

当代

美术专业研习范本

名家现代重彩画精品

主编 江中铸

HUAQIMIN

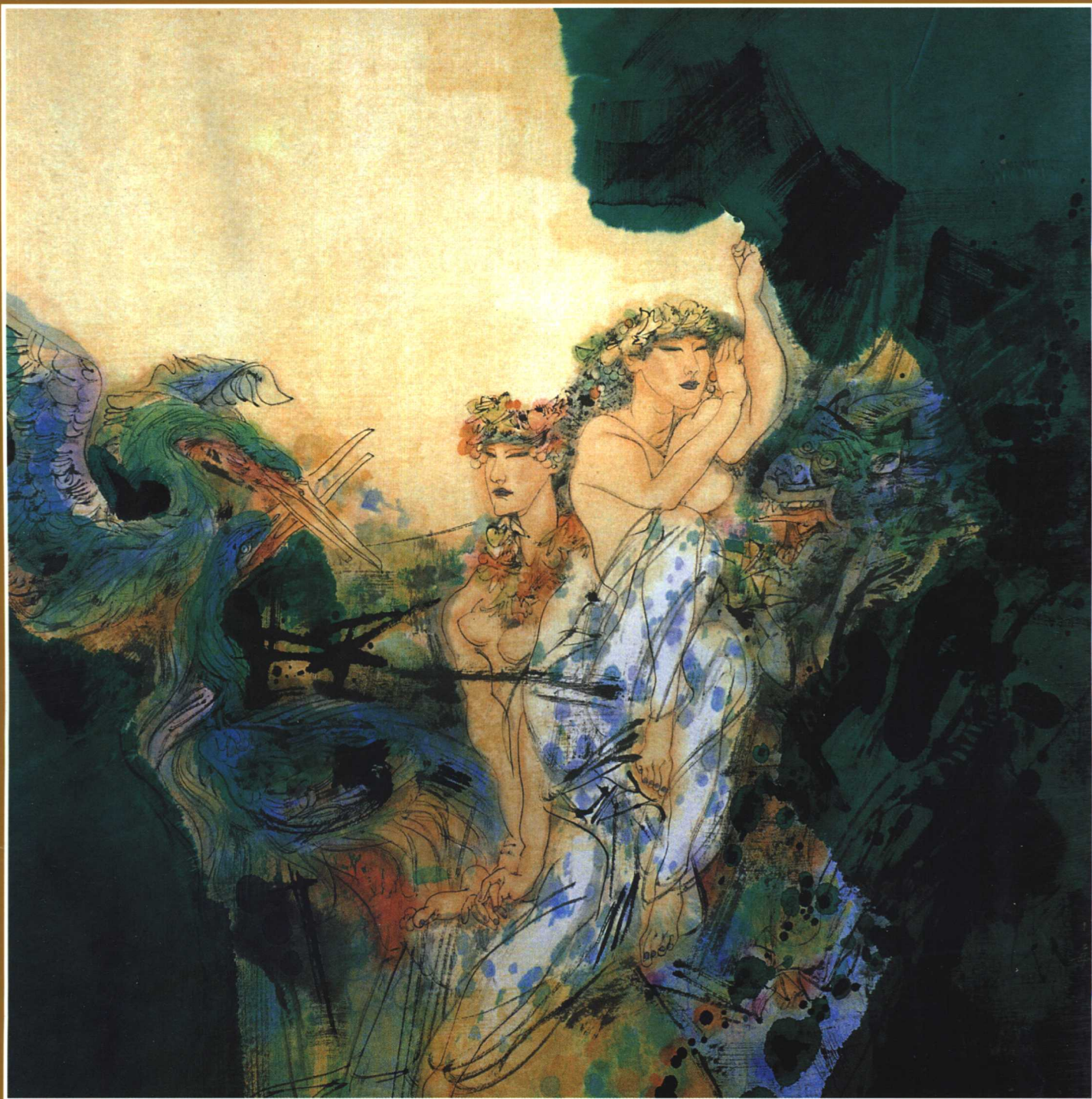
华其敏

北京工艺美术出版社

DANGDAIMINGJIAXIANDAIZHONGCAIJINGPIN

华其敏现代重彩

湿地 1992年 纸本、彩墨 69cm × 69cm

责任编辑：陈宗贵
装帧设计：葛昕

ISBN 7-80526-303-5

9 787805 263038 >

当代名家现代重彩画精品·华其敏

主编 江中铸

出版：北京工艺美术出版社（北京东城区和平里七区16号楼 邮编：100013）

发行：北京工艺美术出版社 全国新华书店经销

制版：北京利丰雅高长城印刷有限公司·制版

印刷：中国农业出版社印刷厂

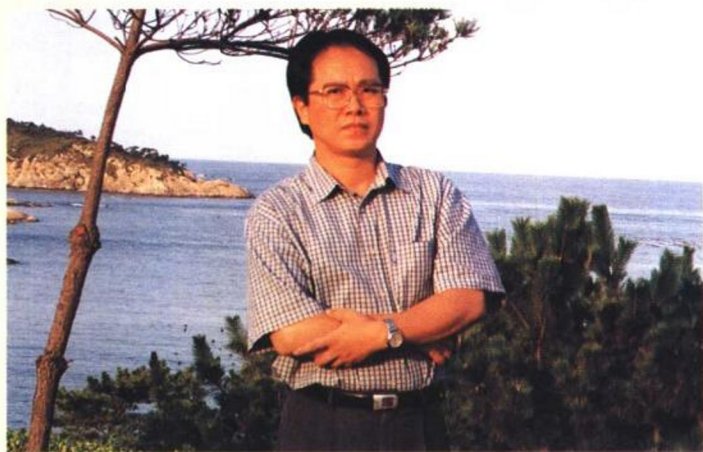
开本：889 × 1194 1/16 印张：1.25 印数：5001-8000

2001年7月第1版 2002年1月第1版第2次印刷

书号：ISBN7-80526-303-5/J·133

10元书系列·全套12册定价：120.00元

〔编辑人语〕现代重彩画是传统工笔重彩在现代文化和现代审美条件下变革和发展的一种新样式,始于70年代初,延续至今,已有近30年历程。它重新高举以敦煌壁画为代表的中国民间重彩的旗帜,重振汉唐雄风,复兴色彩的表现力;它充分利用现代色彩、材质运用方面的优长,大胆地把抽象构成与装饰美感引进绘画中来,以造型、色彩、肌理交织而成的视觉美感强化了绘画的本体特征,丰富了中国绘画的表现力。现代重彩画的出现不仅在中国画坛形成冲击力,令人耳目一新,而且轰动西方,广为世界各国人民所赞赏,显示了强劲的生命力。为了欣赏现代重彩画兼容古代与现代、东方与西方的装饰情趣以及明快华丽的色彩,我们选择了12位当代具有影响力的现代重彩画家,出版了这套《当代名家现代重彩画精品》,将他们多年来的创作成果呈现在读者面前。不仅是为美术专业的研究提供良好的范例,更重要的是为中国工笔重彩画的学习和制作,展示一个新的领域、新的空间。

华其敏 1953年生于上海。1980年毕业于中央美术学院中国画系硕士研究生班。现为中央美术学院副教授,中国美术家协会会员。作品多次参加国内外重要的美术作品展览,并多次获奖。曾先后应邀赴美国、日本讲学并举办个人画展。出版的专著有《华其敏速写集》、《华其敏画集》等。

· 艺术心路 ·

思维的形象

华其敏

石涛这样说:画家的“襟含气度,不在山川林木之内,其精神驾驭于山川林木之外,”正是这“襟含气度”使得“山川与予神遇而迹化”,使得客观自然化为画家的意象。这里形象已不再是对自然的模仿,也不是所谓的典型,更不是主观的臆造,而是画家所认识的世界。

庄子梦中变成了一只蝴蝶,感到困惑,是自己做梦变成了蝴蝶呢?还是从来就是蝴蝶?这种感觉被称作“物化”。

从现在的观点来看,这种荒诞的感觉是有着强烈的潜意识的。这种梦幻的精神状态与艺术创作的精神生活相似,它能溶化物质世界与主观意识的界限,改变时间、空间的结构。在朦胧中现实和想象互相缠绕、渗透、难分彼此。但是创作和梦幻的精神状态有一个根本区别——这种“物化”的超现实的感觉,不是下意识的,而需要艺术家积极的思维活动、聚精会神才能得到。

创作伊始,他们“终日在荒山乱石,丛木深筱中坐,意态

忽忽……看急流轰浪,虽然风雨骤至,水怪悲诧而不顾,偶遇枯槎顽石,勺可梳林,都能以深情冷眼,求其幽意所在”。

他们全身心地浸淫在自然中,进乎“物我相忘”的境界,投入深情奇思,求“其幽意所在”。这意境的领略是生命力和创造力撞出的火花。在它的观照下,一切变得简洁明快,繁文缛节被画家情感溶化了。所谓“千里咫尺之趣”“荣落四时之外”,“一切景语皆情语也”,空间、时间变得自由了。画家因心造境,以手运心,创造了“形象”。

在中国画中,表象的物理属性,品格质地,都成为不重要的东西,而重要的是“能移其形似,而尚其骨气,以形似之外,求其画”。如果认为这有点玄秘,那么用现在的话说,所谓“骨气”,即是艺术家通过对生命力敏锐的感受,而构造出来的“活生生的形式”。作品的形象实际上是事物运动的秩序(其中包括作者的思维运动)。

不否认艺术形象中有强烈的主导意识,“纵然笔不笔,墨不墨,终有我在”。这儿的“我”,已不是一般表面化的对作者确定的东西,而是包括作者潜意识的本我和具理想色彩的超我在内的统一体。

既然在创作中的精神活动和梦境、醉态的精神状态有相似之处:同样对形象有巨大的压缩、变形作用,而不必受到理性的控制与约束。因此这种“思维的形象”在直观上往往是合情不合理的、怪诞的。

古典诗词中有很典型的例子:“东关酸风射眸子”“忆君清泪如铅水”“鬼灯如漆点松花”……酸风、铅泪、鬼灯这些荒诞的形象,都是作者变形后的意象,充满着作者的意欲。它的艺术效果是丰满、率直、强健、纯净的,催醒了我们每个人心中的创造天性。

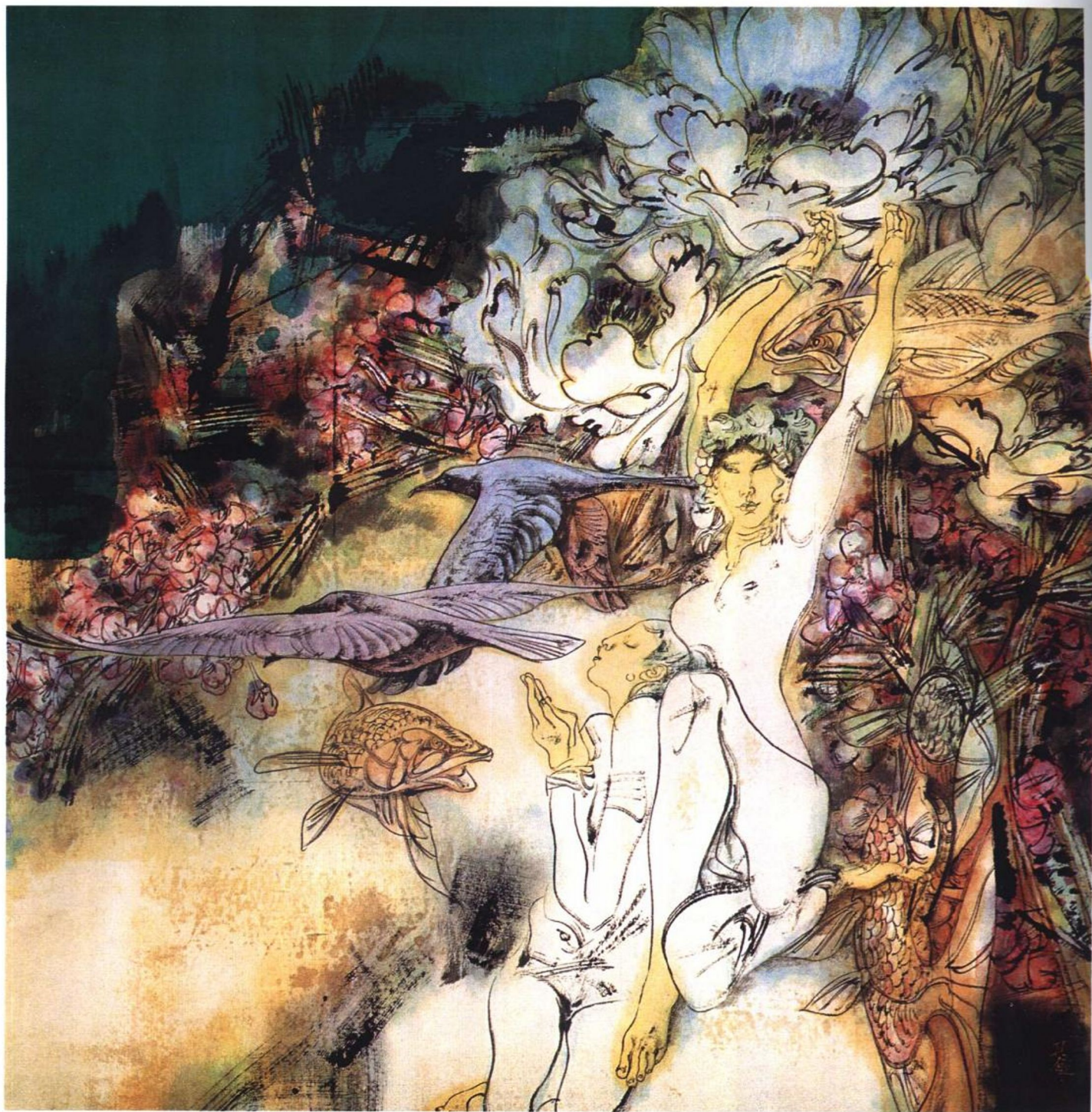
“形象”只对思维逻辑负责,是按照思维逻辑而剪辑编制的。事实上,我们在欣赏一些中国画作品的时候,也常常被那些用肉眼在现实世界所看不到的形象、空间震撼!在画论中诸如“得意深奇之作”“生动精奇”“狂怪入理”“光怪百出,奇哉!”的赞叹也是随处可以看到的。至于“八大”“八怪”更是因为他们的作品惊世骇俗而得到推崇备至。

思维形象的另一个特点是“静谧”。

因为形象是通过强化的情感生活所取得的,作者对创作有完全的自信,掌握了主动,获得了自由,胸有成竹。作者不再是情绪的奴隶,而是作为指挥者,精心组织和协调一切,“荒诞”在这里变得服服贴贴,顺从人意,给我们以平静、妥贴、凝炼的外观。无疑这些是得益于最敏感的领悟力和最随心所欲的支配感。因此可以说,作品的静谧感正是作者紧张思维活动所显现的力度。

绿眉 1993年 纸本、彩墨 76cm × 77cm

和谐 1992年 纸本、彩墨 69cm × 69cm

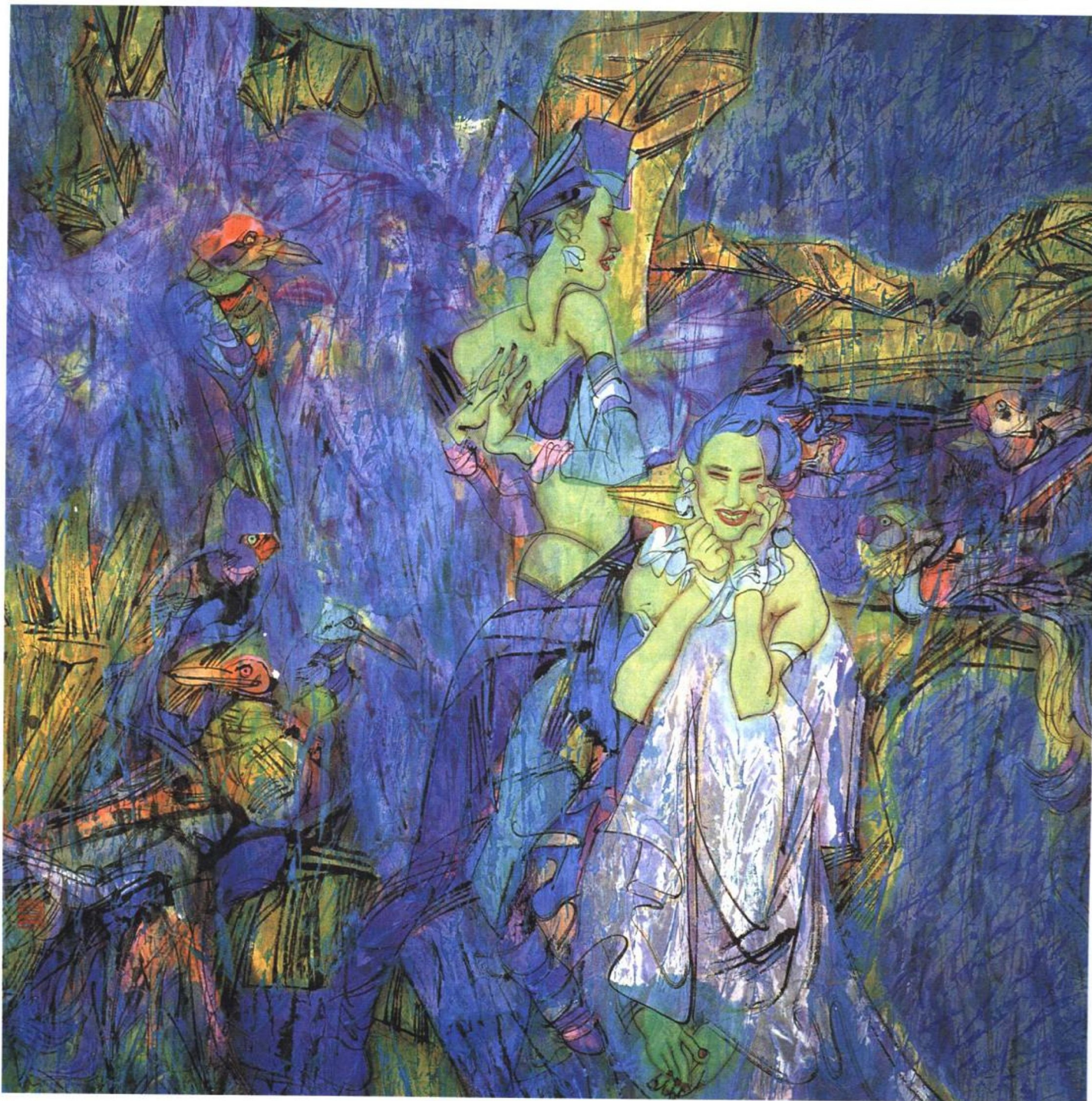
半坡纹 1992年 纸本、彩墨 77cm × 76cm

黑马 1991年
纸本、彩墨
68cm × 67cm

鹦鹉 1991年
纸本、彩墨
68cm × 67cm

雨林 1992年 纸本、彩墨 69cm × 69cm

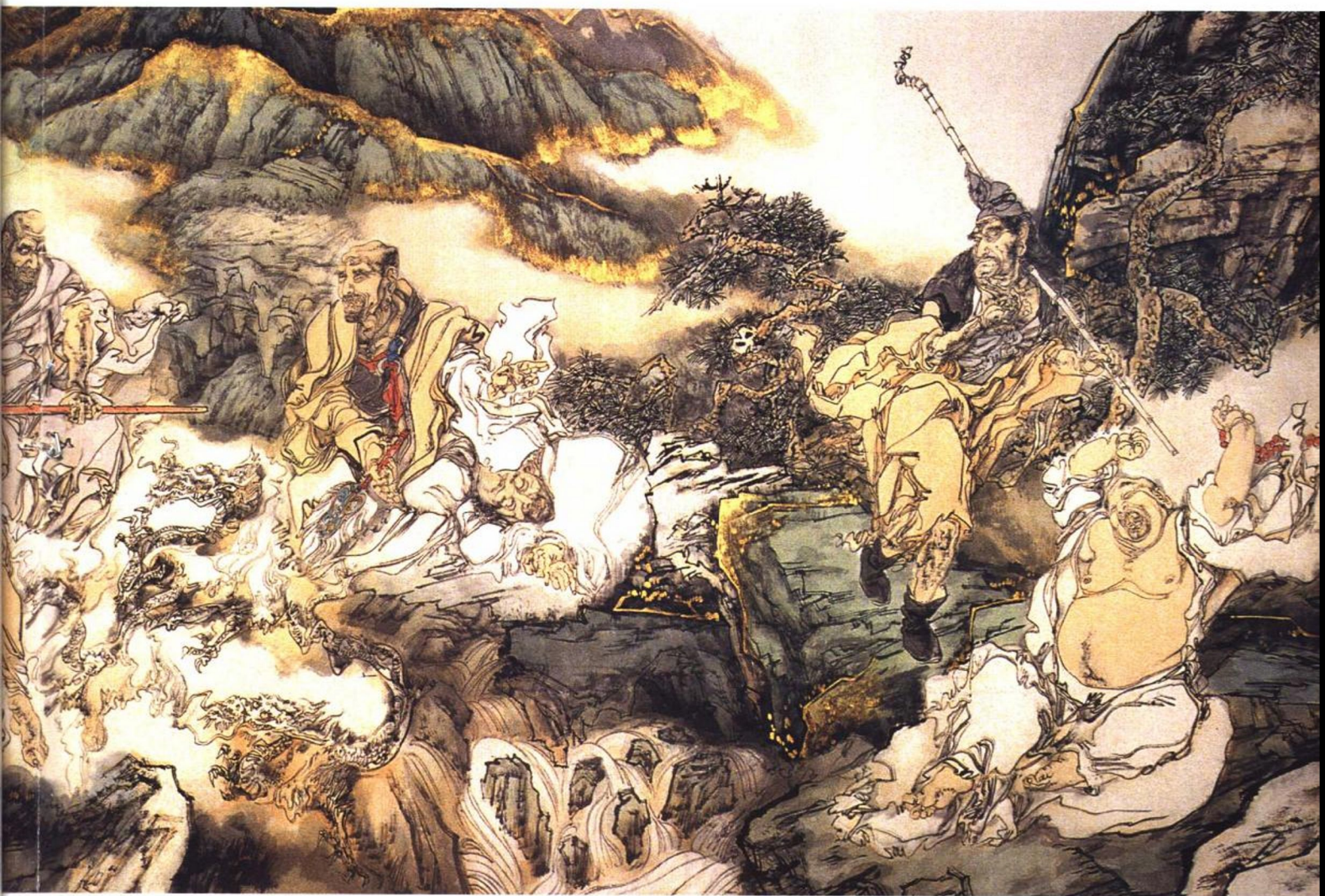
新月 1992年 纸本、彩墨 69cm × 69cm

方巾巷 1993年 纸本、彩墨 77cm × 76cm

十八应真造像 1992年 纸本、彩墨 100cm × 350cm

十八应真造像（局部）
1993年 纸本、彩墨

十八应真造像
(局部) 1993年
纸本、彩墨

十八应真造像
(局部) 1993年
纸本、彩墨

薰风 1993年 纸本、彩墨 76cm × 77cm

鸟语 1993年 纸本、彩墨 76cm × 77cm

飞天 1992年 纸本、彩墨 69cm × 69cm