

SHUI MO XIAO XIANG

美术基础教学分科辅导大全

水墨肖像

王晓辉 著

S H U I M O

肖

2.25
2.2
像

河北美术出版社

美术基础教学分科辅导大全

水墨肖像

王晓辉 著

河北美术出版社

策 划:曹宝泉 郭 涌 苏征凯
责任编辑:苏征凯
封面设计:王晓辉
内文设计:前 院
作品翻拍:敦竹堂 郭 睿

(冀)新登字 002 号

图书在版编目(CIP)数据

水墨肖像/王晓辉著. —石家庄:河北美术出版社, 1999. 2 (2001. 5 重印)
(美术基础教学分科辅导大全)
ISBN 7-5310-1167-0

I. 水… II. 王… III. 水墨画:肖像画-技法(美术) IV
. J212. 25

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第24917号

美术基础教学分科辅导大全 水墨肖像

出版发行 河北美术出版社
地 址 石家庄市和平西路新文里8号
邮政编码 050071
制 版 深圳华新彩印制版有限公司
印 深圳市蛇口南方印刷有限公司
开 本 889毫米×1194毫米 1/16
印 张 4
印 数 5001 - 8000
版 次 1999年2月第1版
印 次 2001年5月第2次印刷

定 价 25元

目 录

序	(1)
一、传统的光环	(1)
二、历史的缺憾	(4)
三、时代命题	(8)
四、生命再延	(12)
五、作品分析	(14)
六、水墨人物画教程	(57)

序

水墨肖像以墨为主色,颜色为辅,主要是通过写生方式运用传统“笔墨”刻画表现现实生活形象(也称水墨人物写生)。其基本技艺法则取源于传统写意人物画、工笔人物画、书法以及山水、花鸟画技法原理,归属水墨人物画学科范畴。是19世纪末,20世纪初形成的绘画式样。

我国传统绘画并入学院美术教育后,水墨肖像写生与传统临习、人物素描等课程合称为中国画水墨人物画专业基础教学科目,是创建当代水墨人物画体系、不断继承、创新和弘扬民族精神的重要标志之一。水墨肖像画受益于科学造型滋养,而生发于民族传统绘画优良的沃土之中,是一个值得进一步研究与观照的水墨话题,尽管他在传统水墨家族中还是一个新面孔。

水墨人物画需要更多反映社会生活,直面人生,关注我们自身,在今天已成为众多有识之士重要的话题。毫无疑问,如果当代水墨人物将其积淀着中国文化精神内涵的笔墨价值借助于当代人的聪慧、意识和观念,在不回避物质性的现代绘画语境创构中使作品更富有人类时代的精神性,是一项十分“具象”又能给自己带来乐趣的工作,也是传统水墨人物画贴近时代并寄寓光大未来不可逾越的变通之路。

为完成这份“具象”工作,关于“意笔人物画”、“写意人物画”、“简笔画”的课题,许多人从多种角度有过精微的阐述。水墨肖像是老话题了,之所以重新提及并以肖像命题,是考虑到其中“具象”成分多一点,谈起来便于与当代众多人的实践与自己的思考相吻合,而不至于重复表达,把老话题当做新课题来思考。

一、传统的光环

1. 传统习惯上水墨人物画都笼统地被称为写意人物画,早期也称简笔画。它是中国画人物画学科中有别于工细赋彩的工笔人物画图像表现方法的类型划分。以图像功能分人物小品、人物肖像及人物画创作;按照图像的表现技法分类有小写意、大写意、兼工带写等;图像形式特征又有抽象、具象绘画之分等等。写意人物画也好、水墨人物画也罢,总之包罗那种“以粗细多变的线条和渗化的墨色为主来表现人物”的最优秀的平面性传统绘画样式。

从实物判断,战国时期的帛画《人物龙凤图》、《人物御龙图》是截至目前我们所能见到的最早的独幅人物画作品,流畅并不精密的线条勾画,浓郁的墨气和稍作锈拙的体态刻画、不做修饰的面部侧面描绘以及略显装饰的背景描述。它与汉墓室壁画十分清楚地展示出传统中国绘画平面化线性造型的本质特征。

三友图
任伯年(清)

人物御龙图
(战国)

人物龙凤图
(战国)

宋初,写意性水墨人物画进一步纯粹了传统平面造型的民族性,并着重强化了以“书”代“画”的书写性质。传世梁楷的《泼墨仙人》、《李白行吟图》、《六祖斫竹图》是这一新辟画种的经典之作。自从宋初石恪《二祖调心图》作品问世以来,以水墨描绘的人物画即以造型夸张、笔墨奔放、洗练、简率、不拘陈法的写意性水墨特征跻身传统绘画之林,写意人物的出现成为水墨画历史上最重要的事件之一。

以情感的直率直接移入绘画动作之中,这种主观意向的直率表述多少使我联想起先民遗存在岩石和陶纹彩绘中那份粗狂的情感冲动,或许正是因为历史的存在,宋代以来这种素洁豪放的“尚意”图式成为人们不断完善自身以期求得个性精神得以不断升华的魔力所在。文人士大夫是倡导这一“尚意”精神的,他们是社会文化的主流,借助于这一外力,元代水墨画大兴,直至明、清两代画坛几乎清一色的水墨作品。梁楷“写意人物画”之后,书法性用笔逐渐完全融合在水墨画的笔情墨趣之中。从艺术语言的突起到审美体系的不断趋同,形成自唐、宋多元化格局以来历史上第一次人物、山水、花鸟画笔墨的合流,完成这一演练的是“尚意”“元军”文人画的阵形。

宋代是我国历史上城市商业最为发达的历史时期之一,形成了多而集中的市民消费阶层,活跃的商业文化市场形成了流动性的绘画商品供求关系,多层次多式样的文化商业需求深刻影响了宫廷画家、职业画家及民间画工的创作动态,为此画家们要不断求新、求变,或一专多能以适需求。因此,人物画作品或工密严谨或劲遒简洁,从市井风情到乡村风俗,从小品画到全景画,从历史故事到表现文人仪貌,绘事一派繁荣俱兴。两宋历时三百余年,绘画始终保持着昌盛的势态,宽松的学术氛围成就了一切富有创造力的探求与创变,继唐代水墨山水之后,水墨人物画趁势突起自在情理之中。

事实上宋代写意人物画的寿命非常短暂,日后传到日本成了道释画的膜拜之物。在一时还拿不出更早的水墨人物画作品时,我们的寻源工作也只好停留在这个商贸发达的宋代。“写意人物画”几成绝响。令后人无法逾越,成为永远光耀我们的传统光环。

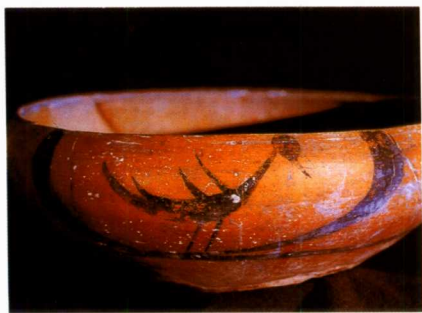
2.“尚意”的情景在元、明、清各代大部分时间也都如此。高人雅士游艺翰墨,着眼于那些有形的市井乡俗之气,显不如放情于自然山水或是花花草草、鸟虫、竹石那样便于“尚意”来的畅快。作画尤如戏墨时而笔尽意足又想到什么的时候,还可借笔中残墨赋作诗句,画面上下瞬时浑然,一举便可两得。这种绘画样式就是历史所称的诗、书、画、印为一体的文人画艺术境界。在当代有新文人画、写意小品人物画、写意花鸟画多与此呼

泼墨仙人 梁楷(宋)

二祖调心图
石恪(宋)

彩陶钵绘鸟纹
(新石器时代)

采薇图(局部)
李唐(宋)

杨竹西小像卷(局部)王绎
倪瓒(元)

应。虽然,文人画这种“尚意”理念使得中国水墨绘画体系彻悟到了笔墨的自觉,融诗、书、画、印为一体的书画格局也进一步强化了绘画的平面视觉效果。在人物、山水、花鸟笔墨价值进一步趋同的同时,人物画水墨语言也得到了提高,写意人物的笔墨较之宋代笔多墨少越趋笔线完美,这在很大程度上弥补了人物画先天造型的不足,同时人物由室内走向室外走进了自然,在人物画再度成为人们的视觉中心之前填充了视野的空间。李唐《采薇图》,王绎《杨竹西小像》是这一时期典型范例。

明代后期,吴伟、陈洪绶、曾鲸等造型高人的出现使得深处沉寂的人物画在造型、笔墨方面获得了新的生机,人物造型的解惑,肖像写真画的重构大大显示了水墨人物画的中兴之相。

16世纪欧洲圣像画由传教士携来中国,这必然会影响包括水墨人物在内的一切传统的造型及绘画用色的观念。不过这种推测是三百年之后在海派的绘画实践中才得以显见。

颇具影响的“波臣派”是我国绘画史上第一个也是惟一的以肖像画著称得名的艺术现象。明代曾鲸,号波臣,以肖像写真画称雄画坛,进一步丰富和提高了民间肖像写真画的表现手法和技艺水准。画史称曾鲸的肖像画“如镜取影,妙得神情。其赋色淹润,点睛生动,虽在楮素,盼睐颦笑,咄咄逼真”。我们通过其作品《王时敏小像》、《张卿子像图轴》浅淡明快、巧施明暗、极具生活化的人物形象刻画,可以深得这一派别历史价值的指向了。

清代在“波臣派”为基础的肖像画家群体之外,陆续有多名欧洲的肖像画师奉诏进京供奉内廷,形成历史上前所未有的中西绘画的“合流”,此间不乏描绘君臣肖像,反映政治、军事活动及以反映其他社会生活的写实巨作,开辟了一个与传统绘画审美意趣实不相符的绘画风格。其历史意义以及对水墨肖像画的积极作用是意味深长的,有待进一步研究。

此时,水墨人物画的发展仍是步履蹒跚,画坛主流艺术倾向仍是文人士大夫寄情山水、花鸟水墨一派的袭古之风,画坛由此引发了一场面对“四王”“正统派”傲岸不驯的水墨革新热潮,正统派面临“偏”“怪”水墨学风的挑战。宽泛的学风醒润着人物画风,求得自如挥洒、疏狂拙古的笔法,尤以金农、罗聘为主,人物、山水、花鸟兼得;黄慎、闵贞笔墨奇纵,气节豪迈,大墨精写,巧于构思令人回味;华岳人物能工能写,笔秀轻灵,自成家格;也有清代仕女,多以隽秀为特色,纤弱俏妍,细眉柳眼,情态可掬。

文人画与民间绘画在不同领域、不同范围内的结合,产生了形、意、趣的多种趋向是清代水墨人物画的

王时敏小像
曾鲸(明)

自画像
金农(清)

基本面貌。客观地说,清末之前的水墨人物画没能在技术和风格创新以外发生根本性变化。

有幸的是清末任伯年的写意人物画特别是水墨写真创作使我们看到了水墨人物画新的希望。

任伯年出生于民间艺人商贩之家,少年从艺学徒,师承任熊,并与任薰、任预世称“海上四任”,以任伯年影响最大。肖像画《吴昌硕像》、《虚谷像》等,多以名人为描绘对象,造型准确生动,线条疏密有序,取舍有致。形象刻画以民间肖像画为基础,借以科学的观察方法,采用意趣多变、娴熟的传统笔墨,表现现实的人生百态。他以水墨肖像画的成就赢得了“一代绘画巨匠”之殊荣,为20世纪水墨肖像画的产生发展奠定了坚实的基础。

任伯年开创了水墨肖像画这一新的水墨人物画种,是在强调写真“肖似”的基础上,对不同的描绘对象有着不同的艺术处理方式,人物从局部到整体,从笔墨到用色,都体现着完美的视觉效果,与宋代梁楷的写意人物画形成一头一尾,一个寓意一个写实的历史对应关系,完整了水墨人物画的格局,更现实的是,以任氏完美的艺术成就,在19世纪不无缺憾的中国美术史中,增添了几分令人欣慰的色彩。

二、历史的缺憾

1. “写人不准以法度,指少节,臂腿如直角,身不能使转,头不能仰面侧视,手不能向画面而伸。无论童子,一笑就老,……”这是徐悲鸿先生对文人画现状的感叹。

这种认识随着我们对传统的研究,对当代水墨人物造型深意把握的不断深化而变得明确起来,以水墨塑造人物至少应有两个基本的规定性:其一,使用平面性线型笔墨;其二,把握人物造型。没有这个整体把握,水墨人物就不成为一种话题,或是失去其中任何一组条件也会有损于水墨人物画大命题的完整性,造成理解功能障碍。

这里,不想陷入理论的是非,但要确诊人物肖像命题的意义就很难不对传统水墨人物画的明显病症进行会诊。一方面水墨人物得益于传统写意水墨人物的滋养,在现代社会中得到空前的发展,艺术实践还必须遵循确已认定的传统规定性;另一方面又要求实践者都必须做出苦行的努力去塑造出感人的生活形象,令我们不适也无法回避的便是这种近乎悖论式的命题法则。之所以如此,是源于历史对造型疏忽的同时也造成“笔墨”的功能障碍。

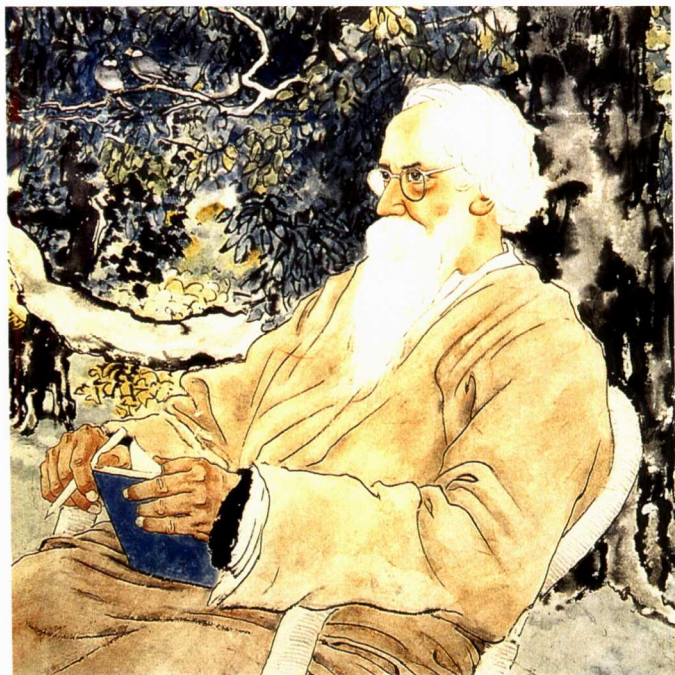
前述表明,以墨线为主的人物帛画是从战国、两汉得以发展成为中国绘画历史上最早的画种,经晋、唐演变成成为赋彩的工笔人物,宋代大写意简笔水墨人物达

丁敬像轴
罗聘(清)

葛仲华像图 任伯年(清)

泰戈尔像 徐悲鸿

门卫（东汉）

供食人（五代）

到一个短暂的鼎盛之后因水墨山水、花鸟倍受青睐而失宠,直到明清水墨人物画一切可操作的技艺都来源于山水、花鸟笔意,因此传统水墨人物自身的语言就呈先天不足。另外中国古代有三大绘画体系——院体画、文人画、民间画,它们都程度不同地存在着对造型的疏忽,民间画师自不必说,素以恪守“形似”“格法”著称的宋代院体画家,在水墨画时代到来之后,便与文人画一拍即合,也疏远了严谨理想性造型审美的理念,水墨画审美标准从最初以一种主观意象介入对物象的把握,在构筑简约的同时观照作者的精神性,进而深化为造型远离物象形似,以书写性审美,论形“不与儿童邻”的笔韵墨趣之意。基于这种笔墨“尚意”纯粹精神性的进一步扩充,使原本就营养不良的“人物”日见衰弱成为山水的点缀之物,消失在苍茫的旷野之中。

形的简化,必定与笔墨审美价值上扬成正比。笔墨审美标准的高位走势则促成中国绘画固守程式化险境,阻隔了水墨人物绘画贴近造型而进一步走近艺术自律的循环之旅。还不仅如此,近乎调侃的业余性绘画仗以文人强大的势力,以其咄咄逼人的“出世”哲学命题,将作品的精神性无限张扬,致使唐、宋精研深刻的现实主义理想性造型绘画断送了前程,许多堪称人类瑰宝的绘画珍品,被锁定在唐、宋两朝。唐、宋之后再没有出现感人的艺术形象,更与生活形象无缘,水墨人物画由此长期领教了“画鬼易,画人难”的确凿说教。相比唐、宋绘事沮丧,水墨人物咎由自取的惨淡现实实在是不值得一提,故而也不会令人费解:水墨人物除了简易的行囊和极为省时的即兴之作就不该有什么奢望了!学习水墨人物画还画素描?尽管现代人所提的后一个问题已成过去,但解答这一个问题则用尽许多前辈艺术家半生的经历,这真的让人笑都笑不起来。

传统人物画的缺憾已十分明显,归结一点,最终是以造型的坠落而失去人物画长期称雄画坛的历史地位。

2. 客观地说,传统“写意人物画”无需走进“具象”的队列之中,试想如果我们将任氏肖像的比例、人物造型的深度来表现闵贞《醉八仙》,那就失去了意趣的特征。显然写意人物画一出现,就同山水一道接受了文人画的审美要求,一切造型、用笔、用墨的原则都在尚意的法度之下绝非偶然,作为传统绘画样式,有其独立的审美观念。若将写意的笔墨符合了严谨形体,自然就会妨碍书法性流畅的用笔与畅神的墨趣,写意画受其艺术观念的制约,决定了自身造型价值取向。

其一,艺术观念决定了造型。

其二,是绘画题材。尤以人为题材的人物画,宋元之后始终没有成为绘画的选择,而多以神话故事、道释、鬼神、女仙为题材。强化精神性的文人,笔墨常以这

进食图(砖画)(南北朝)

醉八仙 闵贞(清)

八子观灯图轴 闵贞(清)

渔翁渔妇图 黄慎(清)

酸寒尉像轴 任伯年(清)

肖像 任伯年(清)

些能施展“轻形重意”的题材为表现内容,去即兴发挥。相比唐、宋工笔人物画题材较水墨人物画多,对造型的要求也就最高。

其三,方法的欠缺是影响水墨人物画造型的重要因素。中国绘画史中不乏深邃的美术著作,中国现存七百余种,仅明代就有五百余种,但很少有涉足人物造型的研究论著。造型法多是以民间口头的形式流传下来。试想,如果继唐、五代、宋之后中国画坛能引入科学的造型方法,工笔人物画或许不会“随波逐流”,显然没有科学的方法,一切关于造型的奢望面对文人画“尚意”美学观念都是软弱无力的。

其四,社会需要,即普遍的大众接受心理因素决定了绘画造型的审美需求。任何一个国家的绘画造型都是从平面性、装饰性走向立体的写实性。中国早期绘画把握人物基本比例的水平是高于别国的,而美学思想的定位也早于任何国家,使我们的绘画更像一个早熟儿。再以《人物龙凤图》为例,绘画的平面性方便了叙事性要求,作品一上一下、一头一尾所有的摆放都有指意,欣赏的方式在于读,在于联想。其实古代人很少真的表现自然,作品中的天空从来没有出现过飘浮的云朵,这是因为平面性绘画要示意山高,云则位低,以此类推。不需自然真实空间的绘画,自然不必问津万物宇宙造型的法则。接受者也习惯了这种思维方式,一切靠感觉,凡事不做深究,形成一种模糊的思维方式。中国绘画千年一面也自有道理。

其五,工具材质同样是影响绘画造型的显要因素。在世界绘画语言中,中国的水墨画,是最讲工具材质技法的绘画,但毛笔与宣纸不以中国画家专用,而是古人常备的普通书写工具。与西方不同,我们的工具与材质制作向来不以绘画目的为前提,故而中国画没有推动工具材质革新的因子,也就不会理会新的绘画材质对造型艺术的作用。

其六,章法、制作形式是影响技艺、造型的特别因素。这个问题在西画中肯定不存在,写意画是“直接”性画法,有不可更改性。“经营位置”以及对物象的把握要胸有成竹,由此,写意造型经营构成都有归类,可变性很小。另外,纸的成幅是可变的,笔的选择则是有限的,大幅章法的板墙式直竖操作造型,不同于桌案斗尺水平行笔玩形。既定的传统笔墨技艺时常制约造型以及不同章法需求。

三、时代命题

1. 就水墨人物画整体而言,以科学的造型借助优秀的笔墨表述完成对“对象”的塑造是必然的归宿,现在的“当务之急”是以水墨肖像为基础建构一种难度系

流民图(局部) 蒋兆和

粒粒皆辛苦 方增先

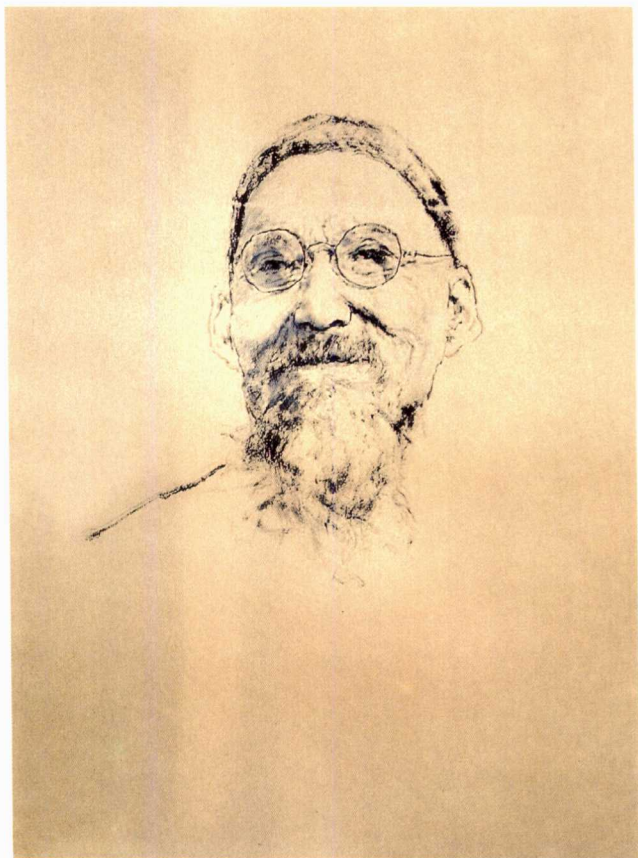

一子一辈
一面第一

一辈子第一回 杨之光

黄宾虹 王子武

数更大而不是被简化的笔墨视觉,这不仅仅是“人物画”的自觉,也是时代的需要。

水墨肖像画从19世纪末到本世纪前半叶,水墨肖像画得到了空前发展,这个命题促动了关于中国画改革的一系列问题,“形”与“神”的争辩又进行了半个世纪,可称得上世纪之争。

随着这一争辩,时代的脉络时常跌荡起伏,其实关于水墨人物画继承与创新、传统与现代这种必然的争论,又总是以水墨人物画不断走进时代、贴近生活与社会为新的增长点而不断提出和解决更多的更接近艺术本质的问题。

饶有意味的是,争论的焦点是围绕写意人物画而不是工笔人物的发展问题上。一幅写意人物画作品既要有传统笔墨完美的形式高度,又要求所表现的人物个性形象合乎时代完美的审美要求。显然,这不是“写意”可以完成的。假定传统“笔墨”是一个定量,无论一切造型的原则如何来唆使这个“笔墨”现实的情景也会好得多。恰恰工笔人物的“线”就如同我们对“笔墨”的假定一样是一个相对的“定量”,只要线存在,无论形走到哪里都似乎有情可原。时代的“笔墨”要求自是不同于传统对作品的要求,一种一定要关注“造型”的笔墨样式即可呼之欲出了。

其实现代人远没过去那么刻薄,半个世纪以来无论是中国自然科学、社会科学,还是人文科学的高速进程促成人们以发展的思辨方式去看待自己熟悉的或不熟悉的事物。素描、油画、电影都是西方的东西,也都被接受了。但惟独“笔”“墨”与人物的“造型”就如同革新传统“伦理”观念一样难以得到共鸣。原因就在于“笔墨”与“造型”都不是一个定量,水墨人物如前文所述,在一个世纪以前,它没有独立的语言系统,“笔墨”是间接取源于传统山水、花鸟、书法艺术,因此,关于对“人”的“笔墨”没有常量更无定量可度。“水墨人物”的“造型”更是一个十分崭新的事物,“造型”更是一个发展的变量。故此“水墨”与“造型”被摆放在我们面前,一个是“精神”的,一个是“科学”的,如何使二者完美地不成为问题呢?对水墨而言是解决“人”的问题,对“人物”而言是解决“笔墨”的问题。其实解决这一问题当代已呈现出各种可能,不过在我们看到成果之前,让我们先来确定:水墨肖像是解决这些难题的一个极为现实可行的基本命题。对水墨肖像的研究是当代水墨人物画发展的基础,把握了这个问题才算真正把握了水墨人物画创作问题。这是一个不可忽略的积累过程。其实,我们已在这个征途之中,半个世纪以前,水墨人物画就是首先以水墨肖像突破发展为契机,启动了现代进程。

2. 以蒋兆和水墨肖像画创作《流民图》为标志,“以西法之长补己之短”的革新悄然展开。现代水墨肖

人民和总理 周思聪

万语千言 郭全忠

像造型是在传统的基础上,部分吸收西画素描做为研究造型的组成部分,笔墨表现体形结构、笔墨服务于造型,对人物形神的刻画,成为艺术表现新的内容,反映活生生的现实生活成为作品的主要目的。这一高昂的带有普遍意义的实践精神同时也启动了其他艺术门类向新时期的转换。实践给我带来的重要启示是:一、人物“造型”通过象征中国文化精神的“笔墨”去转述有了可能。二、“精神”通过借助“具象”审美更益于充分地体现主题思想的深化。三、科学造型是促进水墨肖像画发展的根本前提条件。

建国后,众多优秀的水墨人物创作大多借助于水墨肖像创作的形式来表现。由于创作者大多经过严格的传统绘画和严格的学院素描造型训练,用传统水墨语言把握人物的“形似”取得了令人骄傲的突破性成果,60年代以黄胄、李震坚、方增先、王盛烈、刘文西、杨之光等一批技艺成熟、风采各异的水墨人物画家为代表,以生活为源泉,以造型为本,或重笔墨或重表现形式或以题材为重视表现时代精神面貌为突破点,创作出不少优秀的以肖像画命题的水墨人物画创作作品。

这一时期作品有着鲜明深刻的时代特色,给我们留下了不可磨灭的印象。

启示:一、对肖像画造型的深入研究扩大了水墨人物画创作语言表现的空间。二、肖像式的现实主义创作是当代人物画继承与发展的动力之源。三、学院美术教育是促进水墨人物画发展的生力军。

七八十年代又陆续涌现出当代一批杰出的水墨肖像画家,卢沉、周思聪、刘国辉、王子武、林墉、谢志高、冯远、赵奇、李伯安等,他们以其明确的地域性艺术风格和完美的形象塑造,进一步完善了现实主义创作的美学思想,将具象性水墨人物画推向了一个全新的阶段。

启示:一、水墨人物造型并不以牺牲“笔墨”审美为代价。多种完美的艺术追求充分显示了“笔墨”的不可替代性。二、“笔墨”与“造型”二者互为作用,“笔墨”在新的“造型”环境中获得生机。严谨完美的实践不会丧失自我。三、广泛的实践与理论的完备标志着具象现实主义创作进入了成熟的多元化时代。

进入九十年代,水墨语言进入现代语境,富有时代精神的年轻画家在深入研习传统语言基础上,重新估价传统,以极大的责任心和强烈的实践热情进行了水墨肖像造型的语言探索,是现代水墨人物画创作值得借鉴的典范之举。

一种强悍的个性化实践,标榜“水墨”概念的彻底性,将他们自己推进了现代进程。田黎明、刘庆和、王璜、刘进安、梁占岩、毕建勋、纪京宁、叶文夫等众多水

习作 刘国辉

三月风 冯远

墨画家为典范,在驾驭人物肖像语言表现上已进入随心所欲的境界,人物画多元化发展已成为定局,水墨的实验性价值有了进一步升值的可能。这标志着水墨人物画从具象写实已进入具象表现阶段。

四、生命再延

1. 现实主义创作是我国绘画艺术创作的主流,具有浓郁现实主义精神的水墨肖像从传统水墨中走来,自然担负着超乎寻常的历史重任。人物画说到底还是研究人表现人的艺术问题,传统留给水墨人物拿来就用的没有几招,应该说水墨人物画并没有值得炫耀的历史,如果要继续走下去的话我们才刚刚落下第一步。现在正视这一点非常重要。

的确,以水墨刻画人的绘画史非常短暂,学院的水墨人物教育还不够一个来回。如果以历史的线条看现代水墨艺术指向最明确的还是水墨人物肖像艺术的产生与发展,较山水、花鸟、书法成就为最高,这是一个不容争议的事实。因此,水墨肖像绘画在承载水墨人物画创作重负的同时其自身独立的审美价值也在不断升值。历史短,给艺术带来发展的空间;分歧,给实践带来创造的方便。

水墨人物画的光耀与缺憾给我们建立了一个动态的立体思维空间。卓越的绘画传统无时不存在于我们的意识形态之中,并在我们全部的绘画游戏法则之中,来服从于潜在的成果所需,而成为我们可统领的筹码,这是对那些已知的“知识”而言。但无论你处在认识过程的哪一点上,诸如“观念”“知识”的掌握,“造型”“技巧”学习等。如果不能将其发生在新的研究方向中去“转译”一下,那么,我们发生在水墨人物里一切期望也都是不可能的,或许本来有益的知识也即会遭到遗弃。另一方面,对于知识的“知者”来说,也会遇到一个普通的问题即如何将“有价值”的东西及时地“转价”成为现在时。这该是美术教育的最好结果。

2. 水墨人物纳入学院美术教育开启了传统绘画科学造型的大门,催生了水墨人物切入现实生活的现代形象。

水墨肖像的命题就来源于具象绘画理念。笔墨技能主要是通过对模特写生来完成,是水墨人物专业由中西综合基础训练向人物画创作过渡的中间环节,是归纳传统技能、转换表述语言的水墨基础造型训练的重要科目。

之所以说“重要”,表现在五个方面:

一、写生是人物画专业学习课时公用最多的科目。

二、是检验学生驾驭综合传统笔墨语言能力的手段。

三、是不断借用与修正素描一般造型观念的特殊

造型方式。

四、在水墨画语言系统中,肖像写生是一个相对独立的语言子系统,有其独立的审美价值。

五、是形成艺术风格的积累过程。不仅是水墨人物发展的基础,同时是中国画走向未来的窗口。

系统的水墨人物教学是实施科学教学的基础。现代美术教育发生于信息媒介发达的现代社会,教育强大的权威性功能不仅在于传授有意义的东西,而且也在于将有意义的东西“转价”到现实的应用之中……所有这些话题都是为构筑“水墨肖像”造型体系框架寻找理由,为此在求助“传统”以及“现代”的用词时我们已落入现代观念之中了。

人民歌手
韩国榛

沟里人
刘文西

肖像写生 王晓辉