大家讀堂

刘国辉人物写生篇

当代国画大家范本鉴赏

DANGDAI GUOHUA DAJIA FANBEN JIANSHANG

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

刘国辉人物写生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。

如果说水墨人物画创作是画家刘国辉精心构置之作，那么写生之作之于刘国辉则是“生活日记”，代表的是另一种“精心”——捕捉人物瞬间的精神状态和生命气息，也是表达自我瞬间感受的最为直接和有效的方式，而共同构成的是画家勾勒人之生命特质的过程，亦是他艺术创作的重要组成部分。他的写生之作，笔墨之运气，力度、速度、向度和厚度，游刃自如，强调对现代人之精神内质和个性特征的刻画，每一笔每一划无不凝聚和沉淀着他深厚的情感诉求和表达。

画语录

刘国辉

把写生当作西方人的专利，那是一种善意的误解。

在我们自己的历史典籍中和传世作品里并不难找到这样的佐证，其实人物画的写生出现得很早，是先于山水和花鸟的。只是到了封建时代的后期，中国的绘画几乎完全沦为文人游戏的时候，写生才从这儿逃亡了。绘画远离了现实世界，它不再需要现实世界的印证，“画得像”的技术被高雅的文人贵族从绘画领地逐出，贬归于地位低下的画工的活计了。

对写生的再度重视，那是“五四”以后的事，“五四”先贤们引进了西方式的写生观念和科学的观察方法，从而使中国的绘画有了很大的变化。对于这种变化的见仁见智是难免的，在这篇短文里我却无意卷入这一场论争。

然而，这一百年的艺术的巨大变化是无法否定的。我以为，这一百年的绘画，特别是人物画的发展，无论给予怎样高的评价都不为过，它超过了历史上的任何时期。

写生的生存是有足够理由的。

水墨写生与素描写生一样，仍然是今天各类美术院校中国画人物画教学的基础课程。它把素描（慢写、速写、默写）和经过对传统作品的临摹（山水、花鸟、人物）初步获得的传统技法，通过水墨写生将其结合起来，存活下来。这种从素描表现过渡到笔墨表现的过程，是一个必要的阶梯，是学习链上不可或缺的环节。

在初级阶段，要求用笔墨的言谈方式去表现人物的结构、形体关系和空间存在等等，这无疑更多地倾向于技术层面，而高年级则要更多地注意个性的张扬和情感的释放，把近似肖像画的要求导入课程：形象刻画的深刻、表现形式的完美以及在表现不同对象时所需要的表述语言的多样性，加大了艺术的总体容量。

水墨写生并非只是年青学子的专业学科，对于成熟的人物画家来说，经常做些对人写生的水墨作业也是大有好处的，对于人物的精深表现单靠观察和默写是远远不够的。画家在经常性的写生里就有可能在与不断遭遇的各种人物的生命交流中，激活创造的热情和萌发新的表现方法，这常常是在画室中单靠冥思苦想所难以获得的。

由于地域的不同和文化背景的差异，各个院校在水墨写生的教学中都会带有自己的特色，这种大同中的小异，组成了一个“和而不同”的多彩世界，反映了传统文化在发展中的生动态势。

03

冯旋　180cm × 97cm　纸本设色　2008年

新来的女大学生　136cm × 68cm　纸本设色　2001年

温州来的校长　136cm × 68cm　纸本设色　1997年

袁来和钟宝珠　180cm × 97cm　纸本设色　2009年

人物班的两位温同学　180cm × 97cm　纸本设色　2009年

何同学　180cm × 97cm　纸本水墨　2008年

徐茜　150cm × 82cm　纸本设色　2011年

客串模特儿　180cm × 97cm　纸本水墨　2007年

二个穿绿衣的女子　180cm × 97cm　纸本设色　2007年

博士生课上的盛老师　136cm × 68cm　纸本水墨　2004年

画不像的吴冠华　136cm × 68cm　纸本水墨　2003年

花樣年華
我們學院的女生
丁亥初夏湖上長興
之軒周輝畫
蔡虹
觀亮

花样年华　180cm × 194cm　纸本水墨　2007年

俏娜　136cm × 68cm　纸本水墨　2003年