

中国
当代著名
画家
个案研究

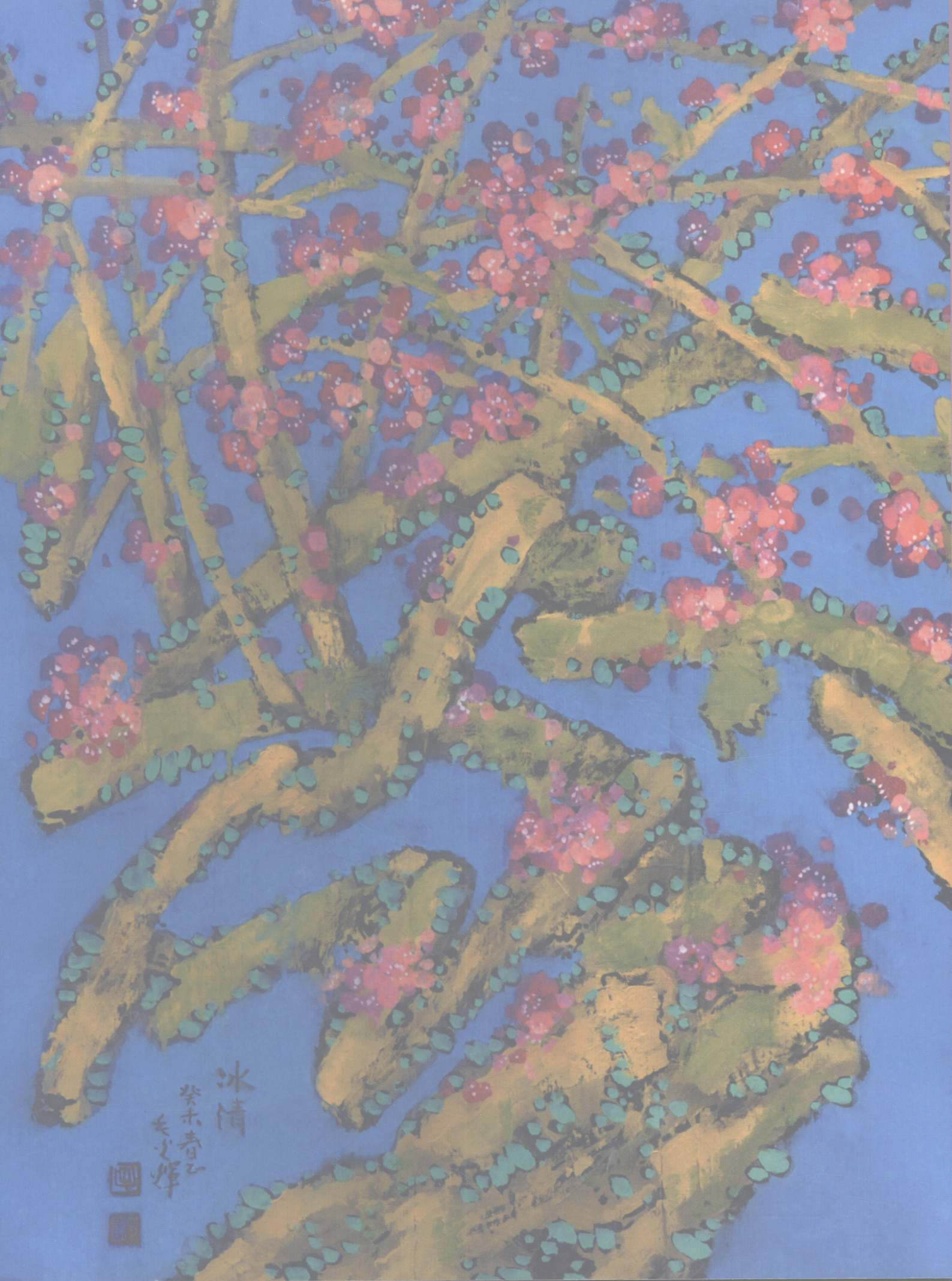
北京工艺美术出版社

主编 贾德江

毛之辉 现代彩墨

MAO GUANGHUI XIANDAI CAIMO

图书在版编目 (CIP) 数据

毛光辉现代彩墨 / 贾德江主编. — 北京: 北京工艺美术出版社, 2006.5

(中国当代著名画家个案研究, 第5辑)

ISBN 7-80526-604-2

I. 毛… II. 贾… III. 彩墨画—技法 (美术) IV. J212

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 033283 号

责任编辑 陈高潮 陈朝华

责任印制 宋朝晖

装帧设计 尤文婧

中国当代著名画家个案研究

毛光辉现代彩墨

出版 北京工艺美术出版社

(北京市东城区和平里七区16楼 邮政编码: 100013)

发行 北京工艺美术出版社

全国新华书店经销

制作 北京秋韵图文制作有限责任公司

印刷 北京博海升彩色印刷有限公司

开本 889 毫米 × 1194 毫米 1/12

印张 3.5 印数 1~3000

版次 2006 年 5 月第 1 版

印次 2006 年 5 月第 1 次印刷

ISBN 7-80526-604-2

9 787805 266046 >

ISBN 7-80526-604-2/J · 462

全套 10 册定价: 本册定价
30 元

编辑人语

在中国画论里，尚无“现代彩墨”一词，但是，在中国画坛尚有张大千、林风眠、刘海粟、黄永玉等绘画大家，早已开创了现代水墨重彩画风，分别以独特的风貌、卓著的成就彪炳史册。显然，当代著名画家毛光辉是在这些先辈的影响下，走进水墨重彩画领域，进行了他的长达30年的探索与研究，并以此名重画坛。

作为当代画家，毛光辉的艺术观与艺术思维方式，是与时代同步的。他以直面现实生活的态度，冲破了传统中国画的套路，强调了对生活的深入与观察，去找寻最能令人产生感性生动的审美意象。为此，他数十年如一日地走进大自然写生，去体味山川、花卉的生命节律与本质精神，捕捉形象的神韵，进而在大量积累素材的基础上，把物象提升为心象，把形象转换为意象，并最终将其纳入现代人的审美意识之中。

毛光辉的现代彩墨有两类绘画作品：一类是以他的家乡湘西凤凰的灵山秀水为主的风光描绘。抽象与具象结合，色彩与水墨相融，超越了客观自然的外在形貌，将其转换成现代的水墨构成形式，使表现由有限走向了无限。另一类是以荷花为主的花卉之作。画家将笔墨语言与心灵体验直接对应，碰撞出强烈的“感情火花”，创造出一种蓬勃焕发、墨色幻化的画面结构，以现代手法表现古典情怀的艺术表现语言。这两个方面的合成，构制了毛光辉现代彩墨的总体面貌。尤其是后者，不仅是激情与审美取向的表达，还是一种智慧形态的展示。无论是花卉还是山水，毛光辉都是在继承传统绘画精神的基础上，借鉴西方绘画技巧，甚至融入印象派、抽象主义的观念，既强化了水墨的渗透效果，又突出了色彩的鲜活性。重彩、纯色的运用，打破了中国传统绘画色彩的程式，使不同色调对比的画面在具有强烈视觉效果的同时，突出了画家的情感表现。

文
／
贾德江

■ 毛光辉

- 1958年生于中国书画之乡——湘西凤凰。现就职于湘西土家族、苗族自治州民族文艺创作研究所，国家二级舞台美术设计师（副教授）。系中国舞台美术学会会员、湖南省美术家协会会员、湖南省戏剧家协会会员、湘西州美术家协会副主席、湘西《神地》杂志编委、湘西非物质文化遗产保护中心专家委员会委员
- 20世纪70年代，拜返乡体验生活的中国著名画家黄永玉先生为师，专攻中国画
- 1974年，其绘画处女作《春满沱江》荣获湖南省首届少年美术作品展二等奖
- 1987年，设计制作的根雕花瓶底座，由中国作为国礼赠送日本，现由广岛市原子弹纪念馆收藏
- 1989年，由福建国立华侨大学艺术系在华侨大学陈嘉庚纪念堂艺术馆举办“毛光辉中国画展”
- 1995年，绘画作品《山高水长》、《峰高如有色》由法国郭安博物馆收藏
- 1995年，担任美术设计的电视剧《今秋醉乡情》荣获1995年“湖南电视奖”一等奖
- 1998年，担任湘西土家族、苗族自治州建州40周年银纪念章一套（两枚）的设计，由中国人民银行发行
- 1998年，担任湘西“湘酒鬼”股票发行银行纪念章的设计，由中国人民银行发行
- 2004年，中国画《火里凤凰》荣获中国武陵山民族文化节美术作品金奖
- 2006年，出版有《毛光辉作品集》
- 其生平传略编入《湖南当代艺术家传略》、《中国当代艺术名人录辞典》、《中国舞台美术家名鉴》等名录

▼

当代中国画家

毛光辉 艺术档案

封面/荷风 2006年 纸本 70cm × 70cm

封底/冰清（局部） 2003年 纸本 102cm × 105cm

师法造化 彩墨生辉

——记大陆画乡人物毛光辉 滕兴杰

毛光辉锋芒初显

1991年秋，笔者在一次偶然的场合中，见到湘西自治州《团结报》刊载一篇有关毛光辉在厦门华侨大学举办个展的报道，并刊有一幅《晨港》的中国画。此画既非传统又非抽象，但画中意境与造型，好像在哪见过，似曾相识。于是即刻去信给凤凰裴锡道先生，说明原委，拜托他就近探问一下毛光辉是何许人也。那时我们正撰写《大陆画乡人物志》，随时留意网罗精英，免生遗珠之憾。

不久锡道先生复笺，证实毛光辉是一位青年画家，而且是凤凰人，黄永玉高足。笔者至此始领悟同一“造化”与“心源”的潜在意识，往往会产生“心有灵犀一点通”的感情与共鸣。

毛光辉于十五六岁时，开始学习国画创作，看似迟了些，但毛光辉却不以为然。他一踏进绘画世界，好像着了迷似的，日夜钻研，不断地临摹学习，适逢名画家黄永玉返乡，他见机不可失，遂拜黄老为师，专攻国画，黄老也欣然接受，悉心指导。

师生俩于绘画之余，常作户外游，或徘徊于山之巅，或遨游于水之湄，不断受灵山秀水的洗礼。不要以为他们师生闲得无聊，坐在半山腰晒太阳，原来黄永玉是在教他弟子追求天地之造化，着手把外在世界的模拟转化为内在心源的体悟，丰厚其心中山水，这是中国绘画最基本的原理，也是必经之途。

毛光辉天资敏慧，又肯投入，果然“名师出高徒”，不负黄永玉期望，第一次以其处女作《春满沱江》国画参展，竟获得湖南省少年美术作品展二等奖，初露锋芒，给他无限鼓舞和希望。

华侨大学深造

1987年他进入厦门华侨大学艺术系进修班深造，接受完整的学院教育，1989年毕业，当年二月便在华大陈嘉庚纪念堂举行个展，展出其写生创作的百余幅精品，深得全校师生及社会人士的好评。

毛光辉在学校十分努力，像海绵一样的吸取新知，没有浪费一分一秒时间。他在课堂里，不仅是早到晚走，而且晚上也独自画到深夜，遇周日例假，则在教室里从早到晚画个不停，力求精进。班里的临摹课，是以学校购买日本复制台湾收藏的古名画为范本，专程聘请浙江和北京的老师来讲授，毛光辉如饥似渴地学习，从清代的石涛、龚贤到宋代的李成、范宽等名家，他无不专心临摹，务求得其精髓而后快。这种刻苦学习的精神，奠定他今后绘画事业成功的基础。

武夷山、张家界写生

“写生”是进入艺术堂奥的重要阶梯，大陆名师如徐悲鸿、刘海粟、林风眠等人，曾以写生为起点，创导美术革新运动，积极推展。华侨大学艺术系当然不能例外，于毛光辉在校修业期间，先后作了两次旅行写生，一次去武夷山，一次去张家界。

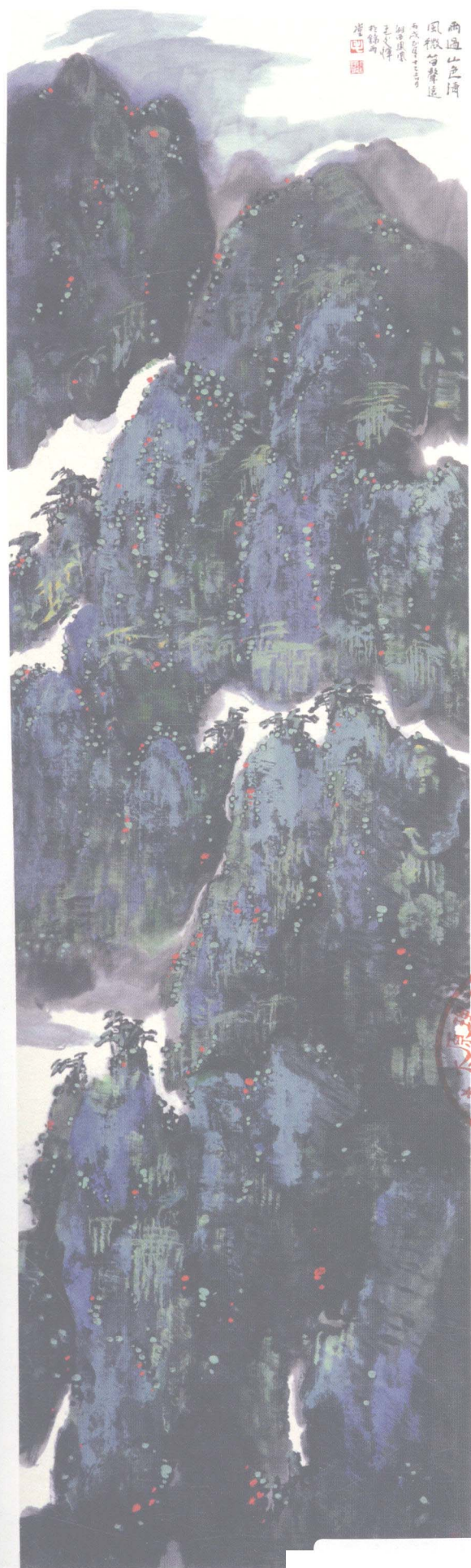
接受“意象”洗礼

毛光辉绘画生涯中最重要的两个阶段，是先后两次旅行写生的落实。入学后到武夷山，是开始运用传统笔墨，对物象外形如实描写阶段，这是绘画的基础功夫，毕业前到张家界写生，是升华到能初步运用传统写生，探索自我与物我交融的阶段。

现将两处写生地方作一简介：

武夷山位于闽赣交界处，长五百里，平均海拔在一千公尺以上，其中秀拔多姿的三十六峰，奇幻百出的七十二洞，加上九曲沟、九十九岩等名胜，碧水丹山，风景绝佳。古人赞叹武夷山“有峨嵋的峻拔，庐山的壮丽，桂林山水的诗情画意”，真是名不虚传。

张家界位于湖南湘西，源武陵山脉，是晋太元时，武陵人最憧憬的那片“芳草鲜美，落英缤纷”的世外桃源；是今天中国大陆第一个国家森林公园，素有“峰三千，水八百”之誉，数千石

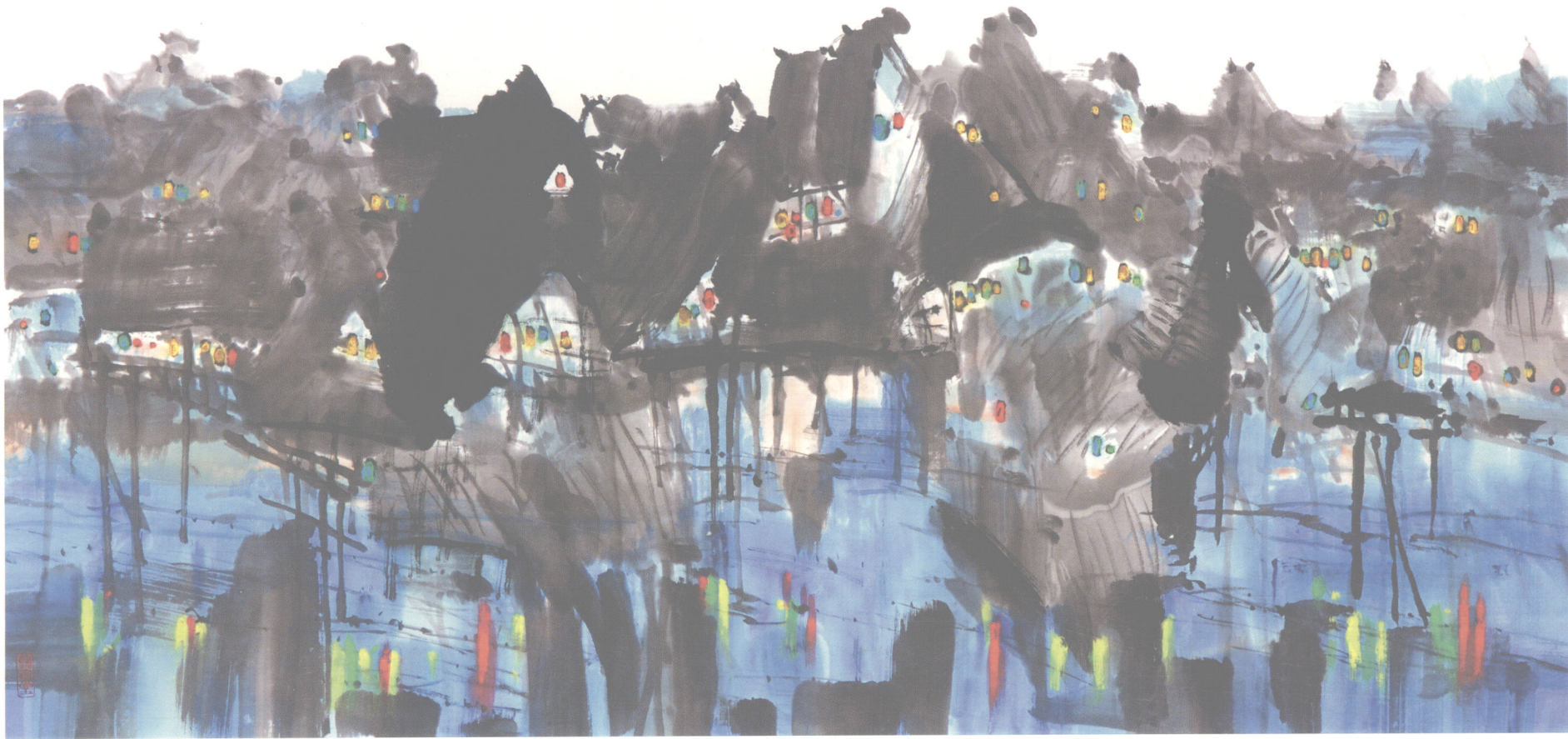

雨过山色清 2006年 纸本 236cm × 7

01

毛光辉现代彩墨

火里凤凰 毛光辉 2005 纸本

火里凤凰 2005 纸本
97cm × 180cm

峰，拔地而起，沟壑纵横，气象何止千万。其“五步一个景，十步一重天”，乃一幅活生生的大地画卷，最宜写生临摹，融入胸中山水，那将一生用之不竭。

写生的人第一要耐劳苦，爬山越岭，涉水渡河，视如等闲。明·董其昌说：“不行万里路，不读万卷书，欲作画祖，其可行乎？”第二要取山水神韵，不必处处形似，方能创造自我，促进艺术个性的开拓。毛光辉在两次旅行写生中，无不全神贯注，日出而作，日落而归，经常一天只吃一顿饭，发愤忘食，乐此不疲，这种艰苦勤奋的卓越精神，奠定他未来艺术生命的辉煌。

“触景生情”是毛光辉外出写生的一大感受。他在武夷山28天中，所绘作品虽然“自我”并不十分突显，但秀婉、朦胧、空灵之美，几乎发挥的淋漓尽致。特别是在张家界写生，那是他的故乡，对每寸山水都有不可分割的感情，不论是大笔挥洒或小笔细染，无不透过画笔创作属于自己性灵的作品，来诠释家乡山水之美。

对水墨而言，毛光辉认为“写意”重于“写实”，对国画过分追求其准确性是没有必要的，无论个人功力如何高明，仍和自然有差距，可以说应该用绘画来认识自然，不是用自然来解释绘画，主宰画面的不是自然景物的秩序，而是自己心灵中的融合。虽然暂离自然，但换来了自我，才是艺术的最高价值。因为一切实景的移情作用，在心灵深处所占的不是景象，只是一个“意象”而已。

毛光辉便深深掌握了“意象”的巧妙运用处。

突破传统，画出个性

毛光辉除了国画外，对于粉画、抽象画、版画、根雕、舞台美术设计和电视美工制作业方面，都有广泛的探索和造诣，具有多元艺术的杰出表现。其中根雕花瓶底座，曾由中日友好协会遴选为国际礼品，代表中国赠送给日本，由广岛市原子弹纪念馆收藏。木刻方面他也具有个人特色，如《薄暮云山中》一帧，他能巧妙地把国画飘逸、流动的笔法渗糅进版画的领域，从而一改木刻遒劲的笔法，另具一种木刻中难以体味的艺术情趣。这幅画若未注明为木刻，人们会认为是手绘国画，其造诣在此表露无遗。

他的国画作品，虽是纯粹国画表现技法，但用笔则有现代人的气质，清·石涛说过：“笔墨当随时代。”中国山水千百年来自有其传统的笔墨语言，但一味食古不化的囿于窠臼，有碍艺术的拓展。毛光辉深得个中秘奥，所以今天他能画出自己的天地，创作出属于自己灵性的多元化艺术结晶，何其可贵。

1979年，他与人合作设计制作阳戏《边城雾》舞台美术，获少数民族舞台美术设计一等奖。1980年他对《边城雾》再创作，获湖南首届舞台美术设计二等奖。1985年设计的辰河剧《莲花仙子》舞台美术，获湖南专业剧团美术设计一等奖。1986年，他任湖南电视台拍摄《山那边》的美术设计，又获中南电视大赛三等奖。

1995年4月于台湾

故乡元宵节 2002 纸本
100cm × 100cm

《梵净山写生之二》作画步骤

步骤一：中锋运笔，勾勒前景树丛林木。注重用笔的生动、率意，浓淡干湿并施，保持自然景物的鲜活之形。

步骤二：勾勒远山，略加淡墨渲染。以藤黄花青染树叶，没骨点染，须见形见笔。

步骤三：以花青蓝染远山，以淡赭墨画村口小路，再以水冲淡色彩晕染画面，注重整体效果。

步骤四：进一步深入染色，点景人物，对画面作最后调整。铃印完成。

十里荷香之一 2005 纸本
70cm × 138cm

山川花卉俱含情 ——毛光辉其人其画

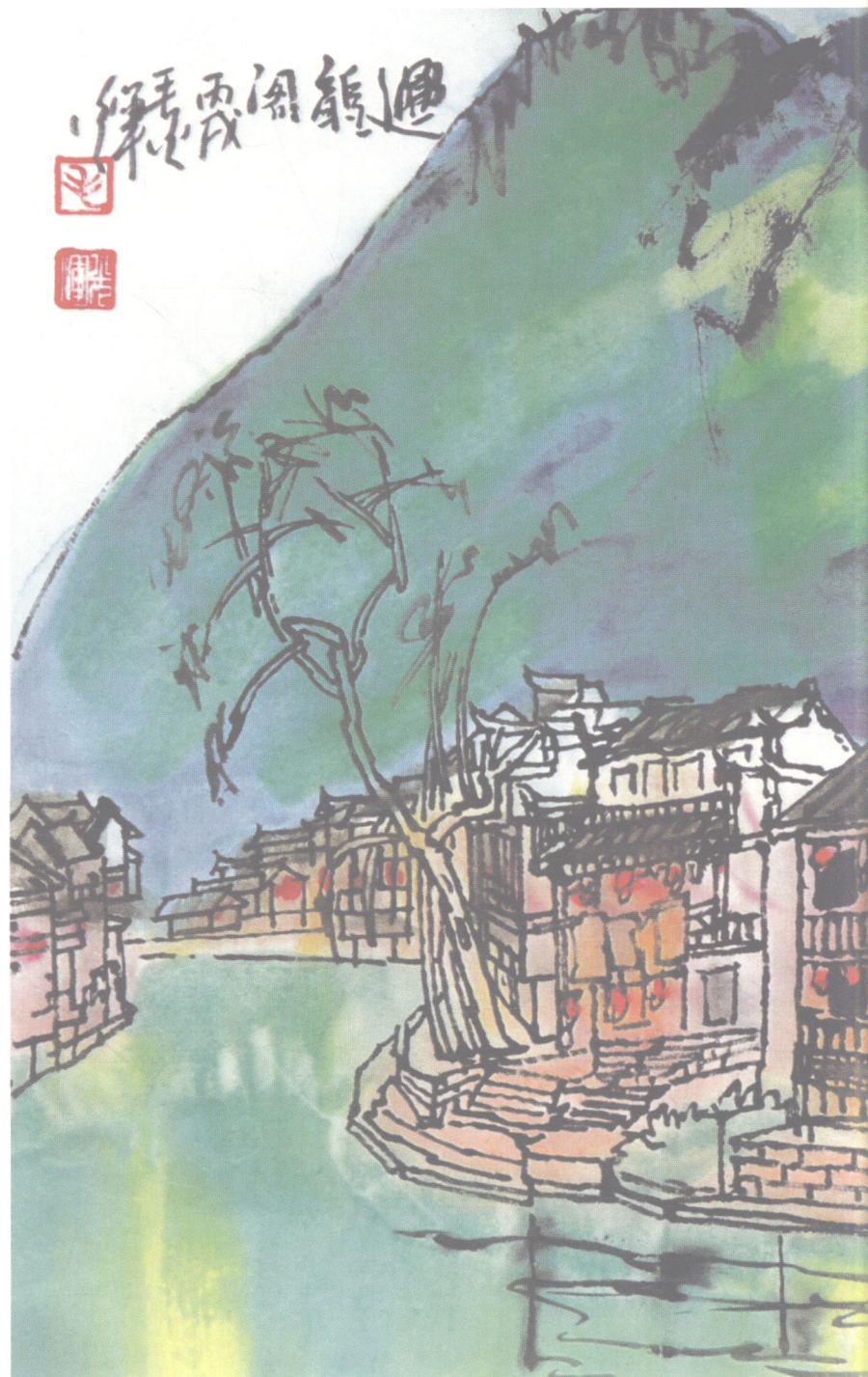
刘一友

我的故乡凤凰，有好山好水，楚艺术遗存光彩夺目，加上20世纪二三十年代间，这里就办过美术专科学校，教授中画西画，那时，这样的学校，全国只有几所。种种原因，造就了这里人的审美感受能力近于天赋，大凡聪明些的小孩，多爱画画，风气所及，若干年来，小城先后出了不少画家。上世纪80年代初，以黄永玉先生这样的艺术奇才为主，带领当地几个年轻人，借助中央新闻纪录制片厂一部纪录片，还为凤凰在国内赢得了个“画乡”的美名。总结了过去，也预示了未来，这是他们对家乡的一大贡献，每念及这点，心里便充满了感激。

最初知道毛光辉，还是因为纪录片《画乡》中也有他表演画的几个镜头，后来才接触其人，知道这年轻人儿童时即爱画画，可惜他运气不佳，出生在“大跃进”年代，进小学时，则遇上那史无前例、乱糟糟的文化大革命，家境也比较困难，十五六岁便得在城里打点零工，补贴家用了。这经历，弄得他在文革后，无缘早些弄上一块什么美院招牌挂上。在绘画方面，他只好走了自学成才的艰难道路，直到自己已谋得一份舞台美术工作，且画得有模有样时，才获得福建华侨大学美术系国画专业深造的机会，在讲究文凭的时代，取得了一纸高校文凭。

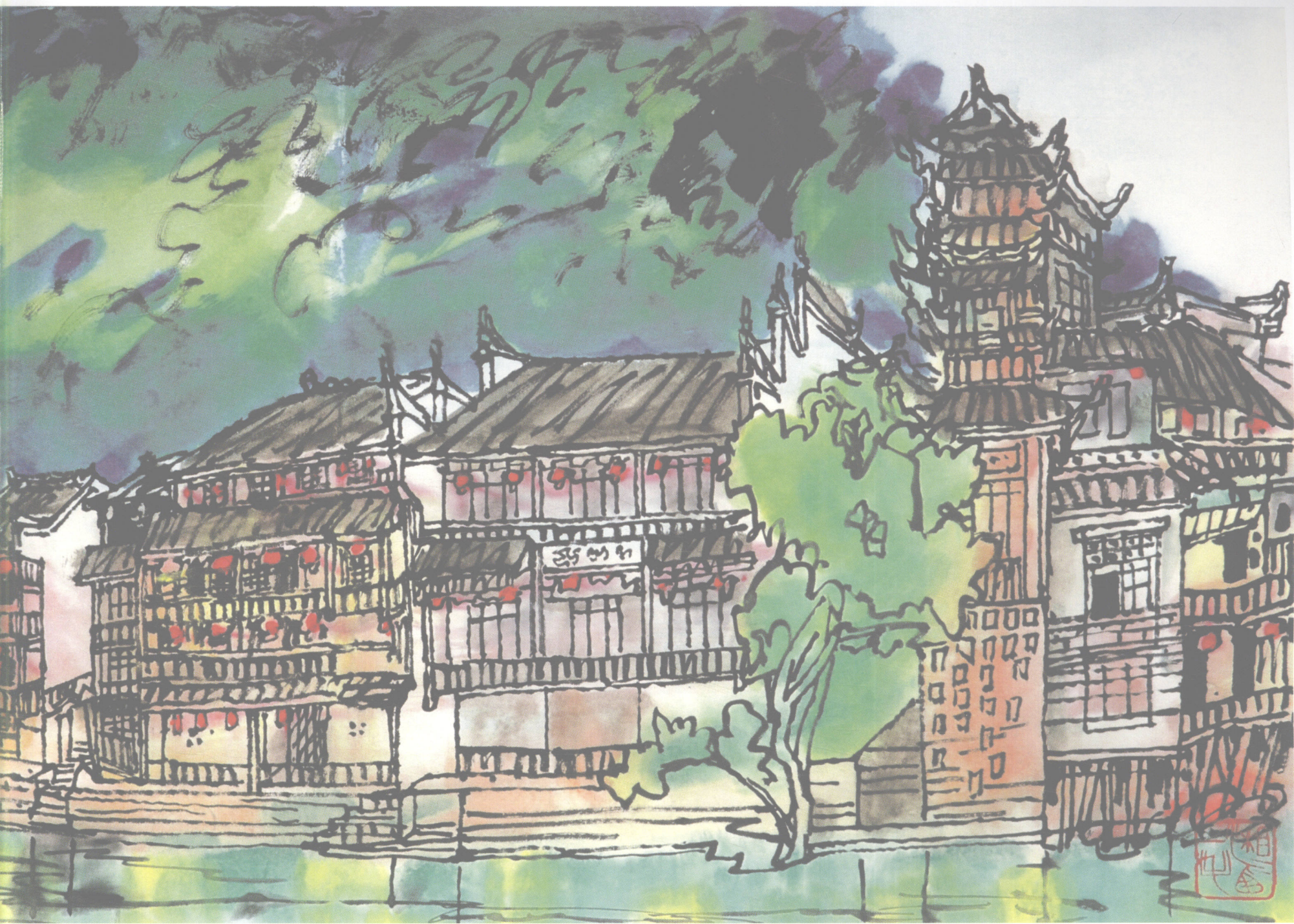
不过，毛光辉运气又是很好的，他生长在山青水秀的画乡凤凰，对他来说，

就算得上一大幸运，更何况，上世纪70年代初，当他还只是一个满脸稚气的十六岁少年时，便有机会接触了黄永玉先生，呈上自己的习作向先生讨教，时间虽然不多，但大师的传奇，大师的作品，无疑激励了少年光辉自学美术的兴趣和信念。近二十余年来，黄永玉先生频频回乡，家乡的一批年轻画家则频频紧跟，其中毛光辉是跟得最勤的一个。这样，他得以眼睁睁地看到大师如何将大千世界的美一笔一笔收入画纸，成为一幅一幅令人目眩心动的作品。作画间隙，大师也常对在一旁观看的光辉等人，结合自己正待完成的画作，讲解一些大胆落墨和小心收拾的道理。有时，还挤出时间，为光辉等人讲授绘画中线条质感的追求、画画纵深的营造、色调与情调关系等等专题。更甚者，几年前，黄永玉先生还把包括光辉在内的家乡几位年轻画家邀到北京万荷堂，提供食宿，住上一两个月，由他因材施教，布置写生，各自去画；指定书目，各自去读，然后逐个为之讲评。这实属一个“特训班”了，其教学方式，则近乎导师对待硕士生和博士生。总之，永玉先生对光辉等人的授业解惑，令人羡慕，当然，更值得一提的是，作为家乡长辈，永玉先生对他们的关爱，不仅限于力求帮助他们懂得如何作画，更常及于平日如何作人，珍惜年华，确保艺有所成。

回龙阁写生 2006 纸本
35cm × 70cm

风景写生 2006 纸本
69cm × 34cm

光辉聪明、勤快，当他拿出自己感到称心的一大批画作挂上画墙，展现在我眼前时，真令人惊喜！长期来，他虽在文化单位工作，但不曾是专职画家，饭碗所系，平日有许多杂务要做，业余时间中，他竟创作了如此之多的作品，涉及彩墨、素描、木刻、蓝染、舞美、工艺等等，写实的、变形的不拘一格，让人眼睛为之发亮的精彩之作不少，且看得出，在画荷之类技法上，他从永玉先生处所获甚多。这方面，个人视野所及，少有能与之相比的，这是他细心敏锐，善于学习他人优长的表现。当然，更重要的，也更令人高兴的是，他有他的个性，从他的一批彩墨山水画和一组风景花卉写生画中，我们可以见及他自己对美的丰富感受和表现功力，一种湘西人、凤凰人开门见山的明朗性格扑面而来。他运笔坦然，

不迟疑，不拖沓细碎，明亮爽快，造成了一种清新俊逸而又不失家乡人雄强底气的格调。“外师造化，中得心源”，他走的是这样一条宽广的路子，让人看到了他有进步创新的巨大空间和潜力。

光辉还年轻，凭着他的执著，当他读书日多，见识日广，特别是对与国画密切相关的文学、音乐等感悟日深时，他的创作必将进入一个更新更高的境界，从而在当今业已拥挤不堪的中国画坛上，闪射出与自己名字相符的光辉来。

我自己不会画，但极爱看画。光辉的第一个作品集要出版了，写此短文，来表示祝贺！

2006年2月10日于湘西吉首大学

(右图)

2006 纸本

35cm × 35cm

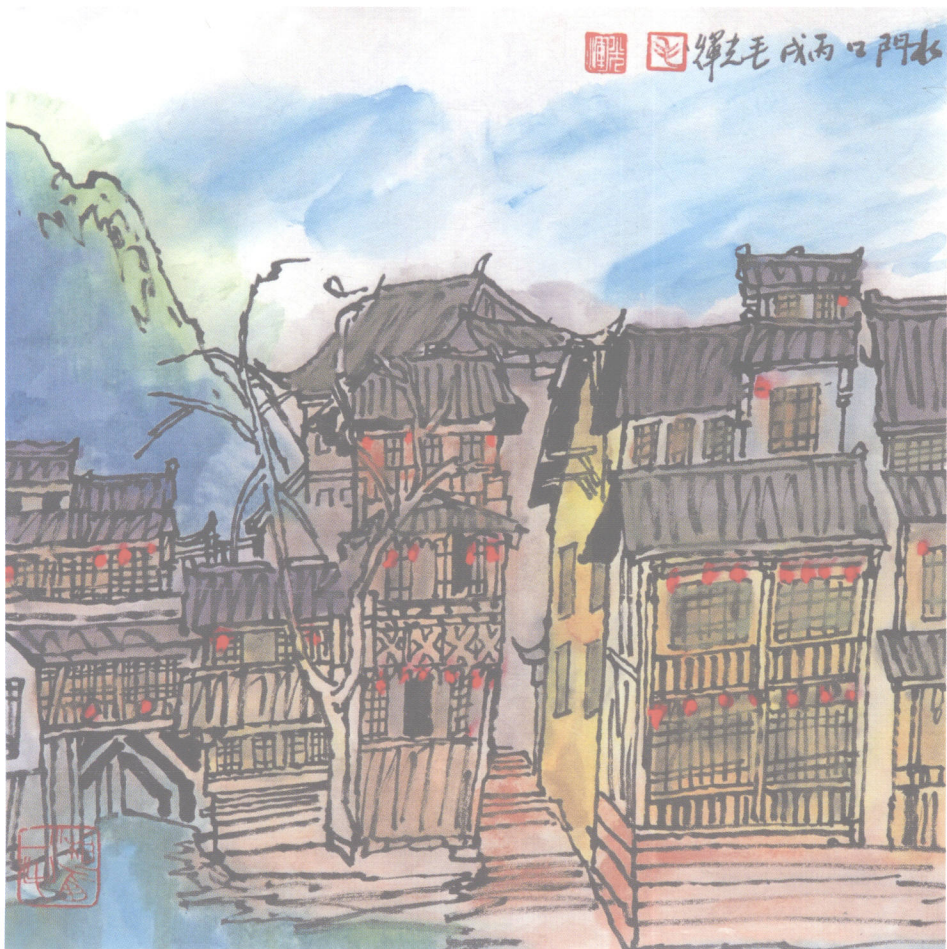
梵净山写生之二

单纯依靠写生是难以进入中国画殿堂的。中国画从来不是写生——再现型的艺术。它不仅仅是眼和手的功夫，更是一种情感和心象的表达。“予与山川神遇而迹化”，把自己的审美理想以山水景物为依托表现出来，营构心灵深处的“第二自然”。因此在抒写胸中之象时，毛光辉坚持“写意”重于“写实”，阔笔纵横，率意而为，点线灵动，墨色生辉。

梵净山写生之一

2006 纸本

35cm × 35cm

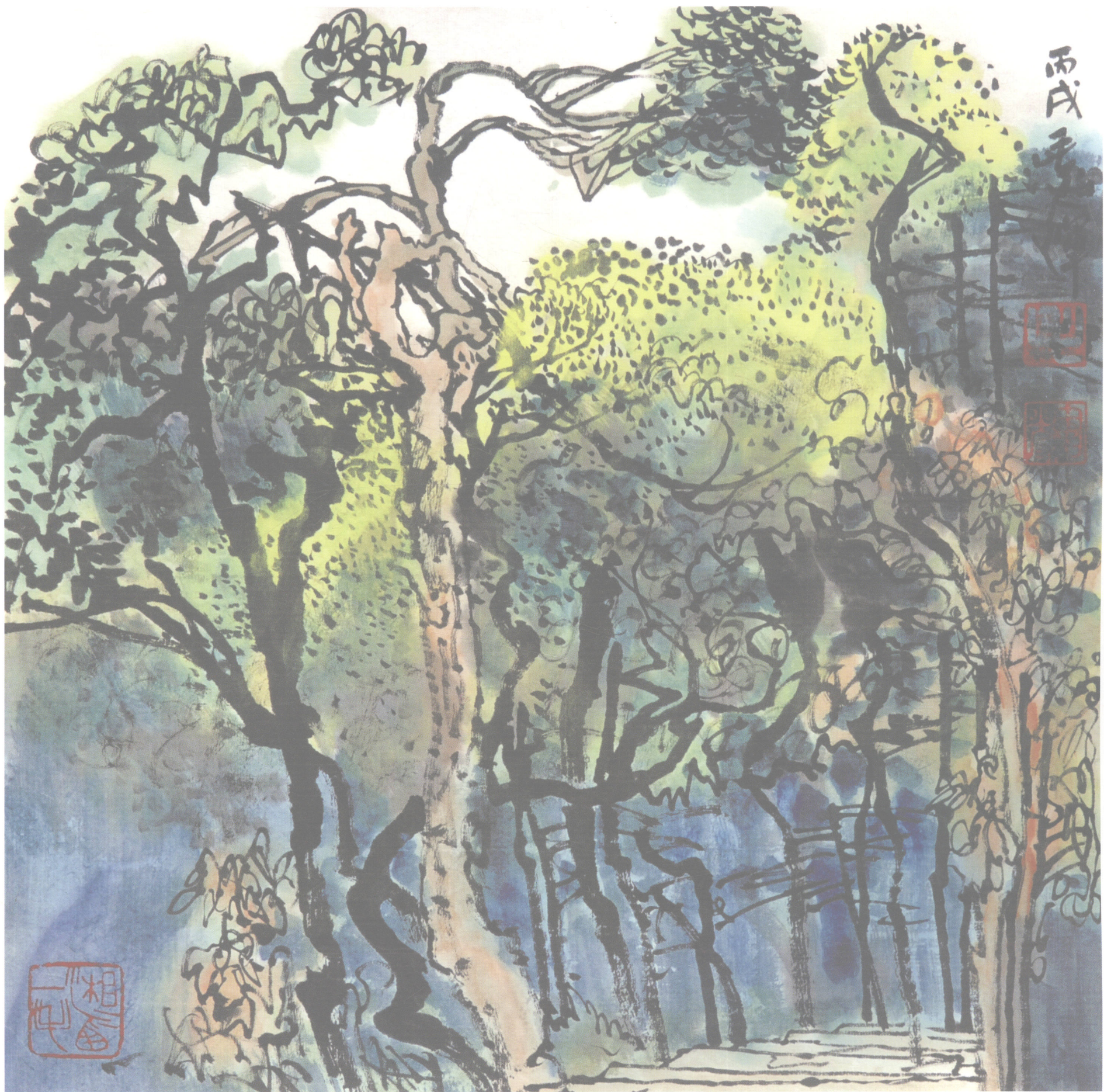

接近自然，注重写生，通过写生去追寻大自然生生不息的规律，是毛光辉作品的显著特点。这几幅作品是画家的风景写生，取材于湘西山景。面对大自然，毛光辉的方法是“触景生情”，自取所需，追求的是“妙道之境”，撷取的是心中的意象。

水门口

2006 纸本

35cm × 35cm

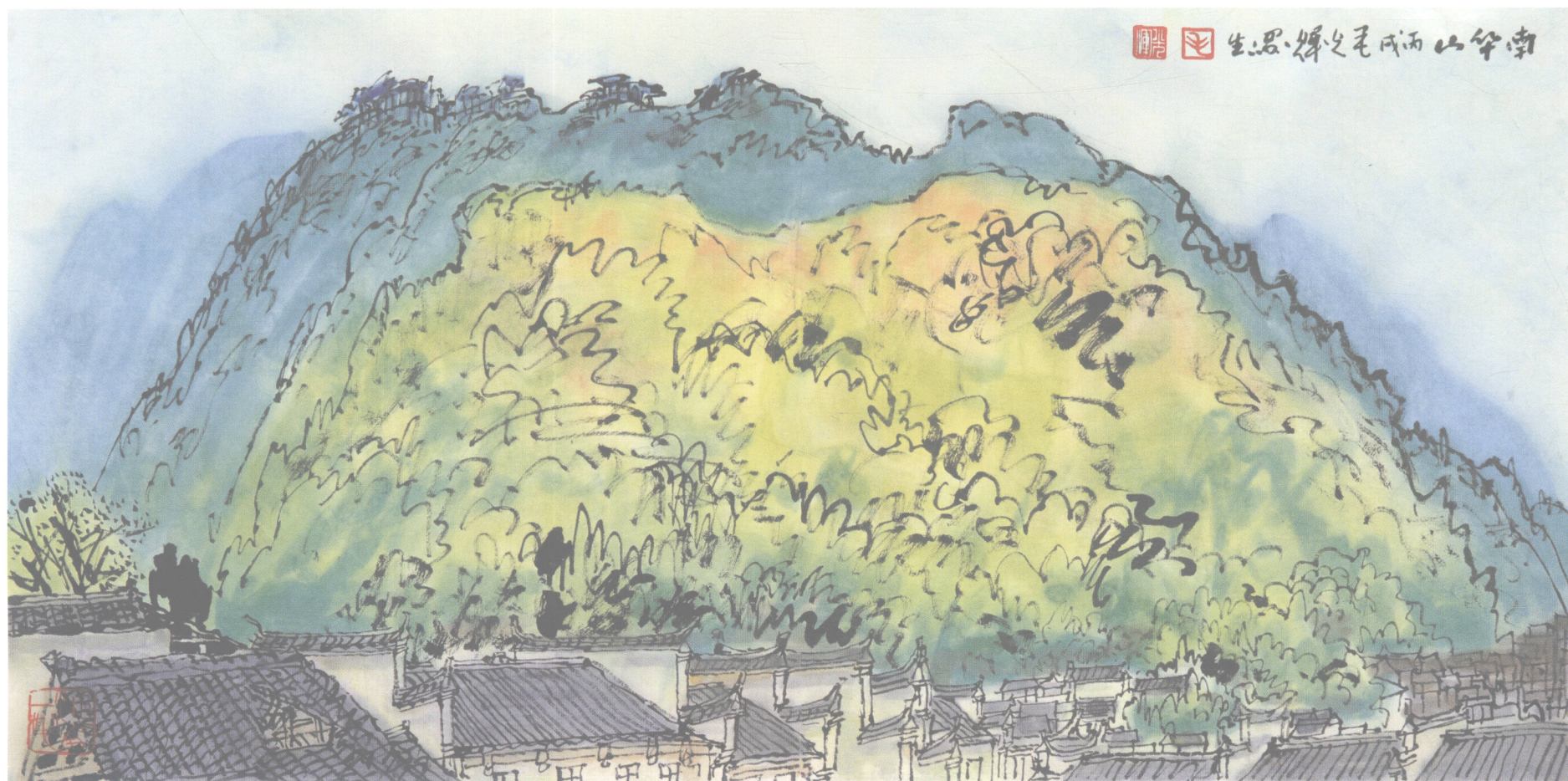

雨成

湘西小景（上图） 2006年 纸本 35cm × 70cm

南华山写生（下图） 2006年 纸本 35cm × 70cm

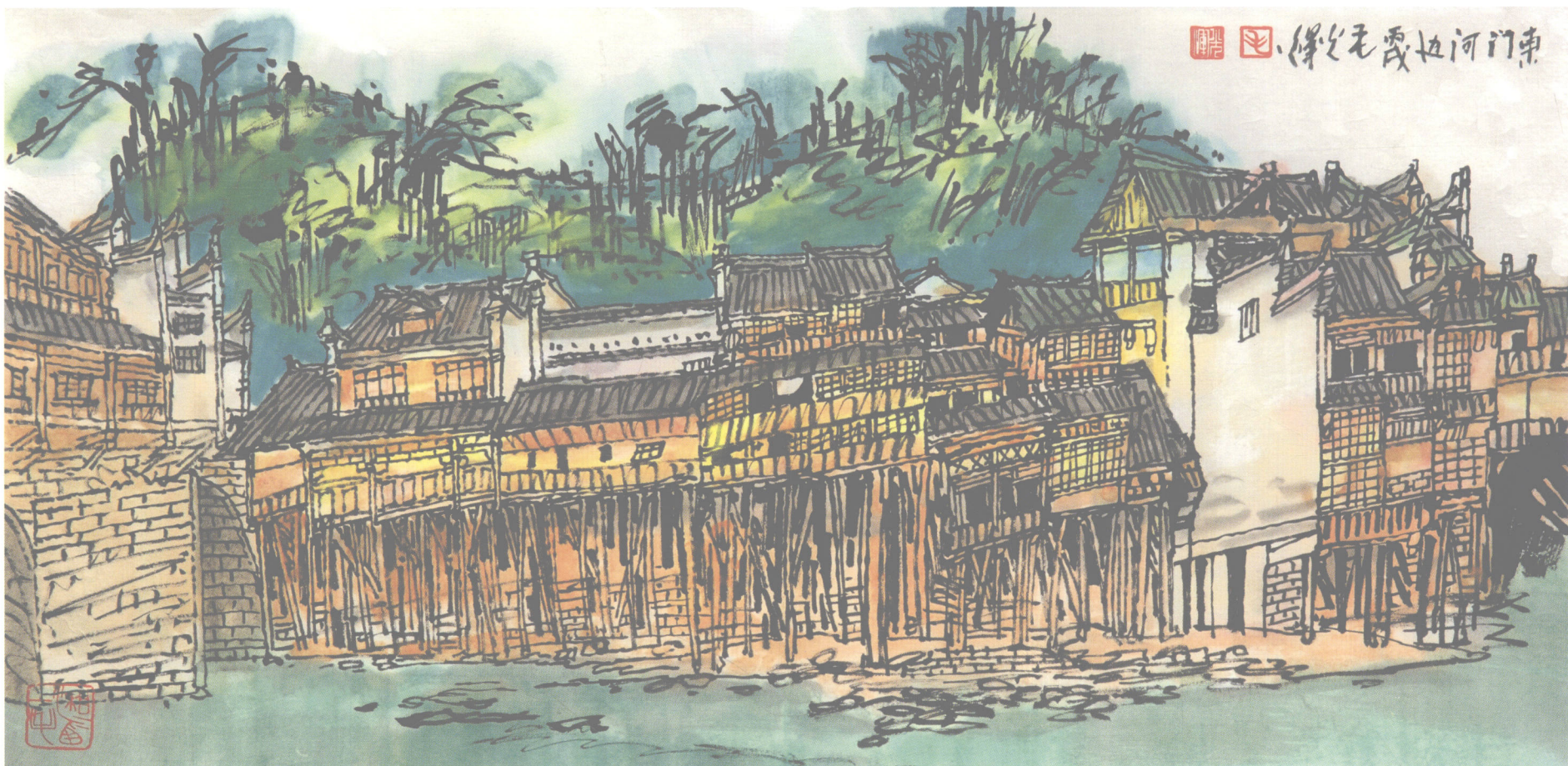

山中人家 1998 纸本
180cm × 190cm

这是一幅展示毛光辉传统笔墨功力的扛鼎之作。那山之魂，云之情，尽在咫尺，融会其中。“浑厚中见空灵，雄强中有秀润”，是这幅作品带给我们的感觉和享受。

东门河边写生 2006 纸本
35cm × 70cm

(左图)

梵净山写生之四 2005 纸本
35cm × 35cm

如果说，毛光辉是位善于在生活中发现美来开拓画境的高手的话，那么明朗、雅艳、亮丽的设色风格则是构成他山水魅力的另外一个重要原因。在传统绘画中，色彩一直处于一个比较尴尬的位置，虽然也有重视色彩的工笔重彩和没骨画，但晚唐以降“水墨为上”的观念几乎成了千古不易的定律。事实上，单一水墨的强调所带来的后果便是色彩的运用比单纯的水墨更难。或许是真山实水的流光溢彩，使毛光辉不满足于“墨分五色”的表现方法，于是他将西面对色彩的认识和表现，融入宣纸之中，表现出一种审美的现代性与表现的开放性。

晨港 1988 纸本
50cm × 52cm