大家講堂

王涛 人物卷

DANGDAI GUOHUA DAJIA FANBEN JIANSHANG

当代国画大家范本鉴赏

Daiia Jiangtang

时代出版传媒股份有限公司
安徽美术出版社
全国公共图书馆出版物采购中心

需要全本请访问 www.ertongbook.com

明月几时有　120cm × 120cm　纸本设色　2008年

图书在版编目（CIP）数据

大家讲堂. 王涛人物卷 / 许晓生主编. -- 合肥 : 安徽美术出版社, 2011.5

ISBN 978-7-5398-2755-1

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(2011)第067862号

封面题字：饶宗颐

总 策 划：许晓生　　出 版 人：郑　可

主　　编：许晓生　　责任校对：司开江

副 主 编：林润鸿　　特约编辑：王　艾　蔡　祜

　　王　艾　　陶美坚　何丹萍

责任编辑：马　涛　　设　　计：广州鲁逸

助理编辑：王爱华　　责任印制：李建森　徐海燕

大家讲堂 · 王涛人物卷

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：广州市新怡印务有限公司

开　　本：1/4　787mm×1092mm

总 印 张：16

印　　数：1-5000套

书　　号：ISBN 978-7-5398-2755-1

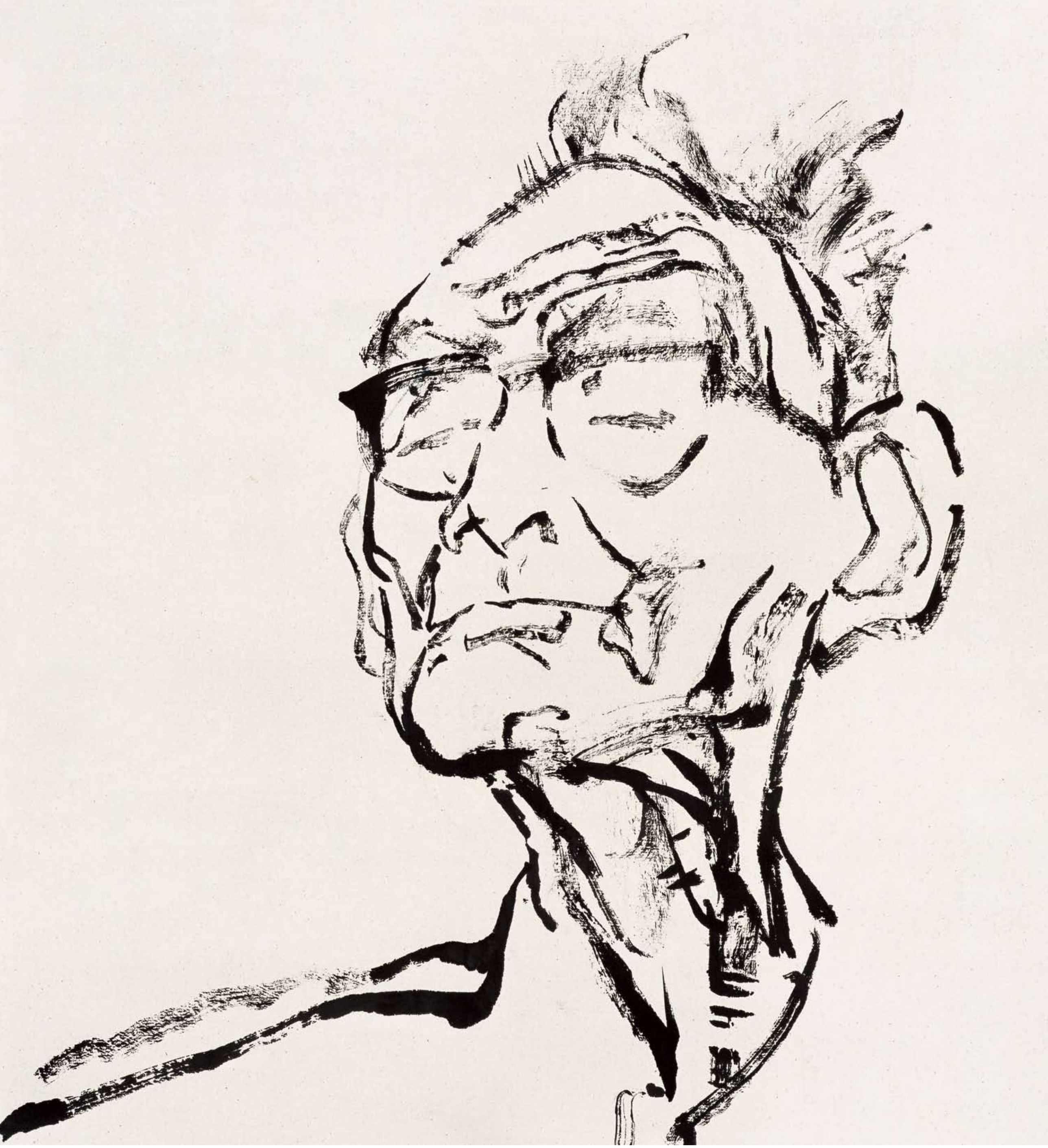
2012年1月第1版　　2012年1月第1次印刷

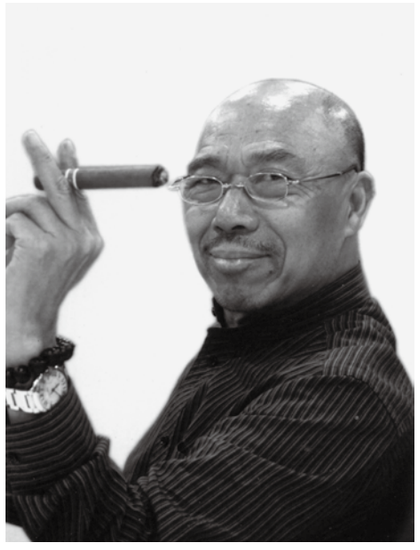
总定价（全套2册）：96.00元

*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

WANG TAO

王涛

王涛，1943年生，安徽合肥人，原名王守信，号独天斋主，字问溪亭茶客。1967年毕业于安徽师范大学艺术系美术专业班。1981年毕业于中国美术学院国画系研究生班。1985年后出任安徽省书画院院长、安徽省美术家协会副主席、中国美术家协会理事、中国美协中国画艺委会委员、中央文史研究馆书画院艺委会委员、安徽省政协书画社副社长，国家一级美术师，享受国务院授予有特殊贡献的政府津贴。

作品多次入选国内外专业大展，编入《中国美术全集》、《当代著名中国画家作品集》等多种书刊。出版有《王涛人物画》、《王涛作品集》、《王涛画集》、《画坛四杰》、《中国当代人物画十家——王涛》、《中国画二十家——王涛》等多部个人画集。

大家講堂

王涛

人物卷

DANGDAI GUOHUA DAJIA FANBEN JIANSHANG

当代国画大家范本鉴赏

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。

王涛的意笔人物画体现了他真正的人物画学术成就和艺术水平。这种富有蓬勃的东方力度和时代精神之艺术的自觉选择，是他切入艺术之本体和自我表达的有效方式。他那从容舒展、豪放自如的用笔，浑厚华滋、变化多端的墨彩，所凝聚的是笔与墨两者并驾齐驱的张力；他正是以此种个性化、人格化的笔墨语言发掘民族文化的内蕴，抒发性灵。其画“立意和构思都不寻常”（叶浅予语），“不以形胜，而以气胜，不以技胜，而以格胜”。

画语录

王涛

- 创作的状况犹似初恋，回到最初的冲动，只有自己进入激动状况才感人。我画苏东坡，我即苏东坡，借苏东坡的长袍大袖抒发自己的情怀，以缅怀文豪之业绩。我写勾践，我亦是越王，亡国之时，卧薪尝胆，“舍己荣辱，得沃土兮”。庄周梦蝶之淡墨造境，李白醉后挥毫之狂傲之态，与梅青一起宣泄胸中不平之臆气，瞻仰渐江的高逸、冷隽，方可进入人物画创作之意境。

- 赖少其先生赠我手札，“画如其人，人品为上，生活是源，自然为上”。画品即人品，画格即人格，格是首要的。至于生活的体验，文化的积淀，要终生去补课完善自己，非仅解衣磅礴方能写意也。

- 新安画派永远是我们创作可以吸取的精神资源和地域标志。不以形胜，而以气胜；不以技胜，而以格胜。对于传统意识的回归，应该是把握好自己的情感、意趣，也许画不了“四王”，也画不了董其昌。一个现代型的画家，能找到与自己个性、气质相吻合的笔墨语言，在传统的积淀中，能在对传统的文化的结构理解和融合中，宣泄自己的个性，以达到蓬勃的时代精神和鲜明强劲的东方力度。

- 在理念至上的日子里，梦想着形式，形式美来自西方美学，应该是传统的中国画家最要醒悟的审美法则。方可达到“构思和立意都不寻常”。

- 圣坛前的迪斯科，介于东方和西方之间，传统和现代之间，也许只有这种选择。

- 新近台湾故宫博物院展出南宋时期中国画作。最吸引我眼球的是梁楷的《泼墨仙人图》，二平方尺的画，犹似鸿图巨制，此画意深、性舒、笔灵，其造型的夸张犹似外星人。八百年前的中国人就有这样的审美高度，古人云：“画者文之极也。”此乃真正写意之境界。在写意旁落的年代，观此画尤为珍贵。

- 前人怀素狂草曰：“志在新奇无定则，古瘦漓骊半无墨。醉来信手两三行，醒后却书书不得。”此乃不可重复的境界和性情才是真正的写意。

- 写意难，写意人物画尤难。偏离人物造型不成，未展其性不成，亦无文人书法修养不成。还有一种难以言说的美感渗入画者的灵魂和艺术感觉中，将书写性和表现性演化和融合。当含毫命素水墨淋漓的一刹那，笔、墨、纸乃至一切都辨不清，所谓“解衣磅礴”就不是神话。对于人物造型之美，我喜欢在乱头粗服之中，并不缺少谨严精细的刻划，从“宏观”到“微观”而谨严精细，则非放纵的笔墨所可达成，二者相和，适得其中，不同的笔墨对比极力使画面动起来，所谓“气韵生动”是也。

- 从走出老屋回归老屋，正如一首歌《重归苏莲托》。去年我在乡下查济古村，筑园建屋，亦是对传统生活的回归。重新回到老屋，去感受黑瓦白墙的美感，还有那些被现代都市人忘却的斑驳和苍凉，徽州文化的积淀……钱钟书说：“学问乃两三个素心人，于荒郊野老屋中，商量和培养之事”云云，又借古楹联，“手把青秧插满田，低头便见水中天，六根清净方为道，退步原来是向前”自勉。

彩色遮幅式故事片

编　剧：江　深
导　演：张凤翔
摄　影：孙国良
美　工：罗志诚
　　程今昶

主要演员

鹃　子……萨仁高娃
杜春友……张　毅
许　母……于秀春
许　强……赵春明

峨眉电影制片厂摄制
中国电影发行放映公司发行

杜鹃啼血

杜鹃啼血　103cm×98cm　纸本设色　1984年

迎春曲　166cm × 248cm　纸本设色　1978年

最后一碗炒面——周恩来在长征途中　176cm × 121cm　纸本设色　1976年

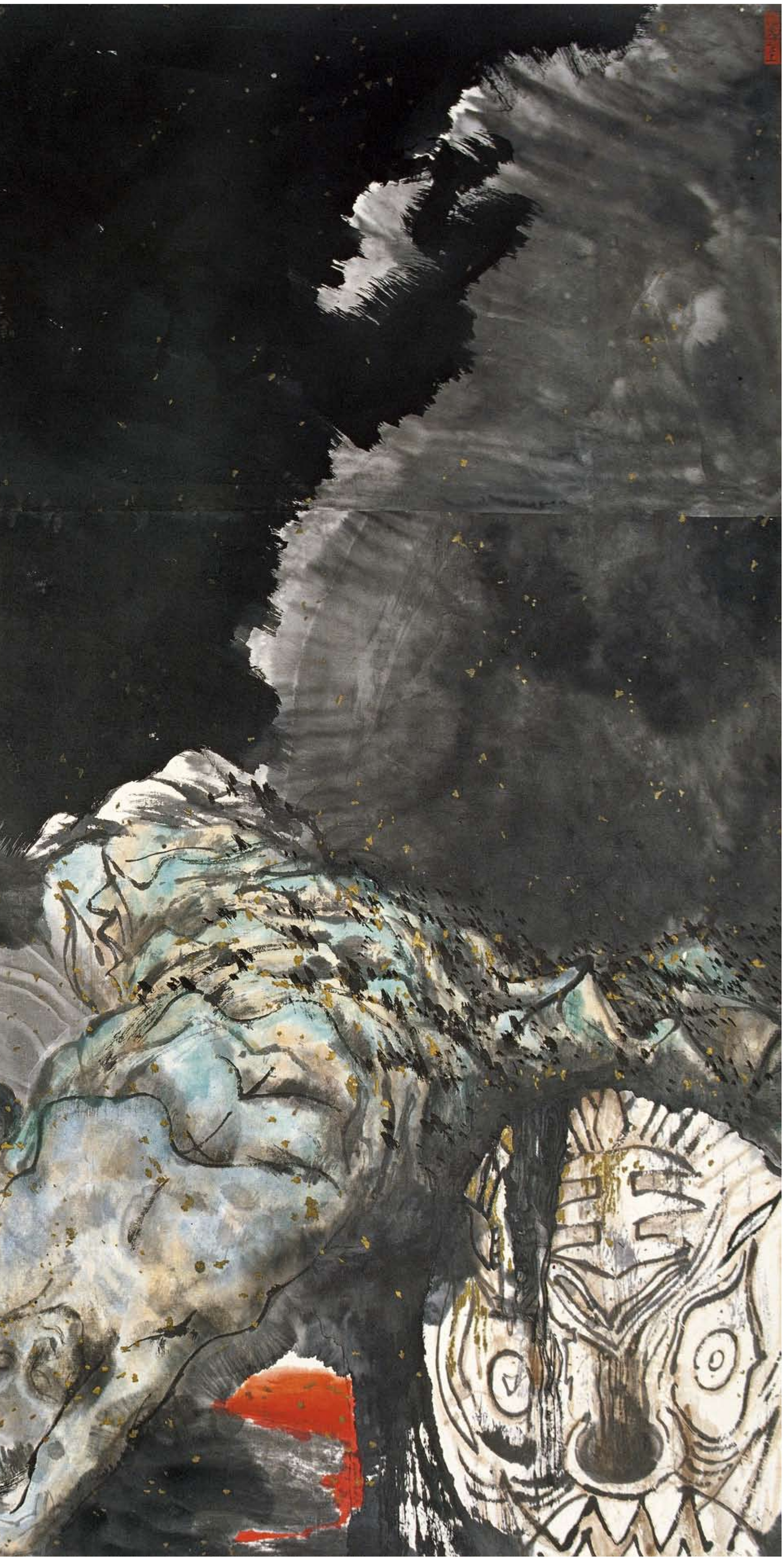
林中的傣女　85cm × 68cm　纸本设色　1984年

踏歌行图　145cm × 363cm　纸本设色　1998年

風調雨順
李白乘舟將欲
行忽聞岸上踏歌
桃潭水深千
不及汪倫
送我情
李白乘舟將
欲行忽聞岸
上踏歌聲桃
花潭水深千
不及汪倫
我情

項羽本紀贊太史公曰吾聞之周生曰舜目蓋重瞳子又聞項羽亦重瞳子羽豈其苗裔邪何興之暴也夫秦失其政陳涉首難豪傑蜂起相與並爭不可勝數然羽非有尺寸之柄乘勢起隴畝之中三年遂將五諸侯滅秦分裂天下而封王侯政由羽出號為霸王位雖不終近古以來未嘗有也及羽背關懷楚放逐義帝而自立怨王侯叛己難矣自矜功伐奮其私智而不師古謂霸王之業欲以力征經營天下五年卒亡其國身死東城尚不覺寤而不自責過矣乃引天亡我非用兵之罪豈不謬哉

霸王魂　140cm × 177cm　纸本设色　1989年

凉山之春　68cm × 68cm　纸本设色　1994年

读书图　120cm × 120cm　纸本设色　2008年