

书画家

刘士杰题

②

SHU HUA JIA

天津教育出版社

书画家丛书

总顾问：刘大为 张 飙

顾问：(排名不分先后)

沈 鹏 冯 远 龙 瑞 王明明
郭怡琮 白庚延 霍春阳 胡宝利
程大利 李宝林 张道兴 郎绍君
唐勇力 满维起 李 翔 刘家栋

总 编：许泽军

主 编：孙 海

执行主编：王心刚

执行副主编：孙伯林

责任编辑：素 华

副 主 编：李 东 贾玉山 公丕炎

姜德华 廖俊鸿 张秀华

编 辑：肖 仪 何 芳 张勿言

李万春 姜 枫 王玉海

主 编 热 线：13012265208

图书在版编目(CIP)数据

书画家 / 孙海著. —天津：天津教育出版社，
2005.12

ISBN 7-5309-4460-6

I. 书… II. 孙… III. ①中国画—作品集—中国—
现代②中国画—艺术评论—中国—现代
IV. J222.7 ② J212.05

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 136166 号

书 名 书画家
出版人 肖占鹏
出 版 天津教育出版社
地 址 天津市和平区西康路 35 号
经 销 全国新华书店经销
印 刷 天津佳仕德彩色印刷有限公司
开 本 889×1194/16
印 张 7
印 数 0001-3000

卷首语

孙 海

自改革开放以来，随着全民文化素质迅速提高，文化艺术事业也获得很大发展。“笔墨当随时代”，中国书画继承传统求新求变的同时受到外来艺术思潮的影响，真可谓“异彩纷呈，百花齐放”，我们正是顺应这一潮流将当今中国画坛、中国书画坛的大家、名家和有实力、有影响、有发展前途的书画家通过本书介绍给读者，推荐给社会，为中国当代文化艺术事业的发展，为弘扬中华文化，为中国的书画走向世界尽一份绵薄之力。

2

目录

云鹤浮吴存高远 李翔专辑 2

感应生命的经纬 霍春阳专辑 10

山水大家 纪振民专辑 28

胸中纳万壑 笔下生风雷 张建中专辑 32

清丽典雅诗意之美 陈谋专辑 36

有笔墨处见精神 墨墨专辑 42

神骏飘飘得自闲 刘家栋专辑 46

指墨画扇 韩富华专辑 48

日常诗意的表现 公丕炎专辑 50

书卷气横力撼山 李东专辑 56

畅游凤凰城的情怀 李锐文专辑 62

走向综合的新文本 廖俊鸿专辑 66

传统韵味的现代形式 高杰专辑 72

明大道 写山川 王心刚专辑 78

神采十足引人发笑的“喂”画 曹留夫专辑 81

艺海泛舟翰墨飘香 秦锦章专辑 85

雄鸡威风凛牡丹更雍容 李宪章专辑 89

沉雄骨气 笔纵意浓 于军福专辑 95

金丹百炼 虎气松风 王寅专辑 98

实力派书画家 102

程海鹰 / 卢承豪 / 张平 / 苏联春 / 张秀华 / 王雅文

封面 / 花鸟 霍春阳

封二 / 遥桥峪写生 李 翔

封三 / 作品 李 东

封底 / 丹柿图 苗 墨

作者近照

李翔, 1962年10月出生于山东临沂, 先后就学于解放军艺术学院和中央美院, 多年来勤奋努力, 创作了大量的美术作品, 参加许多全国性重要展览, 组织并主持过许多全国、全军性的美术展览和学术研究活动。现任中国美术家协会理事、中国书法家协会理事、中国油画学会理事、中国书画收藏家协会学术委员、全国青联委员、全国青联书画工作委员会主任等职。作品曾在第八届、第九届、第十届全国美展中获奖。全国第二届速写大赛获一等奖, 作品入选全国中国画百年大展和首届北京国际双年展。出版专著多种。

许多作品作为国礼赠送外国首脑, 并在美国、德国、芬兰、法国、古巴、韩国、日本和台湾等国家和地区展出或被收藏。

云鹤浮昊存高远

——谈李翔绘画之使命感

潜勇 / 文

何为使命感? 简言之: 为适应历史发展之需求去填补空白, 自觉尽命者也。

近观著名国画家李翔的中国人物画作品《父老乡亲》, 以及在此之前由朝花出版社出版的《李翔中国人物画选集》, 使人眼睛为之一亮, 精神为之一振, 那敲之有声的形体塑造, 坚实厚重。那深入细致的微观刻画可信可感, 那呼之欲出的人物形象极为传神, 人物众多而绝无雷同, 笔墨活脱, 典雅隽永。画面中将西方素描技法和中国画笔墨巧妙有机地结合在一起, 相得益彰。其刻画能力与塑造效果, 颇具西方绘画大师的神韵。由此我们可以看到李翔为使中国写实人物画之完善而做的努力和唯彼奔义的艺术使命感。

谈到中国画写实人物画, 我们不能不提到我国最先引进西方素描, 并与中国水墨技法相融合, 开创了中国写实人物画之始的徐悲鸿大师。

自上个世纪初, 徐悲鸿引进了西方素描, 使中国人物画由写意而进入写实抑或是二者相结合的革命, 而这场革命具有前所未有的意义。因为在此之前, 中国人物画根本没有涉足这个领域。“野径云俱黑, 江船火独明。”徐公一呼, 天下紧从。可谓大家辈出, 巨作不朽。徐悲鸿的“愚公移山”利用精湛的笔墨技法结合精微的素描造型, 人物体积开始有冲出画面之感, 厚重而坚实。继之, 蒋兆和的《流民图》线面结合, 强化体积而结构分明, 传神写照与个性表现更不待言, 及至黄胄笔下, 人物生动, 写意与写实相结合, 用笔风樯阵马, 气势夺人。推至刘大为先生, 将此画风推向极至, 既坚实厚重而又不失中国文人画之笔墨精神, 又加之水彩画法和冲色冲墨合而用之, 更是蕴藉含蓄, 言隽意永。更广而论之, 近乎百年的中国写实人物画雄风阔步, “即从巴峡穿巫峡, 便下襄阳向洛阳”, 直入“春城无处不飞花”

△父老乡亲

的全盛境地，我们几乎看到了中国写实人物画几近完成的曙光。在中国写实人物画成长壮大的高巅之上，中国人物画还有更臻完美的空间留给李翔吗？

人文肇始以来，大凡有建树的学问，大都做在空白处。正所谓“曹衣出水，吴带当风”。米家父子之“大米点、小米点”，史游创章草，书圣二王之草书，赵估之瘦金书，近代黄宾虹之积墨法……，这些集大

成者之学问都做在前所未有之处。

北宋初年山水大师范宽在画论中云：“前人之法未尝不近取诸物，吾与其师于人者，未若师诸物也，吾与其师诸物者，未若师诸心。”这里的“师于人”即为师承前人之精华，而“师诸物”即以造化为师也。所谓“师诸心”者，即得万物之精神也。这基本言中继承与创新的关系。要想不落他人窠臼，就要找到学问的空白处。而当今中国写实人

物画的高峰之上哪里是空白处呢？换言之，当今中国写实人物画的不足又在于何处？这些问题常使他夜不能寐，梦绕魂牵。

要想在专业的百尺竿头更进一步，前期的学养底蕴准备是不可缺少的。讲学历，李翔毕业于解放军艺术学院国画系，又到中央美院就读硕士研究生课程班，仅正式科班也有六个春秋。讲素描功底，他亲自受教于现中国美术家协会常务副

△老农民

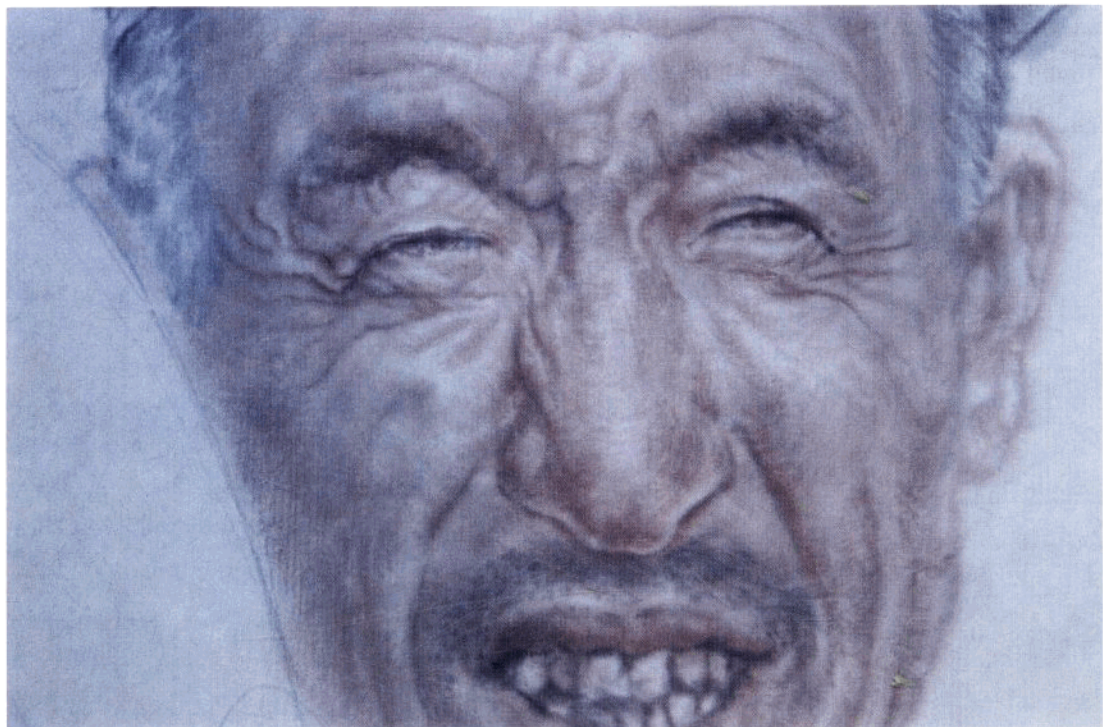

△拖拉机手“局部”

主席刘大为先生，得其结构素描和苏派素描精要，尔后又组织和参加了全军素描高研班，解开了西方米开朗琪罗、丢勒等大师的素描密码，得其真谛。后又在中央美院接受了微观素描与个性及人性表现的造型理念。讲国画功夫，他深入研究中国画技法与理论已有二十余年的历史，其作品笔精墨妙，在历次全国大展中获得大奖。他将各大阶段所得精要融于一炉，贯通精神，并勇敢地站在巨人的肩膀之上，为推进中国写实人物画做好了一切前期准备。他在风雨中立定精神，凝思寂听，独上高楼，望尽中国写实人物画之天涯……；有的中国人物画只是在头部进行了写实的塑造刻画，而衣纹服饰又停留在线一勾、墨一泼之写意阶段，形成了面部写实而身体写意的两层皮状态。有的头部刻画只停留在大的感觉之上，

▽陕北老农“局部”

△老农民“局部”

更缺乏微观的刻画，个性及人性的挖掘仍有不尽人意之处，有的国画人物虽然在塑造上下了不少功夫，但生硬的素描套用，又失于中国画笔墨的板结。这些对中国写实人物画的清醒分析，使李翔明确了自己前进的方向和使命，抱着要把中国写实人物画推向极致的信念，抱着要与西方大师的塑造能力一比高下的鸿鹄之志，抱着一种对中国画工具材料表现极限的试探与索求未知的欲望，李翔不舍昼夜，筚路蓝缕地向着探索之路走来。

首先要解决的问题是中国画写实人物的整体塑造的难点。他试着用清水打洗纸底，再进行色墨刻画，根据对象与形体的凹凸、向背、强弱、虚实等体积关系，逐层勾之、皴之、擦之、渲之、染之。或以浓破淡，或以淡破浓，无论面部还是衣纹、形体和道具，都以形走墨，逐一到位，局部推移及至整体。所

强调的形体突兀而来，逼人眼眦；所弱化的形体深凹而去，笔墨幻化，带来不尽的意境。再者，微观的刻画及至每一个小形体、小细节，诸如面部的一个小疙瘩、小痣及饱经风霜的老人脸上的青筋松肌，皱纹胡渣，更有衣服上的针眼细线，布丝小洞，一并入微精到，可触可摸，细而不腻，多而有序，令人悄然入境。可谓入众妙之门，玄之又玄。这一切的致广大而尽精微的造型要素最复戛其难的是李翔能够用中国画的精妙笔墨得以实现，形不碍墨，墨以塑形，形墨交融线体相合。近观之，质色润华，如玉相映，用笔爽利俊发，毫无滞碍，墨色雅洁清脱，嚼然不滓。远观之，则体势联袂、跌宕起伏。凛凛然，潇潇然，爽爽然，澹澹然。上可承北宋李思训、马远、夏圭之骨力，远可接南宋王摩诘、荆关、董巨之淡然，文气十足，浑元大化，正不可端倪。

▷女模特

人物局部

作品的质量靠数量来促成，李翔洞天大开以后，创作激情不可遏制，精品新作与日俱增，成箱累篋。今年的《父老乡亲》参加了全国第十届美展并获奖，正所谓天马行空！“江山代有才人出，各领风骚数百年。”自徐悲鸿开中国写实人物画之先河以来，已近乎百年，及至李翔是一个渐臻完美的亮点。而西方素描结合油画创作的完美用了近三百年，而我们则用了一百年。这其中虽经历了一段闭关锁国之困扰，但正是改革开放之春风，化育

和加速了她的成熟，对此，我们应有击掌三呼之快慰了。

艺术与科学不同之处在于，任何一种艺术形式都有它相对完美的极限，尔后是一种继承与延续的过程。中国写实人物画随着它的发展和完美，不能是也决不可能是中国人物画发展的唯一途径，这使我想起了清龚自珍的一句名言“我愿天公重抖擞，不拘一格降人才。”随着中国写实人物画全盛时期的到来，一个多方探索，百花齐放的局面会更加辉煌灿烂。

艺术的精华在于继承，艺术的生命在于创新。李翔身为中国美术家协会理事、中国书法家协会理事、总政艺术局美术干事，并负责全军美术，有这样的赫赫声望，而绝无“以其昏昏，使人昭昭”之嫌，却能头脑清醒，锐意进取。恰似鲲鹏大鹤，背负青天，承接使命，振翅高飞，勇于探索，勇于突破，勇于创新，这也正是笔者乐于为之高歌的意旨所在。

写生感悟

李翔 / 文

——人物写生有两种可能：一是以形写神，即强化特征达到比真人还像的目的；二是以发现为目的，表现出新的不易觉察的形象特征，给你以新奇之感。

——以形写神，抓生活中鲜活的东西是最重要的事情，抓其精髓，取其神采，摄其魂魄是人物造型的第一要素，否则我们画画干什么？面对一个一点感受都没有的人物怎能下笔，下笔又画什么？人物写生要强化感受，要概括人的轮廓，让局部细节服从在大的轮廓之中，不是少而是要多一些细节，但必须是统摄在大的造型之中的“深入”。

——人和人最大的形象区别在哪？是形体？是特征？是表情？是性格？有结构素描和明暗素描之分吗？我不懂！明暗素描不研究结构吗？结构素描不画明暗深浅吗？用线也好，用面、块也好，但都不是根本，根本的是你理解了那个要画的小型体和大型体的特征了吗？

——画头像不像的原因有三：一是没有用自己的眼睛去看人物，可能是别人或书本传授的方法。二是怕人物动，这是不去研究人物特点，照猫画虎，临摹人物所致；三是对特征不敏感，总体概括能力不强。

——慢写、速写要交替画，各有功能，能达深入是种本领，能深入画到无人可达到的地步最好。速写是锻炼快速概括形象的能力，是抓“感受”的能力。

——我们在生活中发现的太少了，在生活中捕捉最“神”的那一点能力，是一生锻炼的事情，要特别真诚地对待自然。

——学习主要来自两个方面，一是传统，二是自然。其实传统中没有多少真正的“高手”，自然才

△ 逼桥写生之三

是“大师”。一个画家在自然中、在所画人物中发现、意识到多少，观察到多少，才能画出多少。有些东西某些人一辈子也发现、观察不到，也不可能画到。

——写生就是创作，但比创作更有技法上的目的性。一个阶段一个课题，但有一个纲是要贯穿始终的，这个纲就是对所画对象最初的感受。

——切忌把人物写生当成石膏去画。画写生可以不准，但要“像”。特征的形成是表情造成的，“形体”的反复体验和寻找是重要的。所画人物的“神韵”本身就若隐若现不可捉摸，如果不有意加以强化，“气

韵”就更离你远去了。画什么取决于怎样才能使特征更鲜明。形的简化，强调形态需用减法和归纳；性格的刻画，强调神情，需用加法和夸张，这两方面的高手分别是安格尔和弗洛伊德。

——你能发现和区别两个鸡蛋的形状不同吗？能区别一对孪生兄弟或姐妹的不同特征吗？用敏锐的神经发现对象特点上的丝毫差别，这种本领需要锻炼。

——两只眼睛，单只看到的是平面，两只合起来看才是立体的，用一只眼睛观察是不准确的。一个人、一处风景都有其灵魂，这个魂有时清晰可见，有时云遮雾罩，画

△ 远桥写生之二

家就是要剥其云雾，取其精髓。

——宣纸是能很好地升华绘画性的材料，感谢我们祖先发明了宣纸。墨、色在生宣上的敏感渗化效果是最自然的物理现象，运用好了，掌握住了，可以增加绘画效果，达到天人合一、归于自然的目的。国画形式无论怎么发展，其工具还应是毛笔宣纸。中国画线条质量是独立的，是有抽象美的，这个美是有高、中、下格调之分的。也不等同于中国书法线条，更不同于西画线条。

——国画几千年最大的弊端是概念化、程式化，不能从活生生的现实中吸取营养，能吸收的都是大家。近来看一些山水画家到太行山和云南写生回来的画几乎一样，我不理解，干嘛只限于现实生活。

生活确是营养，但画家再伟大也只能摄取其中的一部分。

用传统的笔法墨法去套自然之山水好呢，还是面对自然，在写生升华出切合感受的笔法好呢？从相同的事物之中找出差异，和从相异或相反的事物当中找出相似之处是同样重要的。画面没有可有可无的部分，不起积极作用，必定起破坏作用。画面的丰富与繁杂、单纯与单调是完全不同的两种概念，强化表达了主题的“繁杂”叫“丰富”，和主题无关的“丰富”叫“繁杂”。

有人说：“在泛图片时代，在平面上想搞出大的花样的可能性较小。”但内容呢？深刻吗？

照片为我所用，不是我被照片所用。我强调写生，不同意多画照片，

更不能说临摹照片等同写生。

人眼看到的物体和照相机的镜头有很大的差别，有透视、形体、色彩以及细节等等差别。照片千篇一律，一种模式；人眼千差万别，“千姿百态”。

世界上再精密的镜头也不如自己的眼睛。

人类亿万年发展进化而形成的心理素质和审美本性不是现在一两代人所能改变、所颠覆得了的。人类养成的同大自然极其和谐的审美遗传密码时时刻刻在起作用，而且将遗传给我们的后代，继续控制着我们的审美特质，这是最基本的一点。从这点出发看当代世界美术思潮，就能使自己的脑子清楚一些。

绘画中的精神力度、形式语言、技巧修炼三者决定作品质量，缺一不可。

画家更像科学家，孜孜不倦地追求、探索前人所走过的路，只不过在探索中加入感情成分。

油画家在画布上反复寻找的是自然，求同“造化”相协调的感觉。这一点比宣纸来得慢而复杂，宣纸一上墨、色就是物理渗化，就是自然。

写生从刚开始就要有自己的风格（或者叫习惯，偏见），有自己的感受和独特想法，哪怕和当下的教学体系背道而驰，只要是认真的，真实的，都应该鼓励。如果学生画出千篇一律的素描、速写、水墨写生，那才真是悲哀！

在绘画中发现新问题而又善于设法解决新问题的习惯是好的。面对大自然，在绘画中发现而去表达兴趣点，关键在这个“点”上，这个“点”有新与旧、常见与常见、高雅与低俗之分。

人们有一种惊人的从众心理，这种倾向是惯性，只有少数人对此有警觉。

通桥

通桥峪写生之四

感应生命的经纬

霍春阳 / 文

作者近照

霍春阳，1946年生于河北省清苑县。1969年毕业于天津美院，留院任教至今。现为天津美院绘画系主任、教授，中国美术家协会会员，中国书法家协会会员，中国美术家协会天津分会常务理事，天津青年美术家协会顾问，天津中青年书画学会副会长，中国东方美术交流学会会员，天津画院院外画师，《人民日报》社神州书画院特聘画家，新华社新华书画院特聘画家，中央电视台书画院特聘画家。

1997年被中国文联评为“中国画坛百杰”之一。

寫人必愛竹
有以峻節可臨戎
心宜待士歲在癸未
春陽寫於天津美院

轻柔、舒缓的广东音乐，伴着西湖龙井的淡淡茶香，我常常冥想冥会于中国传统书画艺术和中华民族文化精髓之中。清茗雅室，民乐悠悠，一种浓得化不开的中国文化情结弥漫心间……

也许受了历代经书中博大精神传统文化的滋润，也许数十载作画时不断吸收天地万物真气精华的养育，也许深读老庄、参禅学佛所赋予的平静意态，使我修炼到了一种圆通朗润的性情。

中国传统文化精髓，概括出来就是一个字——悟。“悟”是一种感觉艺术，是天成的，因之天成而朴实，因之朴实而完美，它是一门高超的顺天重性的最有价值的学问。中华大地孕育了感觉能力特别强的一个民族，非凡的感悟力总是能将天地宇宙和生命感应融为一体，渗透在生活的各个层面，伯乐相马重神韵，中医治病观面色，厨师烧菜凭直觉，军事家作战部署不是靠背诵兵法，而靠随时随地的各种情况汇集一起的感觉判断，这就是“悟”。悟性的高低，决定了一个人的才华大小。西方艺术是偏理性的，他们以科学精神对待艺术，艺术的手段和结果都具有极大的清晰性，条分缕析。比如黄金分割率，就是用数字来限定和阐释的，逻辑的数字怎能算出弥散处处而看不见摸不着的“神韵”之美。西画的线条是作画时运用的具象的科学

△青条炎果

△一枝蔷薇满院香

手段，国画的线条是精神的轨迹，生命的经纬，情感的缆索，其中的玄妙是非达到一定境界所不能领悟的。

境界是中国人文精神的最高标准，所谓“境”是指人的精神所达到的万物归一的无对之境，是圆通的，天人合一的，中庸中正的，老子所谓“得道是也”。得道，人之精神则可立于不败之地。纵观历史，中华民族虽然受到过其他民族文化的冲击，但并没有改变自己的文化精神，而是外来文化被吸收、改造和消化，这都得益于中华民族的大境界——定力极强的中庸思想。

艺术家创作需要中和平淡的心态，不动情乃至于没有情，无情才是大境界。给太阳、地球送礼，它们不会因之多给你些日照或不给你黑夜，因为地球、太阳具有没爱憎的博爱情怀，具有无情却永恒的至高境界。好艺术不是激荡情绪的，而是一种不动容的沉静，净化心灵，无求无期。绘画求静寂、沉静、简淡冲和之美，不受外物所牵，崇尚“落花无人淡如菊”的“静”界。新的东西不见得有价值和质量，我推崇“自胜者强”的老庄思想，任何不断发展、想超越的想法都是无知。古人讲“盈科而后进”。我们现在能做的只是深入的继承，把古人留下的艺术之坑“填满”。

艺术不能刻意地追求个性，否则越来越不真。风格是在绘画中自

然而然地流露出来的，像惊鸿一瞥，春光乍现不留踪影，是一种禅宗里的顿悟，是艺术家天赋直觉的诚恳反映。艺术应该淡化个性，崇尚中正，不求怪奇异。只强调个性成不了大道，把艺术的共同性容纳得越多，艺术个性才越有价值，才会升华。个性存在文野之分，个性价值取决于其内涵，不脱离艺术境界的静、淡、松、简的丰富博大的个性精神，才是永恒的。“怪异”的东西是短暂的，瞬间的，没有生命力。“圆能通，通变则久”，做人与艺术同出一理。人要与生存环境和谐，小环境要与整个宇宙和谐。强调个性是分裂的，强调共性才是归一的，东方思想因其已达到归一的境界，才如此博大精深。

△舞东风

△秋意