

今品講堂

许晓彬

许晓彬

新工笔

DANGDAI GUOHUA MINGJIA ZUOPIN JIANSHANG
当代国画名家作品鉴赏

jin pin Jiang tang

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

今品講堂

送堂

许晓彬

新工笔

DANGDAI GUOHUA MINGJIA ZUOPIN JIANSANG
当代国画名家作品鉴赏

主编 许晓彬

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了用武的“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，都掌握了一定笔墨技巧与笔墨规律，吐故纳新，不断发展，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的可能性，其中不乏有大家风范之作。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。

清新野逸、古雅朴实，这是许晓彬水墨花鸟画中的风格印记。这种印记一方面源于技法上，其水墨花鸟将宋代院体画的富丽化为后世文人水墨的清丽；一方面则在选材上，家乡潮汕地区的农家水禽寄寓了画家细腻朴实的情感趣味。

画语录

许晓彬

在确定作品的精神状态时，我尝试将传统绘画中对于气韵、笔墨、格调的诠释抽离出来，这些形而上的概念并不存在过不过时的说法。它们是中国文化的精髓所在。而当将物象具象化在画面之上时，我则注重使用写生得来的素材，以符合现代审美的手法来安排画面。这直接关系到作品是否能够打动处于现代社会中的观者。我的水墨花鸟创作面貌即是形成于这样的一个框架之下。

“天人合一”是中国传统文化的核心命题。中国传统文化是“道法自然”观与“天人合一”理想，从艺术审美意义上看，集中体现为以人情观物态、使自然人化的思维方式，并把与自然精神的契合作为审美的理想追求，注重表现主客体的生命精神，轻视对物象外在表象的模仿。在天人合一思想影响下，中国传统绘画追求天地之大美，着力表现天地万物的生机活力，表现一草一木、一山一水的生命情调。因此中国传统绘画注重体现生命、生机，追求气韵生动，自如、自然、天真、天然、天趣等境界。

“形”与“神”都是一幅好的作品所要兼顾的。其关键只是在于何者为目的，何者为手段。一切的创作，只有在认识清楚这个问题之后，才会得到正确的导向。

我所描绘的并不是一个真实中的故乡水景，而是一个糅合了诸多过往记忆碎片的印象。画面里的物象，是我内心所询问的一切问题的归宿。你可以把它当作是我所虚构的一个乌有之乡。但是这种描绘，必须构造在真实可信的基础之上。

当你带着问题、带着思考去绘画时，就不会陷入单纯的模仿自然的陷阱里。而当你又时刻感受着现代生活，吸收生活带给你的点点滴滴时，亦将会把这些感受带到画面当中。我觉得关于绘画中体现的当代性，不必过于苛求“必须如此”，但是，我们时刻不能忘记去思考一个问题：“为何如此？”

幽谷烟岚 174cm x 84cm 纸本设色 2007年

寒池疏影 174cm x 84cm 纸本设色 2007年

照影 133.5cm x 60cm 纸本设色 2007年

屏翠和声（局部）

屏趣珍禽 132cm x 63cm 纸本设色 2009年