大家讲堂

王仁华 国画人物卷

DANGDAI GUOHUA DAJIA FANBEN JIANSHANG

当代国画大家范本鉴赏

Dajia Jiangtang

需要全本请访问 www.ertongbook.com

大家講堂

王仁华 国画人物卷

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呈现出独有的画面效果。

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，使画作形神兼备、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了用武的“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，总是掌握了一定的笔墨技巧与笔墨规律，然后吐故纳新，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，先后涌现出了吴昌硕、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，展示中国画的笔墨特点，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。

王仁华的作品，充满对女性美的生命咏叹和诗意述说。其在人物形态和艺术语言方面，融合工笔画的工整妍丽和精微细致以及写意画的抒情特点和自由精神，进入了写意工笔人物画的新境界。王仁华人物画的艺术价值和美学意义在于其画作中怀旧的精神内涵和唯美的艺术趣味。王仁华通过对人物精神面貌和生活方式的多元呈现，寄寓自身的情感思绪，表达对女性生存状态和历史命运的关注和思考，给观者以广阔的审美空间和充分的阐释潜能。

画语录

王仁华

中国绘画从远古时期的岩画、彩陶、壁画、帛画等发展至今，水墨丹青，博大斑斓。其深厚的民族文化，其鲜明的民族个性，已独立于世界画坛。中国画也是最早建立品评体系的画种，由于它独特的发展历程，其品评标准在不同的阶段也以不同的形式表现出来。

先秦诸子将品评提升到了哲学的高度，窥探到了宇宙间那深沉而神秘的境界。

老子说：大音希声，大象无形。

孔子说：智者乐水，仁者乐山。

庄子说：得意忘言，技进乎道。

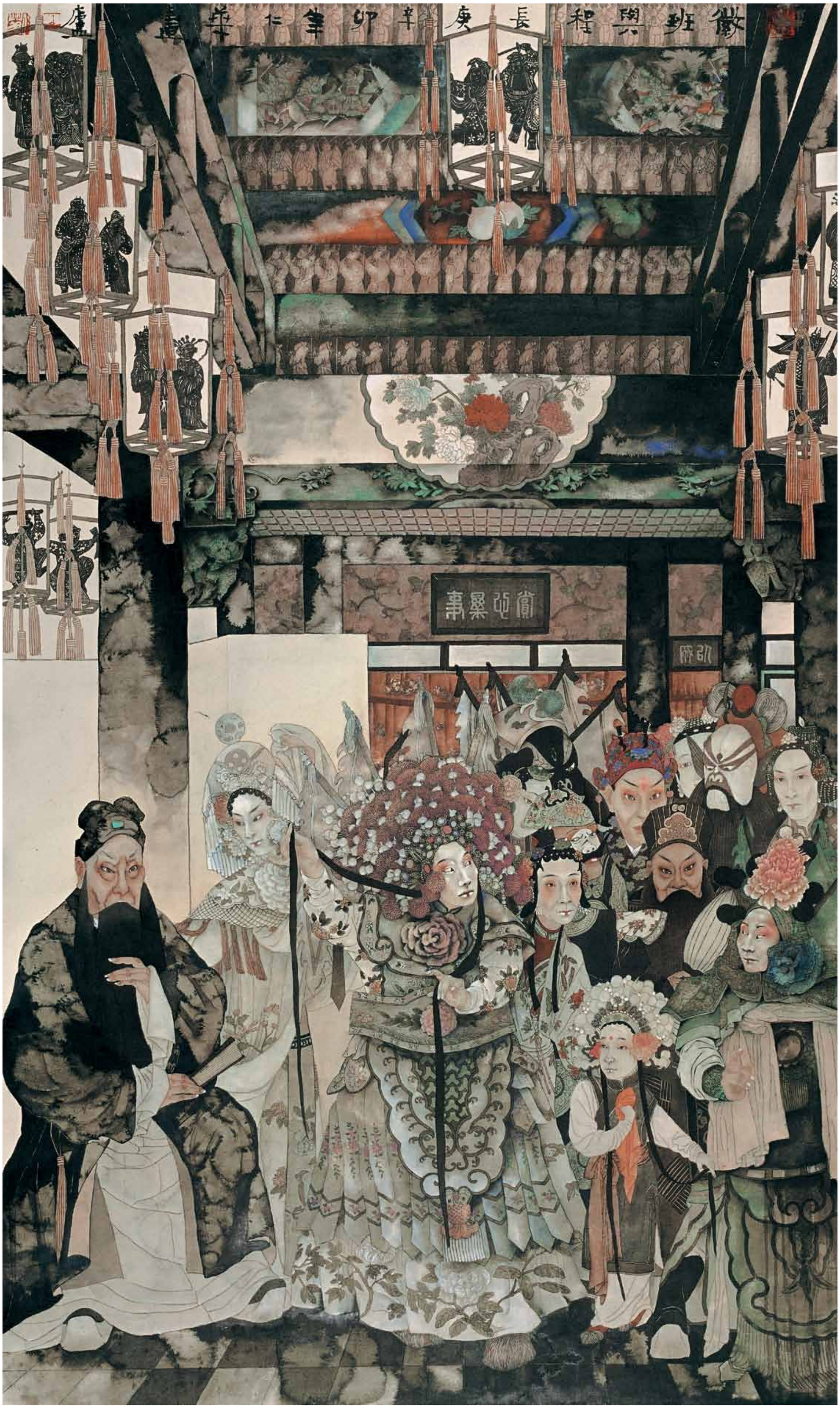
《淮南子》说：谨毛而失貌。

中国画的最高境界，不仅仅是对自然物象的模写，而应当是一个画家内在感觉的外化表现，是用艺术家的精神“实际创造一个对象世界”。一个艺术家应努力去破译人与自然、人与历史、人与宇宙之间的秘密。古人所谓“以追光蹑影之笔，写通天尽人之怀”的描述，正高度概括出中国画艺术的最高理想和最高成就。

中国最早有关绘画品评的著作是南朝谢赫的《画品》，他提出的“六法”是中国绘画的一个重要理论。“气韵生动”之法是指绘画的主体——作者本身，满纸烟云乃是出于人的心。“骨法用笔、应物象形、随类赋彩、经营位置、传移模写”这五法是关于物的画法。“气韵生动”作为六法的灵魂，是把对人本身的评判标准放在了一个重要的位置，也就是艺术家本身要有满腹“烟云”，方能吐露出“气韵生动”。绘画的品评，早在唐代就提出了“神、妙、能、逸”四格。《益州名画录》说：“画之逸格，最难其俦。拙规矩于方圆，鄙精研于彩绘，笔简形具，得之自然。莫可楷模，出于意表，故目之曰逸格。”把逸格的定义定位得极其个性化，而且特别把它从“精研于彩绘”这种工匠画中提出来。大凡画艺，应物象形，其天机迥高，思与神合。非谓开厨已走，拔壁而飞，故曰神格。而妙格，画之于人，各有本性，笔精墨妙，自心付手，曲尽玄微，故曰妙格。而能格，乃至结岳融川，潜鳞翔羽，形象生动者。因此中国绘画表现的并不仅仅是人对外部世界感知后描绘出来的物体表现，而是人与自然的融合、完成人格修养的经过。眼睛观察到的物象不能直接进入艺术表现层面，只有被意念筛选和同化了的视觉形象才能在艺术中存在。这种心灵的力量，使世界根据自己的意念重新构建。

中国人一开始评画，就借助了对人的品评标准。孔子的“仁者乐山”，庄子的“得意忘言”，苏东坡的“身与竹化”，徐渭的“信手拈来自有神”，石涛的“不尽人情而尽情”，郑板桥的“眼中之竹、胸中之竹、手中之竹”，黄宾虹的“内美静中参”，都将艺术的品格从琐碎的技巧提升到了写心中逸气、天人合一、无为而无不为的哲学高度。一旦人的气质败落，他的艺术生命也就终结。气有清浊厚薄，格有高低雅俗。上气守其神，中气和其物，底气逸其体，除浊守清，境自甘。清空一气，百转千回，纯是泪点，都无墨痕。道出清气来去无痕的人格，清空之气不为冗事所动，它自有一方净土。

粉墨徽班　190 cm × 100 cm　纸本设色　2012年

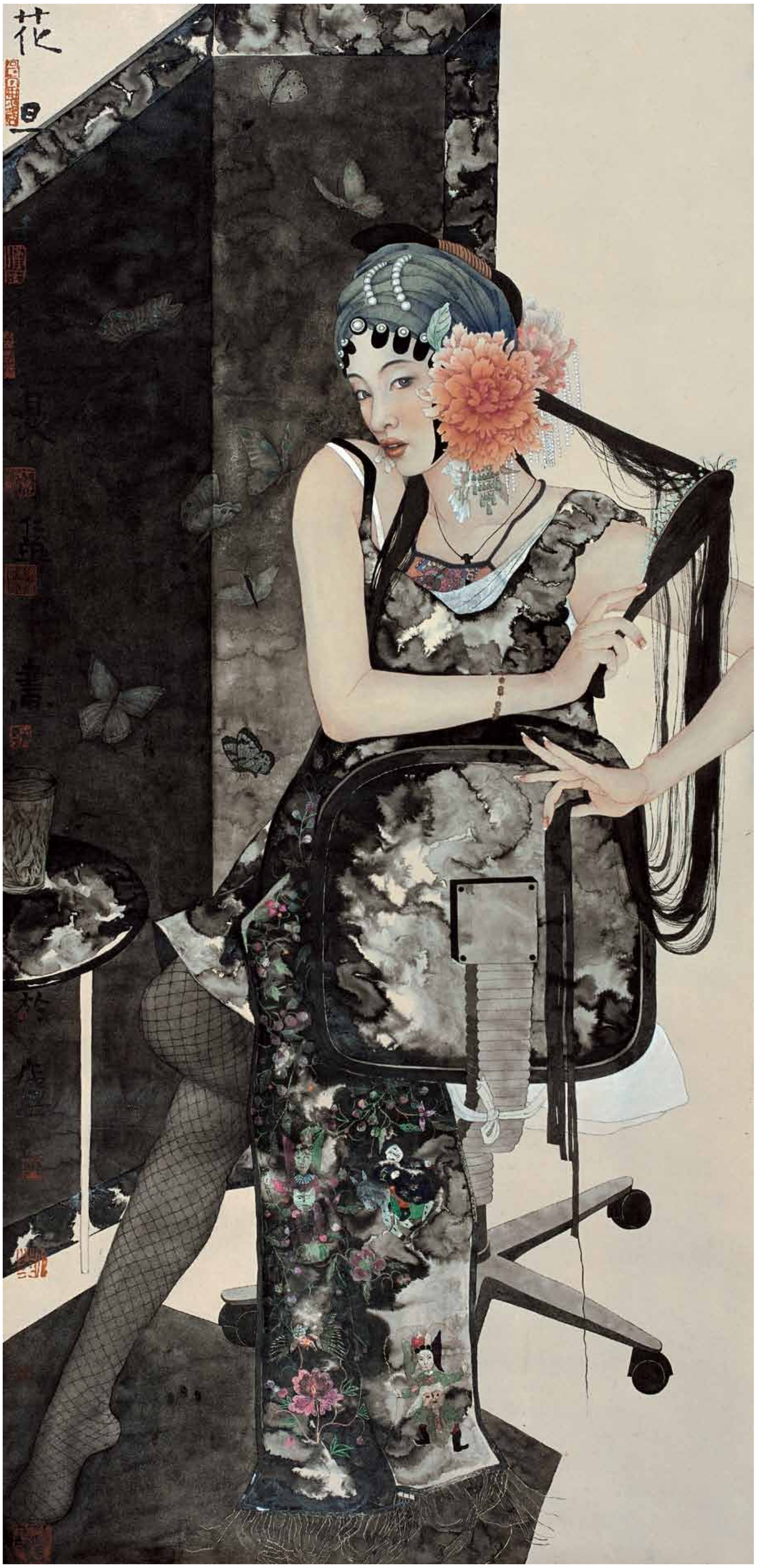


徽班与程长庚　250 cm × 145 cm　纸本设色　2011年

大象无形　180 cm × 70 cm　纸本设色　2009年

粉墨春秋　210 cm × 92 cm　纸本设色　2007年

刀马旦　175 cm × 68 cm　纸本设色　2003年



花旦　175 cm × 92 cm　纸本设色　2012年

胭脂　200 cm × 68 cm　纸本设色　2004年

暗香浮动　175 cm × 92 cm　纸本设色　2006年

簃言　175 cm × 92 cm　纸本设色　2011年

粉墨登场　180 cm × 68 cm　纸本设色　2004年

白烛　180 cm × 68 cm　纸本设色　2001年

起舞弄青影　175 cm × 92 cm　纸本设色　2006年

灯语　135 cm × 68 cm　纸本设色　2007年

梅兰芳　200 cm × 68 cm　纸本设色　2008年