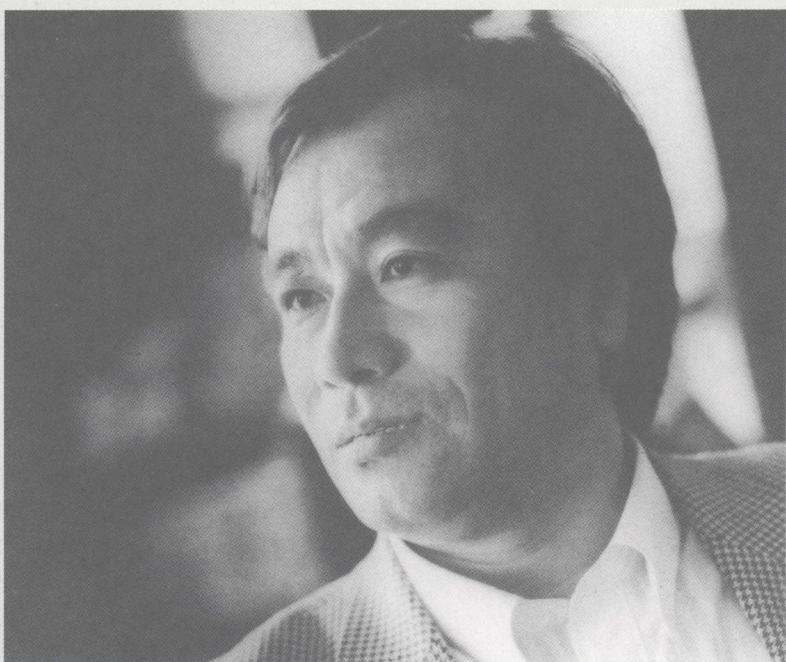
对于传统的把握，就中国画来讲是不可缺少的，这于技法上是如此，于观念上更是如此。只有对传统有了相当的把握，这才算对中国画的笔墨“语言”有所领悟。但对一个中国画家来讲，即使是对传统有相当的把握，似乎仍不能算上升到真正有意义的价值层面，因为艺术的可贵之处在于继承传统基础之上的创造。中国画感人至深的地方正体现在源于传统而又呈现独家妙想之处。当代著名人物画家王首麟正是这样一位注重传统的把握而又勇于创新的艺术家的。走进他的水墨世界，你会被一幅幅水墨酣畅、用笔泼辣奔放、情景交融、艺术语言丰富多彩的画作所吸引。这除了他诗一般的意境经营外，和他画面中用线用墨的节奏感、韵律感分不开的，然而在他的笔墨运用中，又充分体现出他对中国画传统的继承和发展。

画家的题材多与中国文学、历史、哲学关联，以表现历史人物、

文化名人或文学名著、名篇的内容为主，表现手法为泼墨写意。他从西方绘画切入回归中国传统，从写实造型切入回归写意立象，回归抒情，从再现到表现，是他艺术道路取向的脉络。笔、墨、点、线、面的布局与组合，造成画面空间分割，却因其繁简与疏密、浓淡与虚实的变化与走势使然，在苍润兼济中，显示出郁勃之气与苍莽之思的合成之美，遂使画面生机盎然。尤为重要的是，它显示出文化传统中高洁脱俗的品格与遗世独立、孤傲坚贞的生命情调与精神力量。

由墨色丰富变化而延伸出的丰富交响，是画家心灵体验的幻境，更是一种生命节奏的意象化。王首麟既继承了水墨写意的伟大传统，又在写意天地中，把自己的艺术推向更具现代意义的新阶段。他在以墨求韵、以线求骨、以点求神的笔墨方式中，提炼出与现代精神相通的积极因素，使自己的作品汇入时代，获得了新的境界。

著名人物画家王首麟简介

■ 又名王守林，生于1954年，辽宁人。中国美术家协会会员。现为云南师范大学艺术学院教授、硕士生导师、艺术创作研究所所长。

■ 作品曾参加第八届全国美展、纪念抗战胜利五十周年全国美展、第四届全国体育美展、'97中国画坛百杰奖作品展、全国第八届群星奖作品展、纪念张大千诞辰100周年华人书画精品展、中国画三百家作品展、庆祝建党80周年全国美展、第五届全国体育美展、中国画研究院邀请展、2002年全国中国画展、第二届全国中国画展、西部“大地情”全国山水·风景画展、第二届中国人物画展等。

■ 曾获第四届全国山水画展荣誉奖、纪念《毛泽东同志在延安文艺座谈会上的讲话》发表60周年全国美展优秀作品奖、国家人事部当代中国画人才奖、第二届全国少数民族画展优秀奖、第二届云南省政府文艺创作奖、首届全国中国画电视大赛银奖、中国美术家协会会员展铜奖。

■ 多幅作品在《国画家》、《美术大观》、《美术报》、《美术发展》、《时代美术》等刊物上发表，多幅作品被编入全国各种美术图书画集。

■ 出版的有《当代中国美术家精品集——王首麟》、《百杰画家——王首麟》、《古风小品集》、《中国画名家翰墨研究——王首麟》。

激情所至 泼墨传神

· 冠铭勋 ·

——王首麟的风雅情怀

泼墨画是最具有中国特质的一个画种，可惜自从南宋宫廷画家梁楷创作《泼墨仙人图》后，八百年来发展甚微。只是到了现代，才稍见起色。

在为数不多的大写意人物画家家中，来自白山黑水之间的画家王首麟，历半生岁月的苦心探索，在泼墨写意方面取得了卓越的成就，在中国画坛上独树一帜。王首麟的画风，奔放豪迈，生动活跃，畅达自由，且文化含量丰富，民族气息浓郁，在内力充沛饱满、神完气足的表现中，喷发着热烈的激情。

王首麟偏爱中国传统文化遗产，其创作内容多与中国文学、历史、哲学关联，常以主观的理解与个人化的方式，把历史人物、文化名人或文学名著、名篇的内容转化为形式美、笔墨美，去捕捉那种渗透在心灵深处的文化神韵，并将其外化为特定意境与笔墨图式。在他的作品中，文人贤哲常常出没于枯藤老树、瓦舍茅亭之间。他们或深沉、或忧伤、或闲逸、或放达，但又不是直接说出，似隔了一层纱，让人感到朦胧，由此造出种种境界，充满深层的文化意识，使读者玩味不尽。

泼墨是中国画的重要载体。在创作过程中，王首麟根据不同的人物、景物特点来提炼笔墨技巧的各种艺术表现力。他喜欢放纵粗犷、凝重简练的线条，喜欢厚实雄浑、涸润淋漓的墨色；惯以大笔复色，任情泼洒，放笔直取；行笔中把握节奏，笔断意连，随机生发，意到为止。挥洒之间，无论是

维族老人 2004年 纸本 120cm × 120cm

行笔运线，还是泼墨泼彩，都努力将自己的感情融放到“写”的节奏、“泼”的韵味中，去追求以情写神，以笔畅神，彩墨传神，以及一挥而就、一气呵成的艺术效果。

古往今来，突破“十八描”规范的人物画家并不多见，像南宋梁楷、明末徐渭、清代黄慎，他们画人物逸笔草草，不是“描”而是“写”，且具浓重的书法味。王首麟笔下的人物，则已彻底打破“十八描”的束缚。他根据自己深厚的书法功底，集性情、才情于一身并以此形诸笔墨，为表情达意而挥洒自如。在他的作品中，无论是《丽人行》中的彩墨佳人，还是《高士雅集图》中的文人墨客，墨色多变而不乏逸荡之气，墨线尤见精到，在其厚重中常有自然的渗化，凝练而生动。墨色的变化与线的过渡已浑然天成，且处于不经意之中见其对比、呼应之巧思，大片的墨色与书法的用线在轻松的调子下形成强烈的节奏，都散发着奔放、脱俗、卓然的气质。

王首麟秉承了中国传统文人画的气质，其人物造型已不可孤立地来看待，它已和笔墨、色彩融会为一个不可割裂的整体。在淋漓的笔墨映衬之下，其写意性更为凸显，且多变而传神，突出地彰显出他逸然脱俗的内心世界和艺术精神。那锋芒毕露，相互撕咬、挣扎的书法线条和大墨块、大色块的冲撞效果，正是画家特殊感受和感情的轨迹。

多年来，王首麟在教学之余，经常挤出时间，以饱满的创作热情深入到农村、城镇或少数民族地区，到劳动群众中去体察感悟，收集创作素材，进行创作和艺术表现。他的高明之处是不停留在再现生活表象的层面上，而是反复深入地研究生活素材，找出蕴藏于其中的人生况味，将人物造型的准确性与艺术审美趣味性相结合，力求将人文精神、乡土情怀融入一种浪漫情调的诗情画意之中，藉以提升作品的美学品位和格调。他是个作画很勤奋的人，试图在不断加大运动量的体验中，找出体现个性的艺术语言，形成自己个性化的风格。事实上，王首麟已经在多年的艺术修炼中逐渐凸现出自己的个性。他的画写实与写意并举，勾线与没骨结合，笔墨酣畅，飞动潇洒，流露出画家的才情与智慧。

水墨写意画是一种具有丰富的传统文化内涵，以内容和感悟为主要感知方式的艺术形式。王首麟的艺术实践，是对传统水墨语言如何与当代生活相匹配的一种探索，是对传统水墨语言在转型期中面临的语词匮乏与表达失真问题的自觉反思，并以自己卓越的成就雄辩地证明中国画的生生不息，源远流长，而不是“穷途末路”。

醉翁亭记 2004年 纸本 90cm × 180cm

大风歌 2005年 纸本 68cm × 130cm

王首麟写意人物

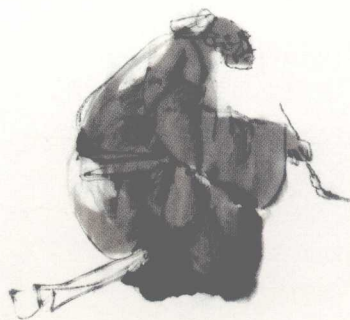

秋声图 2004年 纸本 90cm × 180cm

《韩干写生图》作画步骤

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

步骤五

步骤一：以胶水调三绿、硃磬、三青，以羊毫大笔写出人物没骨形态。

步骤二：以长锋浓墨写韩干画马之表情动态。

步骤三：以花青、白粉、硃磬调胶水写马，以浓墨写马之结构和马桩。

步骤四：以白粉泼洒花马斑痕，用硃磬点写马的缨饰、马鞍。

步骤五：以浓墨写黑马、坐石、画案、砚台。

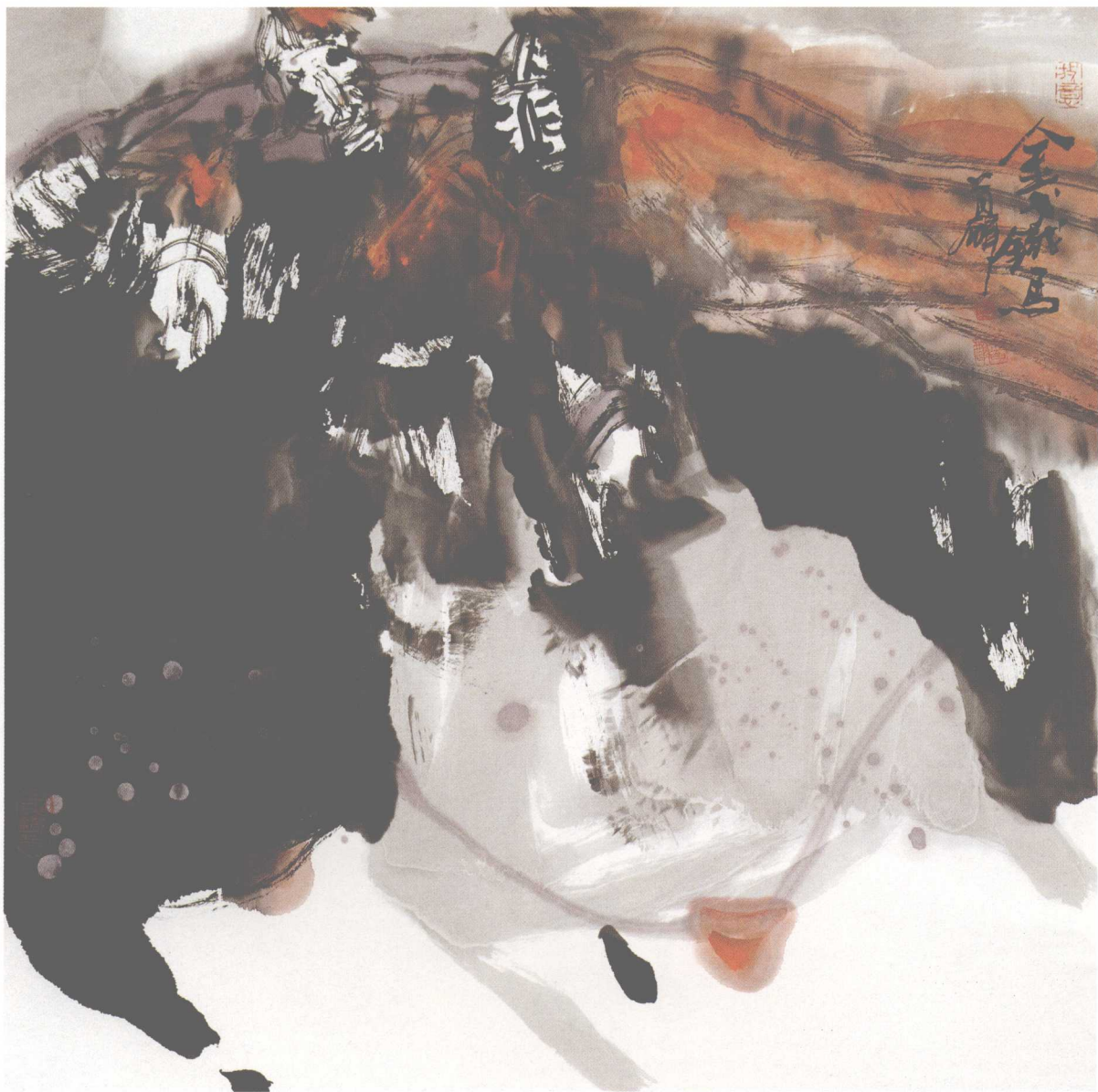
步骤六：题款、钤印。

黄土地 2005年 纸本 68cm × 130cm

金戈铁马 2004年 纸本 90cm × 90cm

藏民骑手 2005年 纸本 68cm × 68cm

丽人行图 2004年 纸本 90cm × 180cm

老姐妹

2004年 纸本

130cm × 68cm

《老姐妹》是滇西北写生记行的一幅。抓住两个纳西族老妇背柴归来路上间歇的情景，先以淡墨意笔约形，之后用长锋挥写，以草书笔意一气呵成，体现用笔的功力。构图用大黑大白，敢于留大的空白，是这幅作品的特色。

山里老人

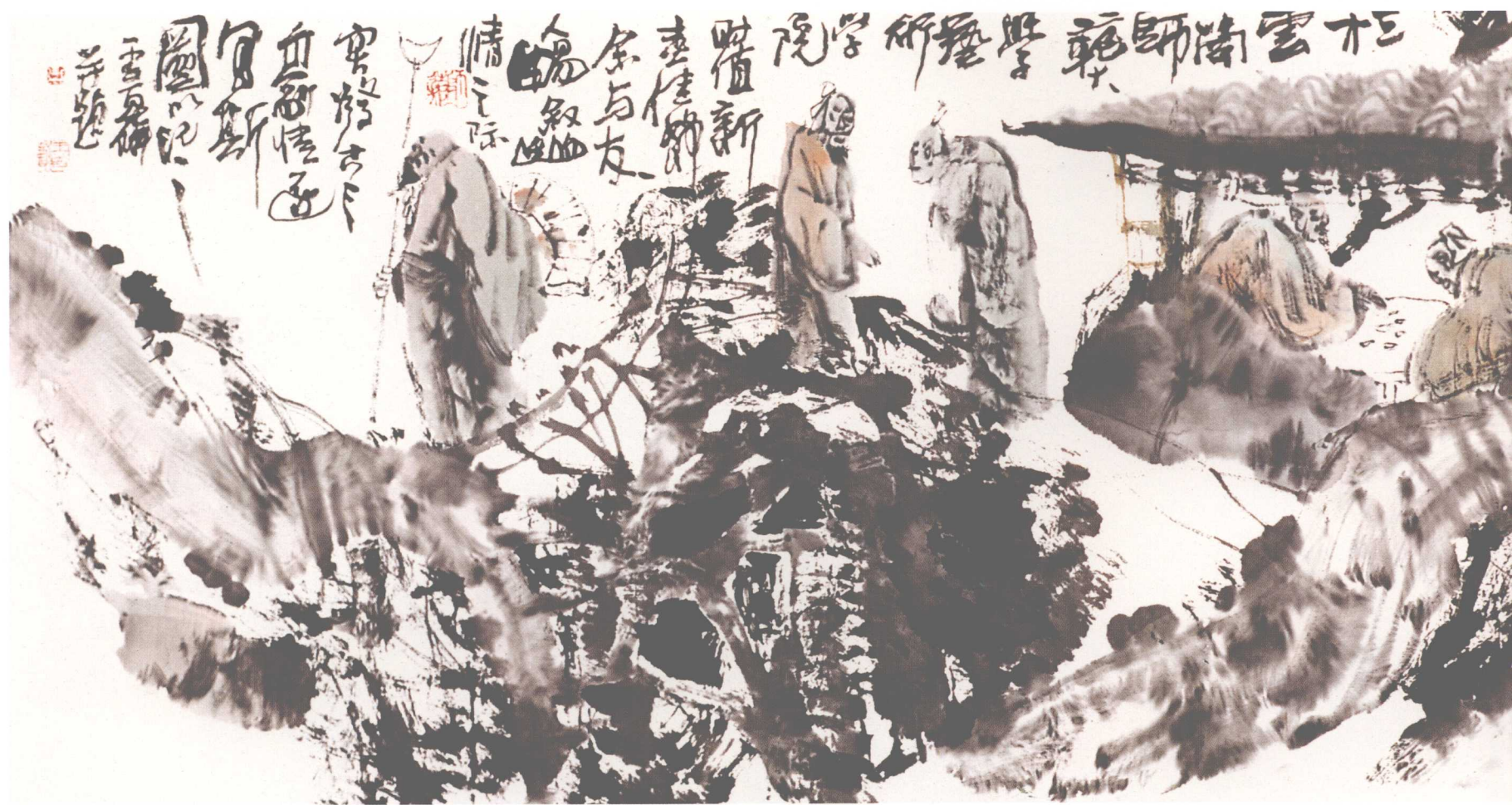
歲次己丑夏月
王首麟
初生時
曾居江之鏡湖村
所兒
首麟

山里老人

2005年 纸本
130cm × 68cm

在《山里老人》作品中，以长锋大笔直取老人神情，抓住老人头手表情，顺势勾出拄杖的长线。以浓墨写短衣，再以淡墨长线挥写外衣，尽量以长线拉开距离，松动短线的捆索。

纳凉图

2005年 纸本

68cm x 180cm

牧驼图

2005年 纸本

60cm x 240cm

以胶水、赭石、三绿、胭脂、淡墨调成雅致的灰调，以笔断意连写出树形，表现千年老树的形态。以渴笔焦墨写之，尽量生涩，不要

浮滑。枝、干、叶一气挥写，意到为止。再以浅灰加朱磬写出瓦亭，以渴笔勾瓦，瓦亭融于树丛之中。写点景人物在于笔简传神。

此图写西北牧驼场景，维族老汉与骆驼皆以灰色淡墨一气写出，浓焦墨写后面

骆驼，反衬前面淡墨骆驼更显疏密有致，虚实相生。

山里人

2005年 纸本

130cm × 68cm

《山里人》是一幅写生作品。作画之初与老人攀谈，前后左右，面面观老人的神情、形象，然后饱蘸浓墨，尽情挥洒，头、手、五官要明晰，结构硬朗。线与墨块相映成趣，再以肤色写五官与手，不要平染，要空灵，按结构染出。

中国时代的文海和画海首先所关注和呼唤的乃是艺术家的主观情怀与客观世界的一次统一。这种统一往往超越了一般的感觉而进入一种超然的境界。这种统一往往超越了一般的感觉而进入一种超然的境界。这种统一往往超越了一般的感觉而进入一种超然的境界。

背柴的細西族婦女
壬午夏月
王首麟
題

背柴

2005年 紙本
130cm × 68cm

《背柴》画作抓住背柴老妇的形态与朴实的表情，先用淡墨粗略勾出其形，再以重墨淋漓写之，一气呵成。笔墨优先，以气为主，再写背上的树枝，写出负重靠树休息之态。

秋阳驼站

2004年 纸本
90cm × 180cm

此幅以骆驼为主体，以藤黄、三青、赭石、胭脂、淡墨调出暖色，用羊毫大笔写出骆驼的憨态。再用浓墨写出其结构，用笔要中锋侧锋相结合，一气呵成，以暖灰色写背景树干，用浓重的墨色写树

的枝干，泼彩泼墨处要酣畅淋漓，焦墨干笔处要苍劲高古，对比鲜明。在大片的墨色枝叶上喷洒调好的赭黄色，与墨色溶为一体，干后再以白粉调淡赭黄，补洒亮点。