

中国当代名家画集

秦学研

QIN XUEYAN

北京工艺美术出版社

中国当代名家画集

秦
明
子
研

ZHONGGUO
DANGDAI MINGJIA HUAJI
QIN XUEYAN

主编 贾德江

北京工艺美术出版社

图书在版编目（CIP）数据

中国当代名家画集·秦学研／贾德江主编．—北京：
北京工艺美术出版社，2012.5

ISBN 978-7-5140-0163-1

I. ①中… II. ①贾… III. ①绘画—作品综合集—中国—现代 ②虎—工笔画—翎毛走兽画—作品集—中国—现代 IV. ①J221②J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字（2012）第082831号

责任编辑：杨世君

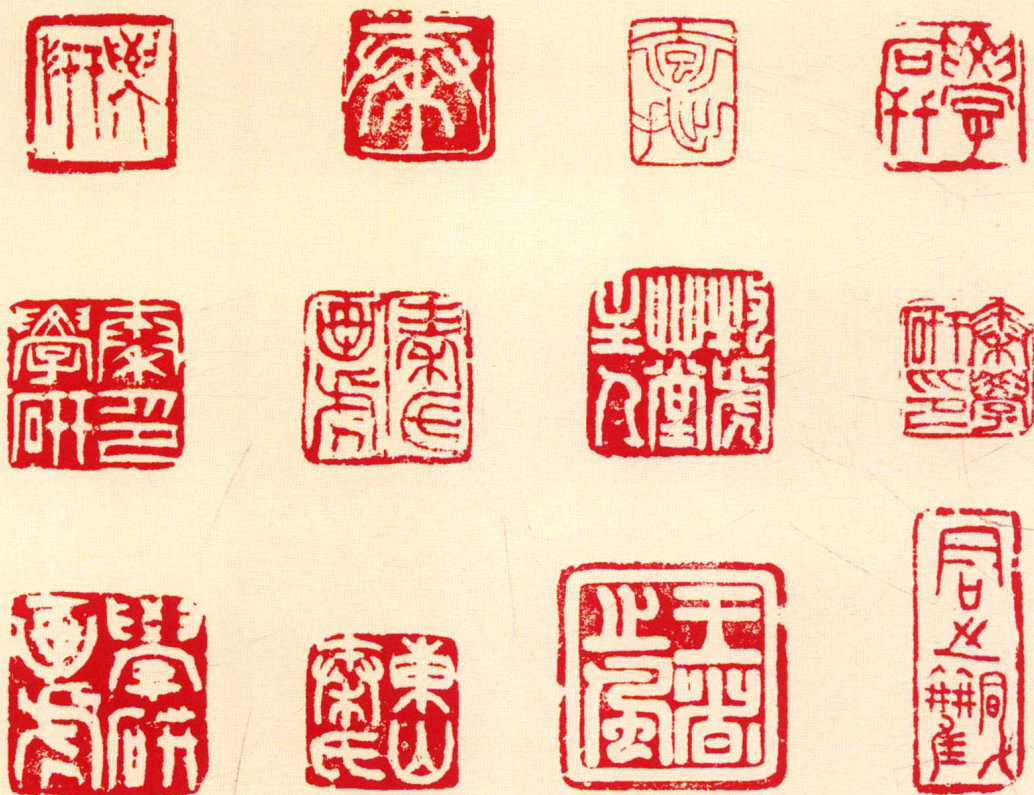
责任印制：宋朝晖

装帧设计：汉唐艺林

中国当代名家画集·秦学研

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	北京品墨缘彩色印刷有限公司
开 本	787 × 1092 1/8
印 张	15
版 次	2012年6月第1版
印 次	2012年6月第1次印刷
印 数	1~2000
书 号	ISBN 978-7-5140-0163-1/J · 1063
定 价	158.00 元

秦学研 号牧虎草堂主人。1964年5月生于江苏省苏州市。1985年毕业于苏州工艺美术学院。现为中国美术家协会会员、中国画虎艺术研究院名誉院长、中国青年书画家协会常务理事、江苏省国画院特聘画师。

长期以来从事中国画创作，擅长动物、山水画。作品《雄视》入选中国美协主办的“中国风情——当代中国画作品展”，《开怀》入选中国美协主办的“2003年全国中国画作品展”，《拂晓》入选中国美协主办的“全国第六届工笔画大展”，《漫步秋光》入选中国美协主办的“第三届全国中国画作品展”，《曙光》获中国美协主办的“2007年全国中国画作品展”优秀作品奖（最高奖），《祥云》获中国美协主办的“2008年全国中国画作品展”优秀作品奖（最高奖），2010年作品《静观》特邀参加由中国美协主办的“百年百虎国画精品展”，《拂晓》获“第三届光明日报美术奖作品展”优秀奖，《觅》入选“画坛·2005年度优秀画家提名展”，《猴趣图》获“第一届网络全国中国书画精英赛”金奖，《展望》入选“首届中国画名家百虎大展”。

在香港、澳门、深圳、淄博、郑州等地举办个人画展十余次。

出版有《秦学研画集1》《秦学研虎画选》《中国当代著名画家个案研究——秦学研画虎艺术》《秦学研画集2》《秦学研工笔老虎画法》《收藏界关注的中国画家——秦学研动物画精选》。

国内外许多报刊及电视台对其作品作过专题报道，并广为国内外博物馆、美术馆、企业及收藏家珍藏。

独在奇思 妙在精微

● 贾德江

——秦学研的虎画艺术赏读

在当今中国画坛，秦学研以具象写实的工笔虎画赢得了画界同行与社会有识之士普遍的赞誉。精微细腻的用笔、生动鲜活的造型、高古肃穆的情境，秦学研以一种平和、含蓄、内敛、不张不狂、不激不厉的绘画语言，画出了虎的个性与情感，画出了虎在典型环境中的神韵与美丽，出神入化地传达出山中之王的威武与豪气、雄浑与深沉。

有论者云，画如同人，有张扬激烈者，有含蓄平和者，有机智灵巧者，有质朴敦厚者。一种画风首先和画家的气质、性情、志趣等个性相关。秦学研待人热情友善，处事厚道持重，性格平和质朴，这些便有意或无意地反映到他的画面上来。读秦学研的虎画作品，多为工笔设色，虽千姿百态，却不凶猛残暴，有的驯柔多情，有的轻盈矫健；有的像顽皮的孩子，总在不停地嬉戏，有的像高傲的名流，迈着持重的步子，有的更像善战的勇士，机警地巡视着四周。他的虎画看上去，“奇不失真，华不坠实”，“真情内蕴，大美无言”，给人以温和、亲切、朴实之感，无一点霸悍之气，却不失啸傲山林的威仪。

或许，画风也和地域风格有关，生于“吴侬软语”苏州古城的秦学研，与生俱来就受到优雅蕴藉的江南文化影响，既含有吴门派的清雅灵逸之气，又具姑苏熟派苍润清新之格，更不能忽视江南画坛耆宿给予他在山水、花鸟方面的启发点拨。的确，秦学研的画和他的为人一样，质朴、纯厚、平易而真诚，这大概可以算作秦学研绘画风格的基调。

在秦学研看来，作为艺术创作，其作品总是要考虑到给观众带来什么样的感受，带入什么样的境界？因此，只有当画家有了明确的主题，加上独到的艺术处理，观众才能从作品中感受到画家的意图，才能依着作品表达的境界去联想、去观赏艺术的美。秦学研的全部作品，几乎都遵循

这一理念进行创作构思的。令人遗憾的是，纵观中国绘画史，古代的优秀艺术家留下的画虎作品太少，只在唐代卢棱伽《六尊者像卷》中见到工笔画虎作配景的真迹。直到近代画虎名家张善孖和刘奎龄的出现，虎画艺术才得以传承和发扬。前者以意笔画虎，后者以工笔写之，影响极大，也深受广大人民的喜爱。自此以后，不乏画虎高手，尤其是当代，以虎为题材的画家层出不穷，成就卓著者当推辽宁画虎名家冯大中。

同一时代，在不同画家的描绘下，同是画虎，出现了境界、风貌完全不同的艺术之景的现象，显然与画家对不同艺术风格和流派的追求有关系，也与不同的师承有关系，更与画家对这一题材认识、体察的不同角度和画家自身的思想情操和文化修养高低有关系。张善孖和刘奎龄，两人处于同一时代，同样以描绘老虎见长，但他们的作品在画面出现的艺术效果和传达出的意境完全两样。张善孖的虎画，以小写意手法表现，把老虎画得笔墨淋漓，生气勃勃；刘奎龄的虎画，工整严谨，精细逼真，研究“物之理”，写出“物之神”。冯大中则另辟蹊径，以工笔与写意结合，水墨与设色相融，使他笔下的老虎在传统的基础上吸收西画技法中的有益因素，中西合璧，别具一格，更富神韵，更具生气。只可惜，冯先生在声名鹊跃之时，工笔虎画淡出，又以写意虎画名世。毋庸置疑，冯大中的虎画极大地启迪了秦学研的艺术思维，他在承继与接续冯大中艺术精神与艺术经验的基础上，再写新的篇章，并以此确立了自己的艺术取向。

秦学研选择了这条路，无疑就选择了艰难。他没有忘记白石老人“学我者生，似我者死”的谆谆教诲，时时刻刻注意拉开与前辈的距离，希冀在他们的道路上继续前行，予以创造性地发挥，以自己独特的内在精神和笔墨语言丰富虎画艺术的表现，把虎画艺术推向一个新的时代的高峰。

如果说，秦学研学画伊始难以摆脱冯大中的藩篱的话，那么时至今日，秦学研的虎画已发生了艺术规律的承变，则以卓尔不群的画面、特立独行的语言、孤寂壮美的意境，迎来了自己艺术的盛期。

秦学研实现自己“承变”的主要手段之一就是写生。多年来，他没有停止自己的脚步，长年独行于全国各地的多家动物园，积累了成千上万张虎的写生稿和拍摄的照片。野生动物的形象写生又不像人物画那样可以反复进行，他只能凭借自己扎实的造型基础和锲而不舍的精神，强调视觉形象的塑造性，强调色彩的表现力，把自己观察、感受到的东西，生动地表现出来。他要把自己手中无生命的笔墨，赋以血、以肉、以生命、以运动，致使纸上静止的画面给人以联想、以启示、以情趣、以美的感受。

老虎与人一样，有丰富的表情，有它的喜、怒、哀、乐，有它的美丽花纹、敏捷的动态、矫健的身姿，它们也有亲情和友谊，也有它们的天伦之乐。秦学研的实践表明，必须仔细观察研究它们的特点，经过精心的构思，选择恰当的动态，才能别出心裁地表达它们千变万化的情态。就是在同一画家的描绘下，由于观察的角度不同，感受的不一样，表现的结果就会各不相同。同是一只虎，有的表现它的力量，有的表现它的亲情，也有的表现它的威严。由于画家体会、喜爱的差异，表现出来，可能是完全相反的性格和情趣。在虎之形神上，秦学研更多地赋予了人的情感，他笔下之虎似为极通人性、人情之生灵。如《暖春》，画家没有强调它的凶猛可怕，而是表现它美丽健壮的躯体、毛色以及两虎之间的绵绵情意，让人感到温驯可近。而在《叱咤雄风》中，则表现居高临下、疾奔如飞的虎，猛扑前方、猎取食物。为了强调它的动作敏捷，还借助了环境的描写，增强了虎的雄风。他的《舐犊情深》源于在北方动

物园所见，当他看到一只东北虎对它的孩子疼爱有加时，感到这本性十分凶猛的野兽，在它的孩子面前，竟是那么温柔、慈祥，于是画了这幅画，强调了老虎对幼虎的深沉慈爱。诸如此类的许多作品的构思、构图和创造都得益于他的写生；写生给他的作品带来了无限的活力与生机。

秦学研实现自己“承变”的另一手段就是重视画面意境、气势或气氛的营造。前辈虎画取象单纯精粹的特点被他继承下来，但比之前辈，秦学研更强调了动物与其生存空间的密切联系。他把虎放到一种大的环境里，一种充满诗情的意境中，对它的背景进行了多方构想和尝试，让它们在适合的环境里展现出丰富的情感和个性。他画虎在山野荒草中《漫步秋光》，他画虎在青松石崖间《雄踞一方》，他画虎在冰天寒夜里《踏雪寻踪》；澄怀听风中有独虎的孤寂与凄情，花前月下有双虎的卿卿我我，茵茵草地上有虎崽的稚气憨态；他把人物与虎做伴，画出了虎的人情与人性，他把山水与虎相融，画出了深居简出的隐者风范，他把花树苇草与虎结合，画出了兽中之王出没大泽的虎啸风声。值得注意的是，在秦学研近年的作品中，已突出地表现出对于宋人画格的偏爱，且有意识地回归宋元传统，打造个人笔墨图式，在画面中追求宋画幽秘高古、烟云迷离的境界，更增添了画面的空灵感和书卷气。尤其是他独创的以点线构成的似云似雾的肌理效果，似乎又借鉴了西方现代艺术的视觉观念，以似古实新的面貌把他的虎画引向高格。应该说，这是发展工笔绘画语言、扩大工笔画表现力的成功尝试。

秦学研画出了虎的生命与内涵，画出了“象外之象”与“意外之妙”，既保持了新鲜强烈的“览物有得”，又以所养所崇升华了境界，因而创造了虎的千姿百态又洋溢着内在美的动人意境。在动物画中所创造的情景交融的意境，在前人作品中也偶尔有之，但自觉全面成功地创造有时代感的意境，则是秦学研现代工笔虎画的一大飞跃。

画家告诉我，他非常喜欢苏州园林。他觉得园林艺术和他的虎画有很多相通之处，给了他很多的启迪。比如，园林设计者巧妙地安排了山石、花木、建筑物，把有限的空间分隔起来，组成一幅幅优美的连续画卷，而每一幅又都有它不同的意境。像留园和网师园，小小庭院却变化万千，有的妩媚秀丽，有的迂回蜿蜒，每个院落、厅室和长廊，都经过精心设计，甚至连不被人注意的一小块空间、一个小拐角，也都巧妙安排，缀上峰石、花木，或古树、竹丛，构成洗练而有生趣的小品。以窗洞为画框，窥视各种不同意境的画面，有的高雅，有的幽深，有的古拙，有的峻伟，一处一种境界，使人惊叹，令人陶醉。秦学研由此想到，他的虎画艺术也应像苏州园林一样，无论是独虎还是双虎、群虎都要置于在一个匠心营造的环境之中，或是涧边，或是草丛，或是层崖，或是松间，每幅作品都有一种意境，传达一种情调，处理好虚实、隐现、大小、疏密等关系，采用对比、反衬等手法，把自然景色概括地、典型地再现在画面中，以突出虎的个性化、人格化的特征。这样，不仅使动物和自然协调，而且能加强总体气氛，使整幅作品蕴藏的思想感情更加丰富，从而达到更深刻的艺术效果。

秦学研虎画的成功之处，不仅有一个巧妙的构思，还善于用各种艺术手法去充分地表达它，也善于取舍、夸张、提炼，像苏州园林设计者一样，不放过画面中任何一个环节，哪怕是虎的一只眼睛、一只耳朵、一条尾巴，都要经过苦心的经营，表达他要表现的内容。

在秦学研的创作中，他还致力于运用对立与统一的规律，使作品获得更好的艺术效果。大与小、繁与简、巧与拙、虚与实、动与静、卧与立，看起来都是对立的和矛盾的，但在秦学研的笔下，都可以使它们在变化中求得统一和协调，或以疏衬密、以密托疏，或小中见大、拙中藏巧，或静中有动、藏中有露等。运用对比手法，使作品在丰富的变化中显得更加生动，从而增强它的艺

术魅力。如《志在云天外》，画家试图用静中有动的手法来处理，使虎卧立在石崖上，却昂起头，并微微转向左前方，尾巴略有摆动。这便使人感到它是处于一种戒备状态，外貌似无动作，内心却不宁静。再如《雨季》，画家是想用鲤鱼的灵巧、可爱，来衬托老虎的笨拙、憨厚，使画面极富情趣。《豪气满乾坤》则运用黑白对比的手法，加强了气氛的渲染，不仅描绘出虎的逼真外形，还生动地表现出虎的内在神韵。

通观秦学研的虎画作品，在那些情景交融、自然天成的意味中，找不见雕琢和匠气，原来画家有两个奥秘：一是在于他创作过程中对于所关注的目标，独在奇思，妙在精微；二是延续了金陵画派的创造性活力，重视生活，吸纳传统，在古人、今人和造化之间探求自己的笔墨。他是潇洒的，却步步脚踏实地，他是超逸的，却无时不在思考，他的高明之处在于通过文人性与通俗性融合的画面形态，以精巧的构思、精心的设计、精微的技巧，借虎为载体传达那割不断的当代情结，让它们成为人类生存环境中不可缺少的感情生活和审美体验更为密切的对象。

秦学研的艺术信条是不尚浮华，力求敦厚，虽然重视技巧，但不以玩弄笔墨为能事。近来，画家又作了一批写意虎画的作品和其他动物的塑造，与其说他在不停地画，不如说是在作更多、更深的探索。我想，一个艺术家大概总是有困惑相伴，尤其是在社会变革的时期——总在不停地深化对生活的理解和认识，丰富加强自己的感受，并在汲取前人艺术的营养中，锤炼自己的艺术语言，但这都离不开一种执著的艺术精神和基本追求为主导。在这样的背景下，秦学研把近年的作品结集，对自己的艺术作一回顾和总结，是十分有意义的。由此，他可以更清楚地认识自己，更自觉地探求并建构自己的艺术样式，从而使自己的艺术风格更加鲜明，更加光彩夺目。

2012年4月修定于北京王府花园

情有独钟 专力画虎

● 孙 克

——记画家秦学研

电视里欣赏动物，除熊猫之外，看不够的就是虎。虎的美丽令人惊叹。我常常想造物主以怎样的匠心，为它安排了比例完美、轻柔矫健、富于弹性的身段，更为它设计了如此斑斓的皮毛花纹。在电视里近距离观赏又没有危险，真是现代人的福分。古代人在山林中遇到老虎，大约没了欣赏的心情，害怕得跑也跑不动了。在古人眼里虎是威猛、雄强、力量的象征，一方面“谈虎变色”，一方面把它当作图腾一样地敬奉起来。如今虎是世界上最濒危物种，不消许多年，我们的孙辈大约只能从宠物猫的样子去想象老虎了。人们又钟爱起老虎来。

动物园里的虎已经没有了王者的威风，整天懒洋洋的，给只小羊也不会扑来吃。摄影师在山林里跑半年怕也见不到虎影。这时候只有画家们来创造老虎形神兼备的艺术形象了。应该说，画虎之事古已有之，归入鞍马动物一类，但由于难得见到活虎，又缺乏真实写生及解剖条件，古来作者不多，真迹流传更少。中国人素有厚古薄今传统，什么事都是古已有之古人为高，但我看在这件事上，今人可是超过古人了。就我的分析，现代人画虎是从刘奎龄、刘继卣父子开始，是他们用现代写生方式，用“丝毛”技法，生动地表现狮、虎、豹等动物。当代画家冯大中更把画虎技艺推到一个更完美的高度，确是形神兼备，意境深远。随之在全国不断涌现出画虎高手，这是由于画虎艺术真正受到广大爱好者和收藏家的欢迎所至。

不久前，朋友持苏州画家秦学研虎画作品来，其中有五年前出版的画集，也有近作精品，约略看到他近年发展脉络。秦学研于80年代初受过现代美术教育，有很好的写生技法和传统中国画笔墨功力，因为对虎情有独钟，多年来专力画虎，也是继冯大中之后涌现的青年画虎专家中的佼佼者。

中国画对形与神的关系有两种不同的理论，一是“不求形似”与“似与不似之间”，这是文人画的标准；一是“形神兼备”“以形写神”，这是文人画前的传统理论。这里不能说二者孰优孰劣，但对鞍马动物门类来讲，人们还是倾向于“形神兼备”，那些画不好比例和缺少解剖知识乃至“画虎类犬”的作品必然贻笑大方。我注意到秦学研画虎已做到形象生动，骨肉关系清晰，结构准确，这比只注意皮毛细致逼真更为重要，画技高下之分于此可见。比起早期来他的虎越画越好，也在于此。如作于庚辰（2000年）题名《晨》的双虎图，应是他的成功之作。像秦学研那样，画虎能做到神态逼真、威风凛凛、或动或静、各得神采即已不易，而他在写实再现的风格中尤能注意虎的情趣和人性化的处理，更是棋高一筹。不论画其群居嬉戏还是结伴出游，都在威猛中流露出些许温情脉脉，其实是现代人审美观和保护物种思想的折射。其他如山林环境的烘托，忽明忽暗、若隐若显，也达到笔墨流畅自然妥贴，颇见功力。

在画家秦学研的作品里，能看到他的实力和踏实努力的精神，也看到他不断前进逐步提高的轨迹，令人高兴。艺海无涯，前程无量，谨以短文，期其大成。

（作者系中国美协中国画艺委会秘书长、著名美术评论家）

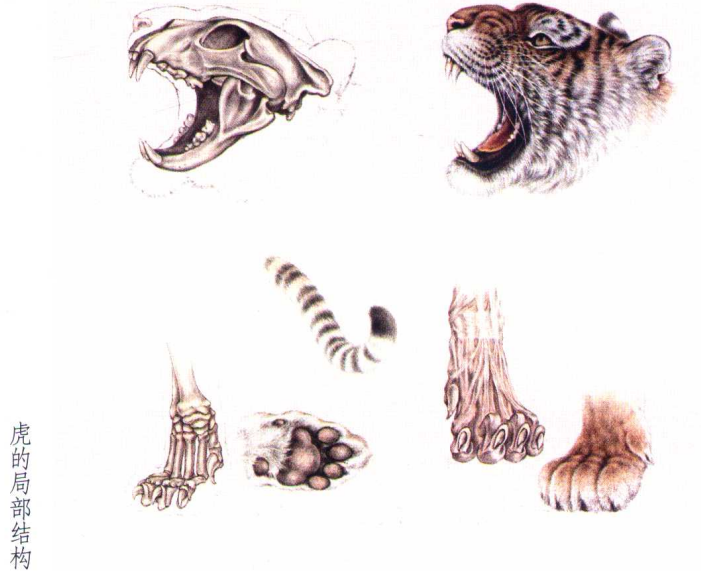
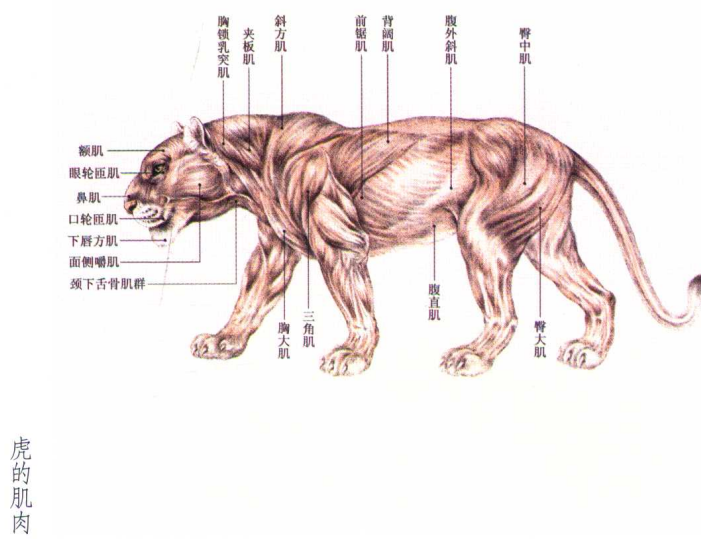
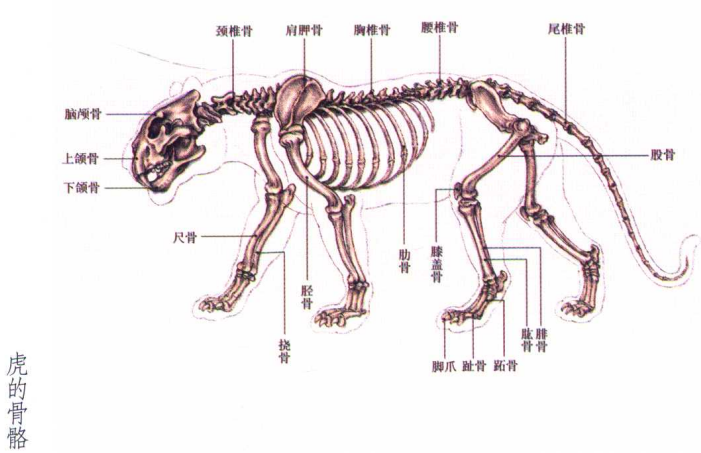

图 版 目 录

晨曦 /1
神威 /2
曙光 /3
漫步秋光 /4
雄视 /6
静观 /7
虎虎有生气 /8
清纯世界 /9
沐春图 /10
猛气冲霄汉 /11
山君夜吟山月迷 /12
含真图 14
拂晓 /15
王者之风 /16
豪气满乾坤 /16
悠然天地间 /17
一叶知秋 /18
出猎 /19
稚君图 /20
静观 /22
净土 /22
畅饮 /23
出猎 /23
无猜 /24
高歌 /25
暖阳 /26
佳境 /26
赏春 /27
小憩 /27

展望 /28
舐犊情深 /30
乐 /31
隐逸图 /32
啸 /33
浴 /34
草莽英雄情意绵 /34
远眺 /35
泉 /35
听秋 /36
雨季 /38
开怀 /39
写意虎团扇 /40
写意虎册页 /40
艳阳 /41
晨 /41
圣境 /42
目电声雷 /43
听风 /44
雄踞一方 /46
洁身自好 /47
志在云天外 /48
叱咤雄风 /49
举步生风 /50
幽栖图 /50
抒豪气 /51
秋夜寻踪 /51
细雨无声 /52
卧看苍山云起时 /54

拂晓 /55
君临山野 /56/
家住山水间 /57
独行客 /58
踏雪寻踪 /59
遥思 /60
雄视 /62
运筹帷幄 /63
雪中行 /64
仰观天象 /65
烟云过眼 /66
沉思 /67
啸雪 /68
草泽雄风 /70
惊秋 /71
秋清泉气香 /71
融 /72
晨妆 /73
融系列之一 /74
听经 /74
祥云 /75
天伦之乐 /76
雄狮 /78
守望 /79
觅 /80
秋艳 /81
双兔 /82
漫步 /83
猴趣图 /84

凝视 /85
教子图 /86
乌龙起水 /87
同在天涯云水间 /87
回眸 /88
涉世之初 /89
清泉 /90
静卧镇四野 /90
戏 /91
写意虎册页 /91
双雄图 /92
惊回首 /94
写意虎册页 /94
啸秋 /95
五虎图卷 /96
逍遥自闲 /98
恋 /99
叱咤双难 /100
五福图 /100
写意虎四条屏 /102
晓云碧嶂 /103
金秋 /104
山色空蒙景犹奇 /106
山气日夕佳 /107
云上碧峭 /107

鉴古求新 秦学研 /108
秦学研艺术年表 /109

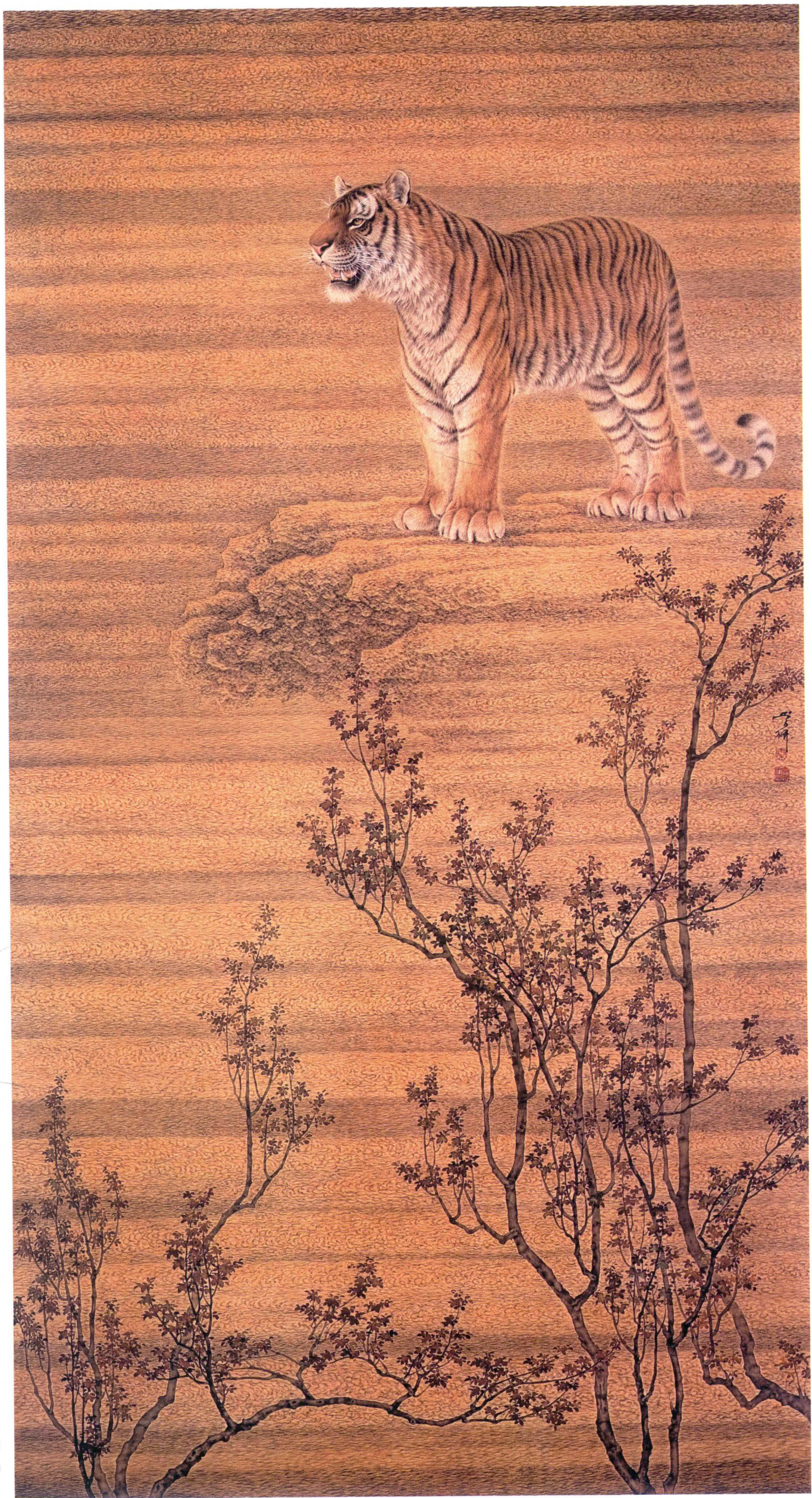
© 晨曦
纸本 180cm × 96cm

© 神威 纸本 108cm × 108cm

我以为秦先生画虎特长有二：其一研究物理——科学地把握老虎的生理结构与生活习性，对其行动坐卧、食眠啸斗均了如指掌，笔无妄下；其二是重视画面意境，营造气势或气氛，画面处理极具整体感，苦心经营，时见匠心之妙。有此两点，则秦先生之画虎有根有据，不落虚妄；因之，秦先生之虎画则虎虎生风，磅礴乎画外了。当然，他的技艺手段也堪称干净利落、精熟不俗。

——梅墨生（著名美术评论家）

© 曙光
纸本 180cm × 96cm
(2007 年全国中国画展获奖作品)

© 漫步秋光 纸本 68cm × 138cm

细读作品，在虎之形神上他更多地赋予了人的情感，所画之虎似为极通人性、人情之生灵。尤其是将虎置于他任意设置的景致之中，或洞旁、或草丛、或层崖、或松间，各尽其态，各赋其情。他的高明之处在于以水晕墨彰的环境处理，营造意境，突出主体，形成了工与写、墨与彩、动与静、刚与柔、虚与实的多重对比，提升了画面的品位与格调，确立了秦学研在美术界的地位，也传达了他发自内心的真情。

秦学研通过文人性与通俗性融合的画面形态，以磅礴大气不失精微的技巧，借虎为载体而传达那割不断的当代情结，从而带来他在花鸟画坛的极大成功。

——贾德江（著名美术评论家）

◎ 雄视 纸本 96cm × 96cm

从这些千姿百态、朝气蓬勃的作品中，可以看到画家无论是工笔，还是水墨写意，均在较高学术层面上进行着研究与探索，并以整体的经典意识和较高品位的审美取向给人们留下了较深刻的印象。

——沙雁（著名美术评论家）

◎ 静观
纸本 180cm × 96cm
(百年百虎国画精品展参展作品)

◎ 虎虎有生气 纸本 68cm × 68cm

画虎这个题材是中国一个非常传统、老百姓喜闻乐见的题材。中国画的画虎画家很多，但是真正画得好的不多，学研先生是不多高手之中的其中之一。提醒大家注意，学研先生画的小写意水墨虎画得也很好，非常轻松。他是靠写生走出来的，然后达到了然于胸的时候把虎的骨头画出来了，俗话说“画龙画虎难画骨”，这就很不容易。

——马国强（河南省文联主席、省美协主席）