

当代中国画名家

水墨精神

孔维克
作品及技法

天津人民美术出版社(全国优秀出版社)

当代中国画名家

孔维克

作品及技法

天津人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

孔维克作品技法 / 孔维克著. —天津: 天津人民美术出版社, 2004. 11
(水墨精神)
ISBN 7-5305-2668-5

I. 孔... II. 孔... III. 水墨画: 人物画—技法
(美术) IV. J212.25

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第095967号

天津人民美术出版社 出版发行

天津市和平区马场道150号

邮编: 300050 电话: (022) 23283867

出版人: 刘建平 网址: <http://www.tjrm.com>

北京盛通彩色印刷有限公司印刷

新华书店 天津发行所经销

2005年1月第1版

2005年1月第1次印刷

开本: 787 × 1092毫米 1/12 印张: 3

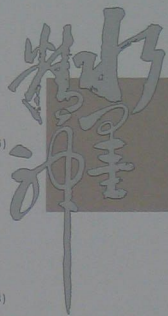
印数: 1~3000

版权所有, 侵权必究

定价: 24.00元

图版目录

- 《沂蒙小调》技法步骤 (4)
《达摩面壁图》技法步骤 (6)
长恨歌 (8)
伊秉绶 (9)
相马图 (扇面) (10)
西风古道 (扇面) (10)
俞伯牙与钟子期 (11)
山水本无主 (12)
晓荷花雨作轻寒 (12)
晓荷花雨作轻寒 (局部) (13)
轻罗小扇扑流萤 (14)
秋风冷露 (15)
皓月新圆家山远 (16)
春雨潇潇 (17)
音绕尘外 (18)
杜甫诗意 (19)
秋江落舟图 (20)
高山流水觅知音 (21)
桃溪浅处不胜舟 (22)
悠然见南山 (22)
钟馗小像 (23)
静夜思—李白小像 (23)
在水一方 (24)
夕照箫声晚 (25)
月影抚琴听古音 (26)
怀素书蕉 (扇形) (26)
鸿雁千里寄情思 (27)
皓月如镜映心迹 (扇形) (28)
荷花三娘子 (29)
李时珍采药图 (30)
王阳明格竹图 (31)
晓日垂杨里 (32)

“乐之”的艺术

——谈孔维克及其作品

翟墨

在多年前的一次活动中我认识了孔维克，他给我的印象总是乐呵呵的，人很随和。

以前见过他的一些作品，但没有这么多。总起来讲，给我印象最深的就是。

孔维克的艺术是“乐之”的艺术。孔子说过，“知之者不如好之者，好之者不如乐之者。”我对这句话很感兴趣。我感觉孔子的话往前延伸就是“困之”，人们对知识对外界的感受理解大致要经历四个阶段，一是“困之”，即“困惑”；二是“知之”，再是“好之”，然后是“乐之”，境界一个比一个高。进入“乐之”之后，又进入新的“困之”，新的“知之”，再进入“好之”和“乐之”，在这样无数次的循环中，不断地充实自己，不断地把握外界，逐渐上升到充满乐趣、愉悦的审美高境界。

孔维克的画是“乐之”的艺术。过去都认为孔老夫子迈着八字步，是很端庄，很严肃的样子，这其实是一种误解。实际上孔子是一个很有趣，很和善，非常有情趣的老者，他平时很好客。他说：“有朋自远方来，不亦乐乎？”但对于他不想见的人，他也会玩点儿“鬼把戏”，有客来访，他让弟子说“不在家”，客人刚走不远，他便在屋里高声唱歌，让客人知道他原来在家，只是不愿见罢了。他很重视“乐”，孔维克塑造的孔子形象是两个大牙在外面露着，笑嘻嘻的。尽管孔老夫子在政治失意时，草路蓝缕，生活落魄，饱受欺凌，但孔子在讲学时很开心，学生也很开心。他们在追求人类的大文明，宇宙的大智慧，对人生充满了信心。孔维克的画有严肃的，有小品式的，但总的来说都贯穿了一种很轻松、很快乐，很有趣的东西。孔维克给人的印象也是笑咪咪的，非常天真，有趣。对人生的困惑、苦恼、烦恼他都能化解得开，他都能用一颗童心去轻松地淡化，化作一种人生的梦去追求，追求一种美好的境界。你从他的《童年忆趣》系列、《家乡小妹》系列作品中很容易感受到这些。

他的画对中国文化有很深的反思，特别是对中国文化中“乐之”传统的弘扬，就是不愿悲观地看人生、看世界，而拥抱自然，天人合一，乃至进入一种至美的、大爱的境界。从他在《孔子周游列国图》、《杏坛讲学》等作品中塑造的孔子及弟子的形象，可以看到这些中华文化的先驱在人类蒙昧期的逆境中所呈现的“乐之”、“达观”的精神。

孔维克作为孔子的第78代孙，可以说对孔子有关美学的阐释有他的高妙之处。我觉得原始社会就是表达一种对自然力的畏惧和困惑（困之）；农业社会的古典艺术就是表达一种典雅的启蒙（知之）；而到了现代工业社会，艺术就是表达对生命的执着和欲望的释放（好之）。两次世界大战的错综刺激、挑战，反思促使人类加深了对人性和非理性的深入思考。而后工业社会（信息社会）及后现代艺术又进入了一种新的综合，进入一种多元共生、多极共存的欢乐境界（乐之）。我觉得孔维克能站在美的角度，超脱和顿悟的角度来重新居高临下地去观照过去多个阶段的艺术，包括现代艺术、古典艺术、原始艺术，它都可能拿来为我所用。后现代艺术就是戏谑，庸俗化了就是调侃人生，游戏人生，这是低层次的，高层次就是“乐之”，就是化解人生，妙悟人生，从一种审美的角度把人生的一切烦恼都化解为高的境界，孔维克在这一点上把握得非常好，抓住了孔子审美的最高境界。

到下一步怎么办呢？相信他到“乐之”的极致后又能产生新的“困之”，即我怎么能表达得更好？陷入新的“困之”之后，他再去学习，再得到传统的和西方的营养，求得新的知识，获取新的“知之”，然后越学越好，他又进入新的“好之”，然后进入新层次的“乐之”……如此循环往复，我相信他会按照这个方向健康地发展的。

艺术简历

1966年生于山东汶上县,现为中国美术家协会理事,山东省美术家协会副主席兼秘书长,山东省政协委员,国家一级美术师。

代表作《孔子周游列国图》、《公车上书》、《沐》、《杏坛讲学》、《高士图》、《白英点泉》等在国际大赛和全国美展中分别获金奖、铜奖、优秀奖、荣誉奖。先后在北京、深圳、台湾等地以及日本、新加坡、美国、韩国、奥地利、法国、德国、澳大利亚、新西兰举办联展和个展。国内外许多重要学术刊物均作过专题报道。作品及传略被收入各类画册和辞书。代表作数幅入载《中国现代美术全集》中国画卷、壁画卷、插图卷。出版有孔维克画集、文集、书法集等15种。

1997年获“中国画坛百位杰出画家”称号;1999年在京举办孔维克作品研讨会。2000年在中国美术馆举办个人画展,2001年代表作入选“百年中国画展(1900—2000)”及同名画集,2003年被推举为“当代中国画名家”之一。作品参加全国政协组织的大型晋京调展。

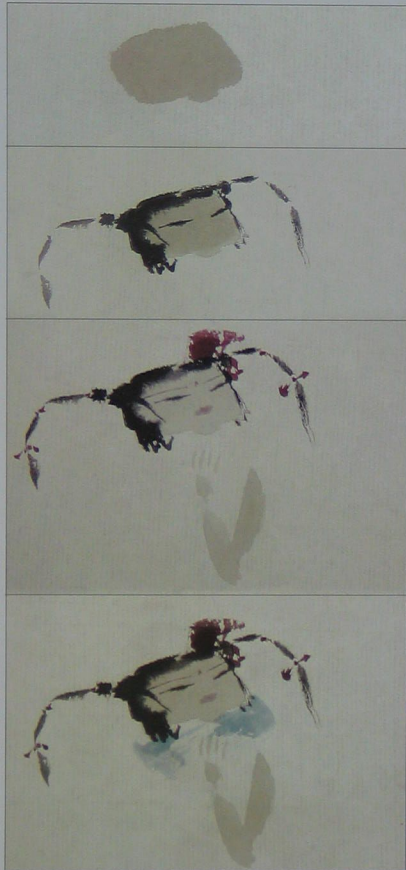
《沂蒙小调》技法步骤

步骤一：① 注意儿童的特点，用朱磬石绿调出肉色点涂面部。② 趁湿蘸浓墨画出发顶和辫子，点出眼睛，使之与面部溶化自然。③ 干后用胭脂加墨点嘴唇，用挺脱的线条勾眉毛。画出没有左臂。④ 用胭脂点出头饰和扎辫子的头绳，用石膏加墨扫出纱巾围脖。

步骤二：用淡墨勾上衣。干后罩白粉，趁湿点碎花。蘸浓墨用没骨法写裤子，点写圆口布鞋。要注意农村女孩的土布裤子特点。画出女孩右臂。用淡、浓墨交错画镰刀。干后用枯笔重墨画筐子，用浓墨点、擦、写、按，勾出母羊和几只小羊的躯干。按淡墨写出这些羊的四肢。要注意动态变化和体态结构。用挺拔流畅的细线勾出牵羊的绳子。

步骤三：用“大兰竹”笔写出大树枝干，趁湿用枯墨略加横向皴擦。用浓淡交织的墨画出左边杂树丛。趁湿用“混水”冲化使之浑然一体。用浓墨勾点大树旁的杂树丛并在将干未干时用清水冲之。注意冲水后的效果要保持用笔的痕迹，不能冲得太糊了。

步骤四：用朱磬加墨调成赭墨点乱秋叶。要观照叶子各簇之间的呼应与变化，聚散与浓淡。用渴笔皴出枝杈间的鹊巢。用渐变的淡墨横向抹出远处的雾霭。用浓墨随意点上远去的雁群，用淡一些的叶子色在左方弹出自然的点子如似是而非的叶子。这也与大树叶冠形成呼应关系，很好地烘托出了秋天那萧飒冷肃的气氛。题字、铃印，完成。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四 68cm x 68cm 2004

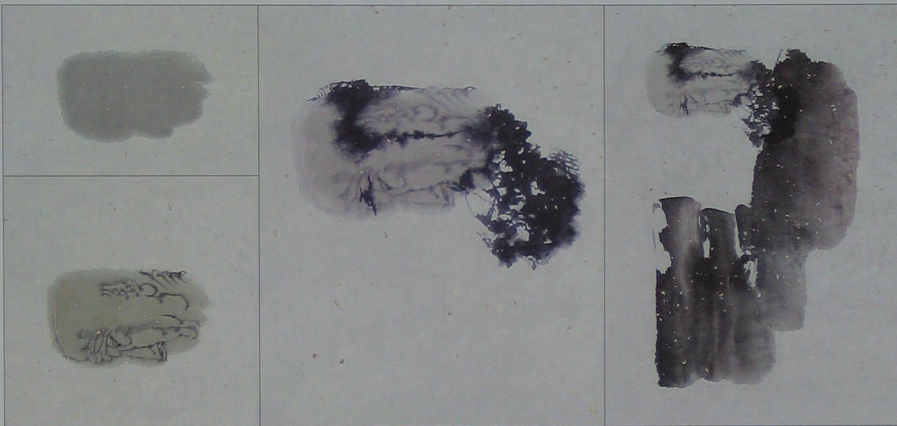
《达摩面壁图》技法步骤

步骤二：用淡墨线勾出腰带（趁湿用淡墨青染色，以求浑然一体），并顺笔勾出腰臂及袍子的下摆，这几笔是这幅没有人物画中唯一见线的地方，也是最提神、最见功力之处，所以要特别用心。既要周密精到，又要放松随意。线的组织和用笔要变化自如，要在卡在结构上的同时而体现出线条本身的审美情趣。

步骤三：用没骨加勾。拖、擦的用笔手法画出这几块石头。达摩对面的石壁用笔要整，但墨色要有变化，尤其下部扫出之笔既有用笔的美感又表现了石壁于土中峭立、与土合为一体之感。达摩后面的石头用墨要比其上衣重以形成衬托对比关系。下面的一些小石头，应错落有致、摆布自然。勾松树、树干和枝条要有大小和粗细的变化，要注意穿插关系及抑扬顾盼。松针的簇拥既要照顾到与人物乃至整个画面的关系。又要与松树树干相互协调。相互生发。

步骤四：题字、盖章，完成。中国画的特点之一是书法参与画面意境的创造，尤其是文人画。这幅作品，无论从题材和意境上来看都适合题上大篇的书法，以增强画面气氛。这就要求画家要加强书法的素养，这不仅为创作手法的多样表现带来更大的自由，且书法本身的美感也能提升画面的艺术感染力。盖章也很有学问，从内容上讲，一要与作者的志趣、修养相合，二要与本画的内容、境界相契。从形式上来讲，一是当多则多，当少则少，不可反之，否则或有失气韵或赘疣流俗，二是错落有致，大小搭配，朱白穿插，这样才能节奏活泼、流畅有序、高古典雅。

步骤一：①用朱砂、石绿，微量调出面部颜色，涂出面部侧影，注意比例和动态。②在半干时用淡墨线勾出五官并趁势皴擦面部，以显老者脸的质感。③趁势点、擦头发和胡须，要注意开合与聚散关系。④调淡墨涂出上衣，因这几笔决定基本动势，所以要审视再三而落笔，并讲究用笔的变化与衣纹结构的契合。

步骤一

步骤二

步骤三

達摩面壁四
華提達摩為中國禪宗第一代祖師

之指宿高僧傳載其一生寫南岳三人通徹七十五佛治

梁武帝晉通一華間達摩江舟東別中國才海後

因與之語乃與達摩

江玉振在少林寺達摩

九年面壁之生終日默然

世稱隱士家安羅門其二

入行說深要義幸明

帝推崇也

禪宗出達摩觀禪法籍教

悟宗不隨於文教下立文字

教外莫傳故上稱佛心宗

甲申之夏曾公法南現

步骤四 68cm x 68cm 2004

长恨歌 26cm x 37cm 1997

相马图 扇面 25cm × 48cm 1996

西风古道 扇面 25cm × 40cm 1997

俞伯牙与钟子期 68cm x 68cm 1998

山水亦主人

45cm x 68cm

1998

晓月花雨

136cm x 34cm

1999

