

中国
当代著名
画家
个案研究

北京工艺美术出版社

主编 贾德江

柳华 - 中国画风

LIU HUAYI ZHONGGUO HUAFENG

图书在版编目 (CIP) 数据

柳华—中国画风/贾德江主编. —北京: 北京工艺美术出版社, 2006. 6

(中国当代著名画家个案研究. 第6辑)

ISBN 7-80526-609-3

I. 柳… II. 贾… III. 中国画: 作品集—技法 (美术) IV. J212.26

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 043414 号

责任编辑 陈高潮 陈朝华

责任印制 宋朝卿

装帧设计 秋 韵

版式设计 江 冉

中国当代著名画家个案研究

柳华—中国画风

出版 北京工艺美术出版社

(北京市东城区和平里七区15号 邮政编码: 100013)

发行 北京工艺美术出版社

全国新华书店经销

制作 北京秋韵图文制作有限责任公司

印刷 北京博海升彩色印刷有限公司

开本 889 毫米 × 1194 毫米 1/12

印张 3.5 印数 1—3000

版次 2006 年 6 月第 1 版

印次 2006 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 7-80526-609-3

9 787805 266091 >

ISBN 7-80526-609-3/J · 467

全卷 10 册定价 人民币 90 元

30 元

编辑人语

21世纪,是一个多元化的世纪,作为反映这个时代精神的文化、艺术也同样异彩纷呈,百花齐放。绘画的表现风格、样式也多种多样。就工笔画的表现形式来讲,在今天国际大开放的背景下,显得既独特又古老。机遇与危机并存,重建与消解共生。柳华一正是这一情境中的一位能把握住机遇而又奋发进取的青年画家。他的工笔画创作时间并不长,却形成了一个具有独特语言的艺术世界。他的工笔画主题表现在两个方面,一是野生动物,二是西藏人物风情。尤以前者更具艺术的个性。

我们很难用传统的风格范畴对他的作品进行界定,但我们分明地感受到,他一直以探索者的姿态,在解读他面临的课题。诸如在内容上,如何面向现实生活,塑造新的艺术形象,与古人、今人拉开距离,以适应现代人们的审美需求,在技巧上,如何吸收中外古今的营养,丰富自己工笔画的表现力。当然,最重要的是要解决如何在新的创造中突出自己审美取向的独特性和保持传统美学品格的问题。

细察他的作品,他的语言结构明显地继承了宋元以来工笔花卉、翎毛。走善的传统技法。在取境上他又深受明代吕纪、林良开创的将禽鸟置于自然环境的图式影响。他一改传统的小景小趣,而以“大景花鸟”意识,将猛兽野兽置于原始生态的山花野草之中,形成强与弱、野与艳、厚与嫩、虚与实、浓与淡、线与面的多重对比,以强调主体形象刻画的细腻和突出,其中寄寓着画家的精神理想以及对自然的感悟。

毫无疑问,柳华一塑造的野生动物有自己独到的认识,这些认识使他把自己的艺术创作设置在传统和现代的连接点上,置放在东西文化的交汇点上,显示他作为一个个性艺术家的创造力,并为花鸟画注入了新的生机和力量。

文 / 贾德江

- 二 柳华一
- 二 1974年生于栖霞,山东青岛人
- 二 1995年毕业于青岛工艺美术学校,2000年毕业于青岛大学美术学院,2004年考入北京画院王明明高级创作班
- 二 曾获日本住友商事奖学金和青岛大学多项奖学金
- 二 原为中国美协青岛展览中心画家,现为北京职业画家,“嘉德在线”特邀画家、栖霞市政协书画联谊会艺术顾问

当代中国画家 柳华一 艺术档案

封面 / 枫叶如花 2006年 纸本 115cm × 129cm
封底 / 伙伴 (局部) 2006年 纸本

柳华一的艺术世界

——读柳华一人物画、动物画感言 贾德江

图1 藏族人民 1985年 纸本水墨 140cm x 100cm

图2 藏族人民 1985年 纸本水墨 140cm x 100cm

在我接触的画家中，柳华一是最年轻的一个。他来自青岛，读了四年中专，又读了四年大学，来到了北京，又进入北京画院王明明高级创作班深造。不知是因为十年的苦学所磨炼，还是家境生活重担的压力，使他过早地有些谢顶，显得比同龄人更为成熟和睿智。他性格内向，不善言辞，真诚的双眸透出内心的坚韧与刚毅。纯朴的表情蕴藏着一股奋发拼搏的锐气。在不多的交谈中，便可发现外表平和的他，内心涌动着波涛汹涌的激情，那就是热爱艺术、热爱人类、热爱生命、热爱自然而生发的一种不甘示弱、生命意志的流露。

我只想看他的作品，我总觉得作品是对画家人品、画格、情操、气度、性情、追求乃至生命历程的最好诠释。柳华一展开他带来的两大卷作品，最先映入我眼帘的是一张大幅作品，画的是西藏牦牛，题目也起得好，《苦寒相伴》。这是一幅水墨写意作品，画家以浓淡的大墨，寥寥挥洒，或点、或面、或泼、或染。或线、或破、或以淡破浓、或以浓破淡，如大将布局，在笔情墨趣的点线渲染中不失造型的形质，而传达物象的神韵。画中的牦牛敦厚、壮实，仿佛要对人言说衷肠。观整幅画作，可以想见画家挥笔时心潮起伏的状态，那是真情的宣泄，要的就是那股气，那份幸意，那份大气。从艺术手法看，画家创作的心态是开放的。他把西画素描中表现体和感应的明暗光影带入他的作品中，通过水墨特有的黑白音响，把绵厚奇崛的心境毫无吝啬痕迹地融入笔墨痕迹之中。我总觉得，画中的主体是画家自我的写照。柳华一就是一头经历苦寒的牦牛，既有牛一样的脾气，也有牛一样的干劲，更有牛一样的吃苦耐劳的精神。当你看完他的几十幅画作之后，你就会更有感觉，他活脱脱地就像一头不顾一切往前冲的牛，该干什么就干什么，决心一下，毫不犹豫，奋干就干，不达目的誓不罢休。

我赞赏他的这种“牛”的精神，有了这种精神，就没有干不成事情！他的绘画题材并不复杂，只有两大部分，但是两个画种：一个是人物，一个是动物，他使用了两种语言去勾勒他的笔墨世界。显然，这里的语言转换有很大的难度，柳华一有一股知难而上的“牛劲”，要在这两个绘画领域里有所突破，有所建树，可以想见，此间他费下过多大的功夫，流过多少的汗水在笔墨纸素之中。

他把他的动物画主题锁定在表现雪域高原的藏民生活，他喜爱高原神圣、壮丽、苍凉的自然环境，藏民强健、粗犷、雕塑般的体魄，纯朴善良、背负着生活重负的脸，白发苍苍的老人和天真无邪的孩子，以及他们虔诚、热烈、单纯的宗教信仰和坚韧、顽强、豪放的个性，都强烈地震撼了他。他觉得自己的天性中，有许多与他们相通的共性，关怀生命，挖掘质朴的人性，赞美没有污染的灵魂，是他作品的精神追求，激发了他不可遏止的创作欲望。在他一系列反映藏区生活的作品中，如《远处有歌声传来》、《暖阳》、《大漠的阳光》、《等候》、《情深》、《进城》等很少在形式上做文章，任其感情的驱使，直切、自然地去摄取藏民平实的生活，表现他们的困顿与期待。由此，柳华一选择了小写意的手法，以具像、写实的意象造型来抒发自己的情愫。

具有学院派功底和写实主义造型能力的柳华一，没有陷入西方绘画的泥沼，

01

柳华一在画院期间

正是春暖花开时 2006 柳华
设色纸本 120cm x 100cm

2008 柳华 暮色降临
设色纸本 120cm x 100cm

他的作品中的凝聚力仍然体现在用线的意识来塑造形体的状态。在那一张张经过无数次风雨洗礼的脸上，他领略了人生的苦涩和沧桑；在一遍遍琢磨、一层层渲染中，他品尝了沧桑和苍老的美感。在他的那些表现结构的线型、线性以及民间图案的运用中，使他的作品充满传统艺术的前味与浓郁的地域特色。与那些表现藏区风格的作品不同，柳华一以贯之，墨含韵的方式展示了西部藏民的朴拙之美，透出绘画语言的沉静、安详，这种平民意识的“美感”是一种极朴素而不故作，极亲切而不虚拟的自然之美，闪烁着真、善、美的人性光彩。从他画中所走出的人物，尤其是那些藏族妇女、儿童、老人，多数是在寂寞状态下的凝思，伴随着对现代生活的某种希望和祈求。

他的动物画和他的人物画一样，也是从生活中走来，所不同的是，他的动物画选择了工笔设色的方法，表现的对象是野生动物。他没有去刻画这些野生动物残暴的野性，而是看中了它们妩媚、温柔的一面。它们有美丽的花纹、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。在柳华看来，它们和自然的亲和力胜过人与自然的和谐，一只展翅远飞，神情孤傲的鹰，一只在无意间回眸的老虎，一只在草堆上蜷缩的花豹，一只在灌木丛中寻觅的野兔，无论从哪方面看都别具一番韵味和美感。这些看似在表现猛兽生活的作品，其实

也是在阐释画家的情感，阐释生命，阐释理想。因此，柳华笔下的虎、豹、狼等总是与特定的自然环境融合在一起，或以山花野草相伴，或以杂树乱枝遮掩，或置于雪山冰川之间，或隐于草木苍莽之中，赋予了表现对象更多的自然生活性和内涵的丰富性。

动物画难画，野生动物更难画。柳华一选择了这一主体，无疑就选择了艰难。历代画家的优秀作品没有为他提供多少参照物，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，一手伸向传统，一手伸向生活，并大胆借鉴西方古典主义和现代艺术的表现手法，强调视觉形象的塑造性，强调色彩的表现力。使他所创造的画面有形有色，有血有肉，表现出猛兽的雄姿神韵，充分显示出中国画的艺术魅力。

随着时代的推进，艺术从传统形态向现代形态过度。在探索和建构现代艺术形态的大潮中，有各种各样的艺术家。有的大喊大叫而缺乏切实行动，有的既有行动也发表宣言，柳华一属于另外一类，即默默地扎扎实实地探索，走自己的路。中国美术界确实有一批潜心于艺术的艺术家，他们不炒作，只可作品说话。我断言，中国美术的前途就在他们身上。

2006年6月20日于北京

白狼
2008

03

郭华——中国画家

《新年》 作画步骤

步骤一

步骤二

新年伊始，万象更新。孩子们穿上红红绿绿的衣裳，显得格外喜庆。画面中，一个穿着红色棉袄的孩子，正开心地笑着。背景是温暖的黄色调，象征着新年的阳光和希望。画面左侧有竖排的文字，增添了节日的氛围。

步骤三

步骤一：起稿。临摹。参照，画前边审视一下稿子，看是否准确无误。如果绘画的修改是很麻烦的，用墨从头发开始画起，先画头发熟悉一下笔和墨，笔锋有把握了再接着画眼睛。儿童眼睛黑一些，老人眼睛淡一些。画嘴“人老体胖”是也。其他部位用赭石画出，不要一下画到位，并要注意整体感，然后用赭石平涂打低面后，衣服，注意赭石太厚会影响下一层颜色，太薄不能持久。

步骤二：用朱砂勾红色衣服上的花纹，赭石上衣服的主色——红。这种红式是用广告色朱红加国画色朱砂调配而成，我每次用色并不相同，没有固定的配方，以防习程式化。实际上戴民族上衣的红色确定多种多样，衣服纹样则分要向外繁荣，画过去，以表现一点立体感。如果从上到下，从右到左全都学照平涂，那样太死板，可在颜色中混入金粉，画出的效果更别致。

步骤三：再从头部开始深入刻画。儿童的肌肤细腻，我用墨用色要干净利索，尤其是五官的结构、色彩、质感都要到位。头发用墨用色要直接一中求变化，画过头发用分笔法，最后可稍加几笔掉酥屑的墨色。衣服画出几个主题的，略有明暗，衣服下边用赭石就松。金粉色的花纹画完后再用赭石用金粉勾几笔，最后起字、题诗。

远处有歌声传来 2008年 纸本 115cm x 115cm

古之為物者大都以
 造物為師天之所生
 即吾之所造
 板橋浮板是師
 而古之十外之名家
 必以筆墨為師是
 非此不可為一也
 而此二者所造所師
 皆一也 北京人 弘一

国画家不要张口闭口谈笔墨，即使是画“文人画”的画家也是如此。因为笔墨不是文人画的全部，更不是中国画的全部，它只是绘画语言的一小部分。笔墨确实重要，但章法次要吗？造型次要吗？我看章法、造型更能体现作者才能的高下。色彩呢？更难，更丰富，更直接抒情达意。

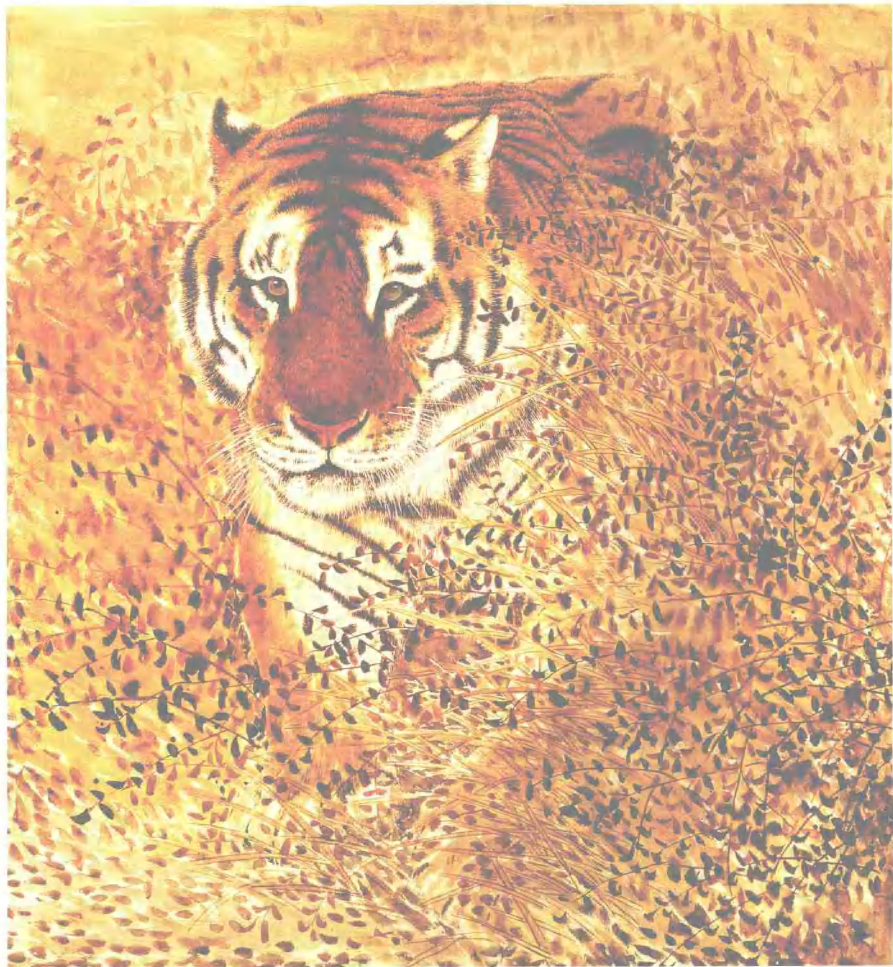
宁可画坏，也不抄袭；宁可不画，也不重复；宁可出去走走，看看自然中的一切，也不呆在家里埋头瞎干，闭门造车。

不动脑子，埋头苦干。会画艺术越来越远，书，画货如此。它毕竟不是体力活。现在连农民种田都很讲究科学技术，讲究效益。作为一个当代画家，还在那里“老牛拉破车”，还自以为是在苦学苦练。

风吹草动 2006 吴东

33.5cm x 45.5cm

吴东之在90年代提出“笔墨要旧，境界要新”，余以为笔墨，境界都要新。应该说，绘画语言要随时代，随个性，随物象，随本土，还要厚制。

(右图)

乐土 2006 纸本
120cm x 160cm

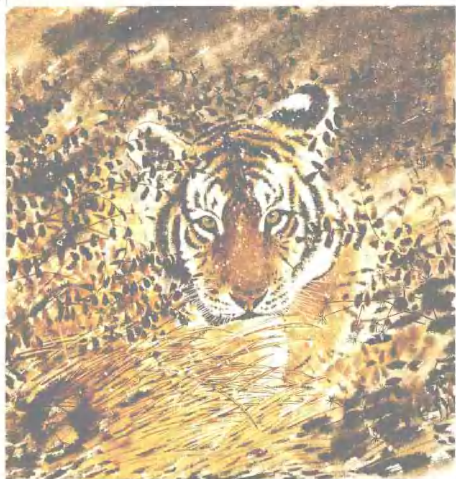
换一种材料工具，往往使技法、风格起变化。棉布、麻布、生宣、熟宣、绢等材料都能画国画，各有特性，不妨试一下。我认为画家不应几十年如一日的不换材料，也不换技法，“以不变应万变”，不停地复制自己或古人。有何乐趣？上帝和画家的意义都在创造，而不在生产“标准化”的产物。

2006 纸本
120cm x 160cm 牧场助手

风格并不重要。重要的是表达作者的思想、情感，但技法可不能忽视。若不探索新的技法，还用旧的笔墨，即使你再笔墨精妙，你的题材也是狭窄的，所能表达的情感更是非常的有限。

牧場的樂土
為吾保護城，深望其生。
之佳，不復理，不復理，不復理。
光，不復理，不復理，不復理。
高，不復理，不復理，不復理。
高，不復理，不復理，不復理。

(左上图)

初见世面 2005 纸本

70cm × 70cm

(左下图)

安闲 2005 纸本

70cm × 70cm

世路机关君不知 2006 范东

184MM x 173MM

板桥曰：“古之善画者大都以造物为师，天之所生即吾之所画。”此言极是。细思古今中外之画家名作，丰富多彩，几乎无物不可入画也。

王者一啸妖狐静 2005 熊东

32000 × 52000

野生动物也有其妖媚、温柔的一面。并不是一味地凶残狂野，它们也有爱情、友谊，也有天伦之乐，也会表达对失去的亲友的哀思。但跟画家们能观察到这些动物感情细腻的一面，使其作品能与众不同，别出心裁。

(右图)

2005 熊东

32000 × 52000

忠勇之士