大家講堂

刘国辉人物卷

创作篇

DANGDAI GUOHUA DAJIA FANBEN JIANSHANG

当代国画大家范本鉴赏

Daijia Jiangtang

时代出版传媒股份有限公司
安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

需要全本请访问 www.ertongbook.com

大家講堂

刘国辉人物卷

创作篇 当代国画大家范本鉴赏 DANGDAI GUOHUA DAJIA FANBEN JIANSHANG

主编 许晓生

编者按

中国画，以其强烈的民族文化特色独秀于世界画坛。究其画面样式上的特点，除了它的收敛众景、计白守黑的构图法则之外，还有一个就是通过丰富多彩、诡谲变幻的笔墨语言表达出独有的画面效果。

笔墨，是中国画技法和理论上的术语，亦可作为中国画技法的总称。单从技法方面来说，“笔”是指勾勒、皴点等笔法，“墨”是指破、积、烘、染等墨法。北宋韩拙在《山水纯全集》一书中曾说道：“笔以立其形质，墨以分其阴阳。”笔墨必须有机结合，相互映发，才能完美地表现物象，表达意境，使画作神形兼备、气韵生动。“离墨则无笔，离笔则无墨”，两者相依，不可分开。要使画面线条富有变化，必先讲究运笔，运笔时作者要掌握轻重、快慢、偏正、曲直等方法。毛笔特有的笔锋给画家提供用武的“利器”，正、侧、顺、逆、轻、重、虚、实全仗笔尖锋芒来尽显“筋、肉、骨、气”四势。而墨则被认为具有“五色”。用浓、淡、干、湿之墨，使烘、染、破、积诸法在一方纸上尽显劲健、柔婉、飞纵、凝重之神韵。笔墨之间既有不同之处，也有统一的“切点”。但凡有成就的中国画家，总是在掌握了一定笔墨技巧与笔墨规律后吐故纳新、不断发展，进行艺术创作，而不是误入笔墨的迷宫，苦苦找不到出路。笔墨之道是一个永恒的话题，只有锲而不舍、聚精会神者才能在这条道路上艰辛地走下去。

笔墨当随时代。近代和现代的中国画家们在继承中国画笔墨优秀传统的基础上，又尽情地发挥中国画的笔墨特长，探索和革新中国画的笔墨语言，先后涌现了吴昌硕、齐白石、黄宾虹、张大千等诸位大师。他们在风格迥异的艺术创作中，凝神酣畅地表达了中国画传统笔墨的强烈个性和民族精神。而在当代，亦有着许多优秀的中国画家在继承传统笔墨精髓的同时，不断地追求中国画笔墨革新发展的可能性，其中不乏已有大家风范之作。故此，本丛书邀请当代中国画坛多位享有盛誉，以笔墨精妙而著称的国画家参与，展示中国画的笔墨所在，解读笔墨传统与创新之间的脉络，精巧地还原原作神韵并加以学术点评，以飨读者，并期望能推动公众对中国画的进一步理解。

刘国辉的水墨人物画创作，立足当下，以平稳、厚重、沉着而富于气格、韵味、人格化的笔墨语言，重构人物画在现代情境中的审美特质和审美价值。他那强烈的历史使命感和社会人文关怀，以及自我意识的艺术洞察和艺术敏感，演化成一种创作的冲动和欲望，去释读“现实的实在”——人：人的本质属性和人的本体之美。由此，在他的人物画中，平凡的现代人有着不平凡的美，那是经加工、提炼、升华后的一种重新创造，对笔墨语言的表现性、继承性和可变性的再认识。

画语录

刘国辉

写实人物画是人物画中的主体，要永远作为主要方向去研究。

现实的人物画不是历史上那个文人画的延续，它是另一种新的东西，

它可以而且应该接受文人画的遗产，诸如笔墨，但无须受它的摆布，“道不同不相为谋”。

与社会学完全分离并非是人物画的福音。

人物画要关注人生，不要仅变成休闲的小把玩。

我们之要学习笔墨是因为也仅仅是因为它有益于今天的创造，而不是其他。笔墨具有表现性、继承性和可变性。

写意人物画的写实到底能走多远？它与西画的写实的临界在哪里？

写生，是人物画的基本功。

风格不是一种一成不变的手法，而是贯穿始终的生命状态。

变形是主动的，有根据的。

形象是写实人物画的生命。

修行　180cm × 97cm　纸本设色　2010年

日子　168cm × 153cm　纸本设色　2003年

炕上的奶奶　120cm × 68cm　纸本设色　2002年

星期天　180cm × 97cm　纸本设色　2010年

玫瑰　180cm × 97cm　纸本设色　2010年

岳飞奉诏班师图　220cm × 400cm　纸本设色　1981年

岳飛庫詔
殉師圖
一九八二年夏於杭州

我家住在黄土高坡　180cm × 194cm　纸本设色　2005年

老树　153cm × 168cm　纸本设色　1998年

无风的下午　180cm × 194cm　纸本水墨　2007年

喜庆的日子　180cm × 194cm　纸本设色　1998年

三秦父老　180cm × 291cm　纸本设色　1998年

茉莉花　68cm × 45cm　纸本设色　1981年