

黄齐根

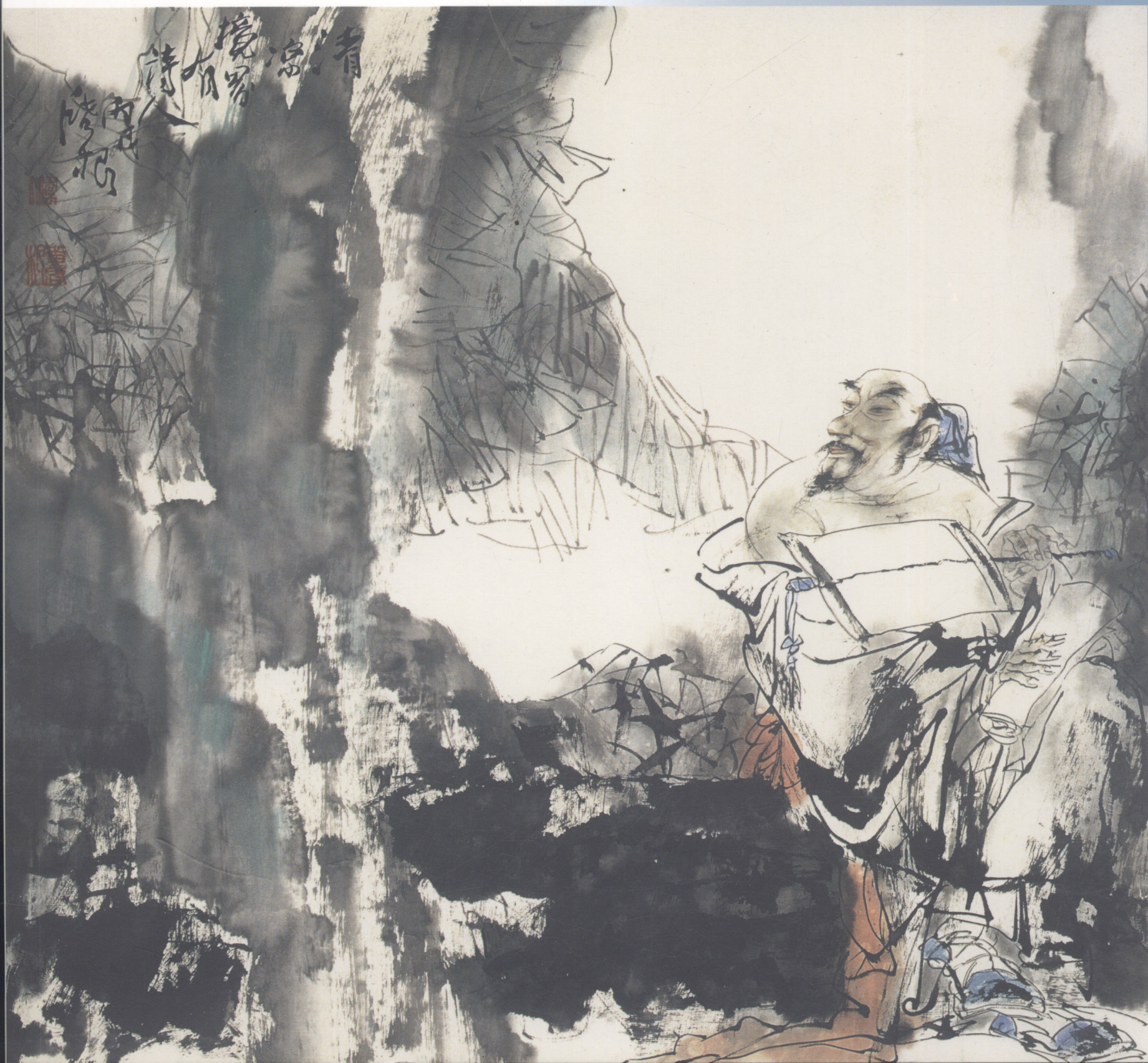
写意人物

HUANG QIGEN XIEYI RENWU

主编 贾德江

中国当代著名画家个案研究

北京工艺美术出版社

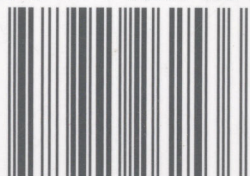

ZHONGGUO DANGDAI ZHUMING HUAJIA GEAN YANJIU

黄启根写意人物

ISBN 978-7-80526-253-6

9 787805 262536 >

中国当代著名画家个案研究·黄启根写意人物

主 编：贾德江

责任编辑：陈朝华 黄秉洲

图书在版编目 (CIP) 数据

黄启根写意人物 / 贾德江主编. — 北京: 北京工艺美术出版社, 2007.6

(中国当代著名画家个案研究. 第9辑)

ISBN 978-7-80526-253-6

I. 黄... II. 贾... III. 写意画: 人物画—技法 (美术)

IV. J212.25

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 077117 号

出版 北京工艺美术出版社 (北京市东城区和平里七区 16 号 邮编: 100013)

发行 北京工艺美术出版社 全国新华书店经销

制作 北京汉唐艺林文化发展有限公司 印刷 北京博海升彩色印刷有限公司

开本 889 × 1194 1/12 印张 3.5 印数 1-3000

版次 2007 年 6 月第 1 版 第 1 次印刷

书号 ISBN 978-7-80526-253-6/J · 552

>>> 30 元系列丛书

全套 10 册定价: 300.00 元

编辑人语

当代著名画家黄启根，以其艺术敏感和特有的灵性，对传统中国画笔墨功能的特性这一有生命力的形式有着深刻的理解，并有效地以笔墨的直接性服务于人物造型和环境的渲染，同时引进西方现代绘画的理念，构成他水墨人物画“以神写形”的表现主义特质。可以说，他的造型风格及其神采，皆生于用笔，成于用墨，从而把中国写意人物画这一特有的审美形式向前推进了一步。

中国画的笔墨具有描绘和表现两种功能，是传统绘画基本的、独一无二的语言方式。黄启根的用笔，有筋有骨有血有肉，能在用笔中显现出生命情调与文化精神；他的用墨五色交替、玲珑剔透，不板、不结、不滞，满纸墨淋漓、变幻无尽。那些借鉴于山水或花鸟的成熟笔法、墨法、皴法、点法显示的潇洒松活、苍冥浑朴的意味，使你感觉同衣质、肌体、结构浑然一体，仿佛又若即若离，但都透露出生命的神韵。黄启根是真正将笔墨语言与心灵体验直接对话，走出了人物技法的程式继承，走出了对人物自然形态摹写的境地，走出了“以形写神”的现实主义创作方法，表现为浪漫主义的画风，完成了对人物精神的写照。

黄启根艺术的风格是建立在水墨基础上的，实际上也是在母题语言基础上实现着个人的风格化。黄启根水墨风格形成的轨迹，清晰地展示着他对情感和水墨的开放性的双重敏感，在不丢弃深厚的传统笔墨根底的基础上，成为新的水墨语言的自觉实践者。如何来判断他的价值，自然会涉及到这样一些问题：以怎样的解读方式去认识传统，怎样看待传统中的问题，选择传统的目的是什么，如何实现传统语言的现代转换。毫无疑问，黄启根的艺术实践已涉及了这些问题，而且富有启示性的意义。

文
贾德江

- 黄启根
- 别名墨耕，福建省漳州人，毕业于福建师大美术学院，1978年考入浙江美术学院深造
- 中国美术家协会会员，福建省美术家协会创作院创作员
- 作品多次参加全国重大美术作品展览，并先后赴美国、德国、日本、加拿大、新加坡以及中国台湾、香港等地展出
- 其作品《郑成功》入选第七届全国美术作品展览，《姑嫂塔》入选首届全国中国画人物展，《月亮潮》入选第二届全国中国画人物展，《咱乡里的老兵》入选建党八十周年全国美展并获二等奖，《问云儿》入选纪念毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》发表六十周年全国美展获铜奖
- 作品多次在“荣宝”等拍卖行拍卖成功
- 出版连环画有《负荆请罪》、《历代中兴君主》、《长生殿》等十多部，出版画集有《现代院体画家·黄启根》、《中国画名家艺术研究·黄启根中国人物画艺术》、《当代名家·黄启根写意人物》、《中国画廊推介画家精品·黄启根》等专著多部

当代人物画家 黄启根 艺术档案

封面 / 清凉境界有诗人 2006年 纸本 68cm × 68cm
封底 / 绿影 2002年 纸本 50cm × 50cm

“以神写形”的浪漫主义画风

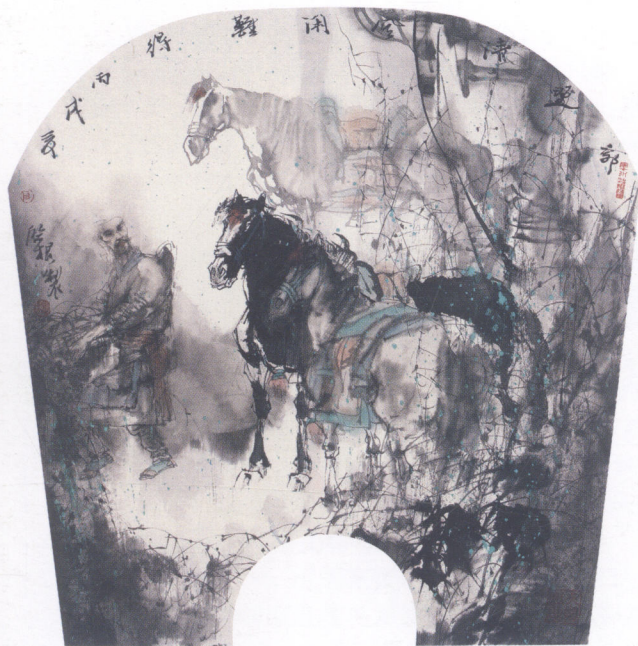
——谈黄启根的写意人物画特质 贾德江

观竹图 2002 纸本 136cm × 68cm

林泉畅怀图 2006 纸本 68cm × 68cm

郊野清风闲难得 2006 纸本 68cm × 68cm

十月的北京，万里晴空，阳光灿烂。我要感谢南方的朋友，在这美好的日子里把黄启根的近二百幅的水墨人物作品推到我的面前，使这位一直埋首于家乡勤奋创作的人物画家，从那寂静之中走了出来。

早年，他曾以工笔人物画享誉画坛。他所创作的《姑嫂塔》、《问云儿》、《月亮潮》等都给们留下难以忘怀的印象。在他的工笔画中，他饱含浓郁的乡情，热情真挚地塑造了闽南妇女的美丽和风韵，不乏浪漫主义手法，不乏写实表现的笔墨，且融入西方现代构成的表现与民间艺术的装饰画风，在不温不火的夸张变形之中，以沉稳炫目的色彩，烘托出主题的气势与氛围；在不事浮滑、质朴自然的形貌中，透出出现实主义的美学原则与写实绘画的深厚功力。他的水墨人物画更为精彩，令我的惊讶和震撼是很难用语言与文字来评说的。它不是那种逸笔草草、柔弱轻灵、笔笔有来历的文人画，也不是那种司空见惯的、一板三眼正襟危坐、讲究素描关系的写实人物画，更不是那种靠怪异的符号或肌理制作打天下、剑走偏锋的前卫水墨画，而是完全凭借生命的体验和心灵的召唤，来表达自己对自然、对人生的思考和判断，并将其诉诸于恢宏、博大的气象，刚健、淋漓的笔墨，有着独特的内在艺术个性和外在风格体貌的水墨表现性。

展卷细读，他的画面中激情涌动，笔墨点线充满动感，或阔略豪放，或清脱纯静，或浑厚苍劲，或清新秀润，无论是表现圣贤高士、仕女名流，还是表现历史典故、诗情词意，都不乏直扑人面的清新时代感。水墨在这里表现出极度的娴熟与洒脱，靠它的语意、语境甚至语气本身构成黄启根出于性情与本色的笔墨和玄远而幽渺的境界。既是熟悉的，又是陌生的。谓其熟悉，是因为他并未违背中国画的文化特性和艺术本质；谓其陌生，缘于他全新的面目又很难用人们所约定俗成的规则去按图索骥。

毫无疑问。他是以西方现代艺术的作画方式和审美的口味向传统的习俗发出了挑战。

从事中国画艺术的人很难跳脱同传统的牵扯，黄启根这一辈人概莫能外，若要想在宣纸毛笔中讨生活，就不能漠视传统的存在。如果把传统比喻为海，那么就注定黄启根必须跳进海里，只有在他渐渐能自如地划开自己的臂膀，游出自己漂亮的姿态时才谈得上拥有了传统。从事中国画的人数以千计，有些人在传统的大海里淹没了，也有些人终生都未能走进这片海域。

当我们认可了传统对黄启根艺术风格的形成起了重大作用，但却不能忽视他曾站在先觉者肩膀上作传统的审视，这保证了他能以一种开放的心态来对待传统，其思维的方式绝不同于对传统毫无怀疑的盲从与迷狂。

纵观中国绘画史，无法解决的人物画中的“形”，是传统写意人物画裹足不前的根本病症。

在古典水墨的思路里，笔墨也是借助对象之形才有所依附。如果说徐渭在水墨的泼洒中可以成画，八大山人竟然能用水墨创造一个鼓腹瞪眼的鸟，那是因为对象已经在画家的意气中同笔墨达成一种意味上的默契，而那形象的“形”早已熟烂在胸。这种状态被古代画家概括为：“胸有成竹”而又“胸无成竹”。似乎写意人物画很少有人真的达到过这种纯熟的境界。晋顾恺之提出的“以形写神”说，是历代画家深为赞赏和在实践中自觉遵守的理论，借形以写神是一般人对“以形写神”的理解。但是，画人不比兰、竹，画不准形本来就是令人挠心的事，还要顾及到水墨的表情，在这种情况下谈所谓“遗貌取神”、“神形兼备”，其实都是打了折扣的奢谈。水墨人物就因为这道障碍变得踟躇不前，如果写意人物画要想真的改变这羞涩难堪的处境，首要关键就是认识人的本身、人的身体、人的情态。黄启根正是在这点上作出了他最值得夸耀的成就。

03

黄启根
写意人物

大野清风图

2006 纸本
50cm × 100cm

与品性特征，既有偶然的效果和机遇性，又不失造型的精微，可谓穷尽了笔墨的精奥。可以说黄启根的造型风格及其神采，皆生于用笔，成于用墨，从而把中国写意人物画这一特有的审美形式向前推进了一步。

黄启根水墨风格形成的轨迹，清晰地展示着水墨思维对笔墨思维的超越，也是对传统中国画意境的超越，即不仅是表现画家的人格心境与对象的生命动向一体的气韵生动，还是如现代隐喻一般地带着活生生的新鲜感、一次性的知觉特征诉诸人的感觉或感觉的人类性。他的追求不再是传统中国画的“似与不似之间”表现抽象笔墨的趣味，而是在不丢弃中国文化符号和传统笔墨根基的前提下，借助水墨的特性，直接表现抽象而直观的情绪本身，从而在表达“精神性内容”上，接近了现代抽象表现主义而带有浪漫主义的色彩。

作为一个艺术家，沉缅在技巧里是危险的，但这并不意味着艺术家可以忽视技巧，技巧的娴熟程度直接关系绘画语言在意义表达上是否到位。这里要指出的是，黄启根谙熟纸性、水性、墨性，擅于用水的性情做文章，娴熟地使用积墨、破墨、泼墨等技巧，并对水墨在生宣纸上偶然出现的性象适时地加以控制、引导

将之视为水墨意象生成的重要机制。绘画的过程是在一种十分自由而畅达的状态下完成的。充分被调动起来的水墨自律性极大地体现了水的柔情与墨的意趣。“达其性情，形其哀乐”，“随其性欲，便以为姿”，画面灵气洋溢，一片化机，水晕墨彰，不论是过程还是结局，真是粲然壮观。

中国画的笔墨具有描绘和表现两种功能，是传统绘画基本的、独一无二的语言方式。黄启根的用笔，有筋有骨有血有肉，能在用笔中显现出生命情调与文化精神；他的用墨五色交替、玲珑剔透，不板、不结、不滞，满纸墨浑淋漓、变幻无尽。那些借鉴于山水或花鸟的成熟笔法、墨法、皴法、点法显示的潇洒松动、苍冥浑朴的意味，使你感觉同衣质、肌体、结构浑然一体，仿佛又若即若离，但都透露出生命的神韵。黄启根是真正将笔墨语言与心灵体验直接对话，走出了人物技法的程式继承，走出了对人物自然形态摹写的境地，走出了“以形写神”的现实主义创作方法，提升为“以神写形”的表现，完成了对人物精神的写照。

2006年11月28日于北京王府公寓

《塞上月》作画步骤

步骤一：先用淡墨泼出马的大势，趁湿勾出体形，用笔注意阴阳顿拙、起止开合。

步骤二：待墨稍干，用赭墨虚染马结构，再用朱砂和三青染马鞍，注意浓淡干湿变化。

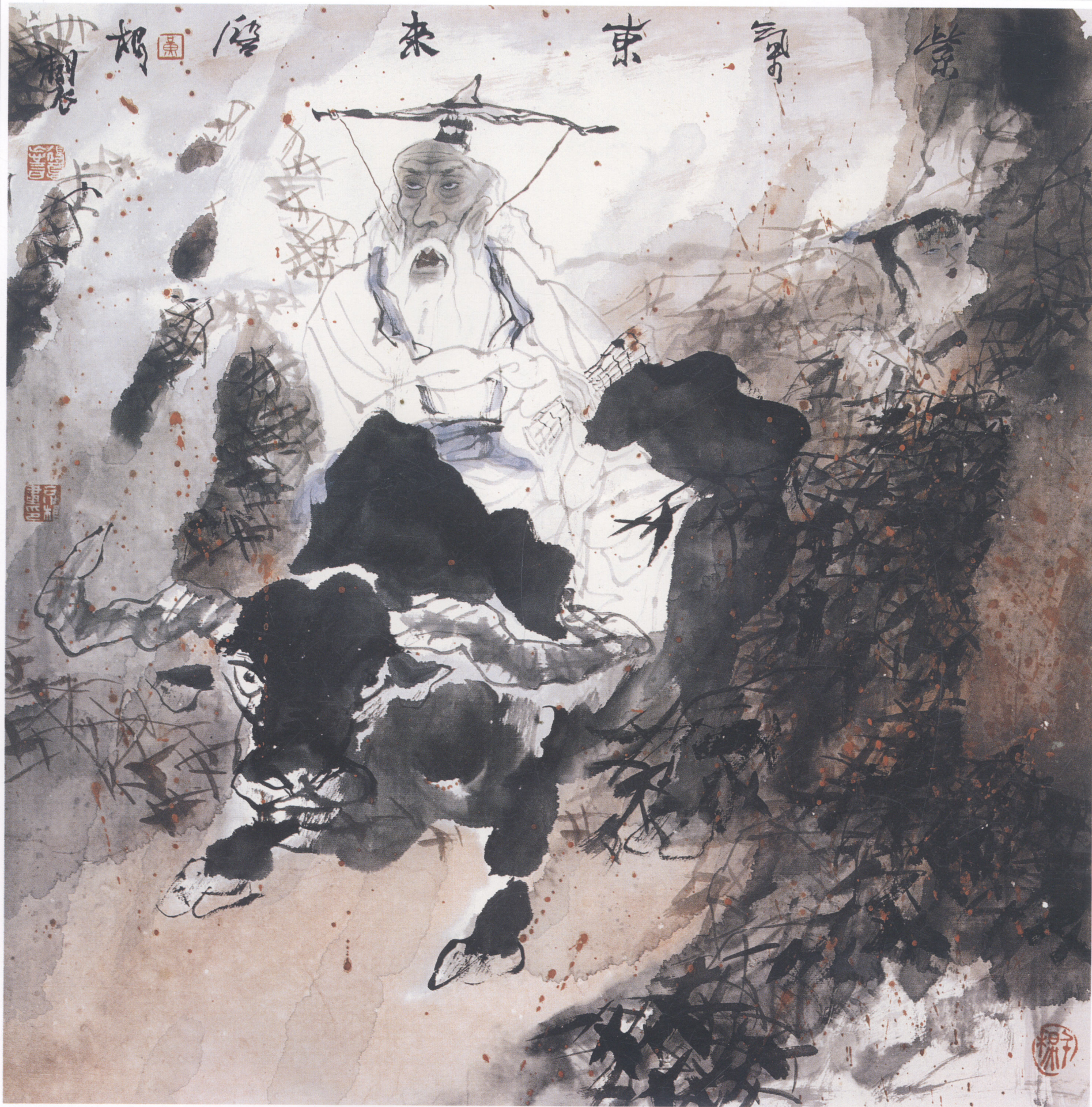
步骤三：用中锋勾勒人物，线条宜淡，行云流水，一气呵成，以淡赭墨调三绿施設脸部，朱砂点扫腰带。放笔轻染，均忌涂抹。

步骤四：饱蘸浓淡不匀的水墨布陈背景，使松月与人马一松一紧，一柔一刚，动静有效，虚实相间，接着调整画面，营造水墨韵致和自然意境。题款、钤印。

梅园寻梦 2000年 纸本 66cm × 66cm

(左图)

紫气东来 2001 纸本
50cm × 50cm

人物画家更需要对人生关注的热切，
炽热的爱憎，而不是心如静水的冷漠，那
么，我们的人物画，就有足够的刚阳之
气，去获得雄健、博大、深厚的底蕴。

2001 纸本 祖师西来
50cm × 50cm

2001 纸本 长河落日圆
50cm × 50cm

顾恺之认为：“空其实对则大失，对而不
正则小失，不可不察也。一像之明昧，不若
悟对之通神也。”这就是说作者必须深入到
对象中去，仔细观察，挖掘其精神之实质，否
则绘画作品就不能获得高度的艺术效果。

晚风逐香 2001年 纸本 50cm × 50cm

读画 2006年 纸本 68cm × 68cm

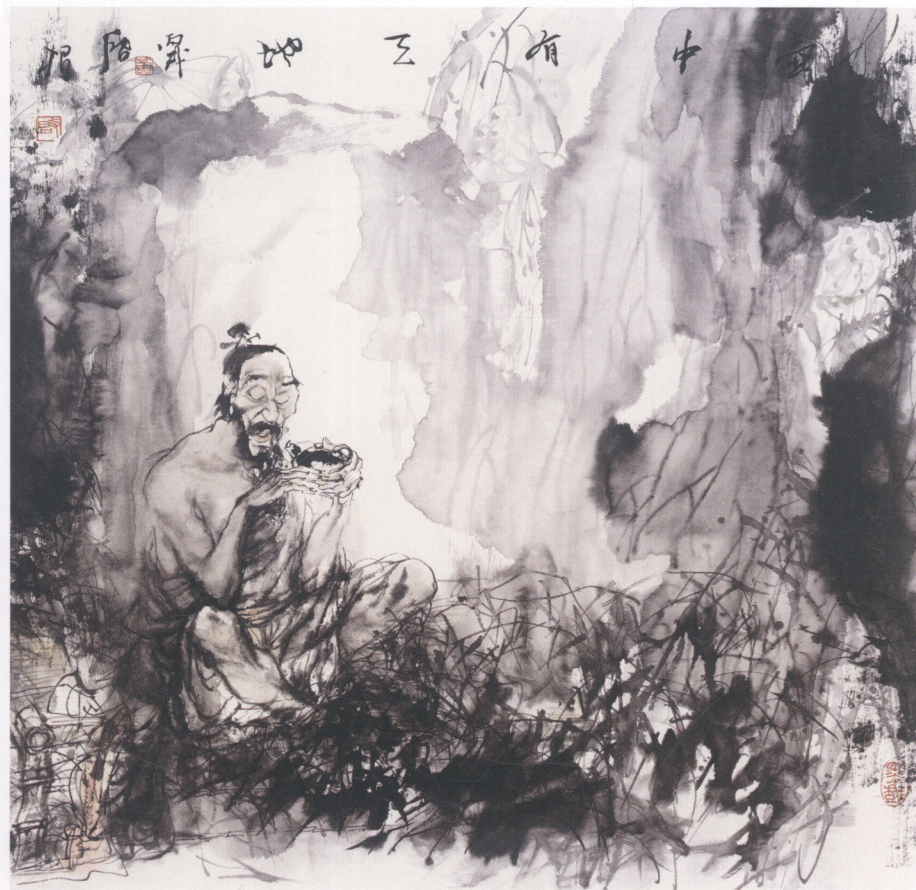
凉秋 2001年 纸本 50cm × 50cm

阡陌晓烟 2006年 纸本 68cm × 68cm

坐看日影斜 2006年 纸本 68cm × 68cm

壶中有天地 2006年 纸本 68cm × 68cm

看君马去疾如鸟 2001年 纸本 50cm × 50cm

蕉园寻幽 2001 纸本
50cm × 50cm

小红低唱我吹箫 2001 纸本
50cm × 50cm

(右图)

2006 纸本 听松
68cm × 68cm

中晚唐时期著名的画论家张彦远在《历代名画记·论画六法》中解释了“神似”与“形似”的关系。他明确地指出，作画应该先神后形，以神写形。他认为，“纵得形似而气韵不生，以气韵求其画，则形似在其间矣”。也就是说，画家表现对象，要以神求画，则形似就在其中。他还说：“古之画，或能移其形而尚其骨气，以形似之外求其画。”他赞美遗形得神的高超境界，认为这不是一般人能理解的。

“笔墨”在人物画中也扮演着多样的角色。在那些小品式的绘画中“笔墨”本身就是审美的主体，尽管它也还需要单薄的载体。但是就人物画的整体来说，我们所需要的笔墨不是拿来卖弄，而是为塑造动人的艺术形象服务的。

(左图)

夏山夜话

2006 纸本
68cm × 68cm

张彦远说：“得其形似，则无其韵；具其色彩，则失其笔法，岂曰画也！”没有“神”，画得再“似”，也不过是依葫芦画瓢而已。高境界、高品位、形神兼备的绘画作品是艺术家对周围世界的不同常人的发现和感受，绘画作品中“形”、“神”的孰前孰后，孰多孰少，孰重孰轻是基于画家的生活基础、艺术实践与学识修养。

异书新得

2001 纸本
50cm × 50cm

消夏图

2005 纸本
68cm × 68cm

“笔墨”具有表现性、继承性和可变性。“笔墨”是前人在表现生活中产生的，也只有在对生活的再表现中去发展更新，不然它将会走向反面。

