

秦學研

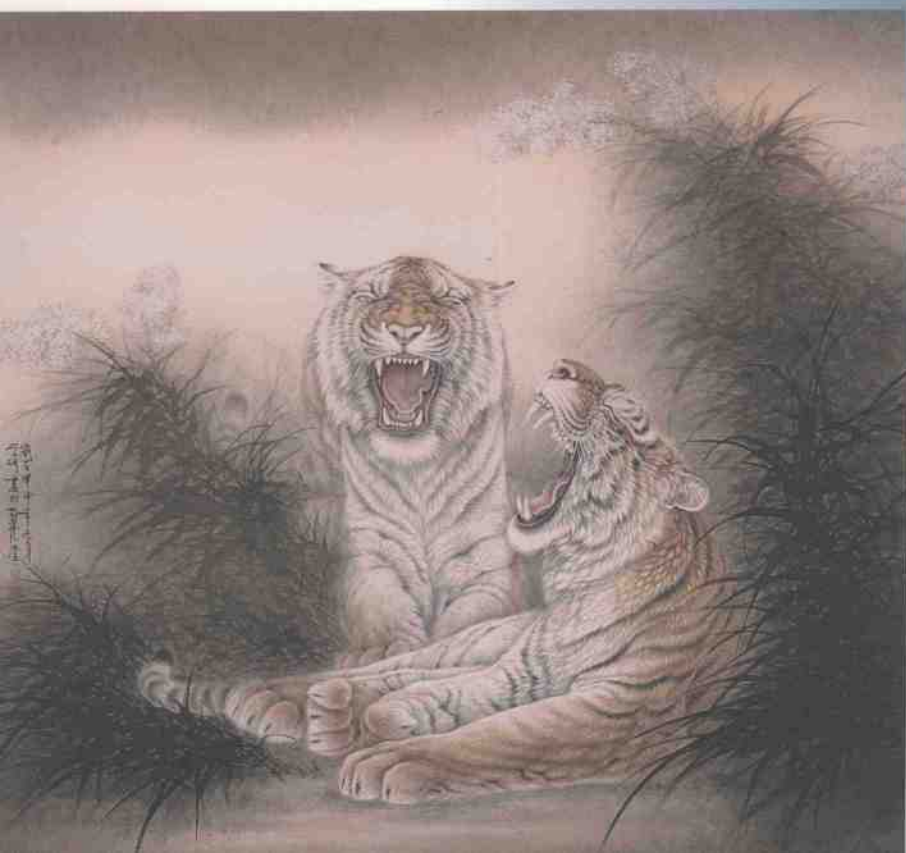
画虎艺术

QIN XUEYAN HUAHU YISHU

主编 贾修江

中国当代著名画家个案研究

北京工艺美术出版社

上巻 甲子丙午 7-82326-753-6

9787805262536

中国当代著名作家全集·第五卷 姜学研画虎艺术

圖書出版部 010-63096398
廣告部 010-63096399

编辑人语

对于同一题材,在不同画家的描绘下,会出现风格完全不同的艺术之境界。究其原因,虽然与画家对不同艺术风格和流派的追求有关系,也与画家对这一题材认识、体察的不同角度和画家自身的思想情绪和文化修养高低有关系。当代著名画家秦学研,善画虎,并以画虎而名世。于同时代画虎名素高手之中,别开生面,别出新意。

他笔下之虎,严谨精致,寓工于写,线条立于苍茫大野,悠悠天地,沉静卧于长河落日、西风残照,或于崇山峻岭中横空出世,或于漫天风雪中咆哮山林,千姿百态,生动传神,正如著名理论家梅墨生先生所言:“秦学研画虎特长有二,其一为科学地把老虎虎的生理结构和生活习性,对其行动坐卧、食寝搏斗均了如指掌,笔无妄下;其二注重视画面意境,营造气势或气氛,画面处理极具整体感,苦心经营,则见匠心之妙。”我却以为秦学研的虎画更胜一筹,寓在他的笔端着调情性,化刚强为和柔,变雄浑为潇洒,画作中呈现出细腻温情、天真灵动、幽静雅致的艺术风格。

细读作品,在虎之神情上他更多地赋予了人的情感,所画之虎似为精通人性、人情之生灵,尤其是将虎置于他任意设置的景致之中,或湖边、或草丛、或悬崖、或松间,各尽其态,各传其情。他的高明之处在于以水墨墨彩的环境处理,营造意境,突出主体,形成了工与写、墨与彩、动与静、刚与柔、虚与实的多重对比,提升了画面的品位与格调,确立了秦学研在美术界的地位,也传达了他发自内心的真情。

秦学研通过文人性与通俗性融合的画面形态,以磅礴大气不失精微的技巧,借虎为载体而传达那割不断的当代情结。从而带来他在花鸟画坛的极大成功。

文 / 秦学江

■ 秦学研

- 1964年出生于,江苏省苏州人。毕业于苏州工艺美术学院
- 现为中国现代青年书画家协会常务理事,江苏省美术家协会会员,江苏省国画院特聘画师,江苏省花鸟画研究会会员
- 作品曾获建国45周年中华书画艺术博览会大展金奖,“秋白杯”中国书画优秀作品大展金奖,第一届中国书画函授大学书画精英大赛金奖,当代著名书画家精品赴欧洲巡展金奖,北京市属奥林匹克国际书画大展优秀奖,第三届中国《光明日报》美术奖优秀奖
- 作品入选中国风情——当代中国书画精品展,2003年全国中国书画精品展,画坛2005年度优秀画家提名展,全国第六届工笔画大展,首届中国书画名家百展大赏,首届中国佛教美术大展,20世纪当代中国书画杰出人物作品展,当代中国书画名家精品展
- 应邀在香港、澳门、深圳、淄博、周口、太和等地举办个人画展十余次,出版有《秦学研画集》、《秦学研画选》,艺术传略入选各种典籍数十部,国内外报刊及电视台对其作品作过专题报道,并广为国内外博物馆、美术馆、企业及收藏家珍藏

当代花鸟画家 秦学研 艺术档案

封面 / 开怀 2004年 纸本 122cm × 122cm
封底 / 雄狮 2006年 纸本 98cm × 68cm

感觉秦学研的虎画艺术

贾德江

虎啸图（条幅） 2005年 纸本 30cm × 60cm

东原十二开卷图之九 2005年 纸本 35cm × 45cm

东原十二开卷图之四 2005年 纸本 35cm × 45cm

画如其人。有豪放激昂者，有含蓄平和者，有聪慧灵巧者，有质朴敦厚者。读秦学研的这些虎画作品，凭感觉就会判断出，他的人和他的画属于哪种风格。一种画风首先和画家的气候、性情、志趣等个性相关。秦学研待人热情友善，处事厚道持重，性格平和质朴，这些便有意或无意地反映到他的画面上来。他的画以拙虎见长，所作虎画多为工笔设色，虽千姿百态，却不尚炫耀，有的驯柔多情，有的轻盈矫健，有的倔强顽皮，总在不停地嬉戏，有的像高傲的名流，迈着持重的步子，又有的像豪放的勇士，机警地注视着四周。他的虎看上去，“骨不失其，丰不坠实”，给人以温和、亲切、朴实之感。无一点霸悍之气。

或许，画风也和地域风格有关。生于“吴侬软语”苏州古城的秦学研，与生俱来就受到江南文化优雅蕴藉的影响，既含有吴派的清雅灵逸之气，又具吴湖帆新之格，更不能忽视江南画派普遍给予他在山水、花鸟方面的启发点拨。的确，秦学研的画和他的为人一样，直朴、厚道、平易而真诚。这大概可以算作秦学研绘画风格的基调。

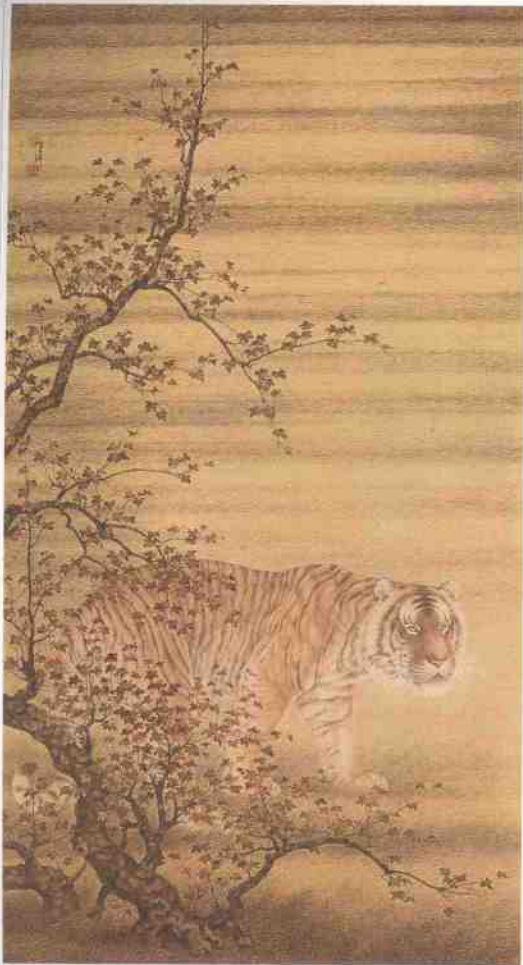
在秦学研看来，作为艺术创作，其作品总是要考虑到给观众带来什么样的感受，带人什么样的境界？因此，只有当画家有了明确的主题，加上独到的艺术处理，观众才能从作品中感受到画家的意图，才能依着作品表达的境界去联想，去观赏艺术的美。秦学研的全部作品，几乎都遵循这一理念进行创作构思的。令人遗憾的是，纵观中国绘画史，古代的优秀艺术家留下的虎画作品太少，只在唐代卢棱伽的《六尊者像卷》中见到工笔设色虎作陪景的真迹，直到近代虎虎名家张善孖和刘海粟的出现，虎画艺术才得以传承和发扬。前者以意笔泼虎，后者以工笔写之，影响颇大，也深受广大人民的喜爱。自此以后，不乏画虎高手，尤其是当代，以虎为题材的画家层出不穷，成就卓著者当推辽宁画虎名家冯大中。

同一时代，在不同画家的描绘下，同是画虎，出现了境界、风格完全不同的艺术之美的现象，显然与画家对同一艺术风格和流派的认识有关系，也与不同的师承有关系，更与画家对这一题材认识、体悟的不同角度和画家自身的思想情调和艺术修养高低有关。张善孖和刘奎龄，两人处于同一时代，同样以描绘老虎见长，但他们的作品在画面出现的艺术效果和传达出的意境完全两样。张善孖的虎画，以小写意手法表现，把老虎画得笔墨淋漓，生气勃勃，刘奎龄的虎画，工笔严谨，精细逼真，研究“物之理”，写出“物之神”，冯大中则另辟蹊径，以工笔与写意结合，水墨与设色相融，使他笔下的老虎在传统的中西画法技法的有益因素、中西合璧，别具一格，更富神韵，更具生气。只可惜，冯先生在声名鼎盛之时，工笔虎画淡出，又以写意虎画名世。毋庸置疑，冯大中的虎画确实地继承了秦学研的艺术思维，他在承袭与援续冯大中艺术精神与艺术经验的基础上，确立了自己的艺术取向。

秦学研选择了这条路，无疑就选择了艰难。他没有忘记白石老人的“学我者生，似我者死”的谆谆教诲，时时刻刻注意拉开两者的距离，希望在此基础上予以创造性地发挥，以自己独特的内在精神和笔墨语言丰富虎画艺术的表现，把虎

01

秦学研的虎画艺术

画艺术推向一个新的时代。如果说，秦学研学画伊始难以摆脱冯大中的藩篱的话，那么时至今日，秦学研的虎画已发生了艺术规律的承袭，以高歌放怀迎来了自己艺术的盛期。

秦学研实现自己“承袭”的主要手段就是写生。多年来，他没有停止自己的脚步，长年旅行于全国各地的多家动物园，积累了成千上万张的写生稿和拍板的照片，野生动物的形象写生又不像人物画那样可以反复进行，他只能凭借自己扎实的造型基础和锲而不舍的精神，蕴藏视觉形象的创造性，强调色彩的表现力，把自己观察、感受到的东西，生动地表现出来。他要把自己手中无生命的笔墨，赋予以血、以肉，以生命，以运动，致使纸土静止的画面给人以联想，以启示，以情趣，以美的感受。

老虎与人一样，有丰富的表情，有它的喜、怒、乐、哀，有它的美丽花枝、敏捷的动态、矫捷的身姿，它们也有爱情和友谊，也有它们的天伦之乐。秦学研的实践表明，必须仔细观察研究它们的特点，经过精心的构思，选择恰当的动态，才能中肯而生动地表达它们千变万化的情态。就是在同一画面的描绘下，由于观察的角度不同，感受的不一样，表现的结果就会各不相同。同是一只虎，有的表现它的力量，有的表现它对幼虎的爱抚，也有的表现它的威严。由于画家体会、喜爱的差异，表现出来，可能是完全相反的性格和情趣。在虎之形神上，秦学研更多地赋予了人的情态，他笔下之虎似为悦通人性、人情之生灵。如《睡虎》，画家没有强调它的凶猛可怕，而是表现它美丽健壮的躯体，毛色以及树灰之间的微妙情致，让人感到温馨可爱。而在《叱咤狂风》中，则表现居高临下、疾奔如飞的虎，猛扑前方，攫取食物。为了强调它的动作敏捷，还借助了环境的描写，增强了虎的威风。他的《猛兽情探》源于在北方动物园所见。当他看到一只东北虎对它的孩子疼爱有加时，感到这本性十分凶猛的野兽，在它的孩子面前，竟是那么温柔、慈祥。于是画了这幅画，强调了老虎对幼虎深切的爱。由此可见，即使是同一题材，由于画家感受和意图的迥异，作品的内容也完全不同。

画家告诉我，他非常喜爱苏州园林，他觉得园林艺术和他的虎画有很多相通之处，给了他很多的启迪。比如，园林设计者巧妙地安排了山石、花木、建筑，把有限的空间分隔起来，组成一幅幅优美的连续画卷，而每一幅又都有它不同的意境、像假山和网师园、小小庭院却变化万千，有的极尽秀丽，有的迂回蜿蜒，每个院落、厅堂和长廊，都经过精心设计，甚至还不被人注意的一小块空间，一个小角落，也都巧妙安排。墙上碑石、花木、或古树、竹丛、构成浅雅而有生趣的小品，以窗洞为画框，窥视各种不同意境的画面，有的高雅，有的幽雅，有的古拙，有的雄伟，一瞥一种境界。使人惊叹，令人陶醉。秦学研由此想到，他的虎画艺术也应像苏州园林一样，无论是独虎还是双虎，群虎都要置于一个匠心营造的环境之

啸雪 2006 纸本
— 48cm x 138cm —

中，或是涧边，或是草庐，或是层崖，或是松间，每个作品都有一种意境，传达一种情调，处理好虚实、隐现、大小、疏密等关系，采用对比、反衬等手法，把自然景色概括地、典型地再现画面中，以突出虎的个性化、人格化的特征。这样，不仅使动物和自然协调，而且能加强总体气氛，使整幅作品蕴藏的思想感情更加丰富，从而达到更深刻的艺术效果。

秦学研画虎的成功之处，不仅有一个巧妙的构思，还善于用各种艺术手法去充分地表达它，也善于取舍、夸张、提炼。像苏州园林设计者一样，不敢过画面中任何一个环节，哪怕是虎的一只眼睛、一只耳朵、一条尾巴，都要经过苦心的经营，表达他要表现的内容。

在秦学研的创作中，他还善于运用对立与统一的规律，使作品获得更好的艺术效果。大与小，繁与简，巧与拙，虚与实，动与静，卧与立，看起来都是对立的和矛盾的，都可以在它们的变化中求得统一和协调。如以疏衬密，或小中见大，拙中藏巧，静中有动，虚中有路等，运用对比手法，使作品在丰富的变化中显得更加生动，从而增强它的艺术魅力。如《志在天外》，画家试图用静中有动的手法来处理，使虎卧立在石崖上，却昂起头，开微微转向左前方，尾巴略有摆动，这就使人感到它虽处于一种戒备状态，外貌似乎无动作，内心却不平静。画如《雨季》，画家是想用颤抖的灵巧、可爱、来衬托老虎的笨拙、憨厚，使画面极富情趣。《豪气满乾坤》则运用黑白对比的手法，加强了气氛的渲染，不仅描绘出虎的逼真外形，还生动地表现出虎的内在神韵。

— 观察秦学研的虎画作品，在那些情景交融、自然天成的意味中，找不见雕琢和匠气，原来画家有两个奥秘：一是在他创作过程中所关注的追求的目标，二是他吸收了水墨画中活泼丰富的表现手法。他作品中的虎的形象都是通过工细细致的手迹来实现寓意。举笔稍慢，丝毛一丝不苟，着眼于一点，即肖形逼真传神。再有意识的把这种意从工出，色墨并举的主体形象置放在水墨表现的背景之中，这是秦学研绘画形式上的一个显著特点。一工一写，一色一墨，出于精巧的构思，独出心裁的设计，从而形成画面上的形式之美。随意性的背景仿佛是妙手偶得，漫不经心所为，却产生某种情趣，烘托出一种意境，赢得观者的共鸣。

秦学研的艺术信念是不流浮华、力求敦厚，虽然重视技巧，但不以玩弄笔墨为事。近来，画家又作了一批写意虎画的作品和其他动物的塑造，与其余他在不停地画，不知说是在作更多、更深的思考。我想，一个艺术家大概总是有困惑相伴，尤其是在社会变革的时期。画家总在不停地深化对生活的理解和认识，丰富加强自己的感受，汲取别人艺术中的营养，锤炼自己的艺术语言，但这两离不开一种执著的艺术精神和基本追求为主导。在这样的背景下，秦学研把近些年的作品结果，对自己的艺术作一回顾和总结，是十分有意义的。由此，他可以更清楚地认识自己，更自觉地探索并建构自己的艺术样式，从而使自己的艺术风格更加鲜明，更加光彩夺目。

2008年12月24日完稿于北京王府公寓

《高歌》作画步骤

步骤一 采用安衡序及生宣(国生宣教程光墨毛皮质感层次丰富效果较好),用淡墨勾画出虎的轮廓、面纹和毛皮的光泽。

步骤二 先画出周围景物,然后把宣纸铺平,用破石加墨铺和少许墨,用散锋或斜锋画出虎面皮毛。

步骤三 采用干画法加深虎皮毛(在湿洗的基础上适量加入浓墨和墨),虎底用稠重的墨发丝一遍,同时注意各部的虚实、前后变化。

步骤四 从整体出发,深入刻画虎头、虎腿、尾、鼻、口等重要部位,然后用白粉勾丝虎须,用笔要顿挫有力,最后落款、钤印。

05

听秋

3008 张世

2008年10月

幽深的山谷中时刻回荡着你喉中发出的雄壮威严的声音，然而，现在的你却收起磅礴威风，驻足在山坡上聆听瀑布的轰鸣和山涧溪水的歌声，秋叶也在你的四周飘零，落在地上传来几声轻轻的叹息，漫漫云雾，萧萧落叶，瀑布轰鸣，万籁寂静。那丰茂的流水与凋零的秋叶呵，是否也感动了你，让你不由自主地停止了脚步陷入了沉思？

雄视 2006年 纸本 34cm x 34cm

雪中行 2006年 纸本 吴昊 & 吴昊

(左图)

意笔十二开册页之一

2005 意笔

2005.12.10

(右图)

2005 意笔

2005.12.10

意笔十二开册页之二

山君夜吟山月迷 2006 张壬

张壬 画

虎之行止坐卧，食眠搏斗，均是其本性使然。然而也是两虎若需同心同德之所在，揣摩虎之性情，甚至如善行与“虎儿”两情相契，虎性亦人性矣，人之喜虎亦人之几为虎也。

暖春 2006 汪志
Wang Zhi • Spring

画家为我们营造了一个美轮美奂的画面，一派传统的那种如雷贯耳的气势，而是用近乎拟人的手段，述说着一种理想，一种朴素的完美。

尽管你静静地躺在山麓平野之中，惟览眼前蓝天红树艳阳高照的景色，但从你的眼神里，我们依然读到了你离远志向何处的文字。智慧则速志与闲适，当此，清风、暖阳、暖阳，也是适合的重要组成成分。马士楚王者之风，潇潇也是王者之风。

（右图）

2006 汪志
Wang Zhi • Spring

志在云天外

雨亭 2004年 纸本 35cm x 28cm

漫步秋光 2006 纸本

135cm x 110cm

画家不仅描绘出逼真的虎外形，还生动表现了虎的内在精神。那威而不怒，猛而不凶，肃而不狂，威猛中见仁厚，凶悍中露温情的虎形象，成为一种人格化、情感化的动物。

一叶知秋，2003年 纸本 68cm x 68cm