

河北中國畫人物卷集

李苦禪題

河北中国画人物选集

河北美术出版社

1985·石家庄

序

传统人物画曾有过辉煌的历史，惜元明以降渐次式微。辛亥以来，涌现了一批复兴人物画的革新者，但造就成千上万的大军，还只是近三十年的事。河北省的国画人物作品，在六十年代初还如麟爪凤毛。如今却拥有了数量可观的中青年人物画家，创作了许多颇有质量的作品。去年春节在北京举办的河北中堂画展和这本画集，就是有力的证明。

河北美术出版社编选省内作者的国画集，是很有意义的。由编辑架起的桥梁，最能沟通画家和画家、画家和观者的情感，并把画家们创造的精神成果输送到千家万户。而编辑的辛劳，还在于发现、扶植和培育一代艺术新人，——在这样的意义上，编辑们既是园丁又是伯乐。

画集收入了部分外省市河北籍画家的作品。把他们的成果介绍给故乡，相互连结起乡土情谊的纽带，增进美术同行亲如手足的交流，互相取长补短，那影响必将是深远的。如果这种交流扩展到学校、美术单位并且经常化，那么无论故乡的还是远离故乡的画家，都会获得收益。

在这本画集里，我们又看到了某些曾在中国美术馆看到的中堂画。这些中堂画既是年画，又是工笔重彩。年画和传统的重彩人物画本来就难以分舍，至今发展得更为亲近了。河北是中国年画的故乡之一，年画作者的队伍一向比较雄厚；那些画年画的好手，完全有可能创造出高质量的工笔人物画。当然，工笔重彩和年画有不同之处，需要独特的技巧和素养。一般说，年画要适宜年节张挂，要热烈、吉庆、鲜艳、通俗性强；重彩则应适应更广泛的场合，可以鲜艳欢乐，亦可以清隽儒雅。重彩可以不必象年画那样求构图的丰满和形象的写实，可以更概括、空灵，可以更多地变形、含蓄，可以更充分地抒情。和写意相比，工笔长于描绘与刻划；和年画相较，它似乎更有抒情寄意的自由和可能。画集中的《高洁颂》（张文瑞）、《高风亮节》（宁大明、唐勇力）、《江南春早》（郝惠芬）、《新羔》（张冰洁）、《斗草》（刘岱）、《古乐屏风》（杨淑涛）等，都不近于年画而纯乎是工笔重彩。《高洁颂》是件出色的作品，周总理的形象崇高而又亲切，高洁而又平易近人。画面色调使人想起“接天莲叶无穷碧”的诗境，有力托衬出主体人物的精神面貌。它的描绘细致，富于抒情性。画家的情感隐藏在由细钩慢染、精心结构所造成的明净、清新而完整的形式里，或者说，那情感转化成了形式的旋律。然而这种浸透于形式的抒情性主要不是靠技巧（作者的技巧是十分扎实、十足传统的），乃是靠画家的细腻的诗人气质和艺术修养所铸成的。取材于《红楼梦》的《斗草》也有类似的优点，人们可以从画面整个情调和气氛的处理感到春天的气息，感到对青春和生命的赞美之情，而不独把它视为对大观园女儿生活的图解。

工笔人物画极宜表现风俗性主题。宋代那些充满生活情味的风俗小品，至今为人们所啧啧誉美。画集中的一些作品注重农村生活气息，给人留下深刻印象。如张庚的《夏日晨早》，其构思构图乃至技巧不无弱点，但它的风俗性特征却值得注意。在看来不经意的生活一角的描绘中，使人体味出什么，回忆起什么，而不是象某些作品那样把生造的景象硬塞给观者。中外美术史告诉

我们，风俗性绘画因其易于唤起乡情乡思、因其与人民生活的深刻的内在联系而往往具有久远的生命力。画家们应该以更大的热忱去寻找那些乡土特征浓厚的题材，以创造出看似平凡却牵系着千万人心魂的画面。

若说工笔人物是“抒情慢板”，写意画就该是“急奏管弦”了。事实当然比我这蹩脚的比喻丰富得多，因为工笔亦能表现迅雷般的节奏，写意也能进行优雅的吟咏。不过两者毕竟又是有所区别的。既应把它们理解为伯仲般的姊妹绘画方式，也应把它们理解为不同形态的情感形式。写意不象工笔那样要求色调的情采和音乐性，而要求把音乐性和情采融化成笔墨韵味、速度和力量。一般化的笔墨总是躁动而刻露，甜俗而无个性；上乘的作品总是纳激动于隽永，赋予笔墨以生气和性格。但一切笔墨形式只有和形象塑造融为一体，只有在能显示对象心理和画家风格的时候才是最有力的。画集中的《欢腾的草原》（黄胄）、《驼铃》（王怀骐）、《小镇站》（郑庆衡）、《背负青天》（孙安）、《早春图》（吴绍人）、《水边》（石呈虎）、《地下的星》（梁岩）等等作品，尽管未必都能反映出作者的水平，却仍可看出他们驾驭写意人物的功底和才能。韩羽的《乌龙院》是富有魅力的，就象美术片《三个和尚》那样，稚拙、风趣，抛却了一切做作，一片烂漫天真。他的成功的“诀窍”，除了苦功之外，尤其来自读书、思索以及对传统写意精神的深刻领悟，即来自“画外求画”的追求。酿成艺术的醇酒，树立自己的风格，是需要修炼这种内在功夫的。

河北是华夏文明的发祥地之一，又是历代英雄豪杰金戈铁马逐鹿中原和驱逐敌虏的疆场，历史上素有“燕赵多慷慨悲歌之士”的喟叹。在河北人民的心里，积蓄着无比丰富的、深雄沉郁的精神宝藏。它有待于我们的画家艺术家去探索和开掘。

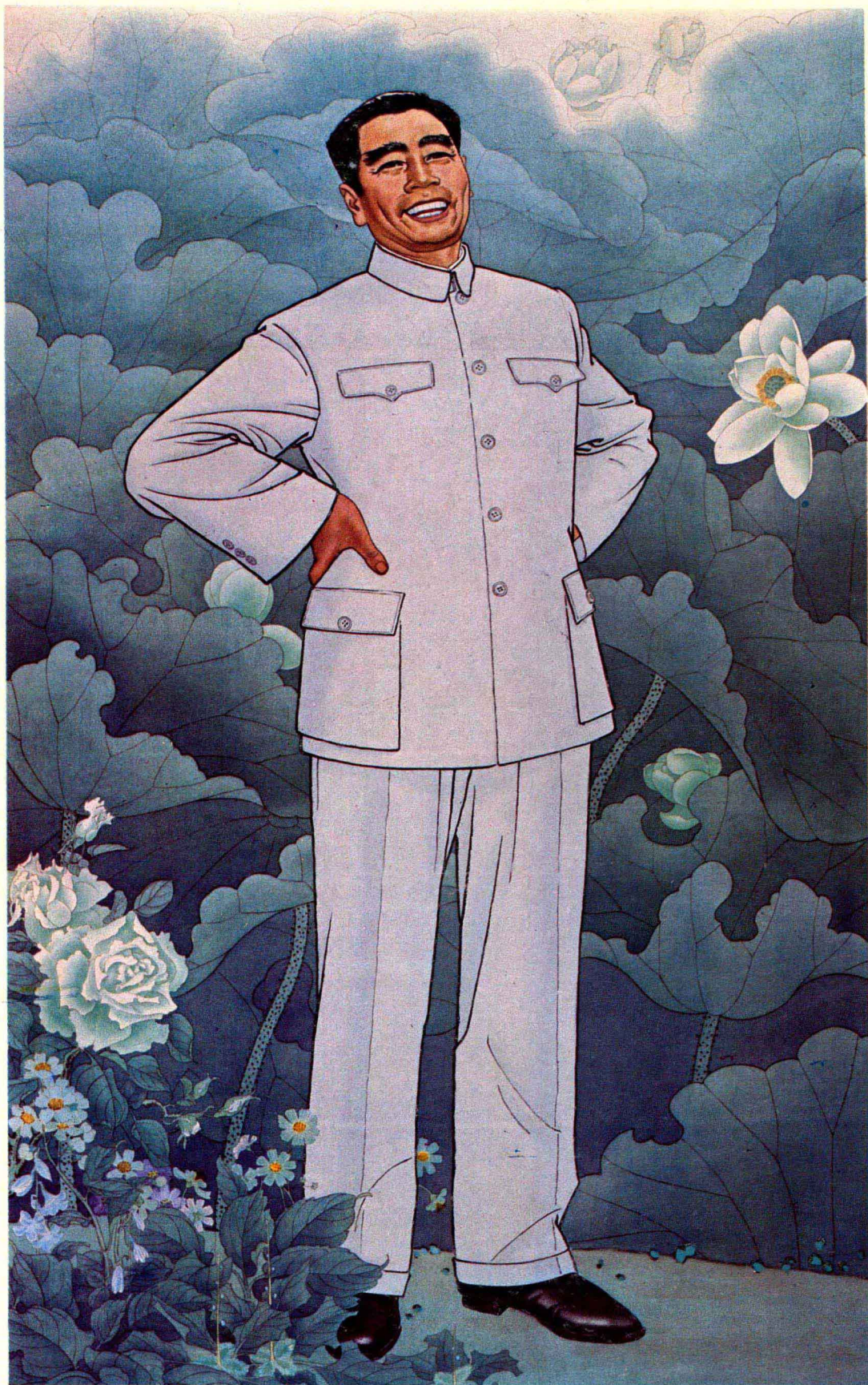
立根于自己最熟悉的乡土，挖一口生活的深井，必定会探得艺术创作无穷碧透的甘泉。

郎 绍 君

一九八四年一月二十日于北京

驼 铃 王怀骥

高洁颂 张文瑞

背负青天 孙安

地下的星 梁岩

早春图 吴绍人

奶奶越活越年轻 仇占国

饱经沧桑志如铁 全大安

牧驴图 李恩云

旌旗十万斩阎罗 梁战岩

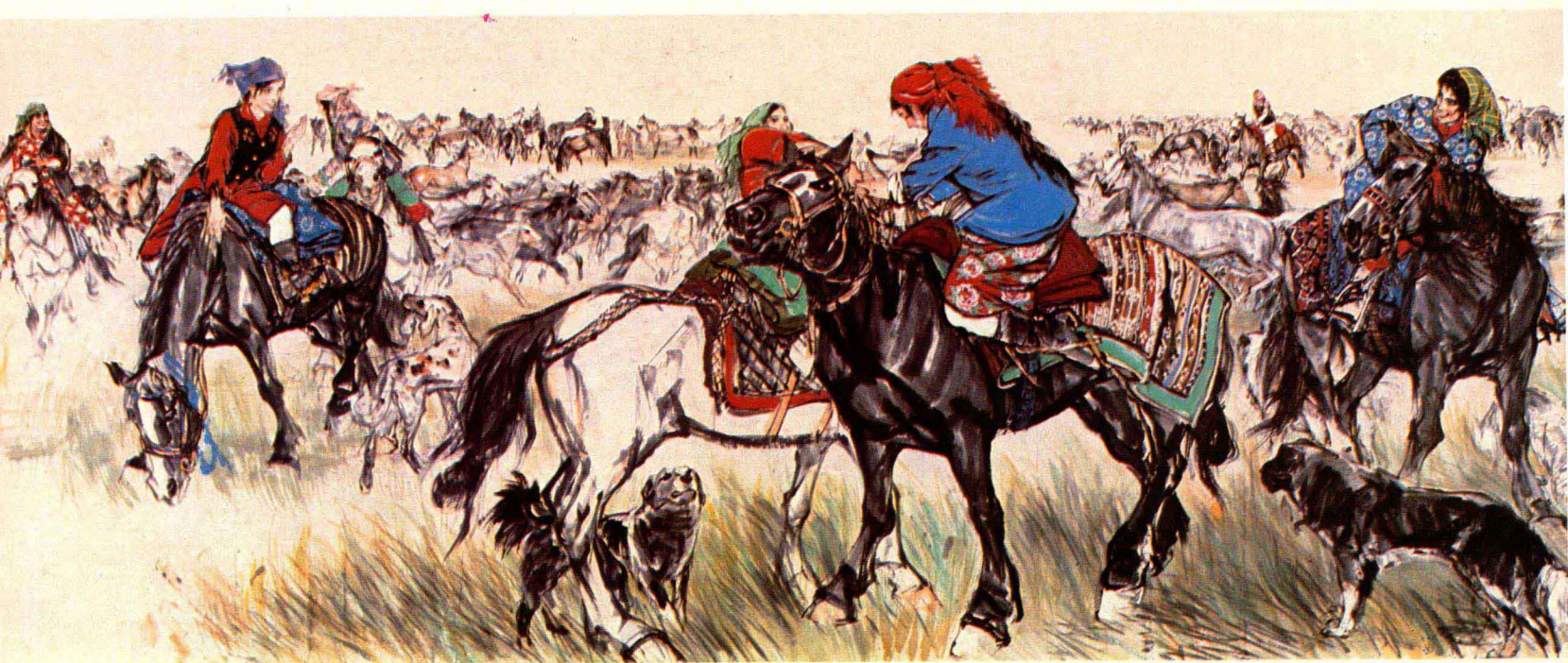

边防战士的问候

董辰生

威震中原 周鹤岭 黄玉忠

欢腾的草原 黄 胄

沧州战罢归来晚 郝双良 杨兴华

