

装帧设计：一斌设计工作室 梁燕莺 丘一斌

责任编辑：丘 玮

编辑助理：丁 祺

本书由江西美术出版社出版。未经出版者书面许可，不得以
任何方式抄袭、复制或节录本书的任何部分。

版权所有，侵权必究

本书法律顾问：江西中戈律师事务所

ISBN 978-7-80749-383-9

9 787807 493839 >

定价：28.00元

上架指南
画册类

中国当代水墨人物画

ZHONGGUODANGDAISHUIMOREN
WU HUAMINGJIAXIAOPIN

名家小品

率其敏

图书在版编目(CIP)数据

中国当代水墨人物画名家小品· 华其敏 / 华其敏绘.

南昌: 江西美术出版社, 2008.6

ISBN 978-7-80749-383-9

I. 中… II. 华… III. 水墨画: 人物画—作品集—中国—现代 IV. J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 074318 号

中国当代水墨人物画名家小品· 华其敏

华其敏 绘

江西美术出版社出版发行

(南昌市子安路 66 号)

<http://www.jxfinearts.com>

E-mail: jxms@jxpp.com

新华书店经销

江西省江美数码印刷制版有限公司制版

深圳华新彩印制版有限公司印刷

2008 年 6 月第 1 版

2008 年 6 月第 1 次印刷

开本 889 × 1194 1/12

印张 4 印数 4000

ISBN 978-7-80749-383-9

定价: 28.00 元

——被传统感召的华其敏现代人物画（摘要）

李德仁

中国的绘画，宋代以前占主流的一直是人物画。元代以后，当中国画以其多彩多姿的文化面貌蓬勃发展的时候，人物画却衰落了。翻开元、明、清画史，那一批批层出不穷的大师队伍，几乎都是山水、花鸟画家，其间虽有极少数画家以人物名世，亦可谓凤毛麟角。所以康有为、徐悲鸿等哀叹“吾国绘画衰败”，实乃是大有感于人物画的衰败。

在当今众多的人物画家中，华其敏先生的现代人物画成就是颇为世人所瞩目的，他的艺术探索历程，亦颇具一种典型的借鉴意义。当我们看到20世纪90年代以来华其敏创作的大批作品，不由得为此振奋，为此激动，也为之思索。我们说在华其敏作品上可以看到中国的现代人物画的发展，终于进入了一个新的里程。

中国的现代人物画是以美术院校为主要活动中心而延续、演变、发展的，所以我们不妨称之为学院派现代人物画，以别于社会其他派系的当代人物画。学院现代人物画的开始兴起，当然是从徐悲鸿、林风眠开始的。然由于林风眠早期多致力于西画创作，后来又转向江南水乡和室内静物的绘画语言研究，所以还是徐悲鸿的贡献最为显著。徐悲鸿在艺术发展问题上主张“中学为体，西学为用”，这在当时处于殖民地半殖民地的中国，为保存和发展中国人物画所做的努力，无疑是正确的和十分可贵的。徐悲鸿的人物画体系，代表着中国现代人物画的第一里程。

徐悲鸿的人物画语言，实在是以不疾不徐的圆整细线勾描，与西洋古典主义和现实主义的柔和明暗色相结合，对于中国人物画造型能力的拓展，真是石破天惊之举。然而画面除勾线发挥一些笔的表现力以外，其他只是不见笔痕的渲染，远未能发挥中国水墨丰富强烈的表现力，至于中国画那“神游八极”“与天地精神往来”之境界，被他所受西画写实的艺术理念所局限。其后兴起的蒋兆和先生则在徐派艺术的根基上，大胆吸纳了中国山水画北派

艺术的精髓。蒋先生成长的时代，正当民族危亡、中国人民奋起抗战之际，艺术最尚阳刚之风，因而中国画北派应时转兴。蒋兆和把北宗山水画派特有的强烈水墨引入人物画表现，借鉴李唐、马远石分三面的艺术处理，他以刚劲道媚的笔法和类似斧劈的皴擦，取代渲染，塑造了一个个具有强烈形体感的平民造像，把徐悲鸿提倡的写实精神与中国画传统的写意精神融合为一，可谓是现代人物画第二里程。一度成为美术院校课堂上人物画教学的最主要体系，但这种干笔皴擦的方法也有它的局限性，那刚烈的语言，很适宜表现悲壮、苦痛和创伤的胸臆，所以与解放以后的现实生活渐而有所不宜。因此蒋兆和以后的新一代人物画家们进行了新的探索，即把写意花鸟画的笔墨移用于现代水墨人物画，他们仍然延续写实与写意融一的基本方向，把干笔皴擦变换为水墨或水色的笔触，在墨笔挥写的基本构建内以写意式笔触组合成有立体感的造型，这种写意人物脱离了蒋派固有的刚硬，而显得润泽洒脱，大大开拓了体现新的社会生活的巨大表现力。

这第三期的现代写意人物，虽然运用了写意花鸟的笔墨，但造型大架子却是来自素描，尤其是当时写实被作为法定规则的情况下，“写意”事实上是被大大压抑的。进入20世纪80年代改革开放以后，大批的中青年艺术家进入了海阔天空的探索之境，先锋、概念、抽象、构成，无奇而不可为。然而中国现代人物画的发展变革却是一个严肃的事业，不少有志于人物画者一直在孜孜不倦，刻苦探索，华其敏先生即是其中颇有代表性的一位。华其敏出生于绘画世家，1978年考入中央美院中国画硕士研究生班，他主攻的人物画，接受过蒋兆和、叶浅予和周思聪、卢沉的传统。所以说中国现代人物画原先的接力棒已传于其手，他所考虑和面临的是如何以拼搏的步脚，奔向第四里程。

他研究了西方艺术，研究了当时流行的抽象和构成，研究了中国古代和现代的各种绘画以及文学、碑帖、诗词，并接触到哲学。中国精深而博大的文化艺术传统感召着他，使他醉心于数千年延续衍变的高古品格。这种品格主要是他从元代绘画中得到体悟而心胸豁然。

元代的绘画艺术之所以伟大，是因为它能摆脱宋画的形似拘限而大放异彩。所谓“宋法刻画，而元变化”，正是元人将道家、禅宗哲学贯注于艺术才有元画的突变，才在真正意义上形成中国画向写意发展的重大转折。董其昌南北宗论把山水画南宗上推到王维，其实王维作品早已无传，董源亦与禅宗无涉，我们考证，南宗山水实起源于元代，钱选、赵孟頫是前驱，黄公望、王蒙是前后主将，吴镇、倪瓒是左右偏师。至董其昌而实趋体系完备。下开“四僧”“四王”，至黄宾虹而为南宗之殿军。华其敏即是在元代山水画中深入求索中国画的千古真谛，因而从元画以至南宗山水中体会到了行笔、落墨、写形、造境的妙意，从而他把南宗山水画的系统法则移入写意人物画法。经过10余年精心冶炼，他以南宗山水熔铸而成的现代写意人物画终于出炉。

回顾中国现代人物画的发展历程，外来文化的冲击，实是摧化了中国艺术的自身蜕变。从徐悲鸿时的单线加明暗渲染，到蒋兆和时代借鉴北宗山水的墨线干皴之造型，又到周思聪等人的借鉴写意花鸟以大笔点厾替代皴笔，再到华其敏的借鉴南宗山水，以线点水墨的灵动组合，组成的超乎象外，得其寰中的艺术结构，标志着中国现代人物画进入了第四个里程，华其敏的艺术可谓是这一里程的代表。

中国南宗绘画，由于其后来居上的文化精深造诣，代表着明代以后中国艺术的最高进度。其后来传入日本，形成席卷日本画坛的南画派系，又经日本传入欧洲，引发了欧洲画界自印象派、现代派以来的巨大革命。毕加索讲，真正的艺术在中国，实主要就南宗画而言。南宗山水画体系向人物画的渗入与变应，必将对中国人物画的变革发展起到极重要的作用。我们企盼人物画也能在现时代意义上，能如同黄公望、王蒙、董其昌、八大、石涛、黄宾虹等历代大师那样，进入超于鸿蒙、挥斥八极的从容自由境界。华其敏的创造实践，已经开其端倪，中国现代人物画的更大成功即在后面。

MULU

青鬃马	1
奔腾	2
绿骥	3
云色	4
踏莎行	5
落花风	6
君子一言	7
晨曦	8
祈祷	9
赛马	10
晨风	11
炒青稞	12
遥远的地方	13
芦花	14
槟榔	15
饮酒歌	16
汲水	17
邂逅	18
山地	19
斗鸡	20
画松	21

取画材图	22
早秋	23
泉	24
长啸	25
云起	26
花好	27
荷花观音	28
日月观音	39
仕女	30
无欲	31
烂柯图	32
问源	33
钟馗	34
散仙	35
散仙	36
下棋	37
雨后	38
楚辞画意 (局部)	39
群仙图 (局部)	40
楚辞画意 (局部)	41

目录

青鬃马 70cm x 45cm

奔腾 150cm × 80cm

绿骥 150cm × 80cm

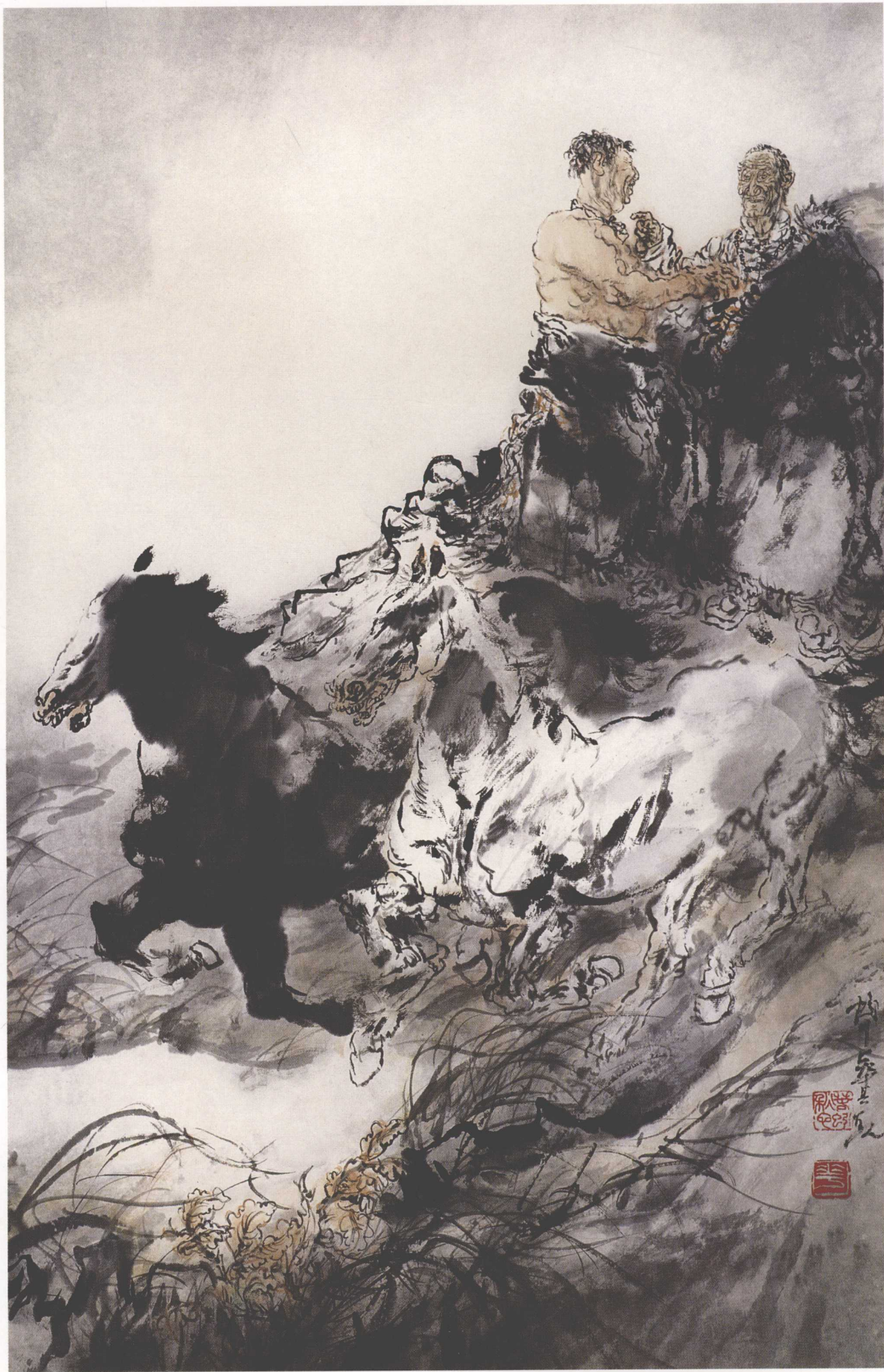
云色 136cm × 70cm

踏莎行 163cm × 70cm

落花风 1360cm × 70cm

君子一言 70cm x 45cm

晨曦 70cm x 45cm

祈祷 70cm x 45cm

赛马 70cm x 45cm

高逸一種盡故脫
畫縱橫習氣澹
然天真可謂無
為文乃佳故以
品置神品也且若
用意撫仿去之
遂憚矣曰論畫
浙東吳川蔡其敏

晨风
70cm x 45cm