

左和平

ZUOHEPING

兰州画院画家作品丛书

21
9
9513

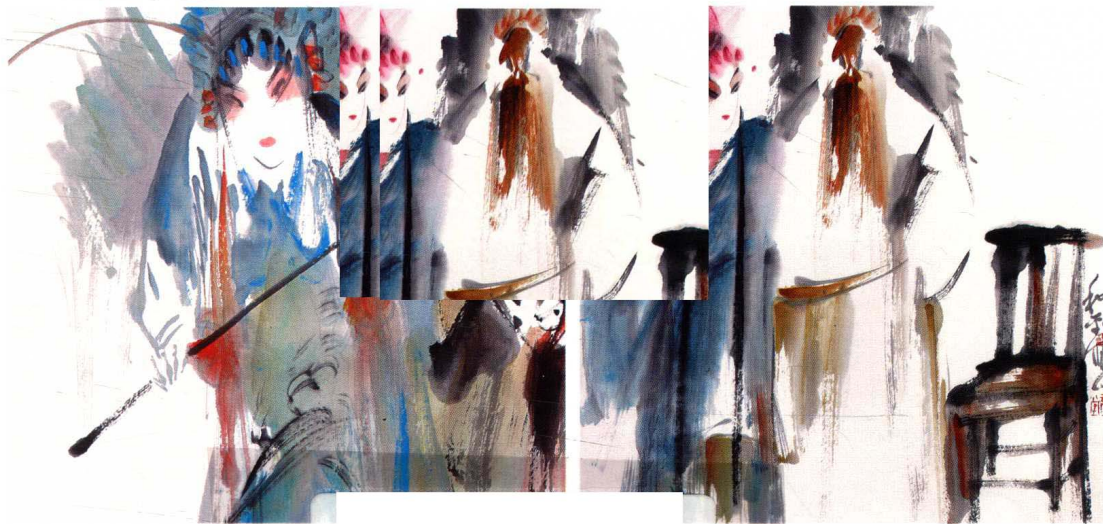
甘肃人民美术出版社

兰州画院画家作品丛书
LANZHOU HUAYUAN HUAJIA ZUOPIN CONGSHU

巫卫东 主编

左和平

兰州画院书记、甘肃省书法家协会篆刻创作委员会副主任，兰州市书法家协会副主席，兰州市篆刻创作委员会主任，兰州市青年书法家协会副主席，兰山印社理事。作品入选全国第一、二届中青年书法篆刻展，全国文化系统美术书法展等展览。戏剧人物作品应邀参加《戏情墨韵》第二届中国戏剧水墨画名家名作展，《粉墨登场》中国戏曲水墨名家名作展，《粉墨写意》中国戏曲人物画掇英等展出活动。

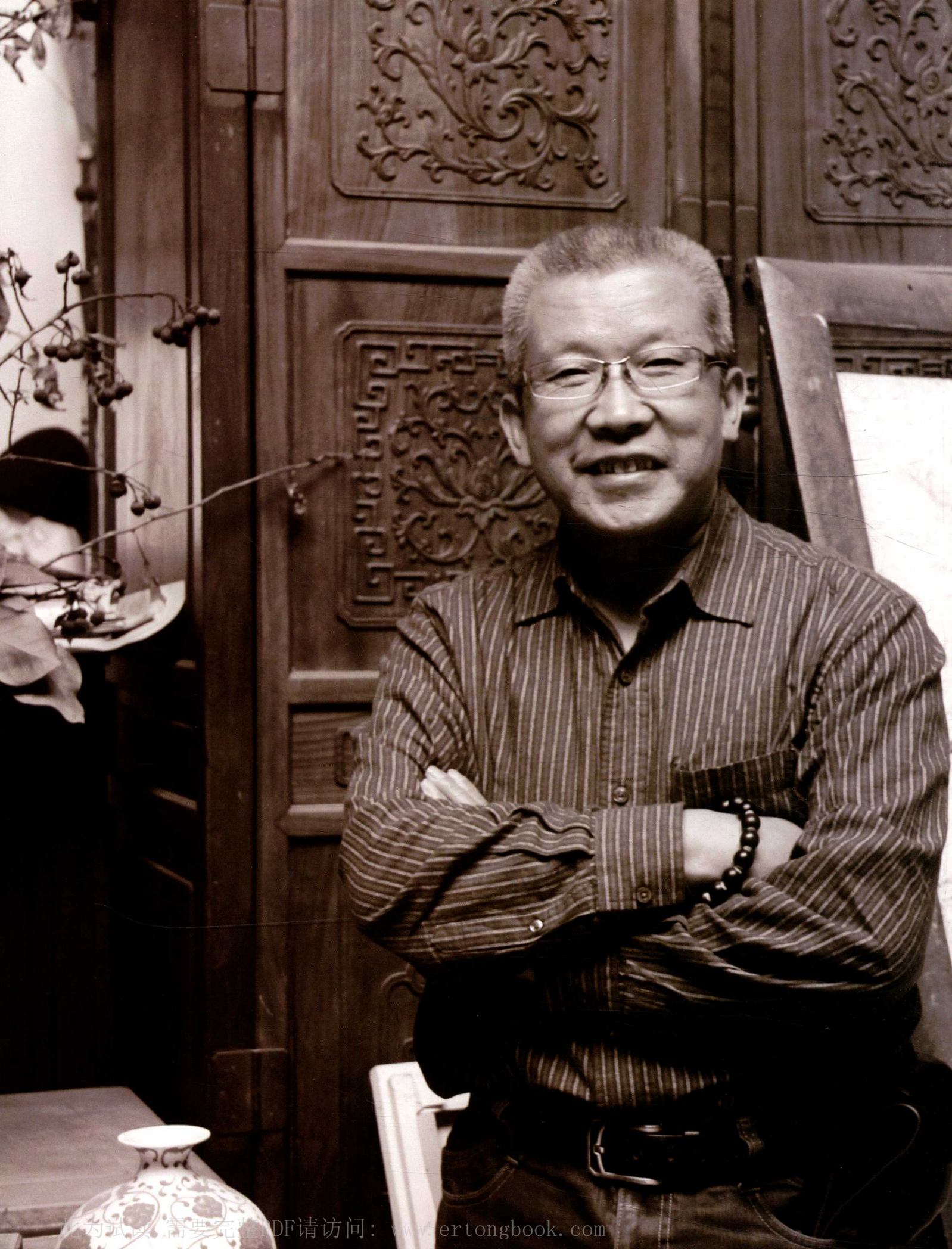
图书在版编目 (C I P) 数据

兰州画院画家作品丛书. 左和平 / 巫卫东主编. —
兰州: 甘肃人民美术出版社, 2013. 6
ISBN 978-7-5527-0135-7

I. ①兰… II. ①巫… III. ①中国画—作品集—中国—现代 IV. ①J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第117274号

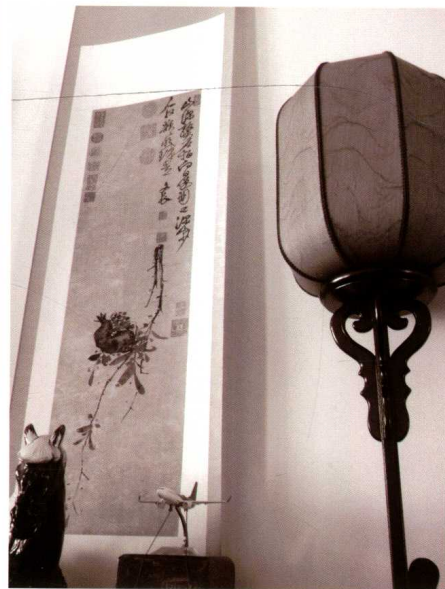
序 语

没有驾驭大画的能力，只能画些小画。早年从艺，在剧团操琴拉戏，但好景不长，改行做行政，一干就是十多年，但酷爱书画艺术的追求至今未断。调入画院，时间宽裕，重温少年时期与京剧艺术的结缘，而今用笔墨形式来表达对京剧人物的刻画倒也乐在其中，每当我提笔作画时，舞台上生动的人物形象，优美的唱腔旋律，铿锵的锣鼓节奏，每每使人思绪万千，不能平静。如何用中国画笔墨形式，再造戏曲艺术的辉煌，用无声的画作来创造出“有声”的世

界，这是我一直追求的目标，戏曲人物画早有关良、林枫眠、高马德等前辈艺术大师，今有韩羽、聂干因等诸前辈，他们的贡献已将戏曲人物画推向了无法超越的高度。在这种情形下，怎样学？如何学？怎样走？如何走？我的做法是看着“对岸风景”，摸着“石头过河”。从而达到一种古装戏题材画法的新的尝试，集百家之长，观古、观土、观洋、观我，不古、不土、不洋、不我，我之为我，自此成立的心境界。

1. 在常熟举办展览

2-5. 九凤堂画室一瞥 1—4

6-7. 兰州市书画艺术交流团赴日掠影

戏画与脸谱艺术

左和平

戏曲人物画属中国水墨画中的一类，通过画家对剧情的感悟，用笔墨再现戏曲艺术的真谛，“以戏喻画”，以水墨作为中国画的主调子，用国画的技法元素抒写胸中的臆气，从而达到中国画艺术见笔、见墨的表现力。在多年的艺术实践中，我不喜欢墨守成规的画法，程式化的勾线、赋色、描形使戏画人物显得呆板，没有生机，缺乏舞台剧情中所表现的调皮、奇诞、飘逸、幽默、灵动，我喜欢追求表演场景的丰富性，借景抒情，从而达到笔墨色彩

相互碰撞的艺术效果。“因意立法”，尝试中国画笔墨技法多重性，求得艺术表现上的自由与和谐，运用变形的手法，不守“规矩”，从“规矩”中表现我对客体的内在节奏意识和感悟。

一张脸谱，就是一个艺术化的人物角色。戏曲是场上扮演的艺术，脸谱就是图案化的性格装扮和艺术化的心像示现，人物不同，角色有别，与之相应的面部勾画也就多姿多彩，生、旦、净、末、丑，赤、橙、青、蓝、紫，活跃的线条，强烈的色

彩，离奇的构图，夸张的造型，具象又抽象，直观又神秘，充满着戏剧性张力，散发出审美的魅力。这脸谱，上至帝王将相，下至凡夫樵子，男女老少，无不可用，三教九流，随类赋彩。

一张脸谱，就是一个符号化的审美世界，脸谱之美，尤其以净角也就是“花脸”的样式最多，在此符号化的意象世界中，美的形态丰富，生动、鲜活，有雄健美、飘逸美、怒张美、含蓄美；有睿智美、神秘美、原始美、狞厉美，莫不令人赏心悦目。

脸谱是美的，美就美在它作为符号化产物，是人类为满足审美需要所创造的“有意味的形式”，来自东方的戏曲脸谱，这符号化的“有意味的形式”在其线条和色彩的变奏交响中，分明又可以感受到人的生命意识投射和人的情感意志脉动，它映照着重世百相，充溢着人生况味，也浸透着人文关怀的精神。

当今时代，脸谱艺术已不仅仅满足于对传统戏剧学和艺术学的研究对象，它走下了高高的舞台，融入了我们的生活，在当代审美文化语境中获得了前所未有的现代品质，也得到了更远更宽泛的传播效应。你看它，能在城市大舞台上一展风采，也能在乡村小戏台登台亮相，同时也融入在画家的笔情墨韵之中……这“脸”的魅力实在是大，从中我们可悟出一点道理：古典未必就古，传统依然在传，不论是传统还是现代，美的东西总是离不开生活，离不开时代，与时俱进，是历史发展的规律，借古醒今是对后人的启示。关键是要看如何进行现代性转换。戏曲脸谱这东方民族文化的骄子，从历史深处走来，又向历史远处走去，分明还是鲜活的动态的艺术生命体，我爱脸谱艺术，更爱用笔墨再现脸谱艺术美的继承与传播。

8-10. 兰州市书画艺术交流团赴日掠影

和平画戏

和平先生画戏画，当然他不光是画戏的。

画戏画必要提到贺世魁与沈蓉圃，贺是清中叶人，曾画《京腔十三绝》，京腔十三绝由此得其名。时值京剧极盛，霍六，正生演老生，池才官演武生，当时没有电视广播来宣传，百姓是通过贺世魁的画作才了解那些戏剧名角的。乾隆下江南，没有摄像拍照做记录，怎么办？画师画，画在那个时候的功用等同于现在的电视与广播。沈蓉圃晚于贺，他生活于清晚期，其时清统治虽说开始没落了，然而“甲午”战事还未起，戏剧呢，正是夜夜笙歌。沈蓉圃据贺世魁《京腔十三绝》，画成《同光十三绝》，所谓十三绝，即是徽班进京后，由演唱徽调、昆腔衍变成京剧的十三位京剧奠基人。

沈蓉圃画好《同光十三绝》，悬于前门大街的斋铺里，过往行人争相传颂，红极一时，此作现藏中国艺术研究院，梅兰芳在该院任过职，《同光十三绝》

和梅兰芳有什么渊源呢？《同光十三绝》流传广，成为中国戏剧表演、服饰、化装、包括画戏的重要史料。

清代人物画普遍受到朗士宁传播的西画所影响，《同光十三绝》为工笔重彩画，人物面部分阴阳渲染，然而无伤大局，沈蓉圃是中国人，他的气质是中国的。《同光十三绝》，设色雅艳，人物传神，内心里很佩服沈蓉圃。

再早的戏剧绘画从汉画像便记载了，旧事不提，再说关良。

关良是近代戏剧绘画的始祖了，关良画油画，他毕竟是个中国老先生，毛笔的事关良也不是陌生的，按照今天的说法去理解关良呢，他是个学贯中西的人。关良画油画很在意笔墨，其实凡·高也是讲究笔墨的，只是他们没有笔墨这个说辞吧？关良画戏剧，借鉴了油画笔粗秃的笔迹，加上他生就的造型法，提炼出来的戏剧人物生拙而文质。关良代表了戏剧画的高度，后来人画戏剧，都和关良有关系。

11. 与著名策展人杨维民及画家李文培先生合影

12. 与著名画家陈永锵先生合影

13. 与著名画家刘文西先生合影

回到说和平先生画戏剧。和平乃左姓，左和平出生在河北，后来到了西域之兰州画院当书记，我曾约韩羽等往甘肃画院办画展，期间认识了左书记。叫左书记很别扭，直呼和平先生吧。

和平先生善，待人接物可体悟。一旦投入到绘画里，绘画是会产生宗教意义的，所谓真善美，三者互相有联系，不真也不善，不善即不美，善不仅是人本的，更是为文为艺之母体，疏远善，近魔道，画人怎么下笔呢？

和平先生在画院从政，画院的政不同与其他的政，画院选书记找老好人来做，人不善，画人都散漫，你横了谁还搭理你。

和平画戏不是游戏的，戏是戏，戏是问道笔墨之媒介，笔墨才是修养人生的大道理。

中国画，集人文修养于一体，单纯言画事，又入技。画画不是不要技，技以外，更有道，向道行才是国画的真本意。和平先生明此理，他习书，点划间有帖法，书以外，和平先生能篆刻，治印苍莽，有缶翁、白石韵。

说白石诗一，书二，印三，画为四

不是没有道理的，画要靠画外功养育。和平先生重传统，从他的修持方式见一斑。时人逐名利，妄想一画成功业，天上可能会掉馅饼，要砸也砸在付出心血的人，不劳而获或者少劳多获是违背天意的。

和平先生画戏画，也是从关良始一路过来的，他一定看关良，韩羽先生的画也会给他以营养，人的禀赋不尽同，相互作用后，画的还是你自己。和平先生汲取前辈之经验，幻化出己意，蜕变之功是可喜的。

和平先生守西域，资讯交游没有内陆更便捷，能画到今天这一步，已经是不容易的事情了。要我说真话，以白石昔年嘱咐可染句送和平，用笔慢一些，再慢一些看。如今理解慢，不是磨洋工，更不是慢到可染后来的板而滞，白石是要可染下笔能够沉住气。这口气怎么能沉得好，也是要见功夫的。

借为和平先生写文字，在此提醒我自己，沉好气。

二月书坊《画风》主编 怀一

14-15. 与著名画家韩羽先生合影

戏曲人物之一

设色纸本

46cmx70cm

2010 年

事，如斯裝一般打臉挂須，
偏稱角色軍，依舊唱戲
白南腔北調就舞改良
北風堂主人 經書宗廟 郭

群英会

设色纸本
46cmx70cm
2010年

情思无限

设色纸本
46cmx70cm
2011 年

战长沙

设色纸本
46cmx70cm
2012 年

戏曲人物之二

设色纸本
46cmx70cm
2013 年

英豪图

设色纸本
46cmx70cm
2013 年

将相图

设色纸本
46cmx70cm
2011 年