大家講堂

史国良

人物卷

当代国画大家范本鉴赏

DANGDAI GUOHUA DAJIA FANBEN JIANSHANG



Dajia Jiangtang

安徽美術出版社

需要全本请访问 www.ertongbook.com

大家講堂

史国良人物卷

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，展示中国画的笔墨魅力所在，解读笔墨传统与创新之间的脉络，精巧地还原原作的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。

史国良的画总不离自然、宗教、人文三种主题。他不受喧嚣与世情所扰，澄静地将自我融入自身所营造的绘画世界里面，再用心去观察、寻求和捕捉真实的人世。拥有扎实造型基础的他，能熟练地运用写实的水墨语言，果断准确地再现人物的形象；又兼能灵活地运用写意的笔墨勾画人物的衣饰和画面的衬景。他尤其擅于表现西藏人的生活，在寻常的礼佛、诵经和劳作的画面中传递藏族同胞的人生状态与生命追求，向观者展现出他们的善良、单纯的本质与美好的灵魂。

画语录

史国良

写实水墨人物画比起山水画、花鸟画、古装人物画等传统中国画来起步最晚，满打满算，历史也不足百年，最早是由徐悲鸿等人引进西方的素描解剖和焦点透视与传统中国画技法相结合而产生的画种。

传统中国画强调散点透视、平面构成、意象造型、书法用笔，其技巧、形式与表现的内容极为一致，因而也称为写意画。经过了千百年的磨合与实践，在技法和理论上形成了一套严格的规范法则。这些道理不用多讲，想来看官也早已熟记于心了。我想讲的是，写实水墨人物画，这个“写实”与传统的“写意”有些不同。它是一种以焦点透视、立体、具象为骨架的造型方法，在强调书法用笔的同时，还要加进解剖透视的概念。由于写实人物画起步晚，从实践经验到绘画理论都不够完善，以前大部分人也把这种新生画种泛叫作“写意画”。同时用传统中国画的写意理论要求它，给写实水墨人物画的发展造成了很大的障碍和混乱。

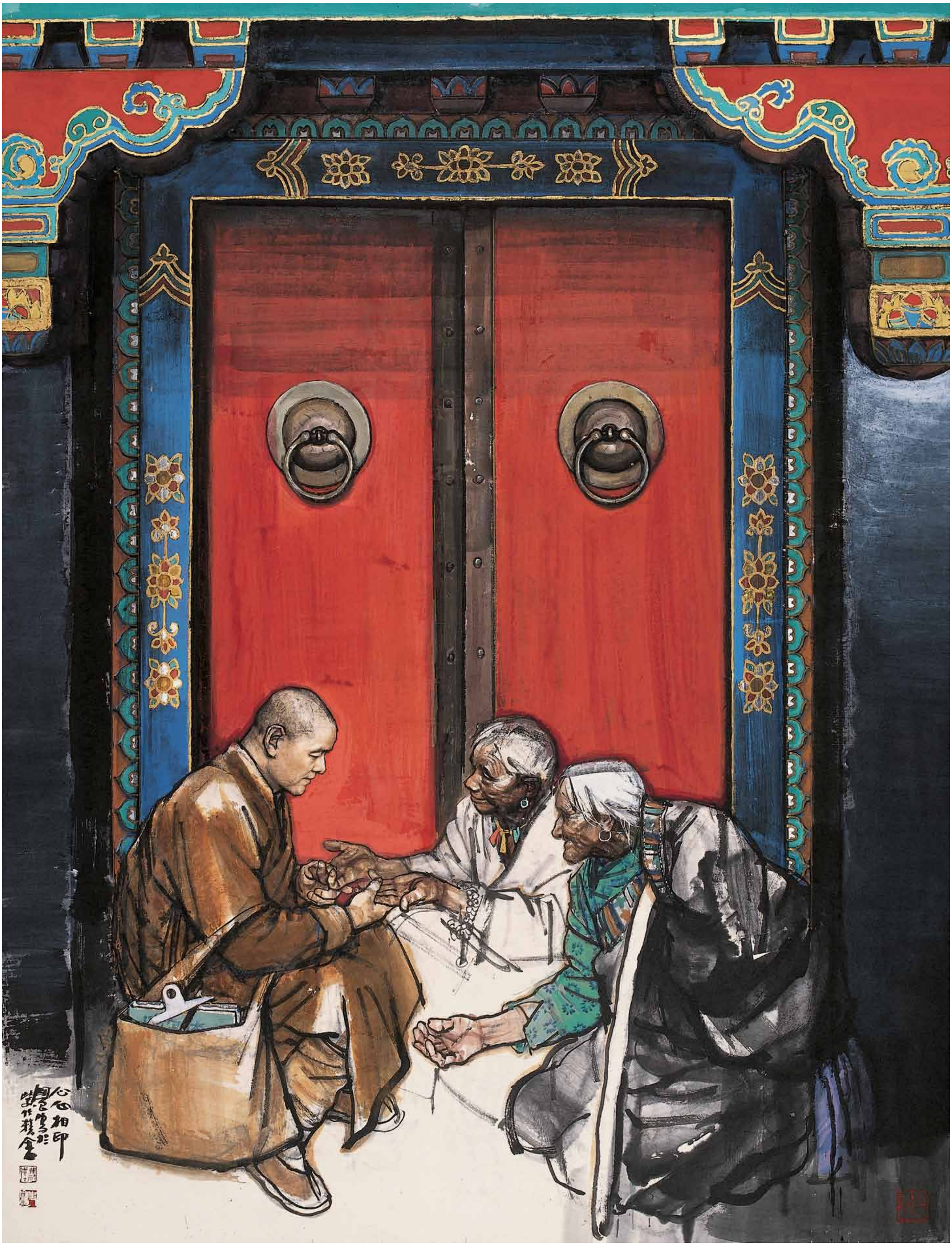
这一新画种，我们既熟悉又陌生：熟悉是因为它在几十年前曾独领风骚，给我们的时代留下了烙印；陌生是大家对它缺少深入、系统的再研究。

写实人物画，是拥有中西各半血统的混血儿。它的出现大大丰富了中国画的技法和表现能力，填补了传统中国画没有科学解剖和透视观念的不足，一改大头小身子、歪房斜桌子的毛病，使人物 、景物都有了一个科学的比例。由于从散点透视转为焦点透视，从平面转为立体，由意象造型转为具象造型，原有的笔墨也相应调整，在保证原有笔墨标准下，加入科学的解剖透视，或者说在强调素描造型时保持中国画的精神和味道。只有传统功夫，没有素描基础画不好，反过来，只有素描功夫没有传统笔墨基础也不行。其实这是一种新的表现手法，即焦点透视下的笔墨，或称它为笔墨白话化。比如李可染的山水画就是一个例子，他的画与传统山水画最大的不同也正在这里，他保持了传统山水画技法中的厚重、老辣、苍润，同时加进去了“结实”。

经过几代人的努力，距离逐渐在缩小、在完善。徐悲鸿、蒋兆和之后的方增先、周思聪、卢沉等，他们早期风格的作品如《说红书》《人民和总理》《机车大夫》等，如果不谈内容和创作思想，单从形势和技法上来说，都是这种画法的成功范例。

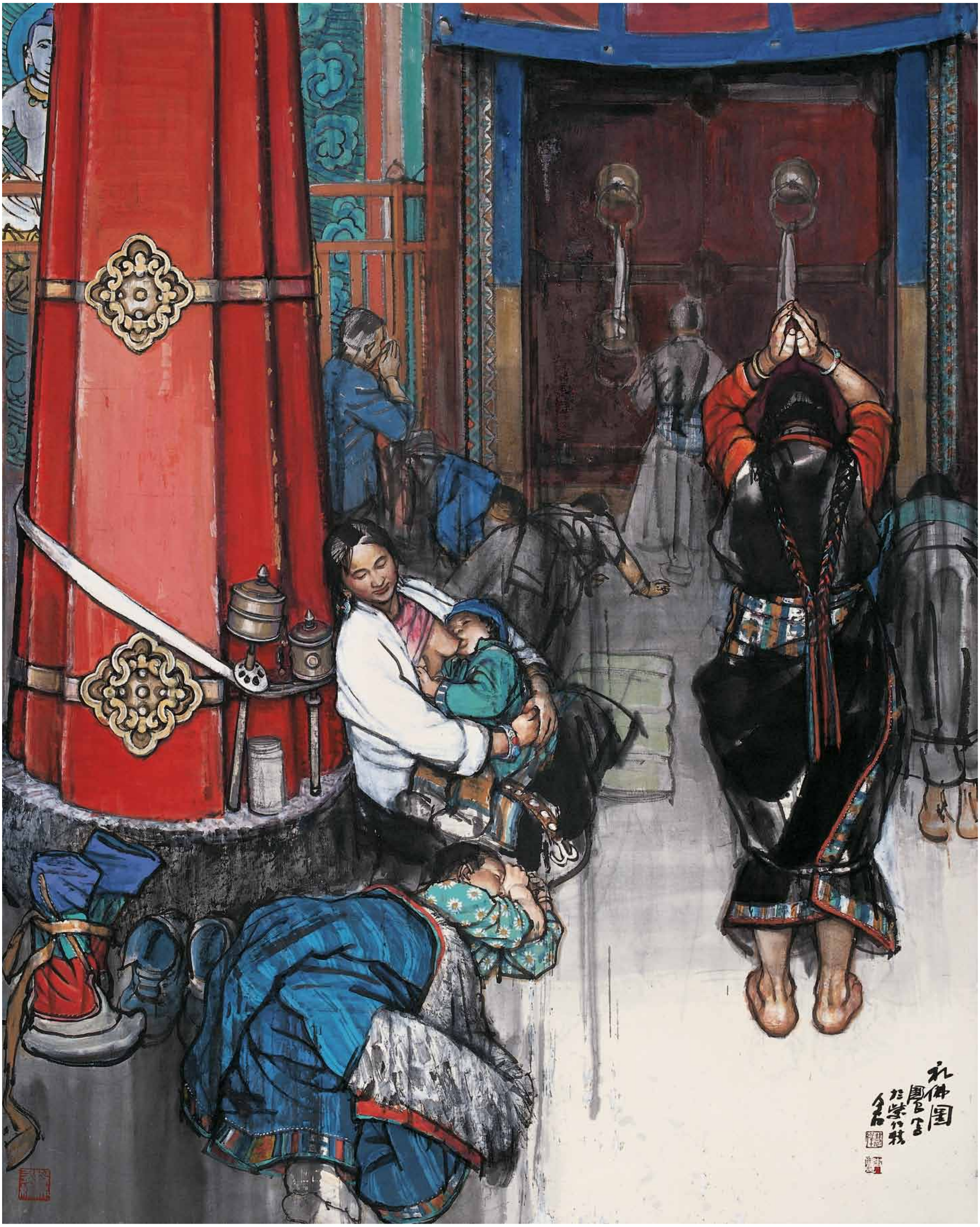
不了解写实人物画的历史与形成，而一味地用黄宾虹、齐白石的标准和“写意”理论指导它、规范它，其问题就会越来越多，路子就会越走越窄。比如写意画中常说的“得意忘形”和“似与不似之间”，对于正在打基础的学生，就是一种干扰。这位老师要求把形画准确，那位老师又说可以忘形、似与不似，这样的教学，怎么能不让这些年轻的学生产生混乱和困惑呢？尤其是“’85美术新潮”后，各种现代观念的冲击使本来问题就多的写实水墨人物画跌入谷底。有些学生干脆绕开这些矛盾，改画工笔画、现代水墨画，把心思完全放在创新和变形上，放弃了基础训练和学习。于是我们看到，近年的展览会上很少有写实水墨人物画作品。这些问题的出现，算不算学术问题？能否引起大家的注意呢？

2006年7月20日



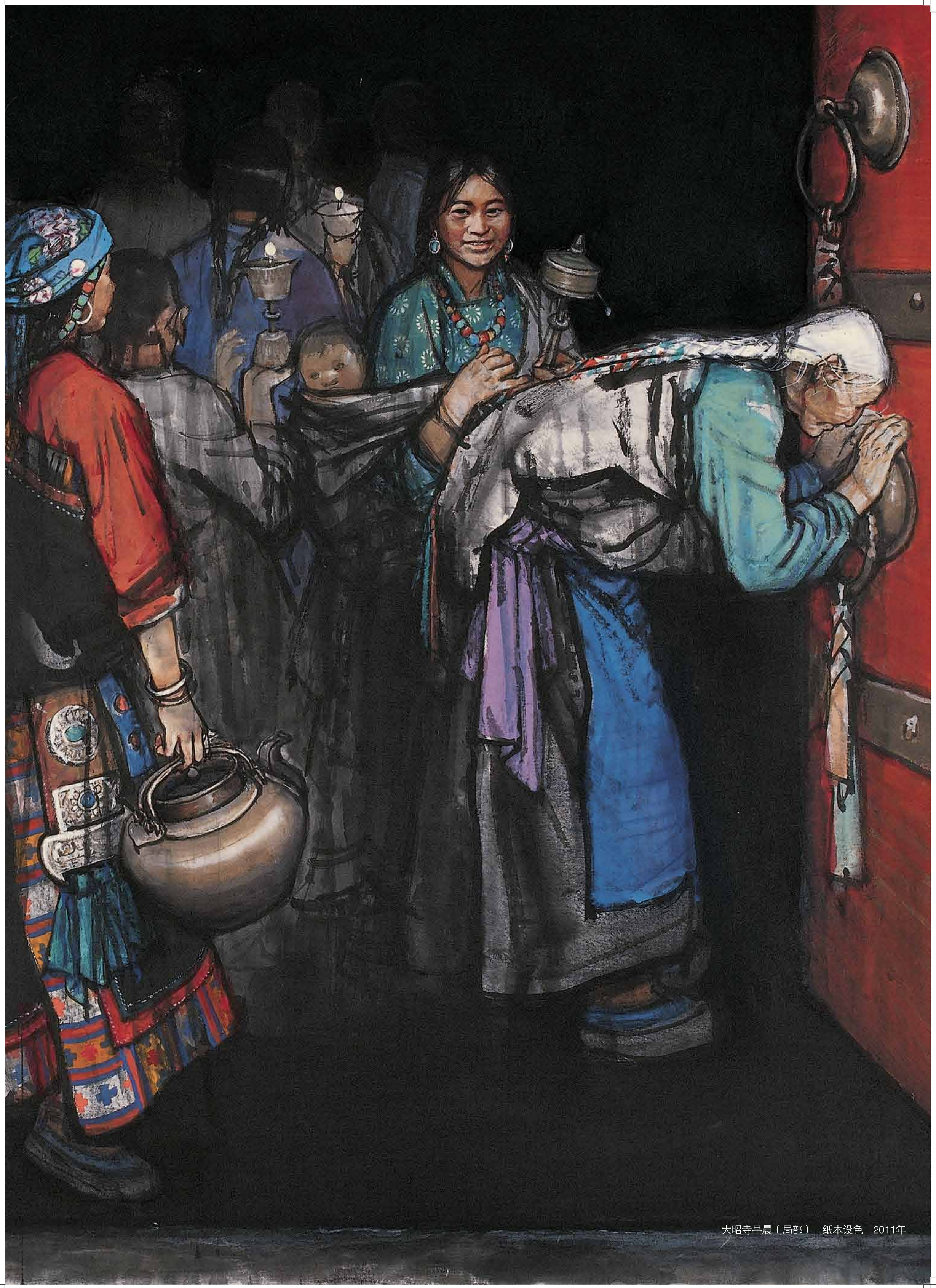
01

心心相印　纸本设色　2006年



礼佛图　纸本设色　2006年

需要全本请访问 www.ertongbook.com



大昭寺早晨（局部）　纸本设色　2011年

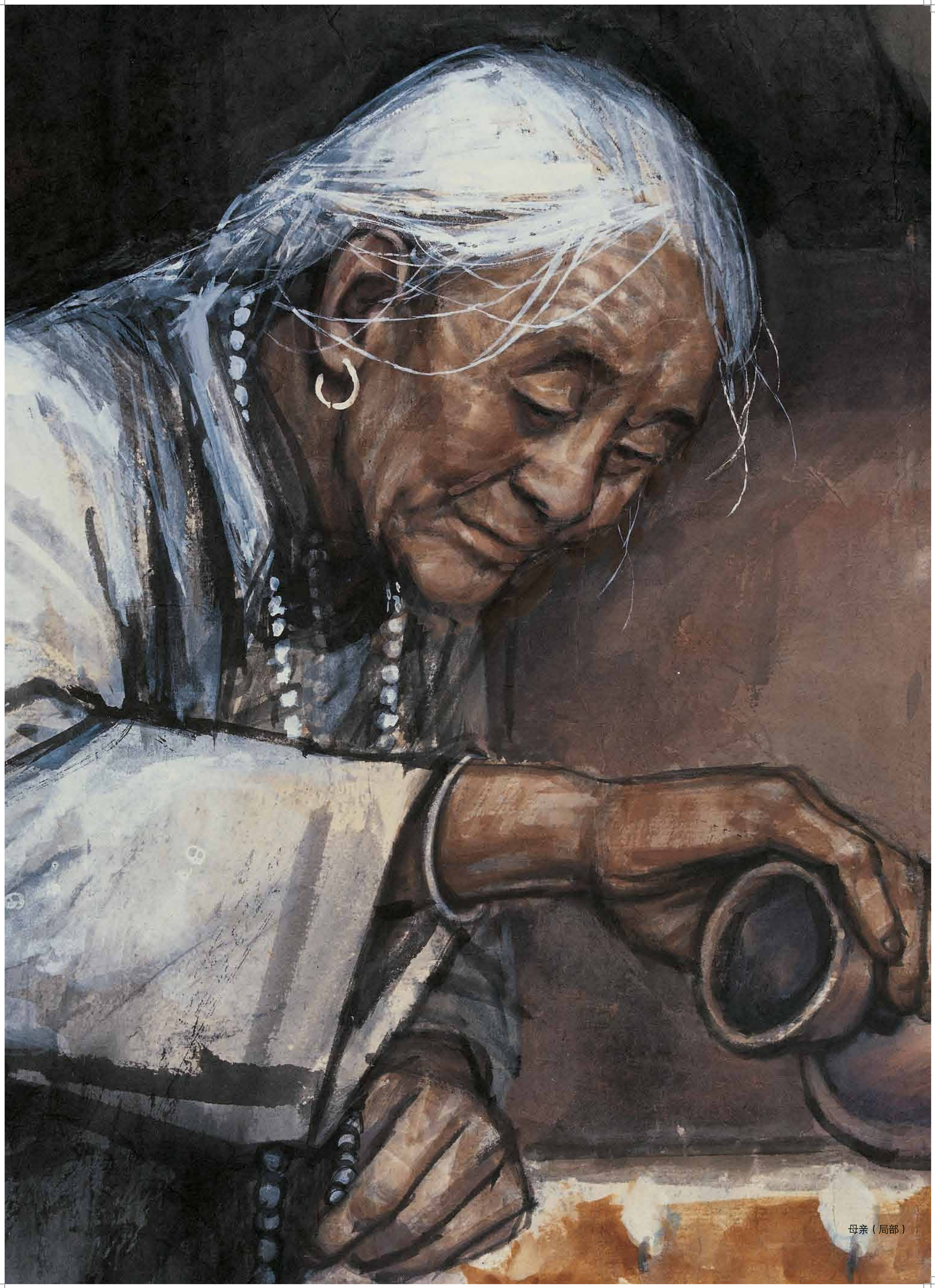


今年又上帕米尔　纸本设色　2011年





母亲　纸本设色　1996年



母亲（局部）



高蠡暴动　纸本设色　1981年

需要全本请访问 www.ertongbook.com


高蠡暴動



今年又到大昭寺　纸本设色　2011年





八个壮劳力　纸本设色　1980年



买猪图　纸本设色　1980年

金秋　纸本设色　2004年

需要全本请访问 www.ertongbook.com