

君子之风

王珂古装人物画创作笔记

王珂 著

『中国当代国画名家作品专辑』 主编—王海强

君子之风

王珂古瓷人物画创作笔记

王珂 著

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

君子之风：王珂古晋人物画创作笔记 / 王珂著. — 北京：中国青年出版社，2014.4

ISBN 978-7-5153-0258-2

I. ①王… II. 王珂—记 III. 中国画—人物画—画例—图集 IV. J212.076

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第077201号

责任编辑：王蔚
文字编辑：王蔚
美术编辑：王蔚
封面设计：王蔚
印刷：北京印刷厂
发行：中国青年出版社
地址：北京东黄城根北街16号
邮编：100027
电话：(010) 59521188
传真：(010) 59521111
网址：www.cyp.com.cn
E-mail：cyp@vip.sina.com

君子之风——王珂古装人物画创作笔记

王珂·著

CHINA

北京青年出版社

100027

(010) 59521188

(010) 59521111

北京青年出版社

北京青年出版社

北京青年出版社

北京青年出版社

北京青年出版社

北京青年出版社

北京青年出版社

北京青年出版社

北京青年出版社

北京青年出版社

北京青年出版社

北京青年出版社

北京青年出版社

北京青年出版社

北京青年出版社

北京青年出版社

北京青年出版社

北京青年出版社

北京青年出版社

北京青年出版社

北京青年出版社

北京青年出版社

北京青年出版社

北京青年出版社

北京青年出版社

北京青年出版社

北京青年出版社

北京青年出版社

北京青年出版社

北京青年出版社

北京青年出版社

北京青年出版社

北京青年出版社

北京青年出版社

北京青年出版社

北京青年出版社

北京青年出版社

北京青年出版社

北京青年出版社

北京青年出版社

北京青年出版社

北京青年出版社

北京青年出版社

北京青年出版社

北京青年出版社

目录

推荐序

四

自序

一二

教学笔记

一八

创作现场

二八

佳作欣赏

三六

访谈摘录

七八

艺术简历

八六

君子之风

王珂
古装人物画创作笔记

王珂
著

 中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

目录

推荐序

四

自序

一二

教学笔记

一八

创作现场

二八

佳作欣赏

三六

访谈摘录

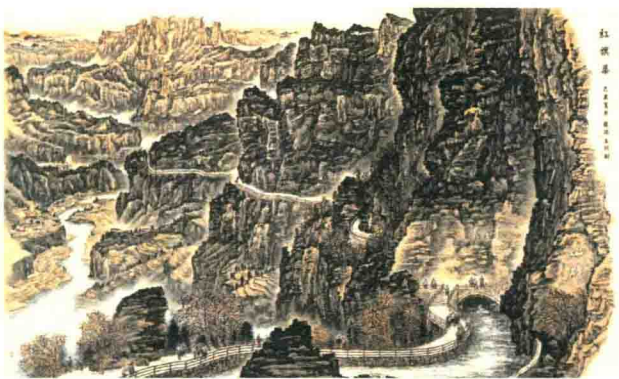
七八

艺术简历

八六

推荐序

朴素的写真

王珂恰巧与我的女儿同名，所以他格外引起我的注意。我在北京的许多画展和美术刊物上都看到过王珂的水墨人物画作品，也知道他的作品曾经屡次获奖。近几年在「国家重大历史题材美术创作工程」入选作品审稿会上，我参与评审过龙瑞与王珂合作的中国画《红旗渠》，龙瑞画山水，王珂画人物，可谓珠联璧合。

二〇〇九年五月中旬，在观摩中国艺术研究院冯远工作室学员作品展时，我终于见到了画家王珂本人，十分惊喜。他说他早就认识我，可惜我记不清了。他外表看上去普普通通，在茫茫人海中难免会失之交臂。通过进一步接触，我发现王珂是一个敦厚朴实的山东汉子，性格单纯，非常阳光，在淳朴中透出儒雅，在谦和中不失自信。他虽然早已成名，在艺术界和市场上都有良好的口碑和业绩，却不事张扬，始终保持平淡自然的心态，追求质朴无华的艺术——「心向朴素」。最近，我读了王珂的艺术简历和他的几本画册以及他的文章《心向朴素》，更感到他朴实的人品与朴素的画品是高度一致的，「平易中见醇厚，质朴中寓性灵」（贾德江语）。虽然我们常说画如其人，但有时人品与画品未必一致，不过人品低劣的画家永远无法达到画品的最高境界——朴素。「朴素而天下莫能与之争美」（《庄子·天道》），老庄哲学所谓朴素，既是指最高的人生境界，又是指最高的审美境界。中国古典文学崇尚「天然去雕饰」的朴素之美，现代美学家宗白华也认为「『出水芙蓉』比之于『错彩镂金』是一种更高的审美境界」（《美学散步》）。

《凉山彝族自治州》 油画

《祖孙情》 油画

《祖孙情》 油画

「众家评说」

读王先生的画，既得闲适便韵的轻松愉悦，也得雄浑大气的壮阔激烈。在我看来，王先生有跨越笔墨、两栖情感。他的写意古代高士图与写实性现代人物画，展示出的别样趣味与时代气象，思想情感的奔腾跨越，艺术追求的交叉跌宕，跨度之大、面貌之新都异乎常人。

——子石

「众家评说」

在王珂的古代人物画题材中，他用古拙、隽秀、含蓄而略带夸张的线性造型代替了黑白灰层次丰富的墨迹效果，人物造型的轮廓也呈现出一种随意性的趋势。画面上没有那么多颜色和装饰，却以大面积写意的花鸟山石作衬景，情景交融，物我两忘，把传统文人画推向一个新的境界。

——管继江

我觉得王珂的水墨人物画就是一种朴素的写真。写真是中国人物肖像画的传统名称，亦称传神、写照（现在常见的写真一词多指摄影包括人体摄影的名称）。王珂的水墨人物画多半描绘人物肖像，尤其擅长描绘陕北农民和藏族同胞，他以质朴无华的写实造型与笔墨语言，为淳朴善良的普通人物传神写照，同时也表达了画家朴素真实的情感，因此可以称之为朴素的写真。

王珂的朴素审美观念，恐怕主要不是受老庄哲学的启示或古典文学的熏陶，而是来自他纯真朴实的性格和他对农民纯真朴实生活的体验。他一九六〇年生于山东省潍坊市一个工人家庭，青少年时代正赶上「文革」，曾作为知识青年下乡插队。在农村插队的青春岁月，他与朴实善良的农民建立了深厚的感情，他自述从此「朴实善良便成了我做人的准则和一生的艺术追求，我只希望我的画能传达出一种朴素的、真实的情感」（王珂《心向朴素》）。而今，王珂作为首都师范大学美术学院教授、硕士研究生导师、国家一级美术师、中国美术家协会会员居住在北京，他仍然经常去陕北农村或西藏雪域写生创作。

前几年，他走遍了陕北延安、榆林地区的农村，与一般画家猎奇式的「采风」不同，他坚持住窑洞、睡土炕、粗茶淡饭，真正体验农民的生活。农民也把他当成知心朋友，向他敞开心扉，袒露真情，乐意做他的模特儿。于是在画家的笔下出现了一系列朴实、生动、感人的农民形象。

快乐陕北

朴素本质是真实。现在有些画家往往把农民画得满面愁容，而王珂根据自己的体验发现尽管现在好多农民的生活还不富裕，但他们脸上总是充满了快乐，所以他画的陕北农民群像题名为《快乐陕北》。这不是粉饰现实，而是对农民乐观天性的深入了解和真实写照。现实生活中人物的内心世界和面部表情异常丰富，不能简单化地处理成千人一面的笑容，因此王珂面对各种活生生的人物形象，都力求准确地把握对象的内在情感和精神气质，捕捉各种具体微妙的表情和动态。对人物的表现即使是不是面带笑容也是健康的、阳光的，而不是病态的、阴郁的。

王珂作品·人物

王珂的水墨人物画既重视写实造型的严谨，又重视笔墨语言的精湛。他画了很多写实造型的现代人物，也画了不少逸笔草草的古装人物，两种人物、两种造型、两种笔墨——

这是当代中国人物画家的普遍现象，固然有艺术市场需求的外因，但也有画家追求传统中国画尤其是文人画笔墨趣味的内因。两种人物前者的造型倾向个性化，后者的造型倾向程式化；前者的笔墨注重写实性，后者的笔墨注重写意性。我比较看重王珂的是他没有一味迎合艺术市场的需求，写实造型的现代人物始终是他的主攻方向，逸笔草草的古装人物仅是他的副业，而他又把现代人物的个性化、写实性造型与传统中国画包括文人画的写意性或者说表现性笔墨糅合在一起，创造了一种兼容写实造型与笔墨语言，特别是表现性笔墨语言的现代人物形象。用他自己的话来说：『我现在的作

众家评说

在王珂的绘画中，更加注意水墨本体的探索，除面部造型外，画面中几乎没有一个局部是纯写实的，而是一种抽象笔墨语言的编排，整体的虚实气氛，韵味十足的传统线性造型与具有抽象意味的墨色铺陈相得益彰。这些似乎矛盾对立的造型语言被王珂统一在一种新的和谐与平衡之中，充满了活力与生机，看似平常通俗，但有一种难能可贵的墨色气息弥漫其中，闪烁着深厚的中华文化的灵光。

——贾德江

品与几年前相比，同样都是写实，但笔墨语言更强调表现性了。我希望能以抽象笔墨结构的观念来修正客观的形态，以放松的笔墨来表现严谨的写实造型。如我近期的作品把人物的面部遮掉，几乎没有一个局部是纯写实的，都是一种抽象语言的编排，画面中的每一个形态都依据画面需要做了一定处理，而不是简单地照搬自然物象形态。」（《心向朴素》）

不过，无论画家怎样强调笔墨语言的表现性或抽象性，他的笔墨语言也没有变化到完全独立于写实造型的纯抽象地步，相反，他的表现性笔墨语言或抽象笔墨结构，不仅没有减弱，反而加强，丰富了他的写实造型。他的终极艺术追求并不是超逸的笔墨，仍然是朴素的写真。

图1 王珂《心向朴素》 2005年 水墨、纸本

王珂的水墨人物画代表作，主要有表现陕北农民题材的《走进陕北》、《留守黄土地的人们》、《老俩口》、《小学生》、《厚道的老乡》、《有威信长者》等作品，其中不少作品都曾获得各种全国性美术展览的奖项。他塑造的陕北农民形象最富有生活气息，从陕北老汉、老婆婆到大叔、大嫂、后生、妹子和儿童，从农村干部、老校长到摊贩各色人等，基本上都符合徐悲鸿的「新七法」的要求，特别是「性格毕现、传神阿堵」。所谓传神，就是要深入刻画人物的性格、心理特征，揭示人物的内在精神气质。王珂凭借精确的写实造型能力，在写生人物时善于抓住最能体现人物性格、心理特征和内在精神气质的眼神、表情和动态，所以能够传神。例如，他表现陕北农民题材的水墨人物画佳作《走进陕北》中挑担的菜贩低头的神态，《留守黄土地的人们》中众多男女老少人物丰富生动的表情和动态，《老俩口》中老夫老妻安详自足的坐姿，《小学生》中小班长郑重其事的天真表情，《厚道的老乡》中老人发自内心的憨厚笑容……都给人留下了深刻的印象，堪称「朴素的写真」。

王镛（中国艺术研究院研究员、博士生导师）

自序

君子之风

八十年代我开始尝试创作古装人物小品画，当时只是把它当作对主题性人物创作的一个调剂，也是一种锻炼笔墨的尝试。因为小品画的尺幅小，更利于对笔墨的探索与尝试，也易于掌握，一开始就是这么单纯的想法。刚开始也未对古人的服饰和生活器皿等道具进行深入研究，只是把它们当作一个符号，完成一个画面。画面用笔比较随意，因为我都是用书写性的笔法进行创作的，同时也提高了我对画面笔墨关系的把握能力。

慢慢介入市场之后，我才开始下功夫对画面进行深入研究。创作小品画要避开一些世俗的干扰，静下心来，运用自己多年来锤炼出来的笔墨很自由地把自己追求的东西表现出来。在表现的过程中，主要还是笔墨结构的问题，注意画面中点线面的调配以及它们之间的对立与和谐。如果做到这一点，从专业角度讲，这张画面便是成立的。此外，便是在画面中表现古人的生活，其实是借古人的生活状态表达自己追求的理想状态。

一个画家的艺术观念与表现技法，应该是和自己的气质、性格相吻合的，这是对一个画家最基本的要求。我认为画画首先是气息要正，我不想在