

大家講堂

選堂

刘国辉

人物卷
小品篇

DANGDAI GUOHUA DAJIA FAN BEN JIANSIANG
当代国画大家范本鉴赏

Dajia Jiangtang

时代出版传媒股份有限公司
安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

阿兰 68cm×68cm 纸本水墨 1994年

图书在版编目 (CIP) 数据

大家讲堂·刘国辉人物卷·小品篇 / 许晓生主编
— 合肥 : 安徽美术出版社, 2011.4
ISBN 978-7-5398-2723-0

I. ①大… II. ①许… III. ①中国画: 人物画—鉴赏—中国—现代 IV. ①J206.2

中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第056877号

封面题字: 饶宗颐
总策划: 许晓生
主编: 许晓生
副主编: 林润鸿
责任编辑: 马 涛

责任校对: 史容霖
特约编辑: 王 艾 蔡 枯
易甜甜 陶美坚
设 计: 广州鲁逸

大家讲堂·刘国辉人物卷·小品篇

安徽美术出版社
地址: 合肥市政务文化新区翡翠路1118号
邮政编码: 230071
经销: 全国新华书店
制 版: 广州鲁逸在线输出
印 刷: 广州市新怡印务有限公司
开 本: 1/4 787mm×1092mm
印 张: 8
书 号: ISBN 978-7-5398-2723-0
2011年8月第1版 2011年8月第1次印刷
定 价: 48.00元
印 数: 5000册

大家講堂

刘国辉

人物卷
小品篇

DANGDAI GUOHUA DAJIA FAN BEN JIANGTANG
当代国画大家范本鉴赏

主编 许晓生

编者按

中国画，以其强烈的民族文化特色独秀于世界画坛。究其画面样式上的特点，除了它的收敛众景、计白守黑的构图法则之外，还有一个就是通过丰富多彩、诡谲变幻的笔墨语言表达出独有的画面效果。

笔墨，是中国画技法和理论上的术语，亦可作为中国画技法的总称。单从技法方面来说，“笔”是指勾勒、皴点等笔法，“墨”是指破、积、烘、染等墨法。北宋韩拙在《山水纯全集》一书中曾说道：“笔以立其形质，墨以分其阴阳。”笔墨必须有机结合，相互映发，才能完美地表现物象，表达意境，使画作神形兼备、气韵生动。“离墨则无笔，离笔则无墨”，两者相依，不可分开。要使画面线条富有变化，必先讲究运笔，运笔时作者要掌握轻重、快慢、偏正、曲直等方法。毛笔特有的笔锋给画家提供用武的“利器”，正、侧、顺、逆、轻、重、虚、实全仗笔尖锋芒来尽显“筋、肉、骨、气”四势。而墨则被认为具有“五色”。用浓、淡、干、湿之墨，使烘、染、破、积诸法在一方纸上尽显劲健、柔婉、飞纵、凝重之神韵。笔墨之间既有不同之处，也有统一的“切点”。但凡有成就的中国画家，总是在掌握了一定笔墨技巧与笔墨规律后吐故纳新、不断发展，进行艺术创作，而不是误入笔墨的迷宫，苦苦找不到出路。笔墨之道是一个永恒的话题，只有锲而不舍、聚精会神者才能在这条道路上艰辛地走下去。

笔墨当随时代。近代和现代的中国画家们在继承中国画笔墨优秀传统的基础上，又尽情地发挥中国画的笔墨特长，探索和革新中国画的笔墨语言，先后涌现了吴昌硕、齐白石、黄宾虹、张大千等诸位大师。他们在风格迥异的艺术创作中，凝神酣畅地表达了中国画传统笔墨的强烈个性和民族精神。而在当代，亦有着许多优秀的中国画家在继承传统笔墨精髓的同时，不断地追求中国画笔墨革新发展可能性，其中不乏已有大家风范之作。故此，本丛书邀请当代中国画坛多位享有盛誉，以笔墨精妙而著称的国画家参与，展示中国画的笔墨所在，解读笔墨传统与创新之间的脉络，精巧地还原原作神韵并加以学术点评，以飨读者，并期望能推动公众对中国画的进一步理解。

刘国辉的写意人物小品，尺幅不大，而画之格调、趣味则体现出画家那一种富于哲思的审美选择和审美诉求。他那简约化、凝练化的笔墨语言，以及恬静、闲雅的人物形象，犹如每一首诗歌中的诗词组合，所营造的诗意之美，宁静、空灵而富于东方情调。这样一种饱含人文内质的诗意化的笔墨“情结”和审美趣味，正是刘国辉对传统文人画重新体认后的再释读和再创造，从而形成一种对文化传统的现代价值和自身价值的再认同的笔墨载体。

画语录

刘国辉

公元4世纪，鸠摩罗什翻译《般若经》，详译本（二十七卷本）为《大品般若》，略译本（十卷本）为《小品般若》。据说，小品之名由此而生。想来，文学小品、戏剧小品、音乐小品乃至绘画小品的提法都是以后的事了，书本所载，姑妄信之，至于小品画始于何时就不得而知了。

在我看来，所谓小品画的提法，在许多时候它只是一个相对的概念，并没有严格的界定，通常的指认也只是大概的类分罢了。李可染的《万山红遍》和童牛图，齐白石的《百花齐放》和虫草册页，黄胄的《洪荒风雪》和赶驴女孩等等，相对于前者，后面的都是可以归为小品的。

有些画，篇幅虽然大，但总觉得是小品的放大；而有些称作小品的却又显得用力过甚，看着心累。如此看来，这“大品”和“小品”之间除了篇幅大小以外，还是有着一些内在的特质。在作品的功能、审美的落点、制作方式、创作心态、作品内容和接受心理等许多方面都有着不同的对应。一般说，小品画比较简约、轻松，在画材、题材、样式的选择上可以不拘一格，具有更大的自由。它无需慎密的思考和复杂的案头准备，而是兴之所至涉笔成趣。它不是层层深入不断调整，而是随机生发，一挥而就。它不企求观者在审读视象的深刻中，激起灵魂的震荡，而是让观者在品赏笔精墨妙和情景妙趣的把玩间得到精神的愉悦。正是这种审美愉悦的凸现所具有的很强的观赏性，使它为广大人民群众所喜爱，乐于收藏。

小品画是画家的日课，是赠友的厚礼，是雅集的交流工具，是投市的财富，是抒情言志的寄托。小品画是很雅化的体裁，它跟传统文人画有着更多的联系。事实上，明清以来的文人画大部分是小品，所谓文人墨戏则是小品画的典型状态。在中国美术史上，许多优秀的小品画已经成为我们民族文化宝库中的瑰宝。

“小品”和“大品”不是对立的两极，它们各有诉求又互补互动。善于画小品的画家，多画一些结构复杂、主题深邃的“大品”会使笔底更多些充实和饱满，不使空灵变成空洞。同样，多画大型作品的画家经常做些小品练习，会使笔底多些灵动和洒脱。若能如此，两者得以打通，那么，治大国可以犹如烹小鲜了，个中学问就看各有灵苗各自探了。总之，“大品”、“小品”乃至“中品”都是组成中国画全局所需要的，这里没有高低贵贱之分，各尽其力，各司其责，唯有精神的高度和艺术的高度才是我们将穷尽毕生精力为之追求的。

天凉好个秋

庚寅秋深湖上長樂
——新國輝

春光三月
庚寅之夏
湖上長樂軒同輝画

江南无限潇湘意
何家凤吹簫声
乙酉首春 上長安
一八

秋日
唐寅秋深湖上
長樂之軒 丁輝 画

格爾蘇木的那達慕 庚寅年八月鄂多斯之國輝画

聖及其所之既倦隨事遷感
慨係之矣向之所欣俯仰之間
陳迹猶不能不以之興懷況脩短隨化
終期於盡古人云死生亦大矣豈不痛
哉每覽昔人興感之由若合一契未
嘗不臨文嗟悼不能喻之於懷固
知一死生為虛誕齊彭殤為妄
作後之視今亦猶今之視
昔悲夫故列叙
時人錄其

所述
雖世
殊事
異所
以興懷
其致一
也後
之視
者亦
將有
感於
斯
史
唐寅秋
深湖上長
樂之軒
月輝云弄
永蘭亭
序文

蘭亭脩禊園

永和九年

歲在癸丑

暮春之初

會于金稽山陰

、蘭亭脩禊事也

羣賢畢至少長咸集

此地有崇山峻嶺茂林脩

竹又有清流激湍映帶左右

引以為流觴曲水列坐其次雖無

絲竹管弦一盛一觴一詠一足以暢

叙幽情是日也天朗氣清惠風

和暢仰觀宇宙之大俯察品類

之妙所以興懷足以極視聽之

娛信可樂也夫人之相與俯仰

一世或取諸懷抱悟言一室之內

或因寄所託放浪形骸之外雖

趣舍萬殊靜躁不同當其欣於

