

感悟生活

刘大为题

中国画研究院(2005)人物画高研班作品集

ZHONGGUOHUA YANJIUYUAN (2005) RENWUHAU GAOYANBAN ZUOPINJI

主 编 刘大为
副主编 任惠中

北京工艺美术出版社

J222.7
L607.1/2

ZHONGGUOHUA
YANJIUYUAN
(2005) RENWUHUA
GAOYANBAN
ZUOPINJI

感悟
生活

中国画研究院

(2005) 人物画高研班作品集

主 编 刘大为
副 主 编 任惠中

图书在版编目(CIP)数据

感悟生活: 中国画研究院2005人物画高研班作品集/刘大为主编. —北京: 北京工艺美术出版社, 2007. 1

ISBN 978-7-80526-638-1

I. 感... II. 刘... III. 中国画: 人物画—作品集—中国—现代 IV. J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第164206号

责任编辑: 陈高潮 陈朝华

责任印刷: 宋朝晖

装帧设计: 秋 韵

感悟生活——中国画研究院
(2005) 人物画高研班作品集

主编 刘大为 副主编 任惠中

出 版 北京工艺美术出版社
发 行 北京工艺美术出版社
地 址 北京市东城区和平里七区16号
邮 编 100013
电 话 (010) 64283627 (总编室)
(010) 64280948 (发行部)
传 真 (010) 64280045/3630
经 销 全国新华书店
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 × 1194 1/16
印 张 11
版 次 2007年1月第1版
印 次 2007年1月第1次印刷
印 数 1~3000
书 号 ISBN 978-7-80526-638-1/J · 518
定 价 78.00 元

中国书画研究院
教育培训

导师 刘大为 杜滋岭 谢志高 王迎春 李延声
助理导师 任惠中 于文江
工作室画家从左到右 姜浩 骆晓萌 马良 周鹤龄
吴欣民 倪冰 陈华 虞舜友
赵国毅 陈先水 向洋 李学荣
付庆

弘扬中国人物画的时代精神

——《中国画研究院人物画高研班毕业作品集》序

刘大为

中国绘画史上人物画是历史记载最为悠久的画种,在新石器时代,仰韶文化彩陶中就已有人物图案的纹饰。人物画作为中国画的传统画科,在漫长的中国画的历史长河中扮演着重要的角色,它一方面承担着封建社会教化伦理的社会功能,一方面又反映了中国画传统的审美趣味,是中国传统文化的体现。人物画的发展史是不同时代人物形象塑造的历史,与其他画科相比,人物画最有条件表现自己的时代。人物画是以“人”为主题的艺术创作,因此人物画更应该反映人,表现时代的精神,这是人物画不变的使命与职责。

众所周知,自古以来人们就认为“凡画,人最难,次山水,次狗马”,画鬼容易画人难,把画现实生活中的人作为最难表现的艺术形式。隋唐人物画最为辉煌的时期涌现出一批经典的工笔重彩人物画家及杰出的人物画家,宋以后山水画、花鸟画逐渐兴盛至元、明、清,人物画不仅在数量上而且在质量上大大地落后于山水和花鸟两大画科。20世纪以来,中国的人物画发生了根本的变革,出现了人物画的繁荣期。西方的科学写实主义传入中国,随着徐悲鸿的倡导以及时代环境的改变,人物画开始关注现实生活,关注社会中的人,注重描绘生动感人的艺术形象,体现了艺术家对生命价值的深切关怀,40年代蒋兆和先生的《流民图》成为反映现实生活题材的代表作品。特别是自20世纪五六十年代以来,强调写生,反对摹古,给中国画注入了新鲜的血液,西方造型艺术样式与传统人物画相比有了较大的差异,出现了一批以表现波澜壮阔的历史事件,表现深刻哲理的现实主题,以及抒发情怀的人对生命的体验和感受的作品。它们贴近生活,面向大众,成为了人物画的“经典”,如王盛烈的《八女投江》、刘文西的《祖孙四代》、周思聪的《人民和总理》等。这些作品都为我们提供了可资借鉴的创作经验与技法技巧。

“笔墨”是中国画的本质特征,今天的“笔墨”已经不仅仅是指绘画的材料与工具,更多的是指运用笔和墨这两种媒介来表现中国画的节奏和韵律,并进而达到特定的笔墨意味。张彦远认为:“夫象物必在于形似,形似需其骨气,骨气形似,皆于立意而归于用笔。”中国的毛笔圆、尖、奇、健,富于弹性,提按使转,运用自如,变化丰富,线条流畅,骨力、气韵,极富于表现力。笔不仅用于勾勒物象,而且还作为一种有生命的形式。中国画家称墨有“五色”,墨分“五色”实则就是意之色彩,“意足不求颜色似”点明了用色的精妙。笔墨二者相辅相成,成为抒发人感情的重要媒介,笔墨即是中国画艺术精神的集中体现。当今世界,随着信息技术的发展,高科技时代的到来,对中国人物画创作提出了更高的要求,“笔墨当随时代”成为艺术创作的至理名言。在科学发展的今天,面对日益频繁的国际化交流,中国人物画不可避免地会受到外来艺术的影响,那么如何吸收有益的经验来丰富中国画的笔墨语言,使其更好地表现出时代感来,仍然是摆在我们面前的课题之一。此次中国画研究院人物画高研班的毕业作品为我们提供了解决这一课题的各种探索和方式。

关注现实、关注人的命运与生存,并在其中孕育灵感和激情,是当代人物画创作的主要表现方式。同时,在作品中表现出人们对于理想的追求、健康乐观的审美情趣是中国画时代精神的表现。而在作品中所追求的形式与内容的统一,物质与精神的统一,是当代人物画所追求的时代意义。

值此中国画研究院人物画高研班结业之际,及他们的作品即将结集出版的时候,我为他们取得的成绩感到高兴。他们对绘画怀着虔诚和热情,不倦地探索着人物画的创新。在作品中,既具有中国画传统的文化积淀,又体现出传统在当代的发展延续,以及艺术语言方式从古典到现代转换的努力。他们来自不同的城市,有着不同的人生经历和社会理想,但他们却有着共同的艺术追求,那就是如何使中国人物画体现时代精神,昭示人生的哲理以及体现“人”的人格魅力和精神气质。作品中表现了他们对丰富多彩的生活感受及他们在继承传统的基础上的开拓创新,表现出了不同的个性语言和风格特征。虽然他们是中国人物画创作中众多人物画家中的一员,但他们的作品无疑给人物画的发展开拓出了更广阔的空间。

在他们的作品中,有着不同于传统人物画的思维和观念,他们把西方艺术的造型手法与中国画丰富的艺术语言融合在一起,同时在笔墨趣味的基础上更加注重笔墨和构成的当代意识以及艺术个性的发挥,努力完成中国画的现代转换。在作品中,时空顺序的交错,真实空间与虚拟空间的兼容,传统手法与现代技艺互补,这些新颖的表现方法构成了极其鲜明的特点,拓展了中国画艺术的内涵。也因此,在他们的作品中体现了各种不同的风格、不同的形式的探索。这些作品所体现的个人创造和美学价值,为我们开启了另外一个领域,令人欣喜和激动,不管这些作品的美学价值如何,其探索精神尤其是令人钦佩的。我们由衷欢迎这些探索。

作为一个优秀而出色的艺术家,不仅需要扎实的基本功,而且更需要领悟人生,学习社会和历史,提高自己的修养。生活是无比丰富的,它在蕴含着真善美的事物的同时,也会隐藏着丑。只有提高自己自身的修养,才能达到对事物进行正确的判断与评价,这才是艺术作品对社会的目的所在,才能表现艺术作品的本质。作品的格调和趣味的高低乃是艺术家自身修养的流露。

学习的结束,是新历程的开端。在信息化时代,获取新知识的速度和手段使画家心态浮躁、茫然。在这样的情况下,只有能经受孤独、独立思考的艺术家,才能找到属于自己的一片天空。而他们正是那批真诚的艺术家的,在寂寞而艰辛的道路上锤炼艺术。我相信,他们一定会为当代人物画创作作出自己应有的努力,也一定会在艺术的个性化语言和风格上走向更高更完美的境地,为我国的美术事业作出自己的贡献。

我对此寄予厚望。是以为序。

目 录

刘大为

雪线 /2

巴扎归来 /3

瀚海行旅 /4

塔吉克少女 /5

杜滋龄

丝绸古道雪茫茫 /7

芬兰伟大作曲家——西贝柳斯 /8

帕米尔高原硬汉 /9

现代雕塑之父——罗丹小像 /10

谢志高

中华民族不可侮 /12

山里人 /12

太湖春晓 /13

清照词意 /14

舞春 /15

王迎春

同在春季之二 /17

人物写生 /18

雨后草青青 /19

金色的梦 /19

慰安妇 /20

李延声

鱼儿多 /22

山野无处不飞花 /23

山庄鹿鸣 /23

黄胄先生像 /24

小花 /25

任惠中

干草滩 /27

初雪 /28

水墨写生 /29

水墨写生 /30

于文江

山寨小溪 /32

净湖 /33

夏日沉醉 /34

凉山冷月 /34

正午蝉鸣 /35

马 良

神龟献寿图 /37

消夏图 /38

拜石图 /39

羡鱼图 /40

归渔图 /41

庄周梦蝶 /42

闲看花开花落 /43

醉仙图 /44

豪饮图 /45

付 庆

城市心情 /47

写生 /48

课堂写生 /49

写生 /50

写生 /51

淡香 /52

写生 /53

中国式夫妻 /54

注视 /55

向 洋

春 /57

春（局部） /58

肖像系列之一 /59

肖像系列之二 /59

夏 /60

肖像 /61

纳凉图 /62

江江 /63

藏娃 /63

人物水墨写生 /64

午后 /65

吴欣民

陇南印象一 /68

走进香巴拉 /68

羌藏风情 /69

陇南印象二 /70

敦煌梦幻 /71

家园 /72

空军飞行员写生 /73

华夏流韵 /74

泉 /74

饮中八仙 /75

李学荣

秋果 /77

人物小品 /78

人物小品 /78

目 录

母与子 /79

日丽 /80

彝寨风 /81

阳光 /81

丰收季节 /82

杨玉环 /83

西施 /84

貂蝉 /85

陈 华

春到北方 /87

课堂写生 /88

烽火少年 /89

关东马市 /90

高原春雪 /92

关东春早 /93

关东印象 /94

课堂写生 /95

陈先水

红星飞满天 /97

解放区的天是明朗的天 /98

课堂写生 /99

正月十五 /100

陇南印象 /101

课堂写生 /102

课堂写生 /103

课堂写生 /104

课堂写生 /105

周鹤龄

都市春风之一 /108

都市春风之二 /109

都市春风之三 /110

都市春风之四 /111

都市春风之五 /112

收获季节 /113

听松图 /114

醉春 /115

姜 浩

时尚系列之二 /117

乡思情迷烟树中 /118

秋山泉韵 /118

课堂写生 /119

课堂写生 /120

古人诗意 /121

溪山细语 /121

江畔送君图 /122

清风图 /122

课堂写生 /123

时尚女孩 /124

似水年华 /125

赵国毅

写生 /127

赏松图 /128

采菊归来 /129

煤海新兵 /130

矿山兄弟 /131

休息室里的笑声 /132

远方（局部） /133

远逝的足音 /134

抗联之歌 /135

骆晓萌

轻风 /138

课堂写生 /139

天地之间 /141

晴雪 /142

夏河正月 /143

秋山闲居图 /144

课堂写生 /145

倪 冰

春光图 /147

都市系列 /148

都市系列 /149

都市系列 /150

都市系列 /151

都市婉约 /152

秋鸣图 /153

何处箫声 /154

超市 /155

虞舜友

赛驼图 /157

牧趣 /158

瑞雪 /159

希望 /159

课堂写生 /160

那达慕 /161

课堂写生 /162

课堂写生 /163

课堂写生 /164

牧马图 /165

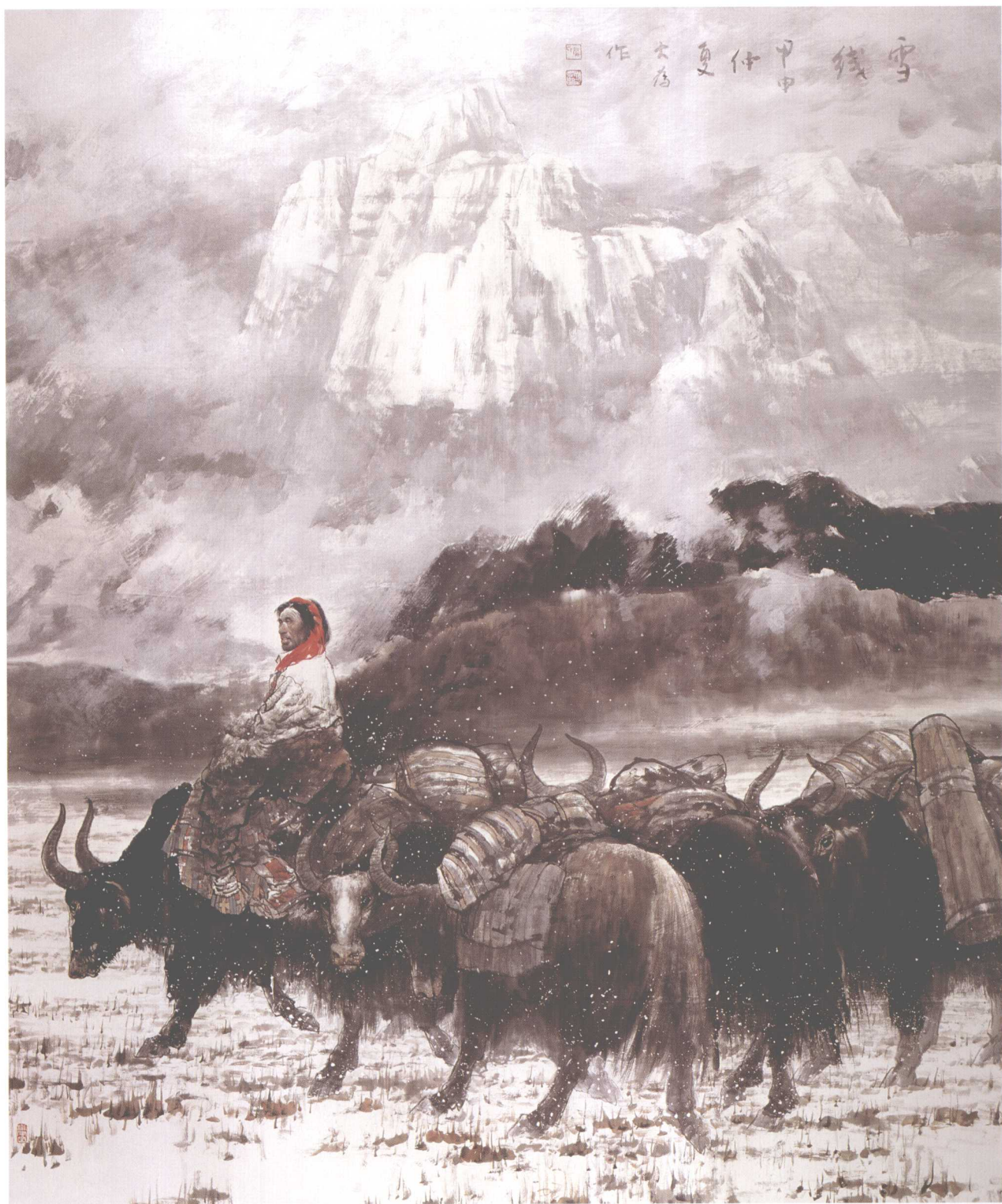
导师：刘大为

1945年生，山东省诸城人。1968年毕业于内蒙古师范大学美术系，1980年毕业于中央美术学院中国画研究生班，受教于叶浅予、蒋兆和、李可染、吴作人、黄胄等中国名画家。1998年当选为中国美术家协会常务副主席、党组书记，主持中国美术家协会工作，2006年当选为中国文学艺术界联合会副主席。

其作品多次参加全国性美展和国内外重要学术活动，先后在美

国、日本、法国、新加坡等国及中国香港、澳门、台湾等地区展出，获奖六十多次，是获奖最多的画家之一。曾率中国美术代表团访问欧美，如美国、英国、法国、意大利、日本、西班牙、缅甸等几十个国家。国内外多家报刊、电台、电视台等媒体发表其作品和专题报道其艺术成就。

出版有《刘大为画集》等多种出版物。

● 雪线 2004年 纸本 230cm × 200cm

巴扎归来 刘大为作

● 巴扎归来 1999年 纸本 180cm × 150cm

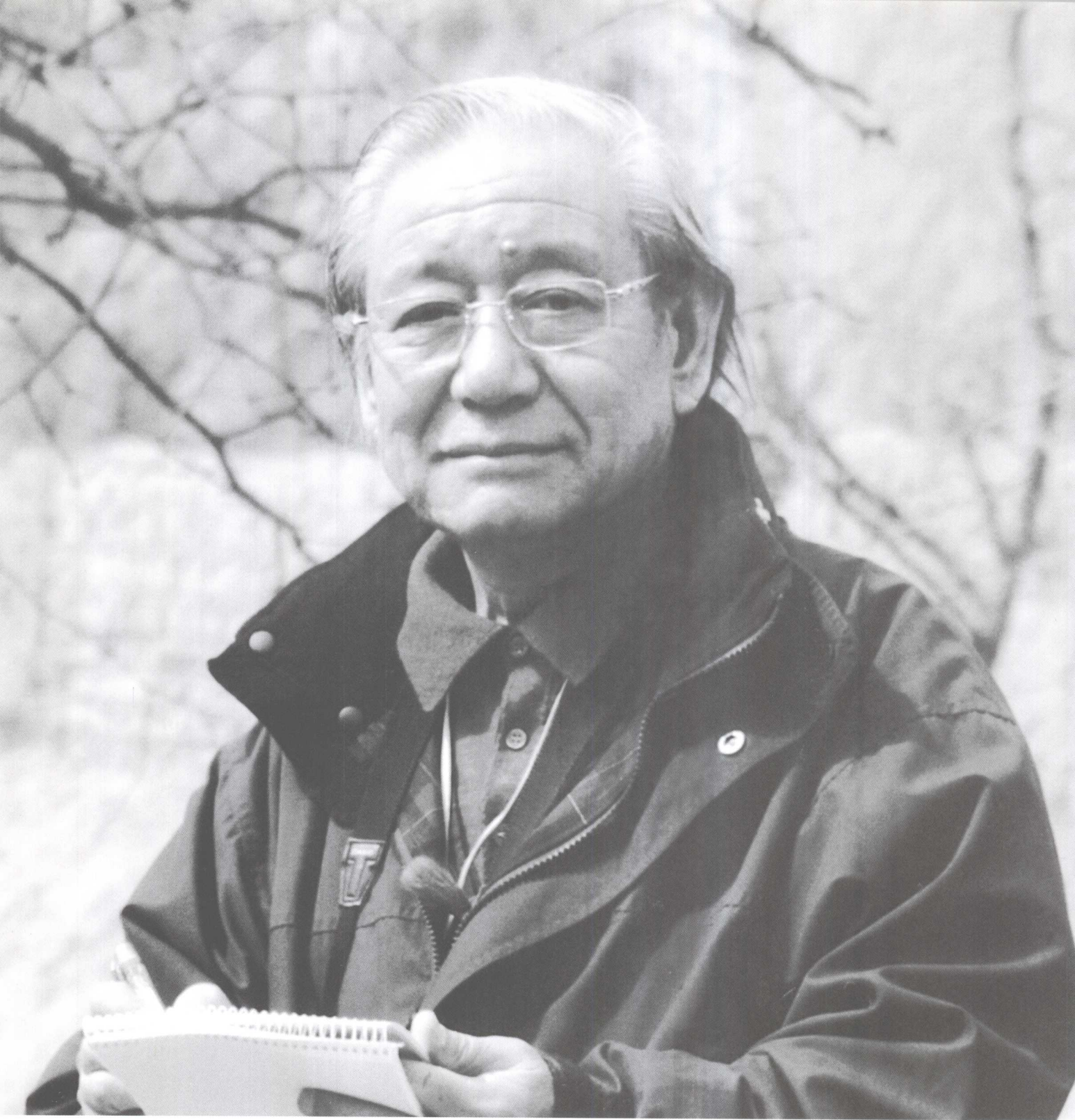

● 瀚海行旅 2006年 纸本 68cm × 68cm

塔吉克少女
丙戌仲秋
大为作

● 塔吉克少女 2006年 纸本 68cm × 68cm

导师：杜滋龄

1941年生于天津市，毕业于中国美术学院中国画系人物画研究生班，师承中国著名画家叶浅予、李震坚先生。曾任天津人民美术出版社总编辑、编审，南开大学东方艺术系主任、教授。现为全国政协委员，中国美术家协会理事，中国美术家协会中国画艺委会委员，天津文史研究馆馆员，天津文联委员，天津美术家协会副主席，中国画

研究院“杜滋龄工作室”教授，享受国务院特殊津贴专家。

其作品多次参加全国性美术作品展览和重大学术活动，先后在国内外多次举办画展。多幅作品被中国美术馆等国内外艺术机构和收藏家收藏。

出版有《杜滋龄画集》等多种出版物。

● 丝绸之路雪茫茫
2004年 纸本
136cm × 68cm

芬兰伟大作曲家——西贝柳斯

西贝柳斯的代表作是“芬兰颂”。芬兰的国歌，选自其此曲中较旋律浑圆而成。“芬兰颂”是芬兰民族主义音乐的典型代表，是一部颂扬民族独立和自由精神的杰作。二次访问芬兰时，对西贝柳斯的艺术魅力深为感动，故以土画意笔意写其肖像以作纪念。丙戌年游芬兰于赫尔辛基。

● 芬兰伟大作曲家——西贝柳斯 2006年 纸本 96.5cm × 89cm

● 帕米尔高原硬汉
2004年 纸本
136cm × 68cm