大家講堂

刘佳 国画人物卷 写生篇

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

研究生　36cm×27cm　纸本设色　2011年

图书在版编目（CIP）数据

大家讲堂. 刘佳国画人物卷. 写生篇 / 许晓生主编. — 合肥 : 安徽美术出版社, 2012.3
ISBN 978-7-5398-3177-0

Ⅰ. ①大… Ⅱ. ①许… Ⅲ. ①中国画：人物画－鉴赏－中国－现代 Ⅳ. ①J212.05

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第023997号

封面题字：饶宗颐
总 策 划：许晓生　　出 版 人：郑　可
选题策划：马　涛　　责任校对：司开江　林晓晓
主　　编：许晓生　　特约编辑：王　艾　陶美坚
副 主 编：林润鸿　　何丹萍　杨若冰
　　王　艾　　设　　计：广州鲁逸
责任编辑：赵启芳　　责任印制：李建森　徐海燕

大家讲堂·刘佳国画人物卷·写生篇

出版发行：时代出版传媒股份有限公司
　　安徽美术出版社（http://www.ahmscbs.com）
社　　址：合肥市政务文化新区翡翠路1118号出版传媒广场14层
邮政编码：230071
营 销 部：0551-3533604（省内）　0551-3533607（省外）
经　　销：全国新华书店
印　　刷：佛山市华禹彩印有限公司
开　　本：787mm×1092mm　1/4
印　　张：7
印　　数：5000册
书　　号：ISBN 978-7-5398-3177-0
2012年3月第1版　　2012年3月第1次印刷
定价：48.00元

*如发现印装质量问题，请与我社营销部联系调换。
*版权所有·侵权必究
*本社法律顾问：安徽承义律师事务所孙卫东律师

庚寅年
刘佳写生

Liu Jia

刘佳

刘佳，现为中国美术家协会会员，第十届全国青年联合会委员，苏州大学艺术学院美术系主任、副教授、硕士生导师，文化部青联美术委员会副秘书长。

大家講堂

刘佳

国画人物卷

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，必先讲究用笔，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，总是掌握了一定笔墨技巧与笔墨规律吐故纳新不断发展，才能很好地进行艺术创作，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。

扎根生活，关注人生，是刘佳所坚持的艺术态度。而写生正是观察生活、感悟人生的通途。在刘佳看来，写生亦是一种创作。他竭力在每张写生作品中融入自身的理解、感受，赋予作品以独特的审美价值，使之具有与创作同样的生命力。在当代语境下，如何运用水墨语言对“人”进行研究和表达，是水墨人物画家的努力方向。而刘佳一直在真诚地反映生活，描写新形态下的人。在这过程中去发展完善表现方法和表现语言，在作品中实现西方造型与传统笔墨的结合，写实技法与写意精神的统一。

画语录

刘佳

做学生时最想上的课就是水墨人物画的写生课了，现在做了老师仍然是每天和学生一起在课堂上画写生，这当然是有一份快乐在其中，更重要的是人物画写生在中国画创作中所具有的重要性。

中国的传统绘画，是以真实自然为美的标准，主张“写真”。而中国人物画写生的出现更是早于山水画、花鸟画。相传战国时期的敬君即擅默写肖像，到汉代宫廷中就设有“尚方画工”，专为皇帝画宫女的肖像，供皇帝按照所画“召幸之”。到了宋代更有画工，特地在街坊设棚为来往行人“写真”，画工作肖像画时，都用框架绷绢素来描绘，“争求写真者，无日间断”。

当代中国水墨人物画写生是高等美术院校一门重要的基础课程，也是美术创作必须具备的手段之一。中国水墨人物画写生是用中国画笔墨的艺术语言来反映对象形象的训练手段，而艺术家应该以真诚的态度来对待每一张写生作品，竭力在每一张写生作品中充分表现出自己的感受与风格，塑造成为一件完整的艺术作品，并赋予作品独立与独特的欣赏价值，使之具有“创作”作品同样的生动性和生命力。因此水墨人物画写生是人物画画家感受生活、记录生活、表现生活的一个重要手段，也是一个研究、思考的过程，是锤炼艺术个性最为直接的一种方法。

当代中国水墨人物画的现实主义创作方法并非是放之四海而皆准的普遍原则，但现实主义作品应该是主流的、健康向上的，当代也涌现了许多在艺术史上熠熠发光的精彩作品。然而，现实主义作品的创作需要高超的技术手段的支持。因此，艺术家必须从写生过程中提炼创作手段，提炼绘画艺术的个性风格。水墨人物画写生具有它不可替代的作用。

水墨人物画写生中的个性风格是艺术家思想感情和各方面修养的自然流露，是勉强“做”出来的。艺术家源于生活体验的大量写生作品成为其创作的直接源泉，因此，水墨人物画写生应该既要有笔墨的主动性，又要有形象的具体性，是笔墨与形象的高度统一。

研究人物的造型应该是水墨人物画写生中的一个重要课题，艺术反映生活不是机械的“纯客观”的反映，不是镜子或照相式的反映。写生中的造型除了研究对象的客观形体比例、解剖构造之外，还有画家主观的能动处理，即如何在巨细无遗、繁复俱现的对象形态前进行经营，重新概括、提炼、结构和整合。去芜存精、去赘存质。而艺术的再现一旦失去了其纯客观性，便给主观能动性留下了活动余地，无论画什么，怎么画，作品都将不可避免地带有作者主观活动的印记，因此，作者或者是在描述对象时不自觉地表达自己的意象，或者是转而表达这种感觉本身。

在写生中我们既要关注造型又要提升笔墨的魅力，写生作品留下的瞬间灵感与激情是最为直接的，其中的笔情墨趣可以提升形象的艺术魅力，使形象更加具有可读性。笔墨自身的审美价值追求也是写生作业中的一大要素，在写生中寻找符合再现人物的笔墨，寻找笔墨的表现规律，提高笔墨在写生中对人物的表现空间。把传统笔墨与现代人物通过写生这一方式相结合给予笔墨以鲜活的现实内容。

水墨人物画写生到了成熟期应以创作的心态去画，应该让作品更接近内心的感觉，而不是照搬外在的现实，应更多地张扬个性和释放感觉，艺术的真实是感觉的真实而不是照相式的真实。

写生能力决定着创作水平，从写生中寻找表现和创造美的方式手段，才能创作出富有生命力和时代精神的力作。绘画要反映生活，它必须要通过具体形象来反映社会生活，而绘画中的典型形象又是在生活中根据客观特征和主观精神两方面创作出来的，因此水墨人物画写生有着它不可替代的地位和作用。

03

巴扎一角　180cm × 90cm　纸本水墨　2010年

新疆写生之一　180cm × 90cm　纸本水墨　2010年

新疆写生之二　180cm × 90cm　纸本水墨　2010年

课堂写生之一　136cm × 68cm　纸本水墨　2009年

课堂写生之二　136cm × 68cm　纸本水墨　2009年

课堂写生之三　136cm × 68cm　纸本水墨　2009年

课堂写生之四　170cm × 90cm　纸本设色　2005年

课堂写生之五　180cm × 90cm　纸本设色　2007年

课堂写生之六　136cm × 68cm　纸本水墨　2009年

课堂写生之七　136cm × 68cm　纸本水墨　2009年

课堂写生之八　136cm × 68cm　纸本水墨　2009年

藏区风情　136cm × 34cm × 6　纸本设色　2008年