

图书在版编目 (CIP)数据

徐惠泉写意人物 / 贾德江主编. — 北京: 北京工艺美术出版社, 2005.6

(中国当代著名画家个案研究)

ISBN 7-80526-584-4

I. 徐… II. 贾… III. 写意画: 人物画—技法 (美术) IV. J212.25

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 064027 号

责任编辑 龚梅

责任印制 宋朝晖

装帧设计 秋韵

中国当代著名画家个案研究

徐惠泉写意人物

出版 北京工艺美术出版社

(北京市东城区和平里七区16楼 邮政编码: 100013)

发行 北京工艺美术出版社

全国新华书店经销

制作 北京秋韵图文制作有限责任公司

印刷 北京博海升彩色印刷有限公司

开本 889毫米×1194毫米 1/12

印张 3.5 印数 1~3000

版次 2005年6月第1版

印次 2005年6月第1次印刷

ISBN 7-80526-584-4

9 787805 265841 >

ISBN 7-80526-584-4/J·411

全套 10 册定价: 300.00 元

本册定价: 30.00 元

编辑人语

作为国内画坛最具潜力的实力派画家，徐惠泉近年来作品愈显成熟，也愈显分量。这种成熟与分量，由以下三种因素决定着：精纯的笔墨技艺，深远的作品意韵，独特的艺术风格。在现实中，我们并不缺少笔墨技艺，作品意韵或独特风格，但是将这三者以工笔和写意两种绘画语言同时推向一个较为完善的境地，却是一件极其不容易的事。徐惠泉凭借自己的才情和智慧做到了这一点，这是他的辉煌之处。

从水墨写意到工笔重彩，徐惠泉是用写意之石攻工笔之玉，使得他的工笔画具有写意的特点而体现出绘画的现代性；再由工笔重彩到水墨写意，已不单纯是在工笔或写意中求变，而是在中国画中以两种绘画语言的互补，变化出自己的个性特征。

徐惠泉的水墨人物画以小品为主，笔墨秀润，造型俊逸，色彩淡雅，气象生动，表现的多是妙龄少女，营造的是“如诗、如歌”的婉约清新的意境。这是徐惠泉水墨写意人物的鲜明特色。显然，这种风格源于中国文人画的水墨传统。他用具有书法笔意的线条、编织成变幻多姿的人物意象，笔法生动活泼，笔力力透纸背，线条自然爽利。他在突现线条状物功能的同时，注重其自身的表现性，劲中带柔，稚中寓秀，灵气飞动。如果说，在笔墨表达上，有的画家笔胜于墨，有的画家墨胜于笔，而徐惠泉则笔墨齐显，互为生发。同时，他没有放弃色彩的地位，更注重“设色即用笔用墨意，补笔墨之不足，显笔墨之妙处”。

由此看来，徐惠泉对于笔、墨、色、点、线关系的综合经营，使他的水墨写意人物在语言建构上进入了“当代”的历史时域，这是一个对传统资源进行再发现，由此而使他的作品具有当代特征。

文
／
贾德江

■ 徐惠泉

■ 1961年出生，江苏省苏州市人

■ 中国美术家协会会员，江苏省国画院特聘画师，苏州市美术家协会副主席兼秘书长，苏州市青年书画协会会长，国家一级美术师

■ 作品曾获中国美协1992年国际水墨大赛优秀奖，1993年全国中国画大赛三等奖，“巴黎铁塔艺术杯”大赛一等奖，第二届“枫叶奖”多伦多国际水墨画创作大赛金奖，第四届全国工笔画展铜奖

■ 作品入选首届全国中国画展，第八届全国美展，台湾大陆名家水墨联展，香港“人物五杰展”，日本20世纪中国绘画展，迎接新世纪中国工笔画展

■ 应邀参加“新纪元”首届中国画学术邀请展，纪念孔子诞辰2550周年全国美展，中国艺术节国际中国画大展，南京水墨画传媒三年展等

■ 应邀在北京中央美院画廊，以及大连、厦门、洛阳、烟台、台湾、香港、加拿大多伦多、美国纽约、日本东京、泰国曼谷、马来西亚吉隆坡等地举办个展、联展。作品被国内外美术馆、博物馆及企业、私人广为收藏

■ 代表作品被收入《中国现代人物画全集》、《中国工笔画全集》、《20世纪中国绘画》、《当代中国工笔画集》、《名家人体艺术》、《名家仕女画艺术》、《中国人物画百家》、《中国现代重彩画法》等70余部合集。出版有《徐惠泉人物画》、《当代工笔人物精品——徐惠泉》、《中国人物画名家技法讲座——徐惠泉彩墨人物画艺术》、《名家名画——徐惠泉》等6部专著

▽

当代人物画家 徐惠泉 艺术档案

封面／春苑佳期 2005年 纸本 34.5cm × 45cm

封底／松风听诗（局部） 2005年 纸本

从工笔彩墨到水墨写意

——徐惠泉的写意人物画谈 贾德江

诗窗寒香 2005 纸本 直径 32cm

白露 1990 纸本 68cm × 68cm

临渊 1990 纸本 68cm × 68cm

当代著名人物画家徐惠泉向来以工笔重彩著称于世。他的工笔重彩人物在葆有水墨意趣的同时，更注重对于色彩的品质、规律及表现性的挖掘。他用色的品类不多，但却使每种色彩的美性结构得到一个极致的发挥。在他的工笔人物画中，常以大片墨块的配制作作为骨架，以墨线的穿插作为脉路，并通过胶、矾、拓、印等特殊处理，在画面上制作出仿佛需几百年乃至几千年才能形成的斑驳肌理效果，使其作品有一种历史的穿透力和沧桑感。在构图上，他吸收了西方现代绘画的构成法则，打破了时空概念，着力于画面的情趣意味；在造型上，以线为主，略作变形夸张，表现江南女子的温情、才智与美丽；在色彩处理上，以西方古典绘画中典雅、温和、富贵为基调，再点缀以印象派绘画的强烈色彩，尤其是金粉的使用，更为作品平添了富丽的景象，传达出一种怀人、怀旧、怀乡的意蕴。

徐惠泉是在用传统绘画的基本语词，表述着一个新的语言；虽然用的仍是宣纸和国画颜料，展示的却是崭新的视觉形象，既不失与传统的承继性，又充盈着现代的时尚感受。他的作品满足了“古典的”与“现代的”两种文化需求，在情真意切之中，用自己抒情的笔调，静静地、耐心地、细致地描绘出现代中国画的一片视觉新天地。徐惠泉在工笔画领域里所显示的戛戛独造，为他带来了声誉和影响。

值得提示的是，当今画坛尚没有注意到他的写意人物画。事实上，徐惠泉的工笔画的成就得益于他的写意画。早年，他曾潜心揣摩陈老莲、八大、石涛、任伯年、吴昌硕等诸大家的写意作品，也曾就读于浙江美术学院专修水墨写意人物画。他是借写意之石攻工笔之玉，将写意画的功力和修养，以及呈现的潇洒、气韵、神思之妙融入工笔画中，使得他的工笔画具有写意的特点而体现出绘画的现代性，形成了淳和流畅、隽秀诡谲、逸韵飘然的画风。由写意到工笔是徐惠泉艺术取向的转变，再由工笔到写意，已不单纯是在工笔或写意中求变，而是在中国画中以两种绘画语言的互补，变化出自己的个性特征。

徐惠泉创作的水墨人物画，和他的工笔人物画一样，异曲同工，以抒情和唯美为审美取向，表现的主题大致有两类：一类是现代江南秀女，一类是古典高士佳人。前者是来自家乡的情结，后者是源于传统文化的濡染。无论哪类题材，我理解徐惠泉更多地看重其地域性的特色和它在水墨语言上所承载的能量。他所作的《五月》、《疏影》、《薰风》、《初夏》等，画中江南秀女或采摘劳作，或读书吟诗，清纯可爱、风姿绰约，画中常集花卉、人物、风景于一体，似乎是具象的，实则意象的。其具象，像现场写生一样传神，亲切可感；其意象，想像的情节，夸张的轮廓、姿态，别生一种韵味，人与物皆求生动，予历史或现实的造象以生机勃勃的气息，意趣盎然。

徐惠泉是一个极富抒情性的画家，这种抒情成分不仅充盈着他的个性，也充盈着他那月明风清、天高云淡的诗性而弥漫在我们的感受中。冬去春来，仿佛有一种淡淡的微风吹来，清凉明澈的空气沁人心脾，而他笔下的女性，柔美多姿，仪态万方，与山石花树构成了人世间最纯粹、最和谐、最美好的生命隐喻，所透出的文化意味，有许多令人深思和回味的东西。如《春苑佳期》画作，山石与少女没有太多的色彩装饰，那是一种清凉幽静的诗境，画中人秀而不媚，似无思而有思。明媚的春光，繁乱的花枝与苔点，触动了主体人物心底的情愫，给人以悠长的艺术韵味。

徐惠泉的水墨人物多以小品为主。小品既是画家有感而发、不吐不快的载体，又是画家探索水墨语言多种可能性的机运。有时候，后者更是水墨小品的缘起。姿态的塑造、神情的刻画、氛围的营造……在小品外观的表现技法上，可以看到一种水墨语言的“修辞”方式。笔墨秀润，造型俊逸，色彩淡雅，气象生动，所表现的多是“如诗、如歌”婉约清新的意境，这是徐惠泉水墨写意人物的鲜明特色。这种风格无疑源于中国文人画的水墨传统。徐惠泉对中国画的传统笔墨形式是尊重的。他用具

有书法笔意的线条，编织成变幻多姿的人物意象，笔法生动活泼，笔力穿透纸背，线条自然爽利。在凸显线条状物功能的同时，注重其自身的表现性，劲中带柔，稚中寓秀，随人物结构而恣肆挥洒，灵气飞动，线质随其变化为方圆、长短、起落、转折、疏密、巧拙等书法情趣。如果说，在笔墨表达上，有的画家笔胜于墨，有的墨胜于笔，而徐惠泉则笔墨齐显、互为生发。

生动的笔法不同于荒率的逸笔草草，尤其在人物环境的配置上，更显露出笔墨自身的情质与韵味。在徐惠泉看来，传统笔墨中的勾皴点染是极为宝贵的资源，要从中撷取，并转用到自己的创作之中，笔墨的独立价值也因此而得以展现。他画中的人物或端坐于山石间，或倚傍于花树下，这就使传统的山水、花鸟多种技法在这里排上了用场。他的山水笔法倾向于董其昌、石涛的中锋、长线、书法式的用笔，墨法则取自黄宾虹以“七墨”为核心的点染之法；花鸟表现既有宋画的双勾点染，也有吴昌硕的泼墨写意，但他并不拘泥于固有的笔墨程式，而是根据营造的情境以自己独特的笔墨传达古典笔墨的写意精神。其实，无论是人物或景致，徐惠泉均无意在作品中显露出某家笔法或墨法，而是用笔墨抒写自己的文人情怀。在这同时，他又处处表露出对骨法用笔、墨分五色、力透纸背、则柔相济等笔墨要义的不懈追求。

与徐惠泉多年研习色墨交融的工笔彩墨相关，他在追求水墨意趣的同时，没有放弃色彩的地位，更注重“设色即用笔用墨意，补笔墨之不足，显笔墨之妙处”。他在水墨写意人物中，与他的工笔彩墨一样，用色的品类不多，均以中国画固有的沉稳色彩为主，无外乎是石青、石绿、朱磬、赭石、藤黄而已。用色不失笔意，用色不失墨意，很少用“泼彩”，全以“写”抒发中国画的“意”。这种“以色助墨光，以墨显色彩”的写意语言，实际上是古代文人笔墨理论在设色上的延伸。由此看来，徐惠泉对于笔、墨、色、点、线关系的综合经营，使他的水墨写意人物在语言建构上进入了“当代”的历史时域，这是一个对传统资源进行再发现，由此而使他的作品具有当代特征。

从本质上讲，中国画是一种超逸的艺术，它与现代、与生活始终保持着相当的距离。因此中国的艺术家完全有理由将自己封闭起来去“闭门造车”。按照西方的艺术逻辑，这是不可理喻的。但是东方的理念去主张艺术只关心心灵的真实。任何一门艺术，不论其多么精臻，多么逼真，若与心灵无关或与心灵的状态相背离，都是一种外在的、表面的真实，因为它根本与艺术家本人无关。尽管他们的作品有时也很有些“动人”，但这种“动人”，绝不是源自于画家本人或其精神情感，而仅仅是物象本身的“动人”，我们不会联想它的作者或作者的心灵现状。因此从“人的艺术”这一观念来诠释，这一类作品是无情而“虚假”的。

然而，在徐惠泉的作品中，我们看到了一种难能可贵的艺术真实，有《蕉肥竹瘦》下的沉思，有《梦暖暗香里》的惆怅，有《松下煮茶》的悠然，有《香径芳心》的羞涩，有《春消息》的闲愁，有《诗窗寒香》的离情，也有《五月枇杷实》的欢乐人生，尽管他的许多题材、语言借自古人，借自传统，尽管他的那些作品尺幅并不大，但它却与人类的情感相谐相依。艺术的表现具有了时空的穿透力，他的画笔似乎已民经触

蕉肥竹瘦 2005 纸本
34.5cm × 45cm

摸到水墨人物画的神韵所在。其实，艺术是一种这非常自我的感觉，形似只是表层意义上的绘画，而准确地表达画家的内心世界，赋予人物鲜活的生命才是艺术的最高境界。

当然，徐惠泉不是“闭门造车”的那类人，他的人物形象，他的作品逼真感，均来自于对生活的细腻观察和感受，并以此得以与中国传统的人文精神对话，将自己的笔墨引向了当代。这个当代便是——更为关注笔墨的精神性表现，关注视觉效果的新活与独特，关注生命永恒的价值。

作为国内画坛的一位实力派青年画家，徐惠泉近年来作品愈显成熟，也愈显分量。这种成熟与分量，由以下三种因素决定着：精纯的笔墨技艺，深远的作品意韵，独特的艺术风格。在现实中，我们并不缺少笔墨技艺、作品意韵或独特风格，但是将三者以两种绘画语言同时推向一个较为完善的境地，却是一件极其不容易的事，但徐惠泉凭借一种才情和智慧做到了这一点，这是他的辉煌之处。

在这辉煌的后面是一颗沉静的心和对中国传统的领悟与拓展的思考，所以徐惠泉还将会取得更大的成功。

《夏熟》作画步骤

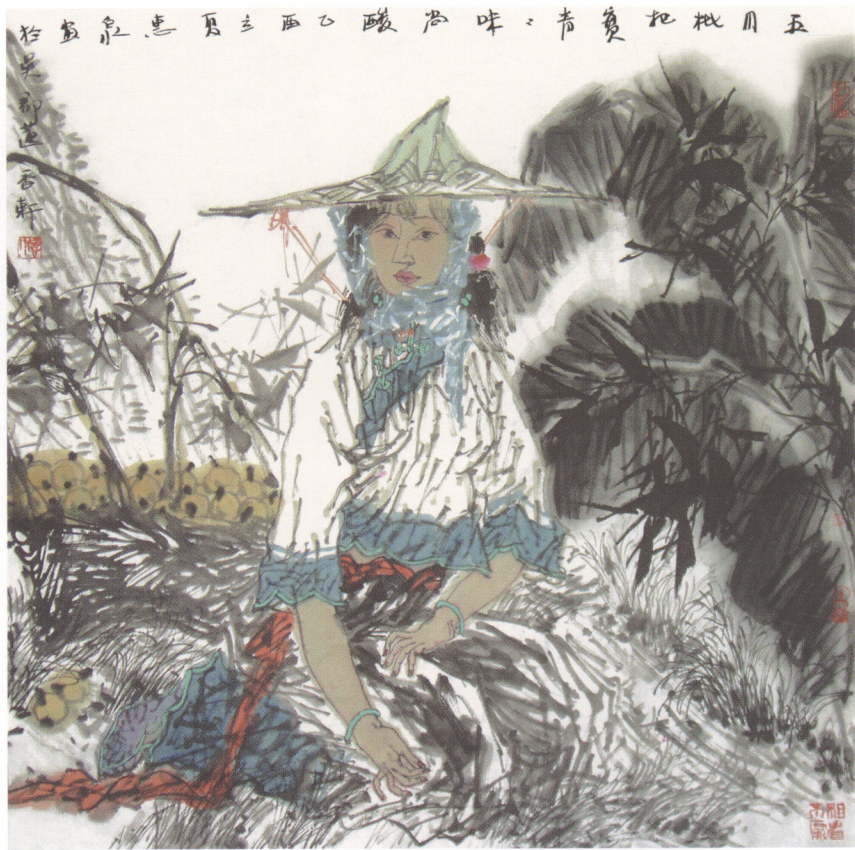
步骤一：用兼毫从眼睛开始勾勒，头部造型要严谨而用笔要松。要胸有成竹，注意把握整个人物动势。

步骤二：顺势写出人物姿态。衣服、裤子要画得轻松、随意。朱磬色腰带要趁墨色未干时画，墨色的结合才自然生动。

步骤三：依次画篮筐、枇杷，用大块的墨色写出芭蕉，顺势用“拖泥带水”法勾出山坡，使点、线、面在画面很好结合。

步骤四：画面调整。脸、手、眼睛等细微处要细心收拾。浓墨写竹、草丛，淡墨晕染山坡、背景。最后落款、钤印，全画完成。

疏影 2005 纸本
45cm × 68cm

也许是有一点心事的，就说给梅花听听了。所以古代是抒情的古代。清黄钊《二十四画品》曰：六法之难，气韵为重。意居笔先，妙在画外。如音栖弦，如烟成雾。

辛巳初夏 惠泉人惠泉 留于杭州 士联并记

07

徐惠泉 写意人物

梦暖暗香里 2005 纸本
34.5cm × 45cm

对于画中那个女子来说，白梅、岩石、书带草，以及她鬓上的花，都是古典的符号吧？甚至衣裙上的褶皱——所有笔墨，都是传

统的延续。像古典园林之于今人，每每使人恍若隔世。还是那树梅花，却换了乾坤。不同的不仅是衣衫，还有眉宇间的神气。

繁茂的花枝衬托出慵懒横卧、不胜娇柔的少女，美丽与伤感。那梦是否也像那触目纷披的枝条繁花，梳不清，理还乱？或似那飘落在地的花瓣呻吟无奈？梦罢方醒，今朝情归何处？

2005 纸本
68cm × 68cm

(右图)
白梅

2004 纸本
68cm × 68cm

(右图)

薰风

女孩较早地掂透了人类宿命的隐忧——在没有航标的时间逝川上，生命的昙花背负着无垠的虚无。

竹生荒野外

2004 纸本
136cm × 68cm

竹生荒野外，梢云耸百寻，无人赏高节，徒自抱贞心。竹的高洁被中国文人说了又说。此作亦以物言志，以景抒情，在疏密相间、张弛有度的和谐布局中，突显出主体人物的品格。在笔墨生动的表现中，使竹与人物展现出灵动之美。

甲申初春畫詩景於

蘇州吳郡吳郡

雨剛過暮初秋感懷

吳郡吳郡

徐惠泉

徐惠泉

(附局部)

春风柳姿 2005 纸本
34.5cm × 45cm

13

徐惠泉写意人物

读徐惠泉画，易使人想起“善言女子之怀”的南宋词人周邦彦，“情黯黯，闷腾腾，身如秋后蝇，若教随马逐郎行，不辞多少程”，周以闹写静，徐以静画闹，身静而心闹。

松下煮茶 2005 纸本
34.5cm × 45cm

茶本来就简单,再喝得随意些,就有点大俗大雅的含意了。反过来讲,也许就是因为茶简单了,才可以深入浅

出,才能大俗大雅的。越简单越是不能追根穷源,越简单也越能体现出其中的深奥。这是松下煮茶煮出来的道理。

2004 纸本
68cm × 45cm

秋韵

记忆和老式生活与我们擦肩而过，然后尘埃落定。去年天气，从前以来，就在这一腔琴声里，我们和丢失的春花秋月邂逅。今夜故人来不来，教人立尽梧桐影。