

中国画廊推介画家精品

ZHONGGUOHUALANGTUIJIEHUAJIAJINGPIN

主编 贾德江

孔 奇

孔奇作
2004

北京工艺美术出版社

© 自然·空间 2004年 纸本 68cm × 68cm

图书在版编目 (CIP) 数据

中国画廊推介画家精品. 第9辑. 孔 奇 / 贾德江主编. — 北京:
北京工艺美术出版社, 2007.12
ISBN 978-7-80526-666-4

I. 中… II. 贾… III. ①绘画—作品综合集—中国—现代
②中国画: 人物画—作品集—中国—现代 IV. J221 J222.7
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 181205 号

责任编辑: 陈高潮 陈朝华
责任印制: 宋朝晖

中国画廊推介画家精品·孔 奇 主 编: 贾德江

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
制版: 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毫米×1194毫米 1/16
电话: (010) 84255105 (总编室) (010) 64283627 (编辑部) (010) 64283671 (发行部) 传真: (010) 64280045/84255105
网址: www.gmcbs.cn 印张: 1.25 印数: 1~5000 版次: 2008年1月第1版 印次: 2008年1月第1次印刷
书号: ISBN 978-7-80526-666-4/J · 583 10元系列丛书/全套 (13册) 定价: 130.00元

ISBN 978-7-80526-666-4

9 787805 266664 >

© 人体系列 2003年 纸本 68cm × 68cm

中国画廊

推介画家精品
第九辑

孔奇

1950年生于湖北通山，祖籍山东曲阜。先后毕业于湖北省美术学院、中央美术学院和武汉工业大学，硕士研究生学历。现任湖北中国画研究院院长、一级美术师、教授，中国美术家协会会员，享受国务院特殊津贴专家。

作品多次参加全国性美术作品展览并获奖，曾在《美术》、《中国画》、《国画家》、《书与画》、《人民日报》、《收藏天地》（香港）、《雄狮美术》（台湾）等多种专业报刊上发表作品和专版评介。多幅作品被中国美术馆、中南海、人民大会堂、中央军委、中国国家博物馆、北京国际艺苑、台湾国父纪念馆和一些国家艺术馆、画廊及收藏家收藏。近几年在新加坡、日本、韩国、美国、法国及中国台湾、香港等国家和地区多次举办个展和联展。

出版有《孔奇画集》、《孔奇国画作品精选》、《孔奇山水画集》、《孔奇作品集》、《孔奇速写素描集》等专著。

在自由和严谨之间 ——孔奇的人物画新作

邵大箴

前几年看到孔奇的人物画新作时,眼睛为之一亮,头脑里闪过念头:他竟这样作画!不用说,在当今中国画坛,孔奇的人物画从形式技巧到图式语言,都是使人感到比较“陌生”的。它既不能被归于居主流地位的“中西融合”的人物画类型,也和传统

的文人画有一定的距离。但看得出来,又和它们有密切的、不可分割的联系,可以说是在对它们的全面观照、研究基础上具有个性的独特创造。

中国画,不论是人物还是山水、静物,都有一套经过时间沉淀和前人经验积累的

规范,这就是我们通常所说的“传统”。传统又有新旧之分,分水岭大致以20世纪初为限。旧的文人画传统中的人物画富有神韵和具有笔墨趣味,但忽视写实造型,衍变到末流,图式缺乏变化而失之于千篇一律;新的“中西融合”型的人物画,引进了写实

的素描技巧，强化了人物造型，拉近了绘画与现实的距离，不过又往往在用笔墨表现神韵这方面有所欠缺。孔奇受过艺术学院多方面的训练，写生练习和素描造型，以笔墨为中心的传统国画，现代构成意识……他都精心地学习和钻研过。在他的艺术成长期，还受到过前卫艺术思潮的洗礼。各种观念、各方面的技巧，经过他的消化吸收，都成为他的养料，都对他的画风形成产生了影响。但真正的个人风格，却是通过艰苦的实践和细心的体悟逐渐地形成的，也可以说这是寻找自我的过程吧！确实，艺术创作的最高境界应该是艺术家和表现客体的“物我合一”，即主观与客观的自然融通，难分彼此。

读孔奇作品的第一个感觉是他画得潇洒自如，他不为客观对象所束缚，信手涂抹，作品似天然而成。他画中的人物和其他物象都不那么具体写实而带有意象的特征，主要通过隐约或画龙点睛地描绘显示形的存在。摆脱严格的写实造型，画家固然获得了相当大的自由，但也容易在无拘无束中丧失艺术创造中需要的某种严谨性，尤其在人物画中这种严谨性不是可有可无的。孔奇之所以能在自由和严谨之间驾驭自如，一是靠他的造型基础功力，二是靠他的艺术修养。

说起造型基础功力，人们往往和西画的素描功夫联系在一起。其实，传统中国画尤其是文人画之前的绘画，也是讲究造型的，也有自己的造型观和造型技巧，即使文人画也并非完全抛弃造型而天马行空地任意涂鸦。中西绘画之间对形的要求不尽相同，但也有共同之处。前

◎ 自然·空间 (左图)

2004年 纸本 68cm × 68cm

◎ 水墨人物 (右图)

2005年 纸本 136cm × 68cm

© 都市阳光系列 2006年 纸本 68cm × 68cm

者重视与客观物象的肖似，在肖似中求一种境界；后者则要求形似服从神似，服从意境的表现。两种表现方法各有特色，相异而并非水火不容。受过现代美术教育、具有现代艺术观念的孔奇，超脱于这两种表现方法之上，他有意打通这两种手法之间的隔阂，把自己学到手的素描写实造型本领暗

暗地运用在以笔墨表现神韵为目标的写意造型之中，从而体现他的气质和个性，形成他的艺术风格。

孔奇画中的严谨性主要体现于结构之中。他笔下的人物或其他物象看似松散，但都具有结构性。他充分利用线与团块造型使画面具有整体效果，同时让各部分的

相互构成有若隐若现的显示。因为结构严谨，作品予人以视觉和心理的大效果，与此同时构成形体的基本元素——线和色彩却相当放松和自由，不求面面俱到，只求意到、神韵到。线的长短、粗细、曲折的变化，墨的浓淡虚实，色彩的和谐与对比……这些自由发挥的形式因素贴切地与上面说到

的严谨结构性协调地结合于一体。这，全在“度”的掌握中，是一种“合适”之美，是孔奇长期磨炼的结果，更是他艺术修养的自然流露。

孔奇的画不矫饰、不造作，努力真实地呈现自我。他能做到这一点，除了个人性格因素之外，还与他对画理的研究有关。在长期的艺术实践中，孔奇认识到，画家在创作过程中主观能动性的发挥，可以通过多种方式表现出来。传统画论中的“胸有成竹”应该理解为艺术家凭借充足的实践经验与修养，对即将完成的作品充满信心，不完全是指创作之前某种固定的主观构思。“胸有成竹”的艺术家面对创作过程中瞬息万变的局面，会产生激情和灵感，会根据画面的情况因势利导，会自主或不由自主地做新的抉择，或“化险为夷”从而柳暗花明，或“借题发挥”从而引出新主题。尤其是中国水墨画，创作过程中的“偶然性”既是某种不确定性，更充满机遇和可能。而且，偶然性的出现有两种情况：无意中出现的和画家主动“制造”的。在我看来，孔奇作画充分利用这两种偶然性，而后者情况似乎更多。他在自己“制造”的偶然性的水墨、彩墨的印迹中，充分调动自己的想象力，发挥自己的创造性，把偶然的印迹或图像引到某种意象的创造之中。在这种情况下，偶然的印迹和图像成为刺激他灵感的重要因素，与他的创作过程须臾不可离。朦胧的、似真似幻的种种笔墨印迹或偶然图像，包含了许许多多的未知性和可能性，艺术家要利用和发展这种可能性，仅靠机智和聪明是不够的，还需要有丰富的生活积累和艺术积累。也就是说，要有长期的生活体验，有大量生活经验和原始形象的记忆；要有

◎ 人体系列

2000年 纸本 136cm × 68cm

© 人体系列 2006年 纸本 68cm × 68cm

艺术修养，有大量艺术经验和艺术形象的储备。孔奇是有心人，他在自己的艺术历程中，不论对自然造化还是对历代艺术大师的创作，都注意揣摩、体会和领悟。长此以往，种种形象的胚胎储存于心，一旦画面有所暗示，便随手加以图绘，发挥想象，构成形象。有时清晰，有时朦胧，均委婉柔和，

潇洒自如，韵味很足，自成一格。

孔奇有自己鲜明的画风，且得到了同行们的赞许和社会的承认。但深谙艺术规律和原理的他，有自知之明。他说：“高格调的‘画品’才是艺术家终生追求的目标。为此，我仍要不断地探索，寻找自己感情的归宿，才能形成一种创作意识的自由，形成

风格的自然。”期待他在充满崎岖的道路上，坚持面向生活，坚持研究传统，在绘画创造中做出新的成绩。

2005年4月于望京

(本文作者为中国美协理论委员会主任，中央美术学院教授、博士生导师)

© 都市阳光系列 2006年 纸本 68cm × 68cm

© 水墨人物 2006年 纸本 136cm × 68cm × 4

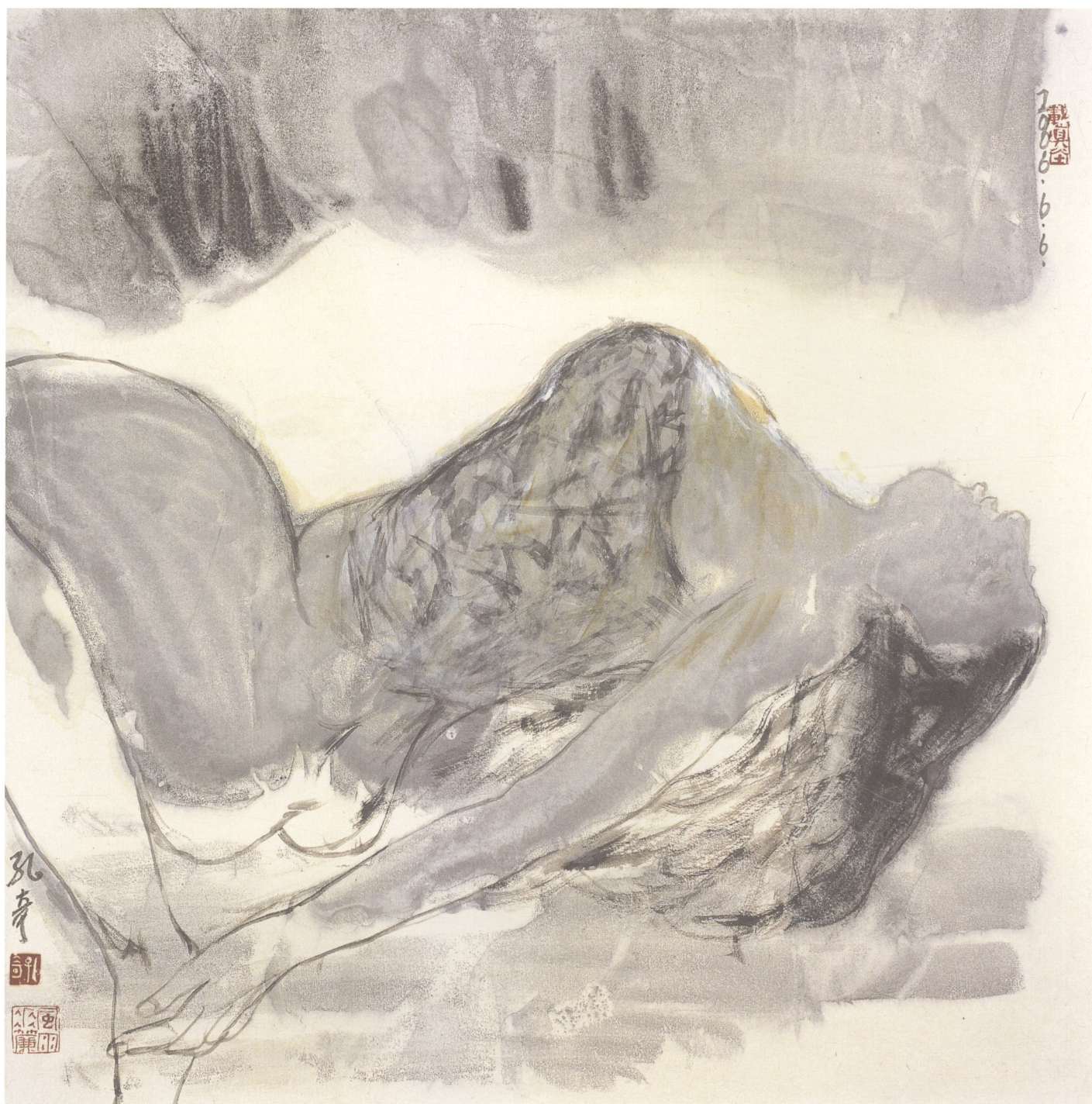

© 人体系列 2004年 纸本 68cm × 68cm

© 都市阳光系列 2006年 纸本 68cm × 68cm

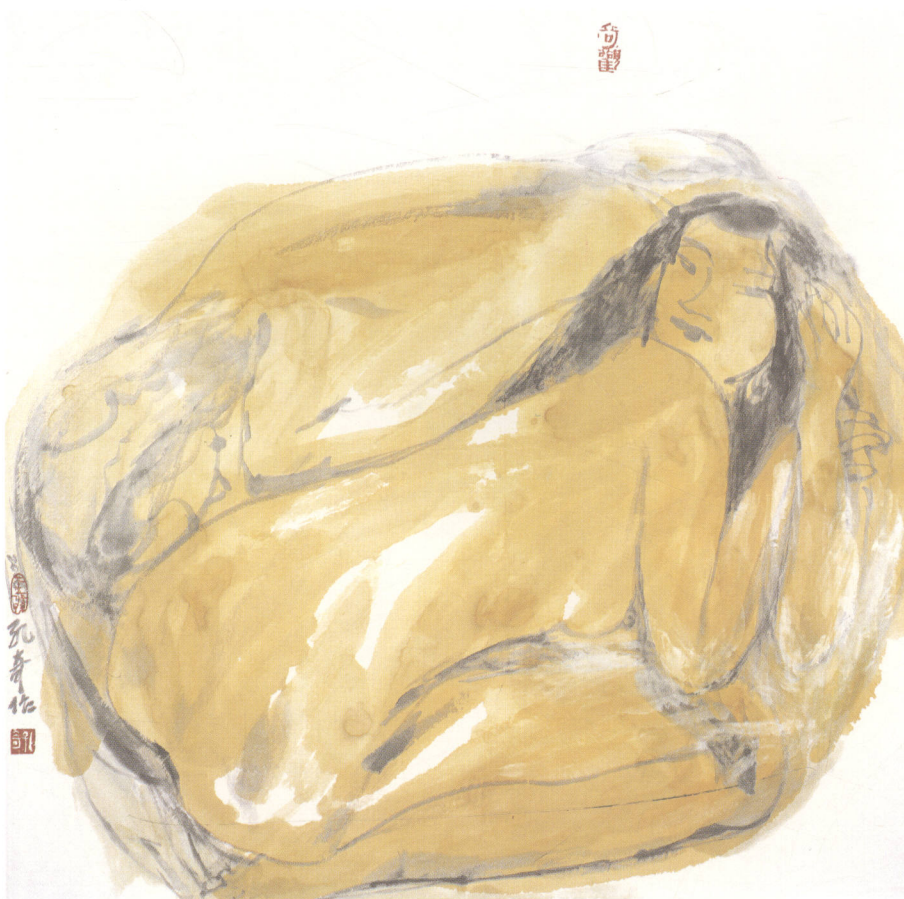
© 都市阳光系列 2006年 纸本 68cm × 68cm

© 都市阳光系列 2004年 纸本 68cm × 68cm

© 人体系列
2006年 纸本 68cm × 68cm

© 人体系列
2006年 纸本 68cm × 68cm