

中国红

CUIJINGZHE
崔景哲

崔景哲 编绘

天津杨柳青画社

崔景哲
CUIJINGZHE

中国红

崔景哲 编绘

天津杨柳青画社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国红·崔景哲 / 崔景哲编绘. —天津: 天津杨柳青画社, 2017.1

ISBN 978-7-5547-0598-8

I. ①中… II. ①崔… III. ①工笔画—仕女画—作品集—中国—现代 IV. ①J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 273281 号

出 版 人: 王勇

出 版 者: 天津杨柳青画社

地 址: 天津市河西区佟楼三合里 111 号

邮政编码: 300074

编辑部电话: (022) 28379182

市场营销部电话: (022) 28376828 28374517

28376928 28376998

传 真: (022) 28376968

邮购部电话: (022) 28350624

网 址: www.ylqbook.com

制 版: 天津海顺印业包装有限公司分公司

印 刷: 天津海顺印业包装有限公司分公司

开 本: 1/16 889mm×1194mm

印 张: 8

版 次: 2017 年 1 月第 1 版

印 次: 2017 年 1 月第 1 次印刷

印 数: 1—3 000 册

书 号: ISBN 978-7-5547-0598-8

定 价: 49.00 元

目录

中西融合 唯美至上

作者 刘大为

1

悄悄绽放的最美最动人花朵——崔景哲现代工笔仕女画评述

作者 贾德江

10

穷形尽相 工写互融——崔景哲工笔人物画刍议

作者 许俊文

22

融汇古今 华美国色——崔景哲传略

作者 陈军

55

天 骄

作者 魏立存

72

闺阁香风扑面来——品读崔景哲的《中国红系列》仕女画

作者 翟杰辉

81

作品欣赏

88

作者照片

122

中西融合 唯美至上

刘大为

崔景哲是学院派的青年画家，通过在美院国画专业全面系统的学习，他的专业技能、创作能力都有极大的提高。在校期间，其工笔人物画就入选了全国大展。此后十几年来，他开始从事专业美术创作，将长期的生活积累及院校严谨的专业训练有机融合到笔端，勤奋敬业，努力创作，画出了一大批优秀作品，并逐步呈现了成熟的个人风貌。其间他又就读于中国美术家协会举办的人物画高研班，系统地研究了中国画的创作规律，创作水平跃上了一个新的高度，表现在这样几个方面：

一是表现出中西结合的成熟特色。他创造性地将中国传统工笔仕女画和西方写实主义油画技法相融合，探索出了适合自己工笔人物画的创作路子，创作出了不少技法精到、生动感人的作品。以《中国红系列》作品为代表，人物造型严谨朴实，绘画技法娴熟自然。

二是将山水画、花鸟画技法融入人物画中，形成了丰富、厚实的表现效果。他在山水画和花鸟画方面的学养一旦在这种中西融合中得以释放，便产生了自由、丰富的笔墨活力，成为其作品耐人寻味的特质。

三是人物造型朴素，雅正中带有唯美，这一点与其性格为人极为相符。崔景哲生性朴实，画画也勤勉执着。他注重深入生活，曾数次赴四川凉山、甘南藏区、云南边陲等少数民族地区写生，对艺术与生活皆有深切的体验。其写生人物多因情而发，因而有朴素感人的魅力。他数年来孜孜探求，始终保持了雅正、唯美的造型特色，是十分难能可贵的。

四是善于多方面汲取艺术养分，这从他近年来的作品中可以明显看出。比如他对平面构成的借鉴，对西方绘画造型趣味的揣摩，对任伯年、吴昌硕、黄宾虹等中国画大师笔墨精神的领悟，都能通过自己的理解转化到作品中去。无论是他的工笔人物画还是山水、花鸟画，崔景哲都始终坚持现实主义的创作态度和创作方法，积极探求传统笔墨与写实造型的融合；既注重笔墨本身独立的价值取向，也强调不能脱离客观物象的真实描

绘。在人物画的创作中通过注入写实技巧来弥补传统文人画笔墨薄弱的不足，避免概念化、程式化倾向，将既能准确造型，又不失笔墨韵味的新方法作为自己人物画创新的思路。鉴于这种理念，崔景哲既不靠旁门左道的抽象、变形来炫人眼目，也不靠笔走偏锋的“实验水墨”来哗众取宠，而是老老实实在地靠对时代精神的感应和对生活的真实体验来表达自己的价值判断和审美理念。

崔景哲正走在自己的探索之路上，他的作品显露出形真、情深、品正的个性特征。写实技巧落实了形之真，写意笔墨体现了情之深。写实与写意，二者水乳交融，形真与情深，双方相互生发，构成了崔景哲人物画精神的端庄品格。

随着时代的发展，中国画的面貌将会在传统与现实、本土与异域的观念碰撞与融合中呈现新的发展态势，但是，对中国文化的关注，对传统笔墨精神的把握，始终是中国画创作的一个主要方向。崔景哲无疑是一个探索者，他已走出自己成功的路子。我想，只要沉潜生活之渊，以平和的心态不断探求艺术的表现规律，他的绘画还有更宽广的发展空间。在此，我期待并祝愿他在不久的将来取得更大的发展。

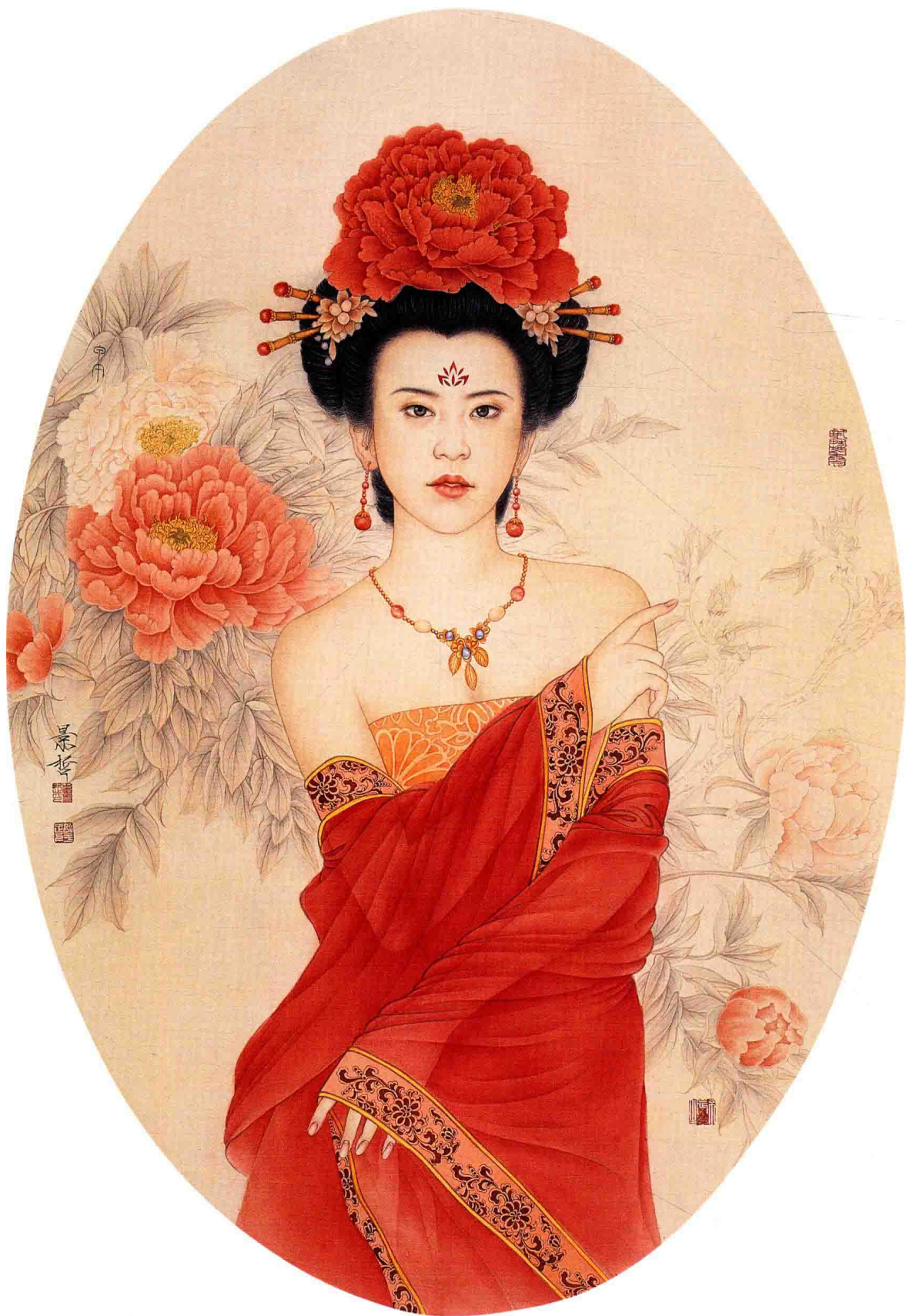
古风之一

中国红系列·古韵

中国红系列·唐韵之一

花神之一

花神之二

中国红系列·戏曲人物之一

中国红系列·戏曲人物之二

悄悄绽放的最美最动人花朵

——崔景哲现代工笔仕女画评述

贾德江

论及崔景哲的艺术风格，自然会记起“风格即人”这句名言。这里所谓的“人”，显然是指作者本人。黑格尔这样解释道：“风格在这里一般指的是个别艺术家在表现方式和笔调曲折等方面完全见出他的人格的一些特点。”他的意思是指一种画风和画家的气质、性情、志趣等个性相关。崔景哲性格含蓄平和，不失机智灵巧，待人诚厚友善，不张扬，这些便或隐或显地反映到画面上来。他的画看上去质朴温和、真诚而亲切，如春风吹拂，无一点霸悍之气。当然，画风也和作者后天的才学、修养有关。刘勰在《文心雕龙·体性》里说：“才有庸俊，气有刚柔，学有浅深，习有雅郑。”“故辞理庸俊，莫能翻其才；风趣刚柔，宁或改其气；事义浅深，未闻乖其学；体式雅郑，鲜有反其习；各师成心，其异如面。”这一理论，一直为后人所赞同。不可否认，崔景哲是一位具有天赋的艺术家，但是他的风格形成很大程度上取决于后天学识的不断积累和升华，在于他的勤奋、他的思考，在于他废寝忘食、孜孜不倦地追求。几年工夫，他创作了上百件工笔人物画作品，这就是最好的说明。

当崔景哲迈进了绘画之门，从“无法”到“有法”，必然经过模拟、仿学的阶段。由于个人气质、习尚、趣味以及技巧倾向的缘故，他喜欢并选择自己中意的风格而不是别样风格的作品去临习。这个阶段虽然远不是目的，但常常是一个必不可少的过程。崔景哲没有在此驻足，而是很快地从模仿向风格过渡。他开始摆脱机械地仿效而走上探索自己风格的道路，逐步地突破“成法”而走向新的“无法”。这一过渡阶段的作品，偶尔也会呈现自己的特色，但还不稳定，甚至还存在明显的不足。他须得更加顽强、更加谨慎地逼近自己画风的确立。只有再经过一次飞跃，才真正进入风格的成熟阶段。这真是一个艰苦而漫长的过程。它的成功，只凭作者本人的先天禀赋是远远不够的，重要的还是在后天的努力中找到一种充分表达自己主观感受、情绪和深刻表现客观特征相统一的独特方式。崔景哲一直在不间断地创立、发展这一方式，以一种完美而和谐的形式表现出来，并为观众所理解、所欣赏；既不是那种对他人风格的生硬模仿和照搬，也不是那种对既定程式千篇一律的重复，应该是唯有他一个人所独具的画风。他的艺术历程实际上是他对自己的绘画风格进行探索、发掘和培养而促使其形成的过程。

在崔景哲看来，即便风格形成以后，也并不意味着画家艺术探索的结束。风格虽然具有相对的稳定性，但不是一成不变的固定模式。他在无数次艺术实践中发现、培育和造就了它，也将进一步在不断的艺术实践中展现、发展和完善它。因此，他认为艺术风格处在一种发展变化的、动态的稳定之中，一旦停滞，艺术也就枯竭了。所以，古往今来的艺术大师终生都在探索。他们在形成自己的风格以后，也仍然不断地“变法”，不停地创新。崔景哲这种在艺术研究上自觉地追求不断深入的品格，以及不断发展、变革的创新意识，使他注定成为年轻一代画家中的突出代表，跻身于当代有影响力的画家之列也是指日可待。

艺术家的成功固然在于才气、勤奋、机遇等条件，走什么路也是成败的关键。对于一个艺术家，最合适的路往往只有一条，只有在这一条路上，他潜在的能量才会放射出最神奇的光彩。可是，要从纵横交错的艺途中辨识只属于自己的那一条路是困难的，许多人因路途不明而彷徨，也有许多人因见异思迁而最后一事无成。1980年出生的崔景哲，是在20世纪末开始人物画创作的，当他确立了工笔人物画的主攻方向以后，迄今为止，他从未对自己的艺术选择产生过动摇。他的工笔人物画以表现青年女性为主，其中既有我们所熟悉的身边的现代靓女，也有对古代佳人唐风宋韵的追怀；有身着红装的乡村姑娘的娴静纯朴，也有服饰时尚的知性丽人的端庄高雅；有兄弟民族少女的翩翩风韵，也有美女人体的冰清玉洁。他把个人的社会观察、人生感受作为创作的依据，将目光投到工笔人物自身的画法与风格的变革上，通过自己的解读，刻画了一个又一个婉约优美、楚楚动人的女性形象，或发思古人之幽情，或接续今人之情愫。画中没有哀戚与凄怨，没有愁眉与悲切，有的是浓郁的青春气息和浪漫的诗情画意，整个画面给人以清新雅丽、明朗舒畅的感觉，生动地体现出自然朴素、不雕不饰而超然象外的美学追求。崔景哲采取了自然化、生活化的处理方式，把人物置于相应的环境中，画出自己的感受，画出画中人物的感情和心理，包括她们的表情、动态、着装，以及和自然的关系。就像影视中的一个镜头，产生近距离的亲切感，引起观者的共鸣，享受到更多的审美愉悦。

作为艺术创作，崔景哲的作品显然不是对景写生，也不是某种场景的再现，他是从对生存世界的感受和体验中，去想象女性生命的空间，去思接女性的情感世界，让古代或现代的女性承载着他的思考和理想走进他的作品，是自然的也是艺术的，是客观的也是主观的。在这里，他少了许多拘束和限制，可以更为自由自在地抒发自己的情怀，寄托自己对生命之美的追求；在这里，他没有进行主题性创作的紧张状态，没有让艺术过

天沐神韵

多地承担社会功利性重任带来的劳瘁；在这里，有多大程度接近客观的真实已不重要，重要的是他通过自己的创造，艺术地再现了女性生命世界最美丽的图景。

形式是艺术生命的肌体，艺术的生命存在于自己的形式之中。阅读崔景哲的作品可以看到，他笔下的女性人物，大多是描绘一个人独善其身的世界，都是清一色的窈窕淑女，是单纯的、明快的、温雅的，没有过多的情节性描述和故事性。他的着力点只在于形象的刻画和画面情韵的营造，视觉观念趋向于写实，依然是以忠于客观真实的具象造型为基础，画法虽仍然以双钩设色为主，但结构、体量、质地、空间的处理都发生偏向于视觉真实的位移。他不担心这些传统的程式会使他的作品变得陈旧和僵化，而是觉得从画面整体效果和所要表达的主题出发，更需要这种传统的形式在他的作品中重新放出异彩。实际上，当崔景哲以一种温馨而亲切的感情，细腻地、柔和地、清淡地、自然地、真实地表现他的女性人物时，构成艺术美的形、线、色因素都发生了有别于前人的变化。形，不只是“应物象形”的形似，而是在保持平面造型的前提下，吸收了素描造型的观念，矫正了概念化的倾向，人物更加丰满精微而达到“形神兼备”。画家没有放弃以线造型的“骨法用笔”，但却恢复了五代黄筌一派“妙在赋色，用笔极新细，殆不见墨迹”的体制，使平面造型中的线条融入块面之中，减弱了线条的视觉刺激力，但线的质量却因提炼组合得更加概括而富有个性。在色彩的处理上，写实的色彩与装饰的色彩齐头并进，构成了崔景哲女性人物画的设色理念。在以毛笔借助水分的用色技巧中，除去平涂和渲染外，在虚实关系的处理上，还吸收了西画高度重视色彩的造型与表现功能，消除了传统工笔画色相不够丰富、不大讲究统一色调、很少重视光感的弊端。

更重要的是，在女性人物这个惯常的造像中，画家强调的是其意象所蕴含的文化意义与审美内蕴。在单纯的背景中，总会有花情、古韵、乡恋、爱心的诗意弥漫在我们的感受中，而那些柔美多姿、仪态万方的女性，则与象征性的简洁景物构成了和谐的、美好的、纯粹的生命隐喻。虽然她们被表现的角度各有不同，却都渲染了中国艺术特有的抒情意韵。那幅幅作品中的女性人物，共同展示出造化所赐予的千差万别与各自风采的个性差异，折射出东方女性特有的神韵和内美。

我喜欢他表现纯情少女的《花季系列》，这个系列让我感受到现代都市女孩激情、时尚、青春、娇美的活力；我也偏爱他表现成熟女性的《青春系列》，画面的全部魅力闪现在对象的表情、动态上，展现了那种独特的纯洁、素朴、真诚、宁静的美感。我欣赏他表现古代佳丽的《汉风唐韵系列》，融万趣于神思，畅神于天地之外，展现出的是