

ZHONGGUOHUA MINGJIA JINGPIN CUIBIAN · WANG PEIJIANG XIEYI RENWU

中国画家精品摘编

- 以造型带动笔墨的新变，突破成法，发挥个性，实现造型感与书写性的融合
- 藏女神秀而俊美，牦牛浑厚而润泽，力求厚积薄发中画出自然、历史和生命的统一
- 推崇以书入画，形成重视线条笔法亦参用体面的具象语言，偏重主体精神的表现
- 平易中见淳厚，质朴中寓性灵，贵在一个“真”字，使艺术更加贴近心灵

王沛强写意人物

主编 贾德江 / 北京工艺美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

王沛强写意人物 / 贾德江主编. — 北京: 北京工艺美术出版社, 2011.11
(中国画名家精品粹编, 第7辑) ISBN 978-7-5140-0104-4 I. 王... II. 贾... III. ① 写意人物画—作品集—中国—现代 IV. ① J222.7 中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第226308号

责任编辑: 孟繁放 / 责任印制: 宋朝晖 / 装帧设计: 汉唐艺林

中国画名家精品粹编
王沛强写意人物

出版发行 北京工艺美术出版社

地址 北京市东城区和平里七区16号 邮编 100013

电话 (010) 84255105 (总编室) (010) 64280399 (编辑部) (010) 64283671 (发行部)

传真 (010) 64280045/84255105 网址 www.gmcbs.cn

经销 全国新华书店

制作 北京汉唐艺林文化发展有限公司

印刷 北京顺泰印刷有限公司

开本 787 × 1092 1/8 印张 4.5

版次 2011年11月第1版 2011年11月第1次印刷

印数 1~2500

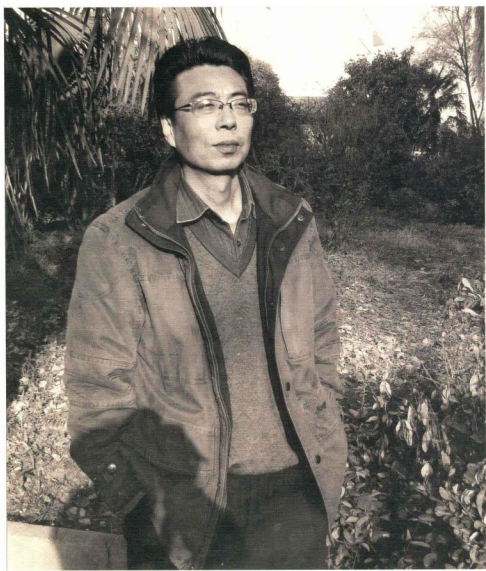
书号 ISBN 978-7-5140-0104-4/J · 1004

38元系列丛书 / 全套 (10册) 定价: 380.00元

ISBN 978-7-5140-0104-4

9787514001044

当代著名中国画家 王沛强 简介

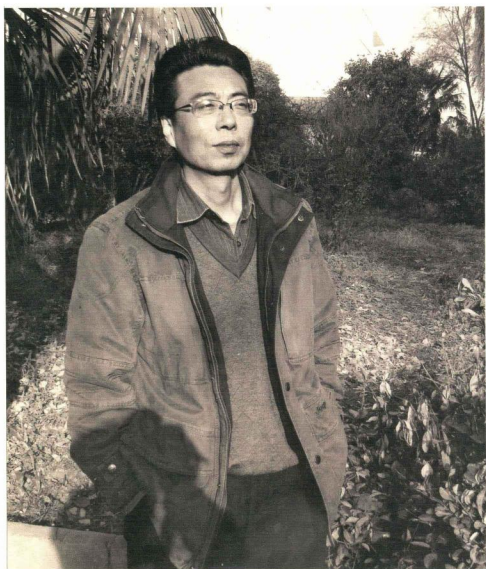
- 1963 年生于甘肃成县。
- 1997-1999 年进修于中央美术学院国画系。
- 现为甘肃省美术家协会会员、同谷书画院副院长。

- 以造型带动笔墨的新变，突破成法，发挥个性，实现造型感与书写性的融合
- 藏女神秀而俊美，牦牛浑厚而润泽，力求厚积薄发中画出自然、历史和生命的统一
- 推崇以书入画，形成重视线条笔法亦参用体面的具象语言，偏重主体精神的表现
- 平易中见雄厚，质朴中寓性灵，贵在一个“真”字，使艺术更加贴近心灵

王沛强写意人物

主编 贾德江 / 北京工艺美术出版社

当代著名中国画家 王沛强 简介

- 1963 年生于甘肃成县。
- 1997-1999 年进修于中央美术学院国画系。
- 现为甘肃省美术家协会会员、同谷书画院副院长。

封面作品 / 雪韵 2010 年 纸本 68cm x 68cm

王沛强的艺术探索

贾德江

藏族姑娘 (局部)
2010年 纸本

展露 2010年
纸本 68cm × 68cm

绿波倩影 2010年 纸本 68cm × 136cm

在现代画史上,中国画最突出的成就,主要不在山水、花鸟,而在人物,特别是水墨人物。如果说,20世纪上半叶的成就,在于画坛先破除引进西方写实主义,破除了重意轻形的传统文人画观对创作的桎梏,推动了画家走向生活,促进了人物画向经世致用与人文关怀的方向发展。那么,随着西方印象派、后印象派现代主义绘画思潮继续写实主义之后输入本土,写实主义阵营开始分裂。一些过去推崇西方写实主义的人物,如陈师曾、刘海粟等开始走向与写实主义对立,并转向对传统文人画的维护与阐扬,进而以传统文人画的价值观对西方写实主义展开批判。

因此,中国现代人物画坛分成两大阵营,一为以写实主义的倡导者徐悲鸿为代表,而以中央美术学院为创作中心的北方画派;一为强调文人画写意传统的潘天寿为代表,而以原浙江美术学院为中心的南方画派。20世纪50年代之后很长一段时间,前者已成为笼罩全国画坛的主流,画坛不分南北,皆需接受写实主义的洗礼,这已经成为来自意识形态的要求了。

新时期的到来,为中国人物画的发展开辟了广阔的前景,以传统花鸟画的笔墨增强水墨写真人物画的中国味和生动性,已逐渐成为

中国人物画家的共识。正是在这种情势下,画坛有识之士纷纷从不同途径开始进行了人物画各式各样的有益尝试,冲破了写实主义的一统天下,使中国人物画坛呈现出多元化发展的繁盛局面。王沛强投身于人物画的创作和研究,恰逢中国人物画变革发展的这一历史时期。他的艺术取向无可避免地既受到写实主义的影响,也受到文人画写意传统的熏染。他和许多同事的人物画家一样,画过素描、色彩,打下了造型基本功,也在古今大家的花鸟、山水、人物中领略过传统笔墨的法理。为了寻求艺术的更大发展,他从陇南来到北京,在中央美术学院系整整研究了两年,进一步地对写实和写意两种传统的长短有了相当的了解。他的人物画创作也是沿着这两种传统并行不悖的思路展开的。

围绕对传统的取向不同,王沛强的写意人物画基本只有两种类型:一类是现代人物,取近代中国画的写实风格,源于西方写实风格,强调形神兼备,讲求如实地再现客观物象及其环境氛围,在引入中国画的过程中,逐渐形成了重视线条笔法亦参用体面造型的具象语言。二类为古代人物,取古代写意传统,发端于文人花鸟画,强调表达作者的精神遐思,讲求书法式的任情挥洒,手法洗练概括,时有夸张变形,在长

期历史中形成了半具象半抽象的语言,积累了触笔墨造型为之一的图式与法则。前者注重写实,也并非不讲究笔墨,后者强调写意,也并非没有写实的因素,这就构成了王沛强在两个传统之间寻见到一种对应和构架,也就是说王沛强在写实与写意之间参酌运用,取长补短,形成了融合南北画派之长的画风,这恰是王沛强人物画的卓卓之处。

王沛强的水墨写真人物画具备几个突出特点。

特点之一是他近乎原生态的雪域高原上,发现了一片好像从来就属于自己的领地——藏族妇女和她们放牧牦牛的生活情态使他深心触动,感到一种由衷的欣喜。他惊叹于黑色牦牛的沉重与质朴藏女的美丽在空旷的原野中构成了水晕墨章的天然图画。他感动于藏女或孤独一人,或姐妹成行,或背负幼子,在秋风里,在雪夜中,在草地上,与牦牛为伴,与牦牛同行,在高原上跋涉着,艰难而无怨。画家用的是水墨写实的表现方法,着力表现的是她们纯真、朴实、勤勉和真诚的形象。他不想在自己的作品中表达什么哲理、思想,他画得很朴实,画中的人物就像生活中的原型。这是少数民族风俗图画吗?不是。画家在这些反复描绘的图画中暗示着一种特殊的精神感受,这感受不仅来自作为客体的放牧藏女,也来自创作主体的深层心理。它积淀着对默默忍受命运、甘于人生艰辛的女性劳动者的一种深隐的关切和赞美。

特点之二是对源于西方的写实手段进行中国式的改造与升华。在王沛强看来,水墨写真人物画的难点是如何把造型的写实和笔墨的趣味结合起来,因为写实的造型在很大程度上限制了笔墨的表现。基于此,他的水墨写真人物画,无论是疏体还是密体,都力求实现自己的认识,都注意把握形体大局,结构关键处予以定位,非关键处适当放松,有夸张,有省

香飘千里 2010年 纸本
68cm × 68cm

略，力求以写实为基础融合写意，以形似求不似之似，做到寓丰富于简练，寓复杂于单纯，有效地突出了独特的感受。显然，对西方造型方式的理解和笔墨传统的功力帮助了他，使他营造了一种水墨语言的“修辞”方式，即以丰富的线型变化和泼墨、皴擦相间的线面结合描写，使画面人物和牦牛之间形成黑与白、线与面、疏与密、聚与散、藏与露、虚与实的多种对比，体现着一种无以替代的精神气象和现代特征。

特点之三是造型带笔墨的新变，突破成法，发挥个性，成功地借助速写的灵动、写意画的笔墨、生活的现实感受，改造了刻意求实的写实画风，实现了造型感与书写味的统一，形成了整一、简洁、浑厚、空明、雅丽而沉稳的个人风格。藏女神秀而俊美，牦牛浑厚而润泽，相互依傍，相互映衬；环境以少胜多，点到为止，清远的回忆多于实境的描绘；墨中见笔，笔中显墨，色彩的慎用增加了相对优美的轻松成分，不以境之奇怪为高，而以平中求奇为胜，追求在平常的状态中画出自然、历史和生命的统一。其实任何高明的传统艺术，都不是情绪的发泄，直白的叙说，而是通

过涵养性情、净化心灵，使真实感升华为审美理想和精神境界。前辈美学家宗白华在指出中国画所表现的审美特征时说：“它所表现的精神是一种‘深沉静默地与这无限的自然、无限的太空浑然融化、化为一体’。它所示的境界是静的……画家是默契自然的，所以画中潜存着一层深深的静寂。”仿佛是对王沛强人物画的真切写照。

王沛强另一类的古典人物画作品，多表现高士和仕女，此为传统写意人物，无写实影响，已完全脱离了“藏女系列”的形式语言，而以古拙、劲健、含蓄而略带夸张的线性造型代替了黑白灰层次丰富的墨迹效果，人物造型的处理也呈现出一种随意性的趋势。画面上没有那么多颜色和皴擦在那里表白，却以大写意的花鸟山石作衬景，情与景汇，人与物融，使作品在现代感受中焕发一种古意，显出特别的奇趣。他推崇以书入画，书法用笔，落笔生辣潇洒、灵活流畅，刚柔并用，起承转合，抑扬顿挫常在以线为骨的粗细、浓淡、曲直、疏密、燥润、虚实的变化中体现出线的美感与丰富性。他的用笔不是对表现对象的客观描摹，而是在动态中把握对象，笔

法简练,用线粗放,既不是对形的放弃,也不是笔墨与形的分离,而是偏重主体精神的表现,使艺术更加贴近心灵。他将古代文人墨客置身于山川流水的大自然中谈天说地,把高士才女隐显于松风竹韵蕉荫花下吟诗作赋,让人物、花鸟、山水情与景相叠,虚与实互补,人与物映衬,使其所作在大美中崇尚自然,独标远致。画中清逸淡远之风与高洁自许之格融为一体,把被世俗化了的自我加以净化,走的是皈依内心之路。一切物象在他那里都转换为心象,成为对内心的体悟与对本性的叩求。因此,他的古典写意人物的笔墨方式偏于“意”的强调,重于“写”的放达,与传统文化、古老的哲学水乳交融难解分。他的古代写意人物画,让我们不仅品味到了传统魅力,而且体会到了超越传统的自信。

画如其人,文如其人,自古皆然。王沛强的画风正和他的为人一样,平易中见深厚,质朴中寓性灵,贵在一个“真”字。平易不是平庸,那是一种平和、自然、朴素、亲切的艺术格调。平易不易,平易而能深厚更难。只有富于蕴藉,精于提炼,厚积而薄发,才能做到平易而又醇厚。王沛强的画,不事奇巧,不求怪诞,不走极端,不趋时尚的表面效果,力求平易而深厚的笔墨语境,正是那种来自传统的笔墨滋养和西画造型所铺垫的坚实底子,使得画家有一种不逾矩的特殊力量和自由张力。

看了王沛强的大量画作,我们不仅赞赏他的现代人物和古代人物的兼善,也时时能体会其追求水墨本体的“绘画性”的独到用心。这特别体现在他对画面经营的一气呵成和对水墨人物表现性语言的追寻。正是他处处不忘来自于传统的警惕,使他不愿走上简单放弃传统的那类肤浅的前卫道路。他凭借多年的学养积淀和对传统墨线情韵的把握能力,有一种自我超越的强烈愿望,推动着他去寻找一些新的可能性。仿佛艺术道路的前方总有新的曙光和视野,使画家对此充满自信 and 信心。

2011年7月18日于北京

庚寅年冬月
同谷
王沛强
记之

2010年 纸本
136cm × 68cm
雪域之舟

守望 2010年 纸本
68cm × 68cm

己丑年冬月沛强写

草原放歌 2010年 纸本
68cm × 68cm

2009年 纸本 高原姐妹
136cm × 68cm

高原初雪 2011年 纸本
68cm × 136cm

春到草原 2010年 纸本
68cm × 68cm

草原牧歌 2010年 纸本
68cm × 68cm

草原风情 2009年 纸本
68cm × 136cm