大家講堂

王西京

国画人物卷 当代

DANGDAI GUOHUA DAJIA FANBEN JIANSHANG

大家范本鉴赏



Dajia 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

大家講堂

王西京 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表达出独有的画面效果。

笔墨，是中国画技法和理论的术语，亦可作为传统中国画技法的总称。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。毛笔以其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坚强地走下去。

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，展示中国画笔墨的魅力所在，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。

王西京的画作，一是以扎实的素描功底为基础的“写实”画，二是以传统笔墨为主的抒发性灵的“写意”画。他用中国传统笔墨结合西方明暗渐变，对物象的内在结构进行准确的把握。他的画面擅于采用对比，通过经营画面中的明暗、动静、疏密、黑白，来生动地再现人物形象。王西京的写实人物，有的墨色深沉丰富，有的则笔简墨淡，神气完足。他的领袖人物画系列最为人称道，因其不但敏锐地抓住了领袖人物的精神气质和政治特质，并且在凝重沉厚的笔墨语言中又时现飘逸之姿。出于对传统古典精神的向往，王西京绘制了一系列以古代文人雅士以及古诗词为题的人物画。这些画线条遒劲，墨色饱满而又格调清雅，还原了这些历史人物特有的、高贵的精神品质。画中用含蓄、简练的笔墨语言营造出了某些独特的意境，传递了他对人生、历史以及宇宙问题的思考与探索。

画语录

王西京

在法国画家塞尚终于将绘画推上了一条单纯的、充满视觉艺术魅力的伟大道路之后，绘画的现代性、纯粹性、非文化、非历史、非表情，甚至非情绪化已为举世所重视，并日趋成为艺术界评判绘画艺术价值高低的一个重要尺度。作为一个画家，我深深景仰着塞尚，并曾一度极力摒除旧我而向这位大师靠拢。但是，我最终还是放弃了。

记得少年时，曾偶然读到《论语》中的一句话：“知其不可为而为”。当时虽还不十分理解其意思，但内心却蓦地一阵感动。直至年龄大了常随手翻翻书籍，而每逢读到“志士仁人，无求生以害仁，有杀身以成仁”、“士不可不弘毅，任重而道远”时，这些句子中间那种儒家的，充分体现着社会意识以及巨大的历史责任感、使命感的内容总令我莫名地哽咽而不能自已！我开始明白，我是一个彻彻底底的中国人，一个具有忧患意识的人，一个负载过重而无法超越的人。在日常作画时，即使就在最信笔恣意涂抹之际，我依然能感到一种无形的牵扯，我似乎总能听到我那深渊般的无告而沉默的灵魂的呼号。我无法用理智抑制自己，我甚至做不到观念压倒性格式地去扭转画风，我固执地走传统的路。

就是说，塞尚的以及诸多现代艺术中的那种注重形式、以形式体现内容、以视觉代替叙述的绘画方式至少在目前我还无法接受。我宁可选择自己的路。我反对与自己作斗争。生命的辉煌和生命的绝对不可重复性使我异常珍惜我所已经拥有的一切。因此，我的艺术仍是倾向于表现的。

一个艺术家作品风格的转变显示着作者内在思想的转变。从我这些作品不同趣味、风格的变迁中，读者当能窥视到我情绪、感受的嬗递，我的成熟，我的欠缺。现代哲学认为，人生并无终极目的或终极实现，它只是一个过程。倘若如此，我便希望自己的这个过程中的每一步都是真实的、充分的，同时，整个过程又是不断变化、更新的，充满着一次次艰辛的探索和挑战的！



03

西安事变　330 cm × 250 cm　纸本设色　2009年



周恩来同志　127 cm × 87 cm　纸本设色　1991年



人民领袖　148 cm × 91 cm　纸本设色　1991年



春潮　270 cm × 700 cm　纸本设色　2004年





刘少奇同志　90 cm × 90 cm　纸本设色　1991年



远去的足音　200 cm × 200 cm　纸本设色　1984年

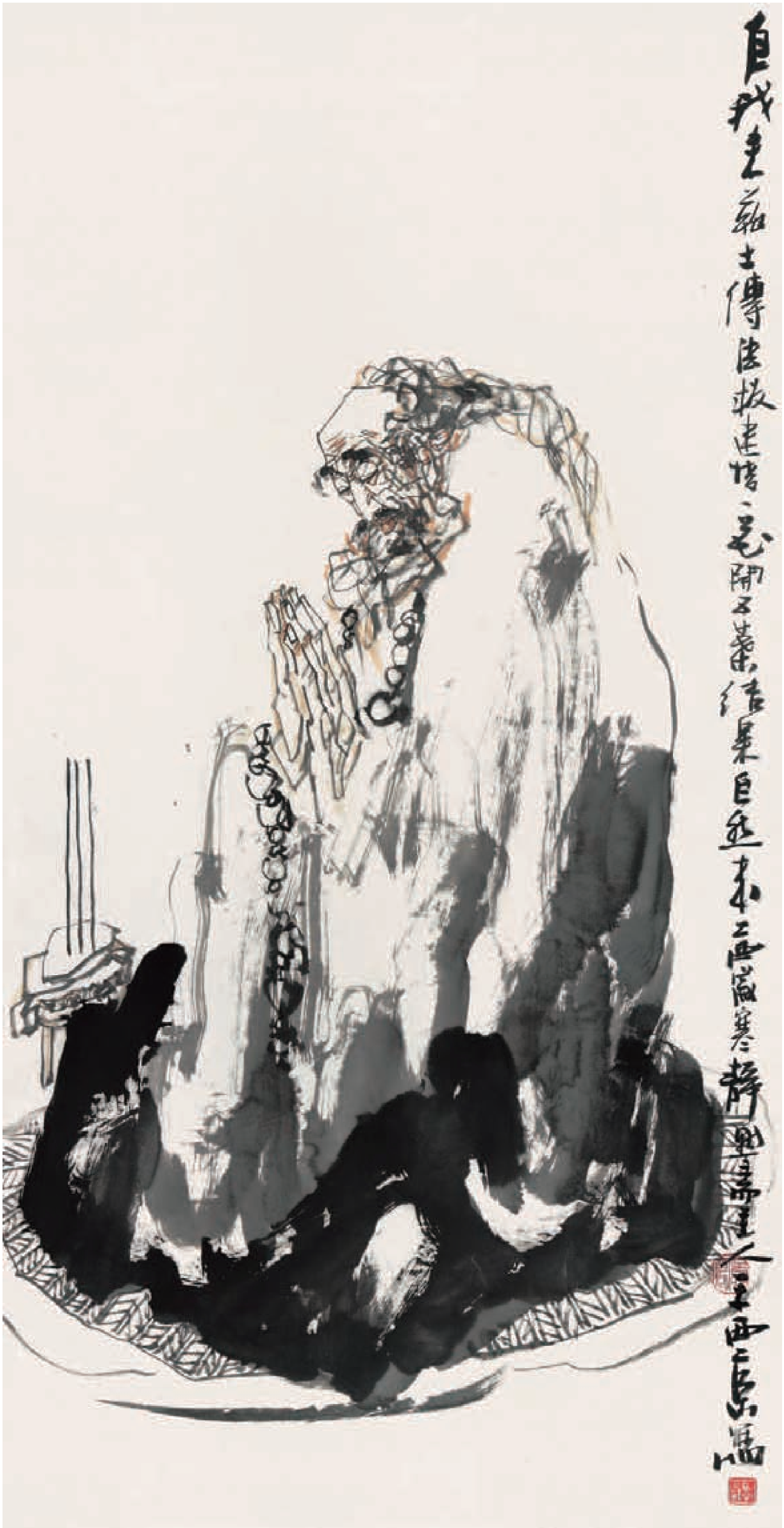


伏虎禅定图　97 cm × 180 cm　纸本设色　2010年


伏虎禪室



骊宫春韵图　136 cm × 68 cm　纸本设色　2007年



达摩造像　136 cm × 68 cm　纸本设色　2005年



天下都乐　100 cm × 68 cm　纸本设色　1988年



钟馗像　178 cm × 94 cm　纸本设色　1986年



李方膺小像　136 cm × 34 cm　纸本设色　2008年



曹雪芹小像　136 cm × 34 cm　纸本设色　2008年