

中国
画
的
传
承
与
超
越

MO

YUN

墨韵

ZHANG LJKUI

张立奎

李明 主编

美术出版社

中 国 画 的 传 承 与 超 越

ZHONGGUOHUA DE CHUANCHENG YU CHAOYUE

墨 韵

张立奎

李明 主编

河北美术出版社

图书在版编目（C I P）数据

墨韵. 张立奎 / 李明主编. -- 石家庄 : 河北美术出版社, 2015. 4
（中国画的传承与超越）
ISBN 978-7-5310-6292-9

I. ①墨… II. ①李… III. ①意笔人物画—作品集—中国—现代 IV. ①J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第064703号

张立奎艺术简介

张立奎，山东临沂人，毕业于解放军艺术学院，中央美术学院水墨人物研究生班。中央美术学院访问学者，国防大学美术书法研究院副院长，解放军美术创作院艺委会委员，中国美术家协会会员。曾获“第八届全国美展”优秀奖、“首届全国青年国画年展”金奖、“纪念世界反法西斯战争胜利60周年国际艺术大展”最高奖、“炎帝杯国际艺术大展”金奖。多次参加全国中国画提名展，作品被中国美术馆、中南海、中央电视台以及俄罗斯、泰国等国领导人收藏。出版有《中国当代名家画集张立奎卷》（大红袍）等多部画集。2013年7月精品水墨人物画在北京保利举行拍卖专场。2012年央视书画频道专访。2012年11月在中国军事博物馆举办“笔墨从戎”巨幅作品个展。中国画坛六〇后最具收藏价值10杰画家。当代最具学术活力的中青年画家之一。

名家点评

他的画有丰厚的中国文化底蕴，透过每幅作品的表面，能使人感受到一种精神，一种思想，一种传统的存在。立奎非常关注中国绘画艺术的民族性，在学院与民间艺术之中若即若离，悠闲自得。从他作画的背景里能清楚地分解出壁画、年画、泥塑、剪纸、皮影和民间装饰等艺术形式，并始终关注西方艺术中的精辟思想，力避简单的模仿和拿来。他从未忘记中国画姓“中”，而且他在继承中国优秀传统文化的同时注重探索。他有较扎实的书法功底，深谙线条的个中三昧，紧紧地守住中国绘画的艺术根基和灵魂，上升到以心写意的位置。在对线的认识和运用上有独到之处，曾提出“写意工笔”，既摆脱了工笔画的呆、板、僵、刻，又避免了写意画的“得意忘形”之弊端，这是很有益的见解和实践。在作品的个性中使人窥见他的画既随意又精密，既疏远又亲近，似曾相识而又无法确认，像是叙述一个梦里的世界。

——刘大为

他的画路很宽，有较好的书法功底作铺垫，所以他的画是真正书写出来的，每一笔不是画出来的，写意画的“写”字他已彻悟。当前中国画就缺他的这种理解，他的画很有激情，是用情作画，极力强化自己的艺术语言，敢于制造矛盾并解决矛盾，对笔墨的张扬恰到好处，他的画给我们提供了很大的启迪。

——唐勇力

张立奎的画代表了当代美术家共同的学术价值取向，他是20世纪新传统中三个绘画脉络的典型个案代表。从他的近期作品中透射出其作品的写实因素、语言样式和表现形式能自觉地回归到中国文化的学术前沿，这是难得的。20世纪的新传统是美术界共同的课题，它也是美术界的学术焦点，有胆有识的人才能涉足于此。一个军旅画家游弋于此中，不能不让我们无比兴奋，相信他会有辉煌的人生。

——傅京生

张立奎能在全国性的青年国画学术年展上获得金奖不是偶然的，从他的作品中不难看出，他对中国写意画的再认知。他用极为夸张的手法对当代人物进行深层纯粹的表现，使他笔下的人物呈现了独特的艺术形态，他用激情洒脱的笔触表现了他心中浓郁而旺盛的情感，体现了他坚实的书法功底和全面的艺术素质。

——李人毅

我多年都在关注着他作品的进展，因为我和立奎是同乡，较早就认识，又加上同是军艺毕业。沂蒙山人特有的耿直、朴实、倔强和执着都能在他身上找到，用一句话概括就是不达目的绝不罢休。看他的画我由衷的高兴，高兴的是他的画有了很强的个性和面貌。他把创作和探索一起融入了写生中，使写生的意义更加拓宽了，他的写生作品每幅都有新意，每幅都是创作。再一方面，他把书法的用笔融入写意画的每个局部，以书入画、以书写心，达到了不描摹、不刻画、不修饰、不做作、无拘无束地放笔直取。他的书法写得也十分有个性，功底扎实、底气十足，有较好的艺术修养。这是个良好的过程和开始，相信他如能继续坚持下去，定会有很大的成功。

——李翔

我认为张立奎的古典人物画很有创意，他能够巧妙地把西方绘画优秀的造型技巧融入传统的以线造型的中国古典人物绘画中，能把当代的院体造型规律融入当代的文人绘画中，我认为是一个很大的突破，而且效果相当不错。他的笔墨已达到随心所欲的境界，气韵生动，神采飞扬，笔笔到位。作为一个军旅画家，不受现实题材的制约，用无拘无束的狂放之笔画出的画让你惊心动魄，在创新领域为我们提供了一个更广阔的空间。他的画路很宽，画出了很多让我们羡慕的画。

——刘进安

张立奎的画着实地动了很多脑筋，他注重感觉，我们看到了很多好的倾向。首先在他的画中感觉他似乎和我们过去，尤其是“文革”期间那种写实水墨画有一种明显的区别。他注重笔墨语言本身的修炼，这种笔墨不是泛泛的那种如何痛快的东西，他在寻找自己的笔墨样式怎样和他表达的内容、题材相吻合。我感觉这点在他的写意画中给了我们一种很好的启迪，这是很好的建树，在语言样式的挖掘上，他动了很多脑筋，着实地让我们感动，我相信他今后定会成功。

——张江舟

他很执着，他严谨的作画态度非常感人，在完成中央美院的研究生课程后，开始明确了自己的一种语言方向，画现实农民也好，古代人物也好，他都是坚信自己的目标，努力探索自己的艺术语言。我觉得有自己的语言很重要，甚至比完成一幅创作还要重要，张立奎已深刻地认识了这一点。

——陈钰铭

我一直对张立奎很关注，他的作品不断地发表，不断地进步，不断地完善，他在中国画研究院的个展很成功。首先我觉得他的画始终在不断地创新，他这么个年龄段，我认为很不容易，无怪乎众多画家说他是一个底气十足，很有冲劲，很猛的画家。他在笔墨的探索上，把线和面交融互用，得心应手，弥补了传统国画以线为主较单薄的造型手段，他的笔墨秩序运用得相当不错，狂放不羁中蕴涵着宁静。他的每一幅画都在努力地寻找自己的路子，在他的画里他的精神得到了真正的释放。

——王阔海

他的画给人的感觉非常轻松，是因为他的底气足，他有很强的笔墨驾驭能力，尤其是在完成中央美院研究生班课程后，他醒悟了，出来了，形成了自己的风格，而且比较鲜明，一看就知道是张立奎的东西。另一方面他的画面有很强的张力，每张画好像比较单纯，但感觉非常丰富，他的笔墨表面看似混乱，但实则是在一种混沌的、无序的状态中寻找一种新秩序。意欲乱中取胜，笔墨蕴藏着很多东西，内容很丰富，画面很完整。他作画随心所欲非常轻松，无半点刻意和做作。一看画作很有才气，那种洒脱和才情是常人无法达到的。

——苗再新

张立奎是一个特别勤奋，对绘画特别执着的画家，他的画面特别地突出，他的作品所体现的状态跟他的技法形式特别地协调，包括他选择的题材所关注的主题。他的画路很宽，发展的空间特别大。在现代人的刻画中，他不是去直接描写，而是把自己的很多感受和理解、情感、体验注入现实人物中，在夸张性地造型的同时，时刻注重画家造型的独特味道，这种味道是真诚的，朴实的，与众不同的。

——许向群

狂野，艺术审美的一种品格

——张立奎的人物画

◎邵大箴

宋代石恪以狂草的笔意，画出深具禅意的《二祖调心图》；南宋的减笔人物画家梁楷创造了泼墨法，运用豪放而简洁的笔墨，生动的表现人物的神韵，创作了《泼墨仙人图》《李太白行吟图》等杰出的写意人物画作品；明清时期也不乏优秀的水墨写意人物小品。写意人物画历史悠久，在近现代又得到长足的发展，出现了任伯年、徐悲鸿、蒋兆和等大家。1949年中华人民共和国成立之后，随着大力提倡主题性绘画，写意人物画的发展迅速，成为一个非常重要的画种。

那时，美术院校的课程设置受苏联影响，不仅是油画雕塑等专业注重素描和写生，水墨人物写生课也是中国画人物专业里的一个重要课程。学生在写生中面对模特儿，练习观察、研究和表现客观物象的方法。学生们不仅在造型上打下坚实的基础，还由此研究和掌握水墨材质的特点及其性能。在多年的教学中，各个学院形成自己的教学风格。如中央美术学院的写生造型在讲究严谨中不乏开阔的视野，而解放军艺术学院由于注重主旋律的军事题材，比较强调规范和方正的样貌。张立奎，毕业于解放军艺术学院，后又毕业于中央美术学院中国画系水墨人物研究生班，他兼收两家美术学院教学之长，造型基本功扎实，艺术思想活跃，重视探索与创新。经过多年的实践，他的人物画已经有鲜明的个性面貌。他的画风给我最直接的感受就是一个“野”字。

张立奎的写意人物画的“野”体现在两方面，一是画中的人物形象野，二是画风野。在他的水墨写生中，人物形象大都憨态可掬，衣衫不整，蓬头垢面，仿佛就是田间地头不修边幅随意唠嗑说笑的农民兄弟，带有一定的喜乐感和幽默感。长期以来，我们对所谓的底层劳动人民的描写，往往是站在一种不平等的位置和角度去观察去表现。大家一定都听过渔夫和有钱人在海边晒太阳的故事，有钱人认为渔夫应该去多打鱼，去努力工作，成为一个有钱人，这样就可以来海边晒太阳了。可是安于现状的渔夫告诉他：“我现在不正晒着太阳吗？”这个故事让我们思考，究竟什么是快乐。我们常常以自己以为的快乐去理解他人，当我们以同情的眼光去怜悯那些所谓底层的人群时，我们实际上没有走进他们中间，成为他们的一员，去体会他们的喜怒哀乐。当我们在画室找个农民来写生，或者下乡采风时，让他坐好给我们画时，他们的表情、状态是紧张的、拘谨的、局促不安的，我们不自觉地站在了农民的对面。而张立奎的水墨写生，已经模糊了这种面对面的关系，画家在创作过程中和他们融为一体了。面对农民，画家往往有不同的身份，有旁观者、倾诉者、批判者、歌颂者，一个旁观者画家画出的农民和张立奎笔下的农民绝对是不一样的，这里不是说艺术水平的高低，旁观者也可以把农民形象画得很深刻，而是说人物形象呈现的面貌有很大的差异。看张立奎的水墨人物写生有种感动，那些模特儿很放松，脸上手上还带着泥巴，头发乱糟糟像丛野草，充满“野趣”。

张立奎的水墨写生表面上看好像没有什么规矩章法，用笔用墨、线条皴法都很“野”。但是，在野中可以看出他的艺术功力、修养和格调。艺术中的“野”，是指超越约定俗成规矩的界限范围和突破程式化的审美追求，它虽不“规范”，但是让人耳目一新，精神为之一振，并带给人们新的思考和启迪。敢于突破，是艺术家勇气和胆识的表现。张立奎在写生中，不再为线条的转承启合、墨色的浓淡干湿、皴法的程式章法所束缚，是他艺术经验和修养积累的结果。他艺术中的“野”实际上是脱胎于传统的笔法皴法，山水画中的“枯柴描”“披麻短笔”和“乱柴皴”被他巧妙地、随意率性地运用在人物写生中。还可以看得出来，这些笔法、皴法是在张立奎很兴奋的状态下挥洒出来的，也能感受到他行笔间的速度、节奏和锋芒以及内心的激情。

张立奎靠自己的勤奋和悟性，正在书写着自己的艺术人生。

C o n t e n t s

目 录

一世修得童子心·····	1
浮世不知处 白云相待归·····	2
春讯·····	3
赏春·····	4
得财图·····	5
乐渔图之一·····	6
有财图·····	7
戏蟾图·····	8
渔家乐·····	9
渔乐·····	10
渔歌·····	11
观渔图·····	12
高山流水图·····	13
梅园寻乐·····	14
水浒故事之二十·····	15
水浒故事之十八·····	16
醉归图·····	17
牡丹仙子·····	18
春塘得财图·····	19
水浒人物之十七·····	20
水浒人物之十六·····	21
水浒故事矮脚虎王瑛·····	22
水浒故事人物李云李立·····	23
水浒人物童威童猛·····	24
得酒三仙图·····	25
梅园赋诗图·····	26
何以解忧 唯有杜康·····	27
仙行图·····	29
归渔图·····	30
乐渔图之三·····	31
赏鱼·····	32
夜读·····	33
醉归·····	34
幸福生活·····	35
渔家乐·····	36
良宵·····	37

一世修得童子心
136cm×68cm
2014年

浮世不知处
白云相待归
136cm×68cm
2014年

春 讯
100cm×50cm
2014年

赏 春
100cm×50cm
2014年

得财图
100cm×50cm
2014年

乐渔图之一
100cm×50cm
2014年

有财图
100cm×50cm
2014年

戏蟾图
100cm×50cm
2014年

渔家乐
100cm×50cm
2014年