

中国当代最具实力美术名家荟萃

彭华竞

• 博林艺术馆典藏 •

主编 / 贾德江 ● 北京工艺美术出版社

中国当代
最具实力
美术名家
荟萃

彭华竞

主编／贾德江

北京工艺美术出版社

中国当代
最具实力
美术名家
荟萃
彭华竞

主编／贾德江

北京工艺美术出版社

得心应手 形神兼夺 ——彭华竞和他的水墨人物写生

■ 贾德江

彭华竞 1960年生于上海。1986年毕业于吉林艺术学院中国画专业，获学士学位。1993年清华大学美术学院研究生毕业，获硕士学位。现任首都师范大学客座教授、硕士生导师，首都师范大学科德学院环境艺术系主任，中国人民大学客座教授，中国美术家协会会员，中国国家画院水墨工作室画家，中国政协中国画院理事，中国人民大学彭华竞中国画工作室导师。

作品曾多次参加国家级画展，并有获奖。曾在北京、厦门、韩国首尔等地举办个人画展。作品被中国美术馆、韩国美术馆等多家专业机构收藏。

出版有《中国人物画名家精品》《彭华竞写意人物》《彭华竞素描头像集》《高等美术基础训练教学师范》《中国学院派名家精品·彭华竞写意人物》《中国高等美术院校教学范本精选·彭华竞人物头像》《盛世典藏·著名人物画家彭华竞作品集》等。

水墨人物画学习中的写生，是造型基础训练的重要方法。写生的目的在于通过对不同对象的形神研究、描绘、把握，以提高造型能力和修炼笔墨技艺。大凡在中国人物画创作方面取得突出成果的绘画大家，无不在基础造型能力的训练和通过大量写生提高造型水准方面下过苦功，这是一条成功的经验。近读首都师范大学教授彭华竞的人物写生作品，从他的水墨写意功底及写实能力所达到的水平来看，同样为我们树立了一个典型的成功范例。

彭华竞教授1986年毕业于吉林艺术学院中国画专业，1993年清华大学美术学院研究生毕业，后任教于首都师范大学，长期从事高等美术院校的教学工作。多年的“学院派”教育，使他打下了坚实的西方造型和东方传统笔墨的基础。或许是缘于课堂教学的必须，或许是出自进行人物画创作时的素材积累，彭华竞画了大量的水墨人物写生。这些写生既是画家有感而发、不吐不快的载体，又是他探索水墨语言多种可能性的试验田。他研究的重心，或者说他面临的课题，就是怎样去解决传统笔墨技巧和深刻而真实地表现现实生活的矛盾，实现书法用笔和写实造型在高层次上的完美融合。他想探讨的问题，不是“表现什么”而是“如何表现”，如何把握“有法”和“无法”的尺度，如何处理结构与笔墨的关系，而贯彻在这些问题中最突出的思考是如何吸纳西方的

光影、色彩等造型技巧，并保持和发展传统中国画的基本格调。在他的一系列的水墨人物写生作品中，无论是表现青春少女的清纯还是同事的矜持，无论是描绘苗女的阳光还是士兵的坚毅，无论是塑造老人的沧桑还是朋友的醇厚，都可以明显地看到他注入写实技巧、坚持“以形写神”的原则、转换传统笔墨形态的努力，使具有书法意味的笔墨在鲜活灵动、虚实相间、线面结合、墨色互映、勾泼浑然中生发出新意，这是彭华竞水墨人物写生研究的主要思路。这就意味着在技术上他的笔墨不仅不能与造型分离，反而要贴进；笔墨的独立性价值取向也不能脱离了主体对象的表现，而走向纯粹的抽象形式和自我情感的陶醉。他的造型是写实的，又是表现的，他不仅给了外部“形”以应有的关切，还更多地贯注了画家个人性情的抒发。显然，在他作品中的用笔用墨不乏感情色彩，反映了他在观察、体会和写生过程中涌动的内心激情。他善于把这种激情纳入对生活的再表现中，画面上突现的是带有结构美、光影美又富有个性色彩的人物造型，而这种造型美感又与笔情墨趣紧紧交织在一起。在彭华竞的水墨写生人物面前，我们感觉到一种西方造型美学与东方传统笔墨的高度统一，它将拥有更大的容量吸纳古今中外的有益营养。这是一种魅力无穷、形态多样、身心健康的“写实表现主义”，打下了当代人心理的印迹而具有无限拓展的可能性。

我们注意到，彭华竞“以线造型”的水墨人物写生凝练持重，注重强调外轮廓的线形节奏、块面运用与虚实干湿皴擦的结合，并以线、墨、色的互动在画面中显出空间层次，烘托出浑厚朴重、强劲含蓄的气势与氛围，服务于或润秀或苍厚的旨意要求。彭华竞的人物画特点还在于把目光投向表现对象的脸部刻画。他一直认为，用笔墨表现人物形象，脸部是需要下工夫研究的地方。因

老人像
(右上图)
2015年
69cm × 69cm
纸本设色

巴桑 2014年 90cm x 68cm 纸本设色

巴桑 2014年 90cm x 68cm 纸本设色

其丰富的表情,使他不能简单地用几笔处理,所以每一个人物形象的脸部,他画得都不轻松。严谨的造型、控制的笔墨、神情的捕捉、个性的强调,尤其是光感的引入,使各类人物的神情毕现于纸上。他以一种现代水墨语言的“修辞”方式,拉近自己与所画人物的距离。他在与所画人物对话时,找寻的是最能出落人物精神面貌的技法。彭华竞创造了自己的“腔调”,有现代味,有民族味,有中国画笔墨的时代味。

我认为,几乎任何途径都可以介入创作,或者说创作的含义十分宽泛。从严格意义上说,任何一幅习作也或多或少地带有创作的成分,原因是在习作中渗透了画家的主观感觉和技艺方面的处理。彭华竞的水墨人物写生已不是停留在造型基础训练和笔墨技艺修炼的层面上,而具有“作品化”的特征,更具有独立的审美意义。正如歌德所言:“艺术家在把握住对象那一刻就是在创造对象,因为他从对象中取得了引人入胜的东西,使对象具有了更多的美的价值。”这也是我在彭华竞的水墨人物写生中所感受到的。

(作者系著名出版人、
美术评论家、画家)

青年工人
2015年
68cm × 68cm
纸本设色

老人写生 2015年 90cm × 68cm 纸本设色

矿工建军
2014年
68cm × 68cm
纸本设色

矿工曾仓生
2014年
68cm × 68cm
纸本设色

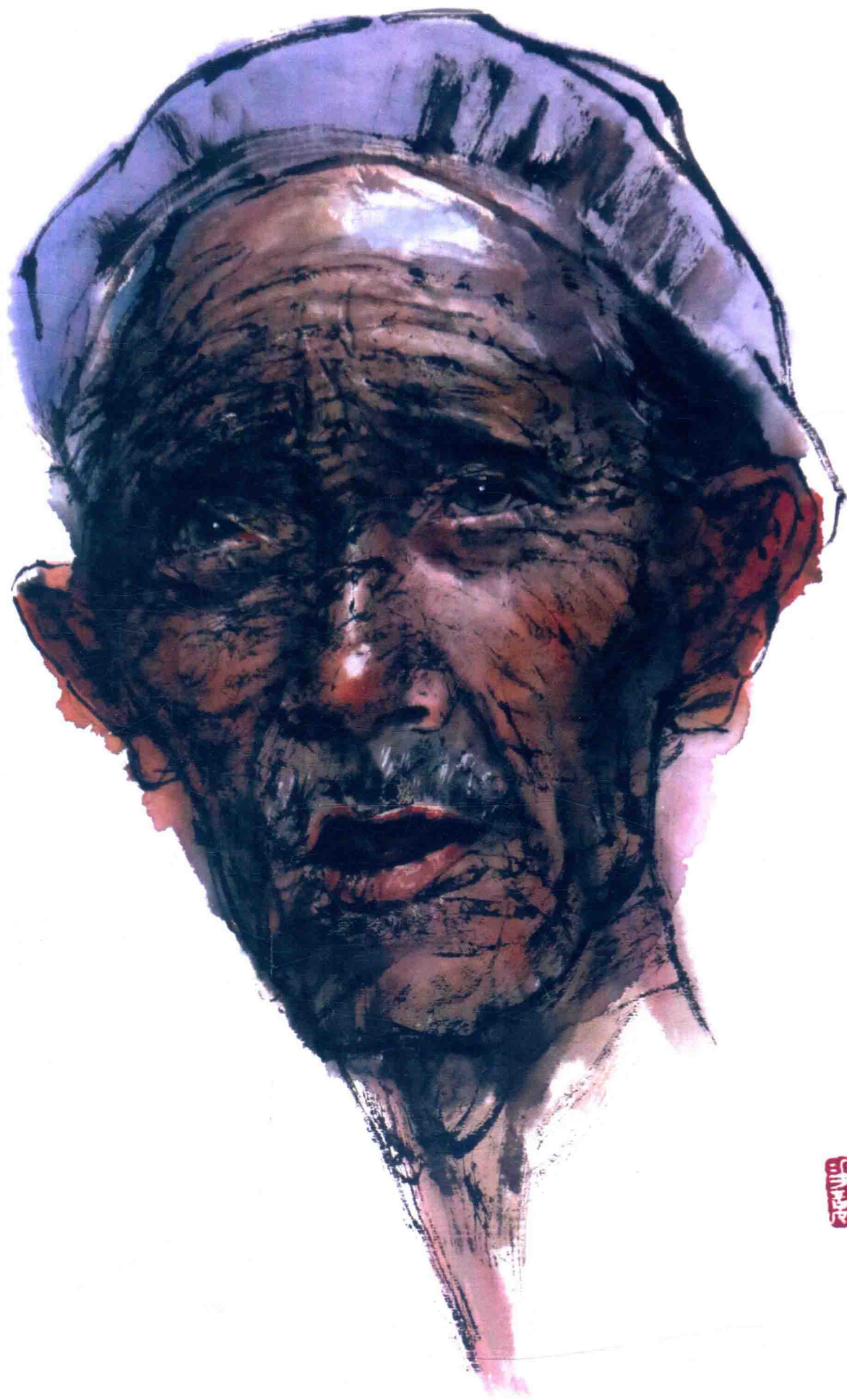

矿工写生
2015 年
68cm × 68cm
纸本设色

矿工写生
2015 年
68cm × 68cm
纸本设色

矿工
写生

老人肖像
2015 年
90cm × 68cm
纸本设色

矿工刘建军
2015年
68cm × 68cm
纸本设色

刘建军
于彤
2015

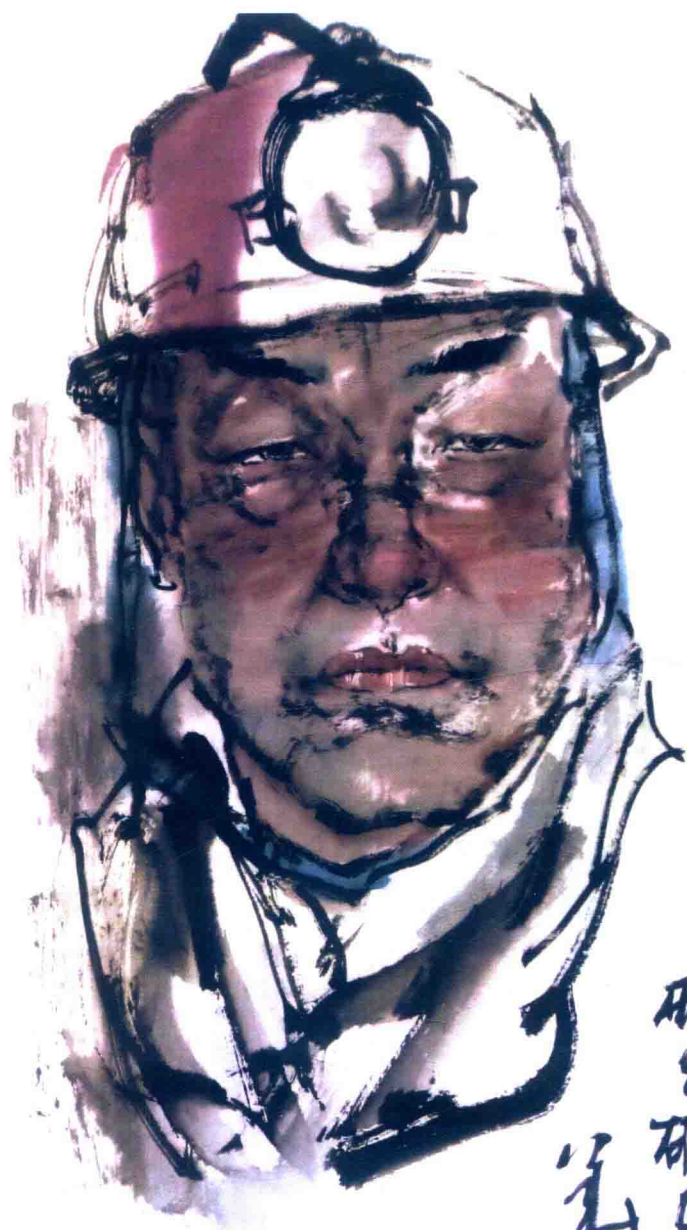
矿工写生
2015年
68cm × 68cm
纸本设色

于彤
2015

男青年肖像 2015年 90cm × 68cm 纸本设色

矿工肖像
2015 年
68cm × 68cm
纸本设色

矿工肖像
彭华竞画

矿工肖像
2015 年
68cm × 68cm
纸本设色

古丽斯坦 2015年 90cm × 68cm 纸本设色

老人肖像 2013年 90cm × 68cm 纸本设色

广西奶奶
2013 年
68cm × 68cm
纸本设色