

大家画风

人物画技法百图

Dajia huafeng 四川出版集团·四川美术出版社

renwuhua jifa baitu 四川美术出版社 编

大家画风

人物画技法百图

Dajia huafeng 四川出版集团·四川美术出版社

renwuhua jifa baitu ■ 四川美术出版社 编

图书在版编目 (CIP) 数据

大家画风. 人物画技法百图 / 四川美术出版社编
— 成都: 四川美术出版社, 2011.12
ISBN 978 - 7 - 5410 - 4802 - 9

I. ①大… II. ①四… III. ①中国画: 人物画 — 作品
集 — 中国 — 现代 IV. ①J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011) 第 250157 号

大家画风·人物画技法百图

DAJIA HUAFENG RENWUHUA JIFA BAITU 四川美术出版社 编

出品人 马晓峰
责任编辑 张大川 林 涛 王富弟
特约编辑 成卓君
画册题字 刘云泉
装帧设计 夏建玻 陈盛宗
画册翻拍 周文明 肖 琦 林泽全
责任校对 周 冰
责任印制 曾晓峰
出版发行 四川出版集团·四川美术出版社

成都市三洞桥路 12 号 邮政编码 610031

成品尺寸 210mm × 260mm
印 张 12
图 片 251 幅
字 数 80 千字
制 版 四川省启源制版印务有限公司
印 刷 四川省印刷制版中心有限公司
版 次 2012 年 4 月第 1 版
印 次 2012 年 4 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978 - 7 - 5410 - 4802 - 9
定 价 68.00 元

■ 版权所有·翻印必究
■ 本书如有缺页、破损、装订错误, 请寄回印刷厂调换
■ 如需购本书, 请与本社邮购组联系
地 址: 成都市三洞桥路 12 号
电 话: (028) 87734383 邮政编码: 610031

吴悦石

1945年生，北京市人。画家王铸九、董寿平的入室弟子。20世纪80年代中期出国，寓居海外十余年，2000年回国。曾在北京、南京、深圳等城市和日本、美国等国家和地区举办个人画展，在中央美术学院、中国国家画院、新加坡国立大学等地举办讲座。作品为人民大会堂、中南海及多家博物馆、纪念馆收藏。国内外多家电视媒体为其拍摄专题片；国内外报刊均有相关报道。出版有《吴悦石画集》《吴悦石作品集》等作品集和专著多种。

现为中国国家画院吴悦石工作室导师、中国国史研究编修馆研究馆员、中国艺术研究院特约研究员、中国美术家协会会员、中国国际文化交流中心理事、中国画学会理事。

水澄镜朗 花月宛然

汪为新 / 文
shuicheng jinglang huayue wanran
du wu yueshi huihua
读吴悦石绘画

十几年前，甚至更早些时候，吴悦石先生便已名满京城，当人们对他的才情、胆略及日后发展气象颇有期待时，他却突然销声匿迹，蛰伏海外十数年，音信杳无。所谓“疏纵不为儒缚”，是“英雄失路”还是“独立一时”？人们的常规性预言往往是按照世俗的一般规则去推断某个人的行为轨迹，而智者却时时能超出常人之想。多少年后重新见到悦石先生，他依然躬耕不辍，且率性而行，比起早年的才情锋芒来，似乎多了几分醇厚与积淀。

中国写意绘画以素纸为底，以宏观世界或微观世界为描述对象。但以“象”达意，似乎还远远不够，因此素养与人格魅力、气格与精神情怀被置于崇高地位。

孟子曰：“我善养吾浩然之气”。悦石先生为人有侠烈之气，磊磊落落，画格绝不从俗沉浮。外表温文尔雅，内心桀骜不驯，对于那些大肆其外、枯索其中的为人或为艺甚为不屑。这种处世态度也体现在他的作品中：挟风霜而走雷电，或高山流水，或老者静观，或野渡浮筏，或空鸟掠飞。有雄浑如大海之奔涌者，老健如朔漠横雕者，明净如乱山积雪者，高远如长空片云者，或“意”或“象”，一一具矣。

历代作品里不管是夏圭的“苍洁高迥”，抑或倪云林的“天际渺长苍”，都不足以遮蔽艺术家得其意而境出，“得意忘象”便成了艺术家倾注热情的最好托词。

“得意忘象”源于《庄子·外物》之“得意而忘言”，魏晋时王弼在《周易略例·明象》中引申为“得意在忘象”，宋黄伯思曰：“昔人深于画者，得意忘言。”对于写意花鸟来说，此意似乎更为明了，历代花鸟画大家也大都“略起玄黄，取其驯隼”，

福自天降·步骤图

尤其是明以后，花鸟画把“意”推到极致，连徐悲鸿都说：“造诣确为古今世界第一位者，首推花鸟。”在悦石先生涉猎的艺术领域，窃以为他的花鸟作品最能体现其酣畅淋漓的艺术追求，那种愤激之情发诸毫楮的壮士气概，似乎比起他的人物和山水来得更加融浑一体，一管秃笔犹如挥毫列阵，统帅画面若壮士横刀，大处着眼，小处着笔，气高时如行空之天马，从造型到造“意”，有“一扫白电愁长空”的慷慨激昂，呼号奔走中豪迈之气喷射而出，画家笔下的葡萄、芭蕉、松树，好一派“乱头粗服”的景象，待掩卷后又觉得淋漓中初闻雷过后短暂的恬适，翻开则又回到精神灿烂，如是反复，才猛然感受到他的才情。

当然他更像是一位艺术家而非画家，因为他那半隐的生活方式和闲云野鹤般的情怀决定了他放逸不拘的创作态度，故题材上不管是花鸟还是人物、山水，工具上不论是毛笔还是手指，得于心，应于手，皆触类而旁通。从悦石先生学艺途径来看，他早期作品有很多人的影子，但那种流于形式表面的东西很快被扬弃，因为除了对传统的认知外，强劲的学养支撑是悦石先生得以刀枪不入的根本保障，取而代之的是朗朗正气与磅礴的情怀。我从他画集的自序中知道，悦石先生是“少年学画”，并有“壮游天下”之履历，这与他近年的栖居京城寓所“静养”不无关联，他的确和许多艺术家一样，下过苦功夫学古人学近人，而关键的是他有自我的辨别、鉴赏能力，包括他个人的判断经验、稳健的心理和感情上的专注形成了自己独立的结构，从而在传达视觉张力的瞬间变得坚强。

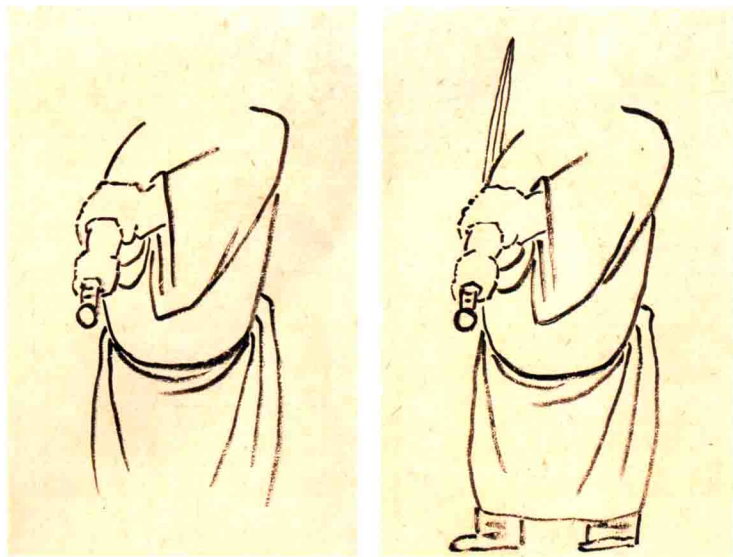
在当下的文化背景里，如果说谁超出了世俗尘寰一切牵扰是大不然，我想也没有谁愿意成为天底下的孤儿，去苦守漫漫长夜。悦石先生也不例外，他笔下的芦汀茅舍、孤人独鸟只是外在事物灵魂的十足描写，而隐逸于作品背后的出世或入世观念则被作者的一个人格消融得无影无踪，但从中我们能看到一个艺术家如何地不屑于虚名浮利和患得失。

从悦石先生的个人经历来说，很多人难以望其项背。他识广学厚，对玉器、木器等古董的鉴定，对历代绘画作品的精研使他得天独厚又触类旁通，“壮游”的经历又使得他心胸旷达。即使在文革中怀着“托足无门之悲”，仍无放弃之念，而在当下浮声浪气的繁华背后，悦石先生虽居京城闹市，但终日净几明窗，读书玩古，游于笔砚，他是否仍抱着儒家“退则独善其身”的情怀尚不得知，然而他对艺术倾注的极大热忱是宝贵的。诚然，这与传统文人隐逸山林或那种“济世终无术，谋生也欠缘”的被动归隐心态也是有天壤之别的。在当下繁华簇拥、物力充盈的盛世景象中，仍有静养心情去咏唱身边的粉蝶黄花，先生的一切努力值得我们深思。

福自天降
2008年

福自天降
戊子初春悦石画于北京

钟馗神威·步骤图

钟馗神威 2009年

福到眼前 68cm X 34cm 2008年

松荫雅集图 136cm X 34cm 2011年

春在枝头已十分 68cm X 34cm 2008年

观 鹤 34cm X 34cm 2009年
十年磨剑图 34cm X 34cm 2009年

观鹤图
壬午之秋
悦石写

十年磨剑图
壬午之秋
悦石写

仰天大笑 33cm X 34cm 2009年

砍竹成佛 34cm X 34cm 2009年

自得图 136cm X 34cm 2010年

指点 68cm X 34cm 2007年

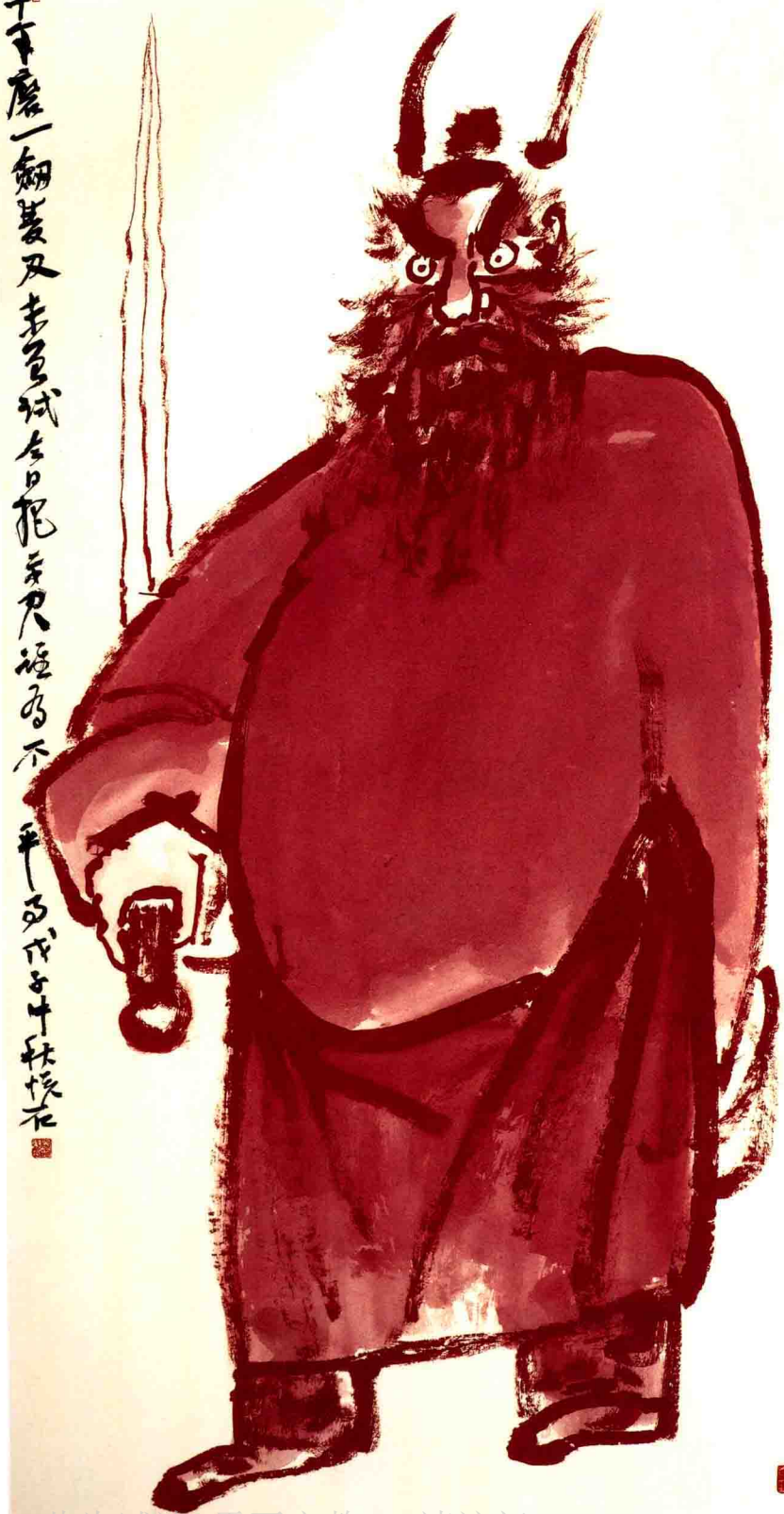
福从天降 34cm X 34cm 2011年
日课图 37.3cm X 35.8cm 2010年

人物画技法百图 / 吴悦石

十年磨一剑
及至出鞘
锋芒逼人
不
平
乃
代
子
中
秋
候
在

十年磨一剑 136cm X 68cm 2008年