

中国当代水墨人物画

ZHONGGUODANGDAISHUIMOREN
WU HUAMINGJIAXIAOPIN

名家小品

世禘頌

江西美术出版社

中国当代水墨人物画

ZHONGGUODANGDAISHUIMOREN
WU HUAMINGJIAXIAOPIN

名家小品

魏强

图书在版编目(CIP)数据

中国当代水墨人物画名家小品·韩硕 / 韩硕绘.

南昌: 江西美术出版社, 2009.8

ISBN 978-7-80749-779-0

I. 中… II. 韩… III. 水墨画: 人物画—作品集—中国—现代 IV. J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第179604号

中国当代水墨人物画名家小品·韩硕

韩硕 绘

江西美术出版社出版发行

(南昌市子安路66号)

<http://www.jxfinearts.com>

E-mail: jxms@jxpp.com

新华书店经销

江西省江美数码印刷制版有限公司制版

深圳市森广源实业发展有限公司印刷

2009年8月第1版

2009年8月第1次印刷

开本 889 × 1194 1/12

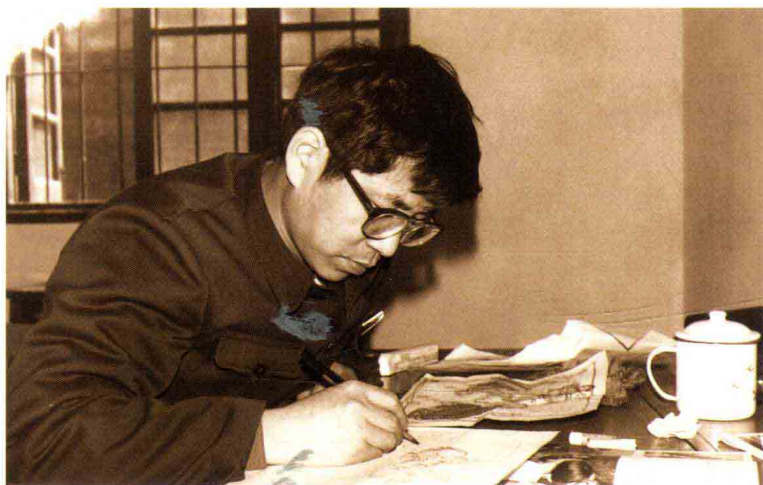
印张 4 印数 3000

ISBN 978-7-80749-779-0

定价: 28.00元

举重若轻的韩硕人物画

陈翔

20世纪70年代在出版社

韩硕总给人们以一种不紧不慢、温文尔雅的感觉，这种谦谦君子风度使他平易近人，绝无名家的架子，就连他的作品，也是那样恬淡清雅，令人赏心悦目；其实，他的内心是坚韧的，在不张扬的表象之下，是不懈的追求和激荡的热情。他就像一座活火山，虽然看来宁静安谧，然而，沸腾的岩浆一直在努力积聚着力量。

《热血》是他获得第九届全国美展金奖的作品，这幅以七君子为描绘对象的主旋律人物画作品，以独特的表现手法成为了韩硕中国画创作的里程碑，它展示出韩硕人物画的最主要特

征：略带变形的人物形象、疏落有致的构图特点、简约婉转的笔墨处理，以及清雅蕴藉的深邃意境。

韩硕的人物画得益于他早期的连环画创作，而连环画和书籍插图给了他很多实践的机会来磨练技法。当然，从美术学院毕业的他有着扎实的造型基础，但中国传统绘画的写意性笔墨又决定了人物画不能拘泥于真实的写照，于是，韩硕一开始就十分注重在传统笔墨统摄下的人物造型处理。中国现代美术教

20世纪80年代初和大粤在傣乡写生

20 世纪 80 年代初在东北

育体制与传统教育方法在观念上最根本的不同在于把西洋素描作为一切造型艺术的基础，从这一点出发，美术学院强化了学生的造型能力培训，其结果便是学生有很强的写实和写生的功力，但对于传统笔墨，则有所欠缺。可以说，中国绘画语言在现代的转型是中国现代教育体制的一大胜利。而这场胜利的代价便是传统笔墨在现代绘画中的严重缺失，从而导致传统绘画技法脉络趋于断裂。然而，韩硕的人物画却用自己的实践创造出了既具有传统笔墨韵味，又具有现代绘画图式的新颖语汇。他把传统笔墨的写意性特征细绎出来，作为绘画技法的最基本语汇，再结合写实性的造型手段，并将后者纳入到前者的规则之中，通过旧瓶装新酒式的改头换面，来树立起自己的艺术风格。这看似简单的创新之法却充分显示出韩硕性格中聪颖过人之处；面对难题，他总能想出捷径，用旁人不曾想到的便利手段去化解。这就是韩硕举重若轻的艺术手段。

韩硕的人物形象并不刻意摹真，这是由他的写意性笔墨技法决定的。长锋羊毫的软绵使用使得画家在作用力与反作用力

和韩敏、韩伍切磋

1998年在加拿大写生

决定的，又是对画面苦心经营的结果。虽然他很少画繁复的内容，但越是少的内容，构图也就越困难，尤其是大幅画的作品，只有寥寥几个，甚至只有一二个人，那位置的安排就大有推敲了。韩硕最善于利用画面的空白部分营造气氛、烘托主题。他常常把古人“计白当黑”的观念发挥到极致，大片的空间不仅给观者留下许多想象的余地，也给画面增添了悦目的形式感。而这种极具现代意味的形式感又与当代人的欣赏习惯相吻合，从而形成视觉上的冲击力。这，从另一个角度诠释了克莱因的观念：因为空无，所以充满了力量。

韩硕曾说自己喜欢画古典题材，并认为那是对现代都市喧嚣生活的厌倦，对简朴清雅闲适生活的向往。他内心的理想，在读解古典文学作品中会不期然觅到踪影；然而，他也画了不少

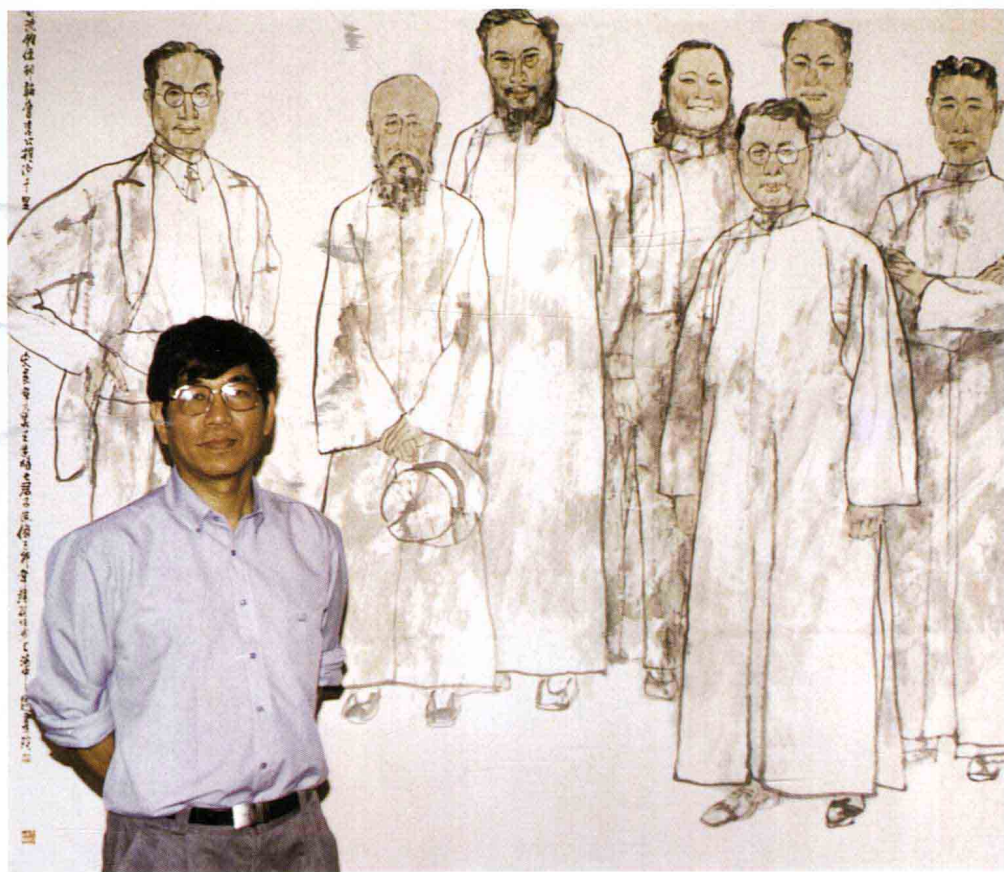
的互相抵触中有很大的回旋余地，在控制与反控制之间，产生出偶然于必然的痕迹，这时，经验对于创作者和欣赏者同样重要。创作者需要对笔墨恰到好处的控制，而欣赏者则需要读解“惟笔软则奇怪生焉”的道理。中国传统绘画的奥妙，大多在这笔墨之间了。韩硕对笔墨的把握，虽然说不上是古典式的，却也继承了传统笔墨的精髓，应该说是“金蝉脱壳”式的复用，提按腾挪间线条袅袅，变化不多，但绵绵生韵，显示了画家灵活的手法和简约的风格。和线条简练的呼应，便是惜墨如金的处理了。韩硕总是能充分地挖掘出毛笔的含水量和生宣的晕化度，在水与墨之间周旋。他很少用浓墨重彩，而是尽量把水墨的表现能力发挥到最大限度，而这，又恰恰强化了他作品的写意性和抒情性。

韩硕作品的抒情性特征既是由笔墨个性所

2007年在苗乡采风

现代题材，从《热血》到《正气歌》，反映出画家的正义感和历史责任感。如果说主旋律作品的创作有着艺术以外的创作动因的话，那么在这个领域里要获得艺术以外的成功就更为不易了。从建国初期的政府大力推行社会主义现实主义创作风格开始，主旋律作品长期以来一直在一个相对固定的模式中徘徊。尽管近年来百花齐放，主旋律作品也呈现出多样的风格，但其写实性、严肃性有余，抒情性不足的特点却始终未变。而用中国画形式创作的主旋律作品更是如此。因为追求写实而摒弃了许多国画自身的技法特点，成为画家或自责或无奈的选择。韩硕以他过人的艺术敏悟力使得他的作品脱颖而出。而这其中的佼佼者《热血》的出现，无疑增添了一种可以借鉴的新范型。

1999年在全国美展上

1998年在陕北

韩硕总是在展览或出版截稿的最后一刻才完成自己的作品，然而完成的作品却能给人以意外的惊喜。据他自己说是因为对作品不满意，一直改到最后一刻。

MULU

东坡读书图	1
簪花	2
柳荫	3
紫气东来	4
和风	5
双骑	6
风雨同舟	7
美酒	8
拈花	9
寻梦	10
游春	11
山风	12
吟风	13
晨妆	14
游骑	15
花前	16
探秘	17
驯猪	18
芭蕉扇	19
盘丝洞	20
真假猴王	21

勇士	22
妖道	23
骂鸭	24
考弊司	25
小路	26
乡情	27
草原	28
细雨	29
吴昌硕像	30
黄宾虹像	31
齐白石像	32
朱屺瞻像	33
沈钧儒像	34
绿提琴	35
丽人行	36
舐犊情	37
乡风	38
母与子	39
母亲	40
街景	41

目录

東坡先生讀書

圖 壬午歲碩作

东坡读书图 33cm × 33cm

丁亥 薛海作

柳荫 50cm × 50cm

紫气东来
乙酉岁末
魏炳生

紫气东来 48cm × 45cm

和风 68cm × 68cm

双骑 33cm × 33cm

风雨同舟 33cm × 33cm

美酒圖

丁亥歲末

楊廣生

美酒 45cm × 48cm

拈花 45cm × 48cm