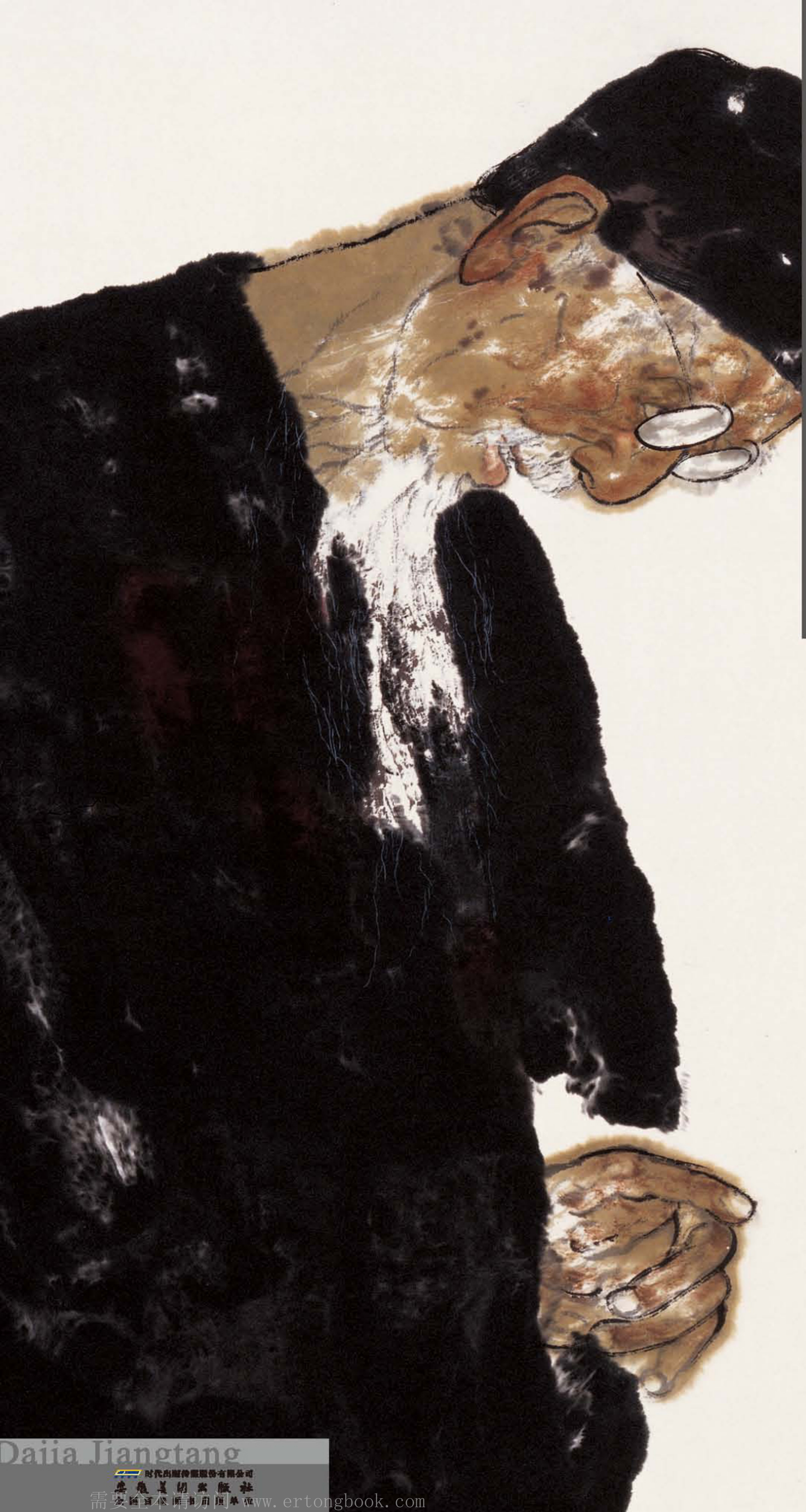
大家講堂

袁武 人物卷

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

需要全本请访问 www.ertongbook.com

老人与牛之二　140cm × 140cm　纸本设色　2011年

图书在版编目（CIP）数据

大家讲堂.袁武人物卷 / 许晓生主编. — 合肥 : 安徽美术出版社, 2011.12
ISBN 978-7-5398-3110-7

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260672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　史春霖
主　　编：许晓生　　特约编辑：王　艾　蔡　祜
副 主 编：林润鸿　　陶美坚　何丹萍
　　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 · 袁武人物卷

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：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 978-7-5398-3110-7
版　　次：2012年2月第1版　　2012年2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

袁武

Yuan Wu

袁武，1959年9月生于吉林省吉林市。1984年毕业于东北师范大学艺术系，1995年毕业于中央美术学院国画系，获硕士学位。现任北京画院副院长，中国美术家协会理事，享受国务院政府特殊津贴。

作品《大雪》获“全国第七届美展”铜奖。作品《没有风的春天》获“全国第八届美展”优秀作品奖（最高奖）。作品《九八纪事》获“全国第九届美展”银奖。作品《抗联组画 · 生存》获“全国第十届美展”金奖。

大家講堂

袁武

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。

在袁武的水墨人物画中，他以近乎顽固的“如锥画沙”的中锋用笔，通过朴质厚重的笔性和笔线的聚散对造型性格进行刻画，并通过画面“形”、“势”造就的内在张力，来发掘人在特定条件下、特定瞬间感情的丰富性和复杂性，大力突出人物面部表情的刻画，把真实的人物描绘与环境描绘结合起来，以此来体现生命本身的壮丽和博大。袁武笔下的人物形象是沧桑而富有历史感的，他追索的正是人生存的境遇、状态，人的精神世界和生命本体的意义。

画语录

袁武

每一个画家都有一套创作习惯和方法。这如同生养一个孩子，要恋爱、结婚、怀胎、生产、养育等一系列过程，一件像样的作品，要有构思、构图、找形象、制作、调整等环节。这些步骤，没有孰重孰轻，没有哪个阶段能一带而过。

以下是我创作过程的如是说：

一、构思：我常常告诫自己，一件作品，只能有一个主题，叙述一种心态或思想，不可赋予一件作品太多的使命，更不能有太多深奥的哲理。因为画是让人看的，好看是第一位的。如果一件作品想得太多，说得太多，作者和观者都累，这有悖于赏画的初衷。创作，另一个忌讳，是闭门造车，特别是人物画（这里所指是现代人物创作）不能躲在家里，编情节，编形象，讲故事或者想别人曾画过的。好的立意不是生造出来的，是在生活中发现的，即使不是直接发现，也是间接发现。对一幅创作来说，画什么比怎么画更重要，发现一个可画的点，需要主观与客观碰撞所产生的创作冲动和热情。

二、构图：构图是一件作品的框架，是一幅画能否向好的方向展开的重要一步。构图决定一件作品的大效果。我一般是在构思确立之后，裁许多小纸块，正方形、长方形，或横或竖，反复勾几何图形，几十幅小构图勾出来后，自然会弄出一幅满意的构图。构图要依据构思设计，起到强化作品内容的作用，作品呈现宁静平和还是强烈动感，常常是由构图决定的。构图过程中要注重所画物象的外轮廓线和几何形，要明确地安排画面中的景物和走势。总而言之，构图是一件作品的“招牌门面”，新颖和独特的构图才能使画面抢眼，吸引观众走到你的作品前去欣赏局部细节。

三、找形象：这是我在创作中的一个工作程序。由于作品是写实风格的，因此所需人物形象、道具及背景，靠简单的速写是无法深入刻画的，更不能编造形象。许多写实风格的作品画面不感人，形象不生动，都是因为造型概念化、形象“大路货”，缺乏特质个性所造成的。所寻找的形象，要有表现力，要朴素内在，要符合作品所表达的内容。形象尽量是生活中的，而不是戏剧中的。

四、制作：这是画家重复自己方法的一个过程。我个人觉得在创作中要扬长避短，要用自身所把握的技法去表现新的构思、新的构图、新的形象，完成新的作品，在技法的重复中完善属于自己的表现方法。在完善表现方法的过程中，使作品更个人化，主观化。个人风格的形成，是在多次地重复自己中完成的。作品创作的过程是自我发掘的过程，是了解自我情感、了解自我“品位”的过程。借鉴别人的东西，只能是偶尔借力，更多要靠自己的力量去完成自己的作品。

五、调整：这是一件作品完成的最后阶段，是非常重要的、不可缺少的环节。在我的创作经历中，几乎没有一件作品是在制作完成后感到满意的。原因很简单，因为一件作品在制作之前是在想象中或草创中，是虚的、模糊的、支离破碎的。只有制作完毕，才现真面目。这往往会与想象中有距离，要与其磨合，将其修正。另外，无论多大的作品，都需要通过局部制作，最后组合成画。这样就会使刚刚完成的画面太散、太碎，整体感不好，要在调整中舍得割爱，统一画面。调整画面的阶段是很费时的，不是简单的收尾工作，是创作的继续，既要大刀阔斧地弃之，又要尽精致微地取之。

在绘画领域，我是一个作品制作者，即便是现在用理论来讲创作，也只能是对创作程序和方法的一种复述。对我来说，一件绘画作品本身是阐述不出太深的哲学问题，也不能像文学那样表达那么丰富绵长的情愫，绘画在很大程度上是要展现技法元素的。绘画的功能更多是要令人赏心悦目，让心态平和的人更心静，让寻求视觉刺激的人情绪更激烈，让好颜色的人有色可贪，让喜水墨的人有趣可品。一个画家的全部努力就在于画出一幅幅好看的画。在这样的劳作中，画家从最初的让观者看技法到让观者看作品，最终人们不能忘的是画家本人，如齐白石、毕加索……我相信很多人不知道毕加索的作品，却知道毕加索。这就是画家创作出好作品所得到的回报。

——摘自《关于创作》

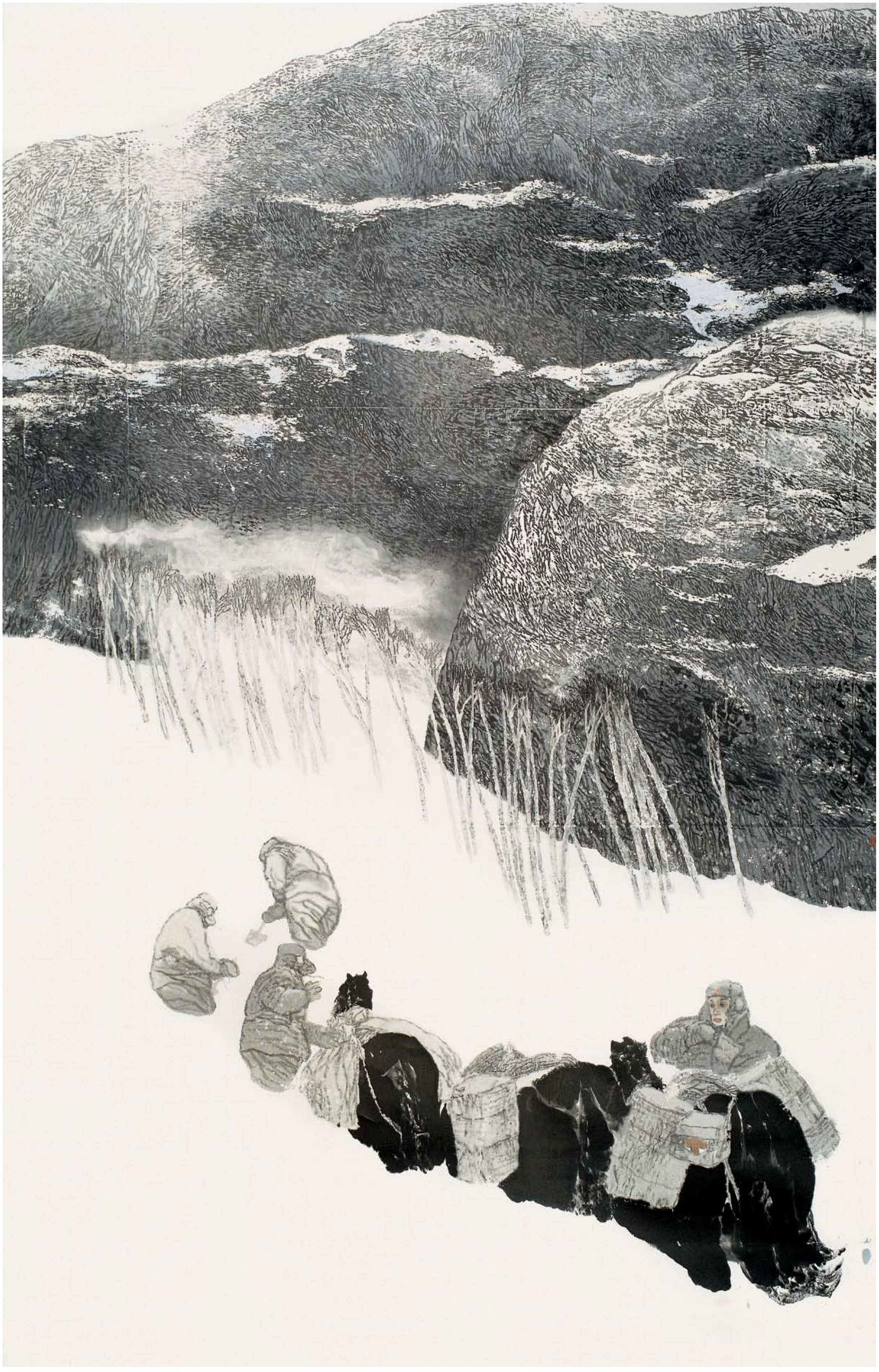

抗联　550cm × 300cm　纸本设色　2009年

抗联组画・牺牲　300cm × 450cm　纸本设色　2011年

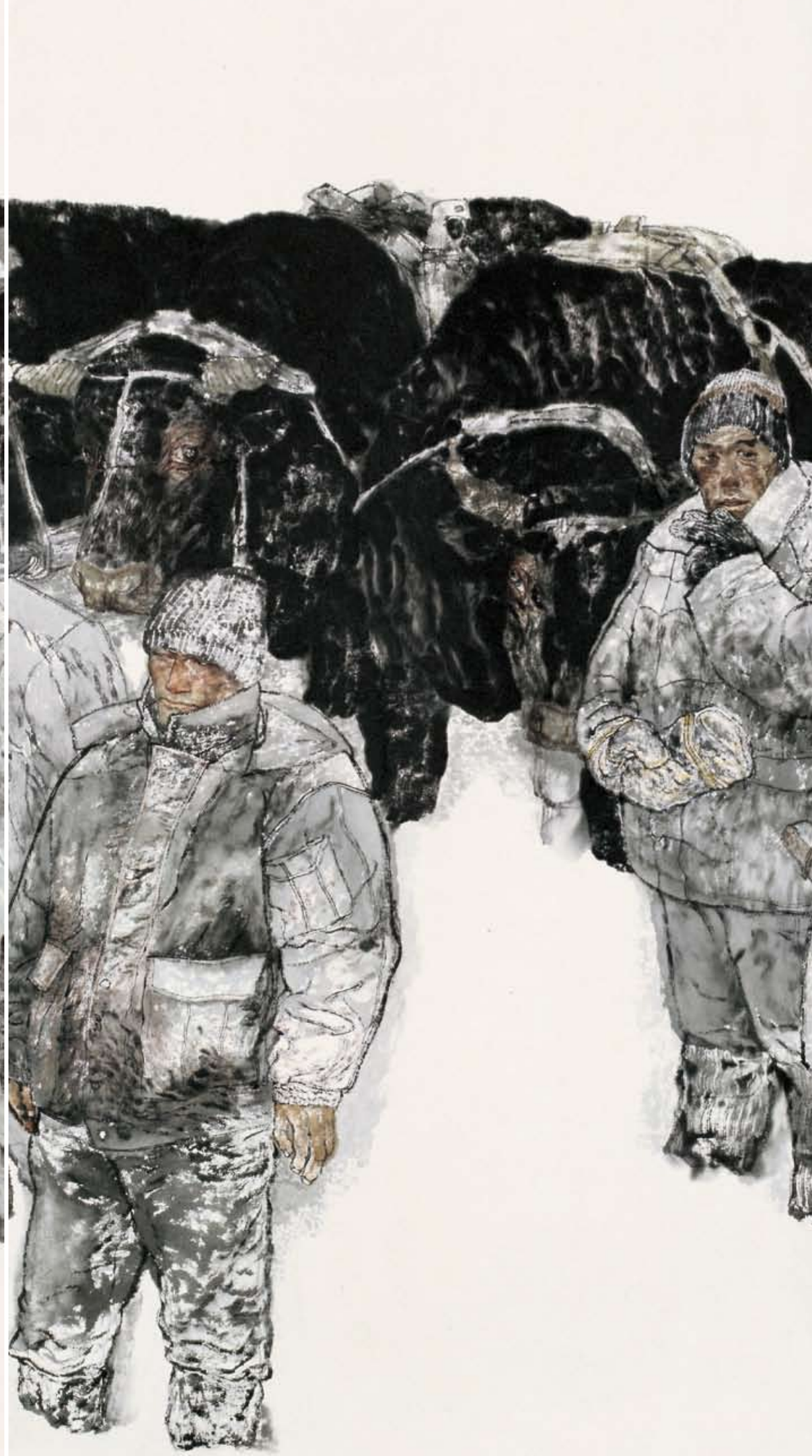

大山深处　300cm × 200cm　纸本设色　1997年

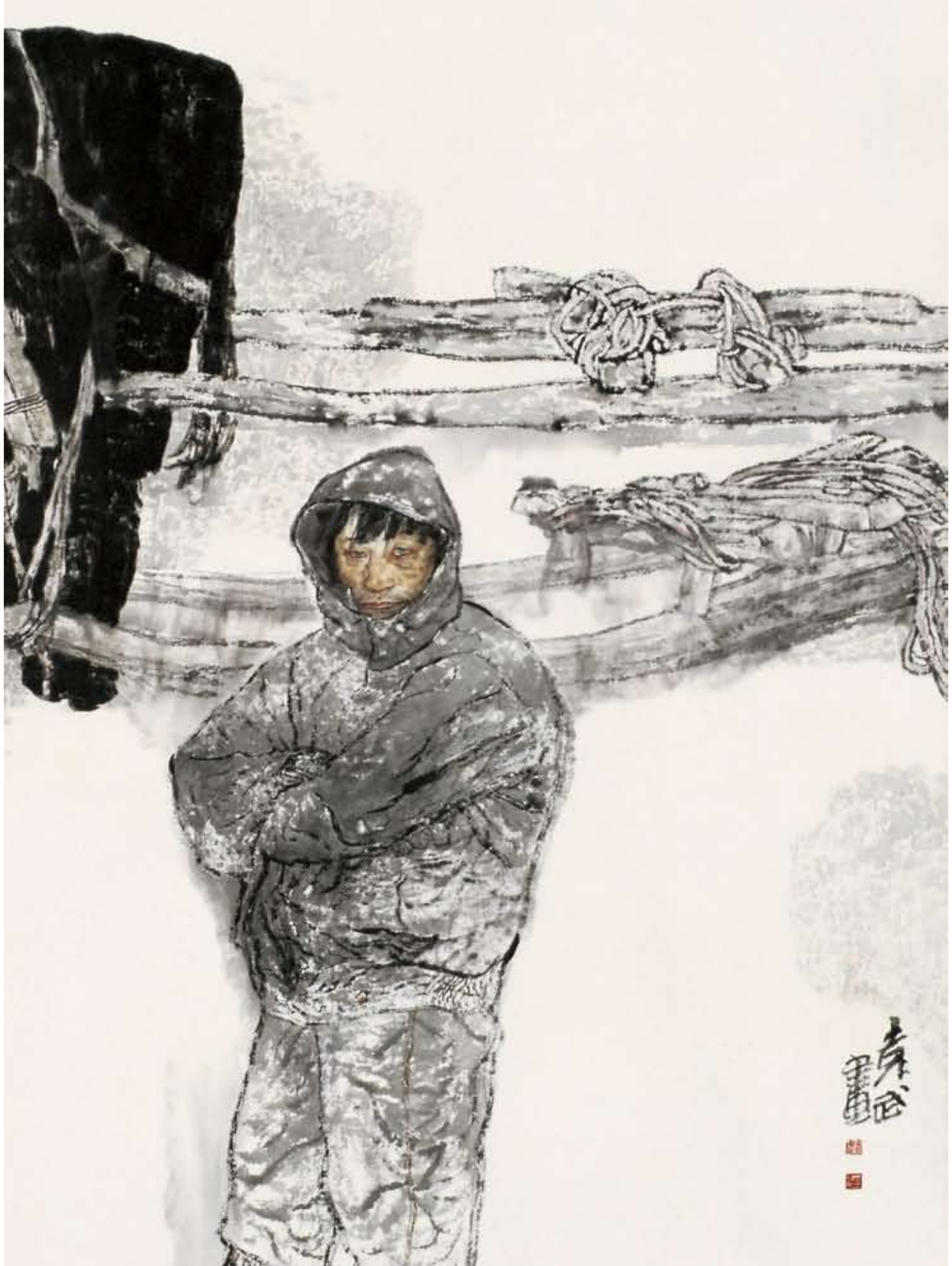
抗联组画・生存　370cm × 200cm　纸本设色　2004年

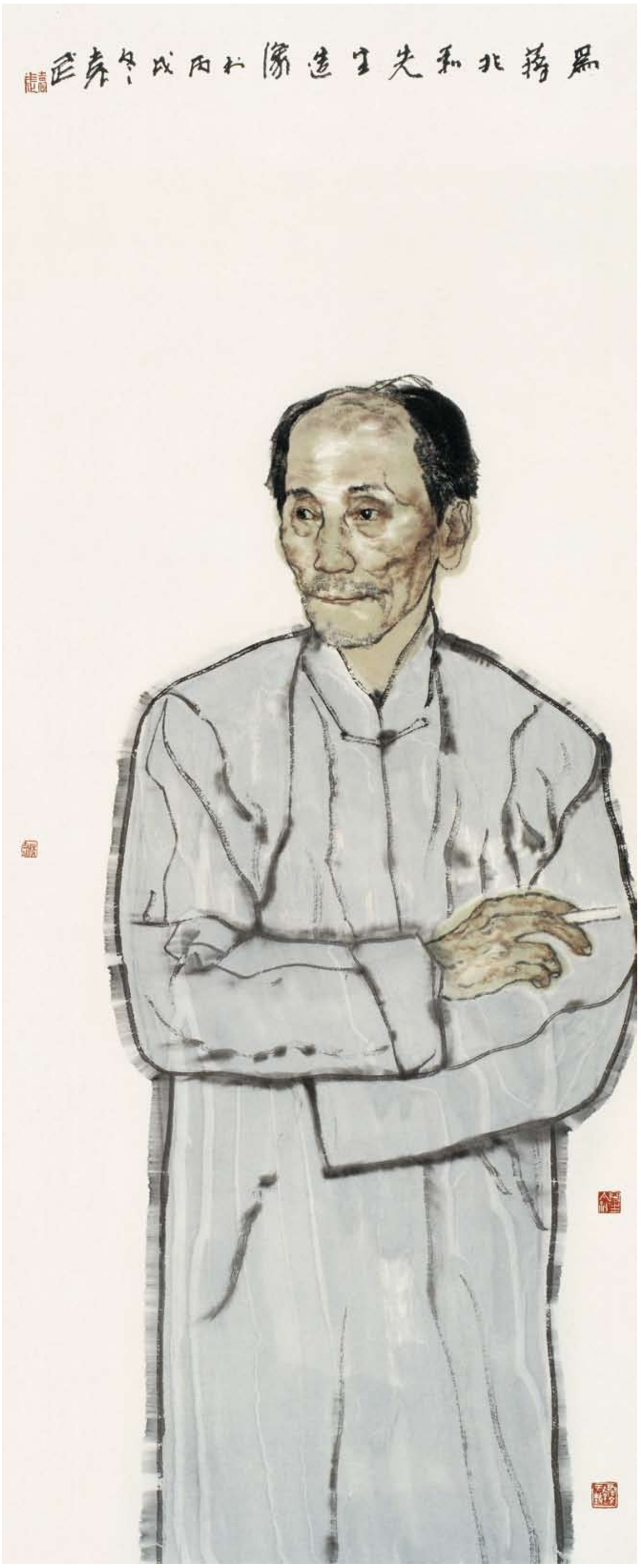

进山　380cm × 600cm　纸本设色　2006年

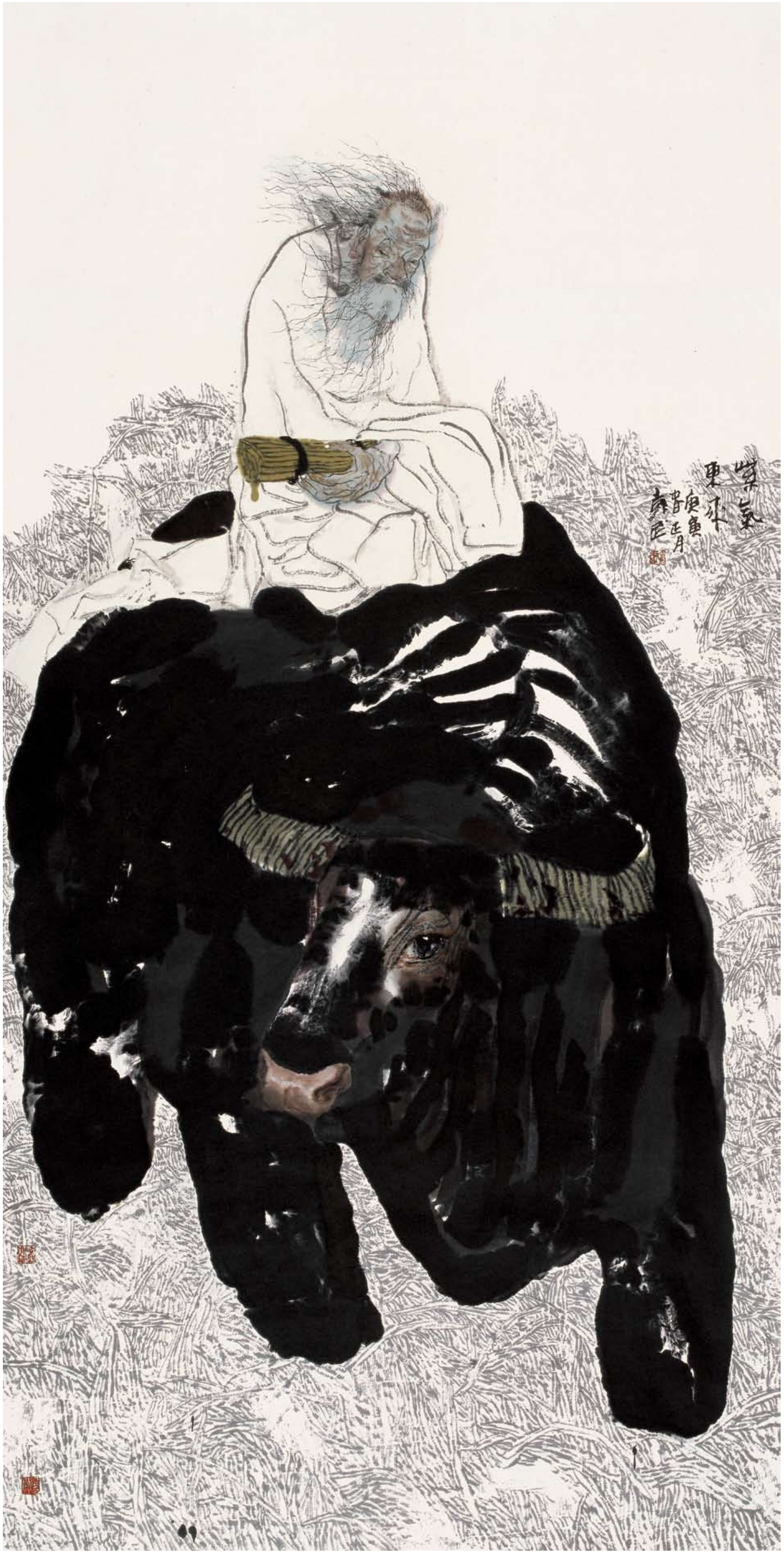

冯友兰（左图）　173cm × 74cm　纸本设色　2006年

蒋兆和（右图）　173cm × 74cm　纸本设色　2006年

乡村的齐白石　200cm × 100cm　纸本设色　2010年

老子出关　150cm × 90cm　纸本设色　2010年

在朱耷山水上耕种　340cm × 260cm　纸本设色　2011年

暮色　140cm × 320cm　纸本设色　2009年