

DANGDAI MINGJIA JIFA TULI JINGDIAN·MIAO ZAIXIN XIEYI RENWU

当代名家技法图例经典·苗再新写意人物

◇ 高原清风 2004年 纸本 68cm × 68cm

◇ 封面图：我自作古
空群雄（吴昌硕像）
2004年 纸本
136cm × 68cm

图书在版编目 (CIP)数据
当代名家技法图例经典/段传峰主编. —北京: 中国工人出版社,
2005.1
ISBN 7-5008-3409-8

当代名家技法图例经典·苗再新写意人物

出版: 中国工人出版社 (北京琉璃厂大街45号 邮编: 100011) 发行: 中国工人出版社 全国新华书店经销
制作: 北京未来开元文化艺术发展有限公司 印刷: 北京画中画印刷有限公司 开本: 889毫米 × 1194毫米 1/8 印张: 3.5
印数: 1-3000 2005年1月第1版 第1次印刷
书号: ISBN 7-5008-3409-8/J · 288 全套10册定价: 300.00元 本册定价: 30.00元

I. 当... II. 段... III. 中国画—技法(美术)
IV. J212
中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第102218号

主 编: 段传峰 责任编辑: 吕厚禹 装帧设计: 境 风格工作室

当代名家技法图例经典

主编 段传峰

苗再新写意人物

中国工人出版社

■ 1953年生，山东省栖霞人。

■ 中国美术家协会会员，中国书法家协会会员，中国书协培训中心教授，北京美术家协会理事，国家一级美术师，文化部中国艺术研究院中国美术创作院创作研究员。

■ 作品曾被评为第八届全国美展获奖作品，获第九届全国美展银奖，第二届全国中国画展银奖，解放军文艺奖新作品一等奖，全国青年国画大展金奖，中国国际书画周金奖，中国艺术研究院黄宾虹学术奖，全国首届山水画展佳作奖，中国美术金彩奖优秀奖，北京首届德艺双馨奖等各类奖项数十次。

■ 被中国文联、中国美协评为“中国画坛百杰”。

■ 多幅作品为中国美术馆、军事博物馆、人民大会堂、国家图书馆等诸多机构及海内外人士收藏。

大味必淡的苗再新

· 许向群 ·

苗再新为人随和，平常话语不多，但一开口却往往给人妙语连珠的印象。这很像他的画，初看时雅俗共赏，中规中矩，细细品味，就能领略到一些出人意料之精彩与境界。他是一个全能型的画家，坚实的造型能力，深厚的笔墨功力与娴熟的笔墨技巧，使他在人物、山水、花鸟乃至书法等方面都取得了令人瞩目的成就。尤其在人物画创作领域，苗再新的实力和才情更加得到了淋漓尽致的发挥。自1993年《中国蓝盔》获全国首届中国画大展优秀奖以来，直至近期的《热血男儿》(1999年)获全国第九届美展银奖、《天使在人间》(2003年)获全国第二届中国画大展银奖，他成为近十年来全国各大重要展事中十分活跃的人物。这些扎扎实实，颇具分量的精心之作，不仅给他带来了众多的奖牌，而且使他荣膺了“当代中国画坛百杰”之一的称号，同时，这些荣誉也为他设定了更高的坐标，形成催他前行的动力。对于不喜欢张扬的苗再新来说，这似乎在冥冥之中应合了他的名字“再新”，不断的出新，不断的前进，永不停息。

苗再新是个锐意求新的画家。他曾自拟诗句：“来岁须当勤珍重，痴心一点付砚边。”他对艺术的痴情是发自内心的，他对自己的认识也是清醒客观的。苗再新是现实主义创作方式真诚的追随者与实践者，在写实已不时尚的年代，那些中外现实主义大师们的不朽作品依然是他心中的偶像。把“写实”理解为对自然的抄摹或按照原理、规则来演绎物象是对写实的一种误读和偏见，写实其实是一种精神，是对于“真实”的重新发现。苗再新善于思考 and 发现，他敏锐的洞察力使他能够在现实主义的空间里，随着时代的发展和审美观念的变化而适时调整、拓展自己的艺术天地。从为人熟知的《师生》到今天一些广受好评的主旋律创作，他的艺术轨迹是稳健而深入的。如《热血男儿》这幅既具有深厚的历史感，又融入现代情思的作品，具有强烈的视觉冲击力和形象感染力。此画在创作过程中数易其稿，从最初的描绘群众踊跃参军的场面到最后的以刻画形象为主体，经过不断的锤炼和精心的调整，简化了具体内容，淡化了情节性，将画面提炼成几个顶天立地的汉子，强化了作为中国脊梁的一群热血男儿，他们在黎明前的地平线前，毅然决然地做出了自己的抉择，充满着“风萧萧兮易水寒，壮士一去兮不复还”的豪情。形象的真实度以及单纯质朴的表现手法，传达出的真实感与可信度，引起了人们情感上的共鸣。有人认为，真正的“新”恰恰不是有所差异，而是混同于普通的东西。也就是说，任何建立在差异基础上的“新”最终

都不是“新”的，因为它都将被受制于最初的差异。惟有普通的东西才可能是真正“新”的，因为这种“新”是完全陌生的，超越于差异的。真正的“新”是一种“超越差异的新”。苗再新的作品正是如此，他不在乎表面形式上的翻新，而是着力于内涵、格调、意境上的求新。

苗再新是个崇尚诗性的画家。他喜欢那些具有诗意的、令人回味的东西，他在骨子里崇尚艺术旨趣和艺术表现的博大。他在自己的作品中努力追寻的是“铁板铜琶唱大江东去”的境界。在苗再新的作品里，大到选题构思，小到细节的安排、笔墨的处理，都是遵循着这条宗旨的。苗再新温和的外表下面有着一颗诗人般激烈的心，当“非典”肆虐京城时，他为医护人员的奉献精神深深打动，在很短的时间里创作了《天使在人间》。他以一组医护人员手捧红蜡烛的形象为主体，将写实的造型与象征的情态自然地结合在一起，并与背景的红云构成一个具有浪漫诗情的画面。在这幅画前，人们几乎感觉不到技法的存在，作者真切的感受转化成一种情不自禁的创作冲动，营造出一个圣洁、肃穆、美好的视觉印象，拨动了人们的心弦。苗再新的一些具有浓郁地域特色的作品，同样像一首首风情诗，他像一个行吟诗人，用他的画笔，在宣纸上写下感人的“诗行”。《盛装》、《大凉山人》、《纳西风情》、《秘藏》等系列产品，显示了他充满激情的旺盛创造力。他在对待少数民族风情题材的作品时，心态是诗意的，眼光是美好的，与当前流行的猎奇、病态的表现方法有着本质的区别。他甚至放弃了装饰的手法，如苗族盛装时令人着迷的银器，曾经使多少画家深陷其间难以自拔。而苗再新却能超越这种局限和诱惑，从整体和画面结构上去选择与处理，视觉效果含蓄而有意蕴。那些由真切生动的人物形象组成的画面，就像各种曲调的民歌，或吉祥、或苍茫、或悠远、或神秘、徜徉其间，令人神思向往。

苗再新是个具备文人气质的画家。他的学识、修养和艺术功底铸就了他的这个品格。他在文学及书法上的素养和眼界，使他能够广泛吸收各种艺术的精华，并了无痕迹地融入自己的作品中。他的书法作品法度森严而又意趣盎然，飘逸的笔法，险峻的结构，枯润的搭配，呈现出自然朴茂的不俗格调。他的古代人文题材的水墨画创作，虽然题材都是人们熟知的内容，但在表现方法上却突破了传统文人画的模式。人物的形象感加强了，笔墨及章法的处理引入了构成的因素，情趣与趣味有着鲜明的现代性。如《数点梅花天地心》等作品，画与书的结合巧妙而有趣味，淡黄色毛边纸上的画，被分解成颇有形式感的外形，

雪野 2004年 纸本 68cm × 68cm

与洒金笺斗方上的书法构成了既分离又统一的视觉效果,那种独特的文化意味,使人们在欣赏与玩味笔墨的同时,还能够感受到弦外之音与画外之境。苗再新的小品不“小”。创作与小品基本保持一个面貌,这与他的刻意经营和丰厚的学养不无关系。他认为:对形式的过分追求、对细节的刻意雕琢、对小趣味的情有独钟都可能损害艺术的整体品位。因此,他在作品中注重文化含量的体现,在人物塑造时注重人文精神的体现。如被评为第八届全国美展获奖作品并参加百年中国画展的作品《师生》,把领袖还原为真性情的“人”,把平常的师生情谊提升到一个新的境界。苗再新良好的艺术素养还体现在他广泛的兴趣上,就绘画领域来说,他就曾涉足过多项画种,他创作的油画《红苹果》被中国美术馆收藏,他创作的版画参加过全国版画展,这些积累,在他的创作意识、审美取向中都起着潜移默化的作用,使他的作品具有独特的品格和浓郁的文化气息。

苗再新是个以“自然为上”的画家。这既是他对艺术的理解也是他给自己确立的目标。他认为国画的艺术取向与审美标准是以格调为统领地位的,而格调的最高境界是“自然”。“自然”在艺术创作中既是一种方法,更是一种心境,所谓“浑然天成”、“返璞归真”靠经营、靠苛求是难以达到的。因为“自然”既不取决于外部世界也不取决于内部世界,它取决于两者之间的关系,即你是否诚实。真诚地对待生活,真诚地对待艺术,这既是老生常谈,也是产生高品位作品的基点。苗再新给自己的画室

取名“淡味斋”,取“大味必淡”之意,“淡”有不经营、不逐流的意思,与“自然”是相通的。苗再新的画比较“正”,从造型到笔墨,均不以“奇”取胜,他不屑于耍点小聪明、玩点小情趣,不愿去绕弯子、找捷径,而是知难而上地从正面去把握对象、表现对象,坦坦荡荡,大大方方。比如《盾》就是从正面切入的典型画例,人物、道具、画题都围绕着“盾”而展开,从题旨到形象,都是对“盾”的延伸和升华。流畅的构思,准确的表达,自然而有余味。他曾借书道来说画理:“正”的东西未必不好,颜真卿的字千古传颂,越品越有味,从他人手,可学、可变、可创;郑板桥的字奇崛而有才情,但学则死,变更难。画也是同样的道理,从正面切入看似似拙,其实是大巧。有段时间内,水墨画经历了做效果、做肌理、符号化、工艺化等各种技法及材料的实验过程,但苗再新很少涉足其间。他一直坚持用比较纯粹的的工具和方法来表达自己的感受,非常直接,非常自然,而又非常丰厚。苗再新最近创作的一批西部风情画就有些化神奇为平淡的味道。他的心态是平和的,视角是平常的,表达是自由的。人物没有刻意的夸张,道具没有刻意的罗列,景致没有刻意的铺陈,一切都平平淡淡。与那些充斥着苦涩与悲情的西部作品相比,给人以别样的感受。他的作品不做作,情感真挚、清新健康,反而从一种新的模式和虚拟图像中脱离开来,显得更贴近真实,更合乎人物的本质。

大味必淡,自然为上。苗再新和他的艺术是值得人们关注和期待的。

《东坡啖荔》作画步骤

步骤一

步骤一：在设计好构图的基础上，首先刻画人物。人物是画面的主体，故人物即是“画眼”，也是一张作品成败的关键所在，因此，人物的刻画至为重要。形神兼备是基本的要求，同时，还要注意线条和笔墨的运用。写意人物一般面部刻画较为具体，而衣物则相对粗放，从而形成有趣的对比。

步骤二

步骤二：人物画通常也要配以景物，以烘托意境，深化主题、丰富画面和增加趣味。景物要依画面的需要，适可而止、不可杂乱和“夺人”。景物在画面的构成中占有重要比重，故在创作时要注意位置、动势和疏密关系等要素。相对人物，笔墨可更率意恣肆。

步骤三

步骤三：渲染上色，一般从人物面部开始，在结构处可稍加深入，这样会使人物更加精致和传神。景物的色彩不宜过杂，确定一种主色调会使画面统一和谐。在上色的同时，对画面中尚不完善处可进行收拾调整，但一定要注意不可破坏原有的笔墨效果。最后在适当位置题款、钤印。

◇ 师生 1993年 纸本 175cm × 125cm

这件作品为第八届全国美展获奖作品。作品构思新颖，构图简洁，赭墨色调中透出黄土地的纯真与质朴，并很好地烘托了一个历史时代特有的气息。

◇ 热血男儿 1999年 纸本 240cm × 170cm

这是获第九届全国美展银奖的作品。画面厚重、大气，人物刻画尤为突出。作者成功地将西洋素描的技法运用于中国画的创作，从而使人物更加坚实和生动。大幅人物画的创作，恰当地运用素描是必要的，否则作品可能失之轻薄和简单。值得一提的是本画背景的处理，天边的一线鱼肚白，即在立意上预示着即将到来的光明，又在构图上贯穿着两组人物，并使作品具有了形式上的现代感。

◇ 吉祥高原
2003年 纸本
180cm × 96cm

◇ 期盼
2003年 纸本
250cm × 125cm

◇ 午后阳光 2002年 纸本 96cm × 90cm

一个年轻的藏族姑娘，倚床半卧，思绪却似早已飞出小屋，飞出窗外，飞到了遥远的地方。她在想什么呢？这也许正是本画耐人寻味之处。或许，窗台上瓶中的野花中便有答案吧。光的运用，向来是中国画的盲点，而本画中那一缕阳光却运用得十分成功，非但没有破坏中国画固有的韵味，反而成为作品不可或缺的组成部分。

◇ 远方 2003年 纸本 96cm × 90cm

茫茫雪后草原，原本是凄凉和寂寞的，然而因有了人与马的出现，而显露出无限的生机。画面中的主要人物，竟是一个背影，然而从这个背影中，我们却感受到了强壮、力量和质朴。那一条红色的宽腰带，恰似一团火，使苍凉的雪原充满了生活的热流。

◇ 天湖 2004年 纸本 68cm × 68cm

到过青藏高原的人，无不那里的纯净和高洁而折服。这幅作品只画了一人、一马、一犬，而大面积的山水向人们展示的正是这样一种天人合一的境界。人与自然的和谐，不正是地球永恒的主题吗？

◇ 待渡 2003年 纸本 200cm × 150cm

待渡
苗再新
2003年
苗再新

13

苗再新
新写意人物

◇ 道与艺合（黄宾虹先生）
2004年 纸本
136cm x 68cm

◇ 苏武牧羊
2004年 纸本
136cm × 68cm

◇ 湖山逸兴图
2003年 纸本
136cm × 68cm