

倡导中国画写意精神
弘扬中国画传统精髓

当代写意实力派画家 袁武人物画新作选

李克峻 主编

图书在版编目(CIP)数据

当代写意实力派画家. 人物画部分 / 李克峻主编. 大连: 大连出版社, 2006. 7

ISBN 7-80684-420-1

I. 当. . . II. 李. . . III. 写意画: 人物画—作品集—中国—现代
IV. J222. 7

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第084011号

出版发行者: 大连出版社(大连市西岗区长白街10号)

邮编: 116011

电话: 0411-83620941/83621147

传真: 0411-83610391

e-mail: cbs@dl.gov.cn

网址: <http://www.dl-press.com>

印刷者: 辽宁美术印刷厂

经销者: 各地新华书店

幅面尺寸: 375mm×265 mm

印张: 5

印数: 1-4000册

出版时间: 2006年7月第1版

印刷时间: 2006年7月第1次印刷

责任编辑: 李克峻

版式设计: 李克峻

封面设计: 李克峻

责任校对: 王恒田

定价: 40元

主编心语

当前，中国画创作空前活跃，提高与普及这两个层面都有很大的进展。但通过中国画的各种、各级展览也可看到，制作风、抽象风、水墨试验风、草草漫画风、套搬外国作品风的作品不少。这些绘画作品的参与，活跃了中国画的创作，使中国画出现了多元化、多极表现的趋向。几次中国画大展中，好多应归类于漆画、油画、水彩画、版画、装饰画、广告设计画的经过不遗余力地制作的作品参与展览，有的还获各级奖项。他们有的用中国画的材料画素描、画光影、画水彩；有的贴金点银、喷沙堆粉，用工艺画来充中国画，其名曰“创新”……这些作品的参与，使中国画的写意精神缺失了，中国画的笔墨情趣不见了，中国画的艺术含量降低了，悦人娱心的观展信息弱化了。当然，我们并不是要全盘否定，也没有权利否定这些画家的实际水平。随着社会的发展和大文化的交融，中国画会有些变化，在创作中，我们可能要加一点或减一点；有的要以墨为主，有的要以色为主；有的要传统一些，有的要现代一些；有的要走写实的路，有的要走抽象变形的路……但无论作品怎么变，中国画的底线得留住，流传于华夏民族几千年的写意精神不能变，传统精髓不能丢。这是在2004年9月首届中国写意画大展的座谈会上评委们一致的呼声。因为，这是我们中国画的“魂”，是我们中国画的“根”。

越是民族的，就越是世界的。中国画的言志、抒情、尚意的综合性，使其与中国几千年的大文化息息相通；由于中国画的不同于其他画种的唯一性，才成为世界民族之林的艺术瑰宝。为了倡导中国画的写意精神，弘扬中国画的传统精髓，使中国画的路子走的更正、更长，我们出版人能做的力所能及的工作，就是通过画家的作品来说话、来倡导、来弘扬。于是，就策划出版了这套《当代写意实力派画家》系列画册。

本系列画册所选画家不囿于“地位”、“名头”，更着眼于“实力”。因此入编的画家均为活跃于当代中国画坛的写意实力派人物，有的堪称“大家”。他们的作品在继承我们民族优秀传统文化的基础上，努力探研与实践，已形成鲜明的个人风格，在中国画坛产生了一定的影响力。

本系列画册所选作品，除了代表作外，大部分是画家接到我社特约函后新创作或以往没出版过的。这些凝聚着他们的灵智与心血的作品，不仅是画家本人创作水准与成果的最新展示，也可以相信，将会对中国画写意精神的倡导和中国画传统精髓的弘扬起到示范和推动作用。

这样，作为一个出版社的美术编辑，一个也在努力探索中国画写意精神的同道者，就没有枉费近半年的朝思暮想和案牍辛劳，而聊感欣慰了。

当画册梓行之时，也有些许遗憾，这就是在约稿中，有些画家因公务繁忙或没有最终完成约稿创作而未入编此系列之中。

孔子曰：“有朋自远方来，不亦乐乎。”当各地画家以画为友，其代表作成系列出版时，我们欣慰之余，深感为画家张扬个性、展示佳作，为中国画的创作与发展，为中国美术的提高与繁荣而共同努力，正是我们的初衷。

中国美术家协会会员
大连市美术家协会理事
大连出版社美术编辑室主任

李克峻

当代写意实力派画家 袁武人物画新作选

DANGDAI XIEYI SHILIPAI HUAJIA

YUANWU RENWUHUAXINZUOXUAN

李克峻 主编

袁武

袁武艺术简介

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。

现任解放军艺术学院美术系副主任、副教授，中国美术家协会理事，全国第八届青联委员。

作品《大雪》曾获全国第七届美展铜牌。作品《没有风的春天》曾获全国第八届美展奖牌。作品《天籁》曾在首届枫叶杯国际水墨画大赛中获金牌奖。作品《凉山布托人》获首届全国国画人物大展优秀奖。作品《九八纪事》获全国第九届美展银牌奖。1997年被全国文联评为中国画坛百杰。作品《亲人》获1998年全国抗洪英雄赞美术作品展一等奖。作品《凉山布托人》入选百年中国画大展，作品《生存》获解放军文艺奖，作品《夜草》入选2003北京国际双年展。作品《抗联组画—生存》获全国第十届美展金奖。

多件作品曾在《美术》杂志、《国画家》杂志、《中国书画》杂志、《中国画》杂志、《美术观察》杂志、《朵云》杂志发表。中央电视台文艺频道曾播出艺术专题片《心路》，介绍其作品及艺术创作道路。曾多次在日本举办个人画展并进行学术访问。出版有《袁武新作品集》、《袁武中国画写生集》、《袁武国画作品选》、《当代中国美术家档案·袁武卷》等。

实践与理想

——袁武的人物画

● 邵大箴

人物画，不论是油画还是水墨画，都有几个层次的讲究：形，这是最基本的，要达到“似”的要求，即形似；在形似的基础上求表现对象的神情，即神似，做到“形神兼备”。如何在描绘中，在形式语言中，注入作者的主观感情，使绘画形象具有更多的感情色彩，那就又有“传情”、“写意”的问题了。不过，不能把绘画中的人物形象塑造这样一个比较单纯的问题复杂化了。一般说来，写形传神是最重要的，在这当中，自然会表达作者的感情和思想。

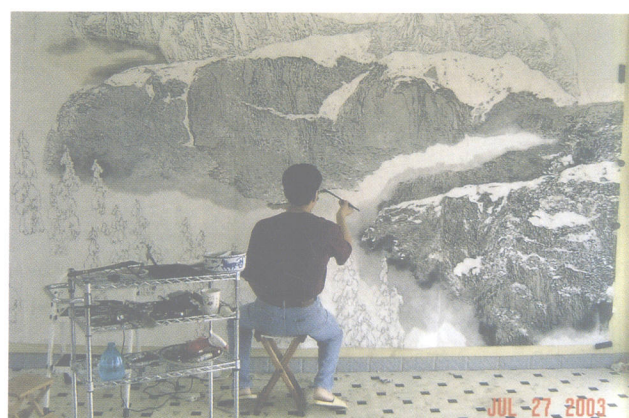
写实的油画和写意的水墨画，在观念和技巧上有相同的一面，也有不同的一面。例如都要有造型，都要经得起视觉的检验，都要通过点、线、面和色彩等形式因素给人以美感，给人以心灵的感动和思想的启迪。但是，西方写实油画和传统的写意水墨画除了工具材料上有所不同外，在创造的出发点上也有区别，前者用形来包容意，后者以意来兼顾形，在美学追求上各有侧重，各有千秋。

20世纪中国水墨人物画发生了重要的变化。基于时代的发展和人们新的审美需求，近十多年来驰骋于画坛的人物画家们在两方面有新的突破：在内容上他们更关注表现人的感情的丰富性，更深刻地发掘人性的复杂性，从而使人物形象更具真实感和时代感；在形式语言上，更注重造型与线的语言自然、完美的结合，使水墨人物画更具民族气派。在涌现出的新人中，军旅画家袁武备受人们关注。

早在80年代末，袁武的作品就受到人们的好评，在高手如云的第七届全国美展上，他的作品《大雪》获得铜奖。之后，他不断在全国重要的展览会上亮相，尤其在中央美术学院中国画系研究生班结业、获得硕士学位之后，他的艺术创作进入了新的境界。作品《凉山布托人》、《亲人》、《夏日，阿拉山口的雪》、《九八纪事》、《抗联组画—生存》等，使袁武跻身当代中国画领域优秀的人物画家的行列。

研究袁武成长的经历不难发现，他像一切有成就的艺术家一样，成功的原因除了有一定的天赋外，主要靠认真学习和细心体悟。他是一个很勤奋的人，从他的大量速写中，可见他“艺不离手”，不断训练自己眼、手、心互相配合去把握对象特征的能力；同时不断在琢磨对象中体悟自己的感情，体悟艺术创造本身和人生的奥秘。所以说袁武远远不只是绘画技巧的高手，而且是有思考、有追求的艺术家的。

袁武是在“‘85’青年美术思潮”之后登上画坛的，他虽没有卷入这场美术青年的“反叛”活动，但多少受到这场思潮的

“洗礼”。他似乎从这场波及面很广的思潮中，更加认识到传统中国画艺术的精神，认识到手艺的重要。袁武在他写的《心路》一文中，用“我干脆掩耳盗铃，只管画画，不管画理”来表达自己的心情。其实，袁武是深谙画理的。在两个层面上他对画理颇有见解：形而下即技巧、技术的层面，形而上即理论的层面。我们读他写的许多日记和创作心得，就会对此深信不疑。关于绘画技巧、技术，袁武是认真对待、一丝不苟的。他十分重视绘画的手艺。他说：“绘画，首先是技术，我个人认为，一个真正的绘画大师，应该具备一个画匠的手工能力，要有能力表现出对象的‘物理’、‘物情’、‘情态’。”他十分重视写生，把写生的目的归结为两个：搜集素材和训练造型。他用心钻研水墨人物的造型问题，在熟练掌握了素描造型的基础上，近十年来孜孜以求地探索线造型与体积结构较完美的交融。在长期实践中他总结出“整体写意，局部写实”的经验，也就是说用写意的精神来统领写实的技巧，在尊重和保留整体感觉的前提下精细地处理细部：他准确、简明地指出线有两层含义：作为体现人体结构特征的线和富有形式美感的线；他在教学、写生中强调画感觉、画特征而不是斤斤计较于对象比例等外在因素；他时常警示自己也告诫学生，不要满足于技巧的娴熟，有时要忘掉技巧直取对象的神态和性格，更舒畅地表达自己的感情……这些朴素的、闪耀着辩证思维的言论，是对画理的精辟阐述。袁武不停留于此，他更进一步深入探讨人物形象塑造面临的新课题，那就是发掘人在特定条件、特定瞬间感情的丰富性和复杂性，力求避免形象的概念化和说教性。这在塑造普通劳动者的形象中是如此，在描写重大历史题材、处理英雄人物形象时也是如此。他关注笔下劳动者面貌和性格的真实再现，既不刻意美化，也避免过分夸张和渲染其“丑”的一面。而后一点，在新时期人物形象塑造中已经是一个值得研究的问题。真实性并不意味着形象的“丑化”，而在再现正面人物形象真实特征时，适度的、不留痕迹的“理想化”，则是有现实品格艺术的应有之义。袁武描绘劳动者形象的画幅如《凉山布托人》（1996年），在刻画劳动者饱受生活沧桑的形象时，同时表现出了他们的善良、坚强和纯朴，写出了他们身上蕴含的力美。作者不止于对这些劳动者生存状态的同情，还有发出自内心的思考和对生活的诘问，其中包含着对劳动者身上品质的赞美。正是这些复杂的感情和思绪驱使袁武拿起画笔为他们的形象立传。作为军旅画家，描写我国革命历史上或现实生活中英雄们的壮举和业绩，更是义不容辞的责任。袁武处理这些画面时忠实于历史的真实，歌颂他们的英雄行为和事迹而不回避他们在彼时彼刻面临的艰辛，不忌讳写出他们在困境中复杂的心情。在《抗联组画—生存》（2003年）中，他笔下的战士疲惫、寒冷和饥饿……但他们为了崇高的理想要坚持生存下去，他们内心的美，他们坚韧不屈和顽强奋斗的精神在逆境中显示出来，更加真实感人。总之，着眼于“内美”而不满足于“外美”，是袁武水墨人物画的重要特色，这在他的作品《母亲看我画小平》（2004年）一画中，也显明地表现出来。袁武在邓小平形象（《小平犹在》，2001年）的塑造中，没有把重点放在表现领袖人物的“高大”这个基点上，他刻画了一位慈祥、睿智的长者正以其特有的姿势在纵论国事。坐在“画中画”右下方的作者的母亲，一位普通的中国老年妇女，用极其普通的方式，表达她对使中国走上富强道路的伟人的敬意。这幅画的构思非同一般，画幅中有两位主人公：领袖和普通的老年妇女。他的感情融在小平和母亲的形象中了。这幅画的灵感来自作者亲历的生活，画面上表现出来的是“原”生活形态，画面构思新颖，耐人寻味。

袁武的人物小品特别是描写古人的小品，画得轻松自由，布局不拘一格，线条飘逸甚至“放纵”。读这些画时，我又想起袁武说过的一段话：“现在的绘画已经不再热衷于讲故事、画情节，更多的是强调形式和节奏。我曾尝试打破时空，也曾想要突破笔墨。但是经过一番试验后，总是又回到原来的套路上。因为只有这样，才能把我要画的形象表现出来，才能把我要说的话说明清楚。”相信经过努力，他还会做出更大的贡献。

2006年元月于北京中央美术学院

3

共沐清風
畫
德

共沐清風

米芾先生拜石图 甲申夏月 北京新嘉居 袁武

5

米芾先生拜石图

水墨运用和表现是中国画这门古老艺术特有的手段，有它独特的规律，即众所周知的“笔墨技术”。对笔墨的理解和运用，直接表现了画家的一部分审美取向。我一直认为，既然是在画中国画，就应该很好地发挥和利用它的语言特质，就像登高用梯子、搬运用轮子一样。

袁武 《自话自说》

夕阳图

袁武的作品，厚重、严谨、苍茫、悲壮并存。

袁武的作品，试图以一种强烈的对比营造视觉的冲击力。比如，他以大面积的墨色衬托人物衣着的空白，以墨块的凝重及浮云流水般的大面积背景制造着强烈的反差，使得画面充满流动感。对此或可以看作是对以往人物画秀美典雅视觉的一种“反动”。这种冲突又极能和谐，它让我们联想到中国古代石雕的浑朴和沉厚，这是一种经过岁月的风风雨雨所侵蚀所打磨过的沧桑，透过这种沧桑体现着庄重、浑厚、朴实的审美境界。画家曾经在他的文章里说：“我像是独自走在废圯城堞上的老人，不紧不慢去听那吹向黄昏的忧郁的风响，用一种早已流行过的形式，展示着我那模糊的情感和零星的思想。”这种早已流行过或成为历史的形式，可能正是一种对传统审美形式的独到理解和追寻。就人物画而言，我们的

闲居图

传统似乎就是《韩熙载夜宴图》，就是梁楷的《泼墨仙人》，就是明清以来的仕女乃至徐悲鸿、蒋兆和那种素描加水墨的新的形式。我们往往却忽视了秦汉以往中国传统石雕那种苍凉、古朴、悲壮之美，对这种远古浑朴沉厚之美的追寻，可能也是一种对传统独到的认识。这种认识不仅仅意味着我们对传统的继承，同样它也会给当下人物画的创作带来一种独特的审美视点，这种视点可能更能引发我们对历史、对传统审美意识全方位的认识，因此，它同样是一种创新与超越。

陈传席 许宏泉

拜石图

拜石图 丙戌春日 画于北京 袁武

恽南田观荷图

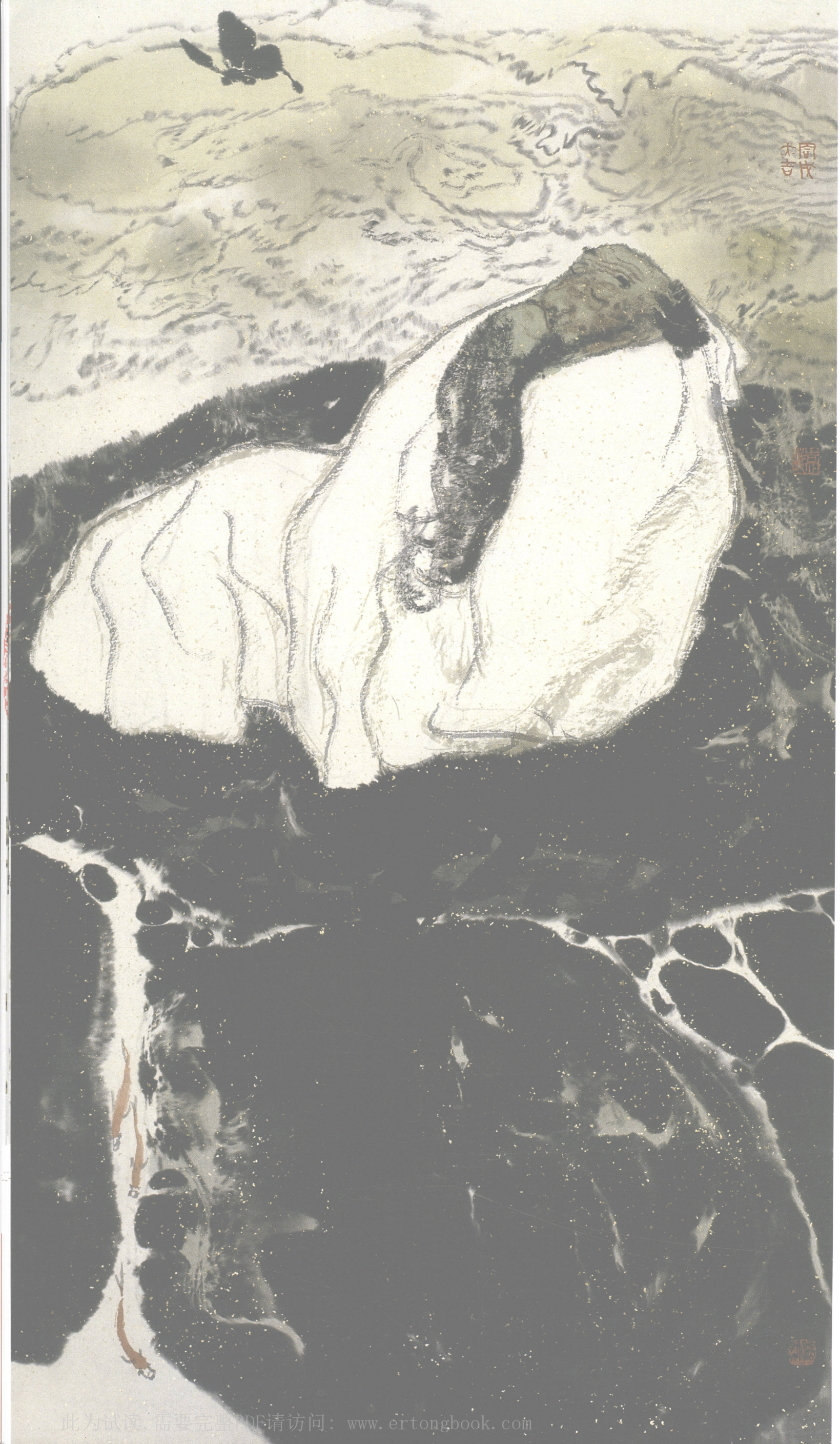

桔 颂

我的绘画是建立在继承传统的基础上的，这说得很对。我的用笔用线，完全是中国画的“骨法用笔”，如果说形成了自己的造型特征和精神面貌，也是在不自觉的情况下形成的。我最初学画是从山水画入手，当时正值“知青”下乡期间，不知不觉中我竟坚持练了两年多宋徽宗的“瘦金书”和柳公权的“玄秘塔楷书”。我学画早期非常用功，那时的作品风格和现在的风格是相悖的。我在那个阶段临摹了大量山水和工笔花鸟、人物、动物。1984年我大学毕业到画院当专业画家，主要搞了一些山水作品创作。

在中国传统绘画中，我特别喜欢龚贤、渐江和虚谷的作品。我喜欢龚贤山水画的构成和笔墨层次的表现，喜欢渐江绘画中的高远意境，喜欢虚谷作品中非常讲究的用笔和设色，这些都是我懂画以后一直留心研究和借鉴的。当代画家中，周思聪、袁运生、王子武的艺术特色也是我非常偏爱的。大量的水墨写生和线描速写，在我的造型特征的形成过程中起到多方面的作用。至于独立的精神面貌，我觉得这是一个画家的性格、经历、趣味的综合体现，既不是先天就有的，也不是刻意追求的，就像传统风味小吃中的老汤，汤是怎么形成的，汤里都有什么配料，谁也说不清楚。所以当人们要刻意去追求一种风格时，反而显出做作的痕迹。

袁 武 《自话自说》

庄周梦蝶