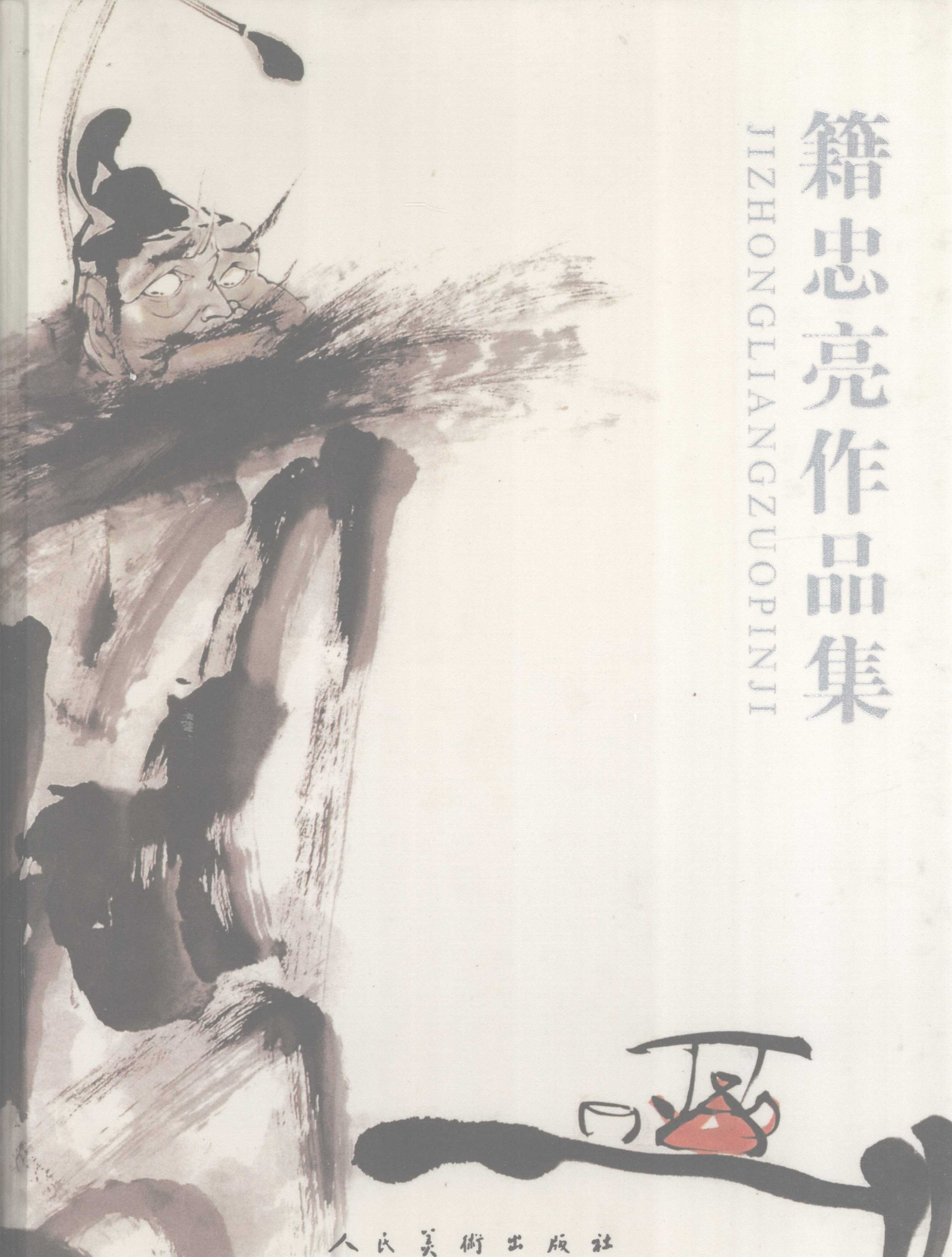

籍忠亮作品集

JIZHONGLIANGZUOPINJI

人民美術出版社

籍忠亮

JIZHONGLIANG 作品集
ZUOPINJI

人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

籍忠亮作品集 / 籍忠亮绘. — 北京: 人民美术出版社,
2009.9
ISBN 978-7-102-04750-8

I. 籍… II. 籍… III. 中国画—作品集—中国—现代
IV. J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第161470号

籍忠亮作品集

编辑出版 人民美术出版社

地 址 北京北总布胡同32号 100735

网 址 www.renmei.com.cn

电 话 艺术教育编辑部: 65122581

发行部: 65252847 65256181

邮购部: 65229381

责任编辑 陈 林

装帧设计 谭德毅

责任印制 赵 丹

制版印刷 北京杰诚雅创文化传播有限公司

经 销 新华书店总店北京发行所

2009年9月 第1版 第1次印刷

开本: 889毫米×1194毫米 1/16 印张: 18.5

印数: 0001-1500

ISBN 978-7-102-04750-8

定价: 220.00元

版权所有 翻印必究

创造时代新风格

——谈籍忠亮的绘画艺术

杨仁凯

20世纪，中国书画在巨大变革中引发了艺术批评的争议性、理论的模糊性及文风上的新闻性、商业性，已经是难以避免的事实。在时代的意义而言，中国书画发展的最大特征，即在于广泛的包容性与多元效果，这并非意味着对传统加以排斥，相反，传统文化之生命义理，自有其适应对时代的创造力量。籍忠亮的绘画作品，无疑是在革新的意义上有他个人的、有别于他人的探索的成就，在深厚的传统绘画及书法功力的基础上加以个性化的绘画语言，包括现代人观察世界的方式。

虽然在20世纪中国绘画发展中，传统主义仍然有不可否认的成就（以齐白石、黄宾虹、潘天寿等为标志）和地位，像籍忠亮这样一批有才华的中青年艺术家，显然将成为21世纪中国书画的主流派。对于1963年出生于北京的籍忠亮来说，作为中青年画家，在他的作品中流露出的挥洒气韵，表现出的深厚功力，让我惊讶，除了笔墨的技法之外，他的才情得诗书传统素养之助，有其自由放逸的风格。他的作品所流露出的自在神情，下笔的果断，墨色的凝重，都不失其层次，墨与色在具象上交织着鲜明的点、线、面，笔触有奔流和激荡的艺术感染力。他在造型上的能力，使他得以在传统中创出新意境。他的“以西润中”“中西融汇”反映了新一代杰出画家的多方面探索、选择的空间。

在古今中外的绘画领域中，有“具象艺术”的尚似逼真，有“抽象艺术”的强烈情绪追求，也有以表现生命力和精神空间的“意象艺术”。画家借助艺术形式来展现他所认识的世界，寂然、浩渺、虚灵、圆融，这纯精神的大千世界，是人类艺术创作的精神依托。

艺术贵在创造，这种创造既要在作品中体现出天然的独特境界，也必须鲜明地形成代表新观念的形式系统，籍忠亮在这方面展现出了他的新建树。中国绘画是以意象艺术的表现形式为主要特点，即“立意造象，以象尽意”。同时，中国绘画也极重传统，在艺术上讲究章法规范，画家在迁想妙得中体会艺术创作的愉悦，又受章法规范的制约、僵化而苦恼，因而形成默守传统和反传统的两极态势；两极状态下的作品，或迹不逮意、声过其实，或织小巧丽、形神枯然，构成了当代中国绘画的流弊。籍忠亮在自己创造性的实践和使自己随时处在背靠传统、面向未来的状态中，他有一个更广大的视野，采东、西艺术传统的优点要诀而兼备一身。

世界大变汇是当前的潮流，西方艺术对中国艺术中的规范模式，无疑会起到重要的补充和借鉴作用。籍忠亮以此为支点，开创他的艺术新风格。记得前几年，读过一篇香港《新报》“艺廊”介绍他的文章，以“北国才子，当代唐寅”形容籍忠亮其人其艺，我觉得并不过份，就才艺而言，他更有其理性与悟性的独到之处，观籍忠亮新作品，其内涵有中国意象艺术特有的自由，在技法上注重中国绘画的运笔，以笔写意的笔墨功夫，同时追求现代空间意识的形式美。文章引用籍忠亮的一段自白“我喜欢山水，更倾心画人物，而情得以导泻的则是诗”。中国自古以来，感知和把握世界的整体意识贯通始终的是“诗、书、画”。籍忠亮自称是“个人自由主义者”，喜欢不受约束，处于充分自由状态下的自由创作。入道随法，籍忠亮不论是他画的人物、动物、山水均达到了和谐地步，别开生面的程度，他“真性自用”地随自己的艺术意志来完成意象中的创作，他现在的艺术面貌，既非开端，亦非终结，而是处于一个创造性中的过程。

中国人物画是中国绘画史上发展最早的画种，但也是成熟最慢的画种。唐代人物画是一个高峰期，它的线描表现基本上以中锋圆转，粗细基本一致，工整妍丽为主流。用现代的眼光来看是属于工笔画这一路。吴道子开始追求粗细变化，创造了“莼菜条”的线描表现形式。人物画较之中国画之其他两门：山水、花鸟，难就难在既要形似又要神似，恰倒好处地均衡意与象、人与物、心与境的关系，从而把东方哲学中最高境界“天人合一”的精神寄寓其中。

同许多的艺术门类一样，匠人与大师的区别就在于对法度的把握上。绘画也必须经历一个从“有法”到“无法”，从“无我”到“有我”的跨越。籍忠亮在“有法”、“无我”阶段，下了常人难以企及的功夫，他早年速写本不离身，画了数以万计的速写；他解剖过尸体，对人体骨骼、肌肉结构了如指掌；他没有一天不画，多则十几小时，少则几个小时……他甚至从自己非常钦佩的大家黄胄的成功过程当中悟出这样一个道理：画家不需天份，只要勤奋。籍忠亮学画，更学书，写诗。幼年的籍忠亮以魏碑入手，打下坚实的书法基础，自习画后，更以画入书，挥洒自如，创立自由体书法。

文人画是画中带有文人情趣，画外流露着文人思想的绘画。陈衡恪解释文人画时讲“不在画面里考究艺术上功夫，必须在画外看出许多文人之感想”。魏晋南北朝时期，姚最“不学为人，自娱而已”成为文人画的中心论调。使历代文人将其尊为绘画的宗旨。宗炳以山水明志“澄怀观道，卧以游之”，充分体现了文人自娱的心态。唐代诗歌盛行，大诗人王维以诗入画，被后世奉为文人画的鼻祖。文人画重意。杜甫讲“意匠惨淡经营中”匠心独运，回味无穷。倪赞道“画者不过逸笔草草，不求形似，聊以自娱，写胸中逸气耳”。文人画重简，无关的皆可简，甚至简到“零”，“零”既是白又是空。“计白当黑”，空、白是为了“多”，为了“够”，为了满足，空白能给人以无尽深远悠长的感觉，达到“此时无声胜有声”的境界。

纵观籍忠亮的水墨人物画，可见其对意境的心慕追求。他的人物画多半以佛、道、儒人物和中国文化名人为主，竹林七贤、十八罗汉、老庄、李杜、仕女……等等。他在面对物象时，能自由、能动地去选择和利用各种造型因素，不受局限地去追求内在的、感受性的东西。在艺术形式上进行取舍、概括、夸张，使其能准确地表达画家个人的感情、神韵、意象和个性，进入“无法”、“有我”的精神世界。

他的古典人物画作品，强调神似，不囿于“形”的过分具体的描绘，在人物形象的塑造上，保持距离感、朦胧感，不确定感是他古典写意人物形象塑造的分寸把握，这也正是古典写意人物画形象塑造的要领所在。有时寥寥几笔，就把古代文人墨客的风骨、内涵和个性刻画得栩栩如生，活灵活现。

书画同源。籍忠亮喜欢在他的水墨人物画中，落下长长的题款，内容或诗或文，多为隽永心语。书法是他的画意十足的自由体书法，书与画相得益彰，充满文气、书卷气。

进入新世纪，中西文化进入了大交融、大汇合的时代，中国文人画以形写神、以意取胜与西方以人为本的写实主义的疆界打破了。在这股浪潮中，在水墨人物画这一圈子里，有一批文化素养高、书法基础好的画家，其创作题材以古典人物为主，造型简约，构图简练，重视传统技法的继承，同时，又对新观念及西方抽象因素有所吸收，淡于主题，重于文人士大夫生活与审美情趣的追索，重于思想内涵，讲究笔墨趣味，成为“新文人画”的阵营。

近年来，国家建设日新月异，盛世太平之景也感染、振奋了画家，籍忠亮也开始画现代水墨人物画。画古人，似与不似全在乎自己的理解，谁也没见过李白、杜甫长得什么样子，而画现代人则不然，对于大家熟悉的人物，功力稍有不逮便会弄巧成拙。尤其是不打草稿，不作修改，下笔直取，这就要求画家有高超的绘画技艺，笔墨功夫和控制能力。虽然籍忠亮的水墨人物画已入化境，得到画坛前辈的好评与海内外人士的追捧，但他依然孜孜不倦，付出常人无法想像的努力，向着他心目中的理想迈进。

1998年7月4日

目 录

写意		
把酒问青天	10	
茶趣	12	
沉默是金	13	
沉默是金	14	
采药	15	
畅意	16	
垂钓图	18	
高弦雅乐	19	
风动	20	
华佗采药图	22	
冷眼看世界	24	
林中红雨	26	
临风图	27	
天清地和	28	
茗香畅怀	29	
冥思	30	
茗香图	32	
冥思图	33	
虔诚禅悟	34	
杜甫诗思	35	
烹茗图	36	
飘然	37	
清风图	38	
秋吟雅趣图	40	
赏趣	41	
雅韵	42	
赏意图	43	
秋风	44	
身在事中居超然事外	45	
神思	46	
神威图	47	
诗意	48	
诗意	50	
世事洞明	51	
搜神图	52	
心宁气静	53	
我本心静	54	
恬静淡泊	56	
神威图	57	
溪上雅趣图	58	
闲情逸意	60	
潇林	61	
静悟	62	
寻诗图	65	
雅乐	66	
寻意	67	
雅乐图	68	
雅赏	70	
雅趣	71	
养志清修	72	
养志于清修	73	
易道高广	74	
以寄心远	76	
雅乐图	78	
逸意	79	
心地上无风涛	80	
引福图	81	
引福	82	
逸意	83	
韵	84	
知音	86	
醉趣	87	
饮者	88	
逸意闲情	90	
中庸	91	
钟馗老矣	92	
钟馗在此	93	
醉茶	94	
醉韵	96	
茶趣	98	
畅叙	99	
韩江风情	100	
对奕图	101	
引福	102	
静思	103	
林中逸趣	104	
茗香	105	
渔者	106	
茗香图	108	
一路春风	109	
看云	110	
诗思	111	
寿	112	
天高云淡	113	
戏猴	114	
弥深之道	116	
云长神勇图	118	
钟馗神勇图	119	
静赏明月清风	120	
砺	122	
渔翁得利图	123	
诗思图	124	
神曲	125	
意兴自得为美	126	
钟馗雅意	128	
风辽气爽	129	
听竹	130	
瞻天见大	131	
雅乐	132	
望远图	133	
有余图	134	
抒怀图	136	
肖像		
画魂	137	
贺敬之肖像	138	
黄永玉肖像	139	
冰心肖像	140	
艾青肖像	141	
臧克家肖像	142	
永远的奥运精神	143	
写生	144	
写生	145	

写生	146
意绵绵	147
少女	148
少女	149
少女	150
少女	151
竹声	152
少女	154
春	155
苹果	156
少女	157
异国风情	158
西洋女郎肖像	159
西洋女郎肖像	160
少女肖像	161
索菲亚·罗兰肖像	162
时装模特	163
无题	164
西洋少女	165
远方	166
印度女郎	167
无题 油画	168
无题 油画 (局部)	169
西洋女郎肖像	170
西洋女郎肖像	171
西洋女郎肖像	172
西洋女郎肖像	173
西洋女郎肖像	174
少女肖像	175
西洋女郎肖像	176
少女肖像	177
西洋女郎肖像	178
西洋女郎肖像	179
人物百态系列 1	180
人物百态系列 2	181

人体

无题	182
飘香	183
企	184
韵	185
雅意	186
畅意	186

韵	187
花卉	
无题 扇面	188
无题 扇面	189
野趣	190
水暖	191
向日葵	192
藤	193
无题	194

动物

雅赏	195
恋	196
览	197
风动	198
吉祥图	199
合家欢乐	200
大吉	201
合家欢乐	202
吉祥图	203
六君子图	204
路漫漫	205
三羊开泰兆丰年	206
远山的呼唤	207
五羊图	208

群像

八仙聚饮图	210
尝茶	212
风进园林秋露凉	213
高士闲意	214
聚意	216
十八罗汉图	217
牧笛	218
古趣	220
林中雅赏	222
佛理	224
林中逸趣	225
文人雅趣	226
茗香雅趣图	227
山花烂漫	228
鼓舞	230

难民图	232
竹溪六逸图	233
淡中趣独真	234
泉韵茗怀图	235
秋趣	236
十八罗汉图	238
松下八仙图	240
苏门六君子	242
苏门六君子	244
雅集图	246
雅集茗香图	247
雅乐图	249
扬州八怪	250
渔者	252
竹林七贤图	254
雅趣图	256
竹林七贤图	258
八仙醉趣图	260
雅乐图	262
畅鹤	264
竹林七贤图	266

山水

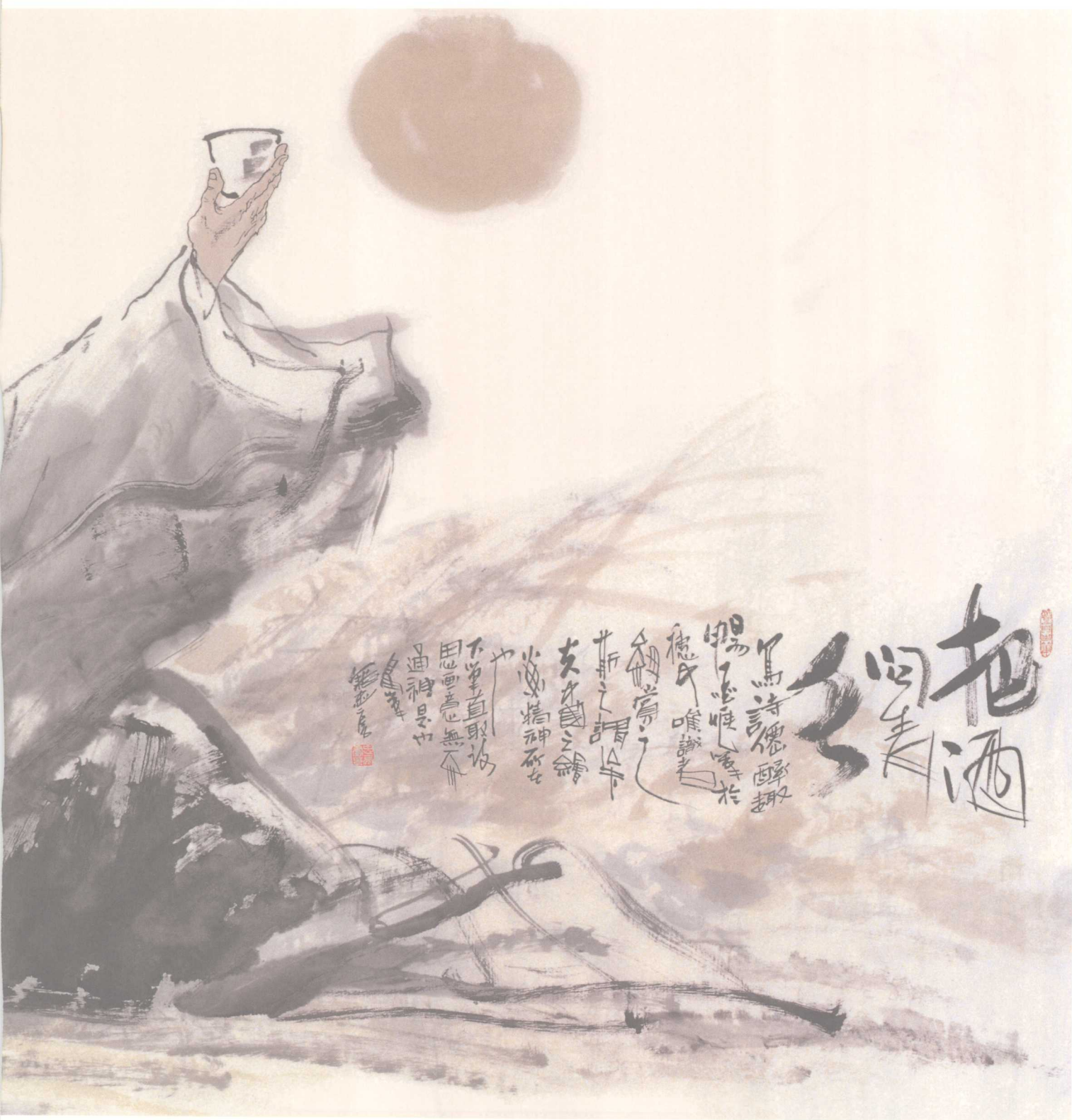
泰山图	268
-----------	-----

书法

临江仙	270
籍忠亮自作诗	272
六盘山	273
毛泽东诗词《沁园春·雪》	274
气清如兰	276
渭城曲	277
毛泽东诗句	278
毛泽东诗句	279
苏东坡词	280
如兰	282
闲云野鹤	283
自强不息	283
醉趣	284
墨缘 扇面	285
岳阳楼记	286
滕王阁序 (局部)	288
滕王阁序 (局部)	290
般若波罗蜜多心经	292

—
图
版
—

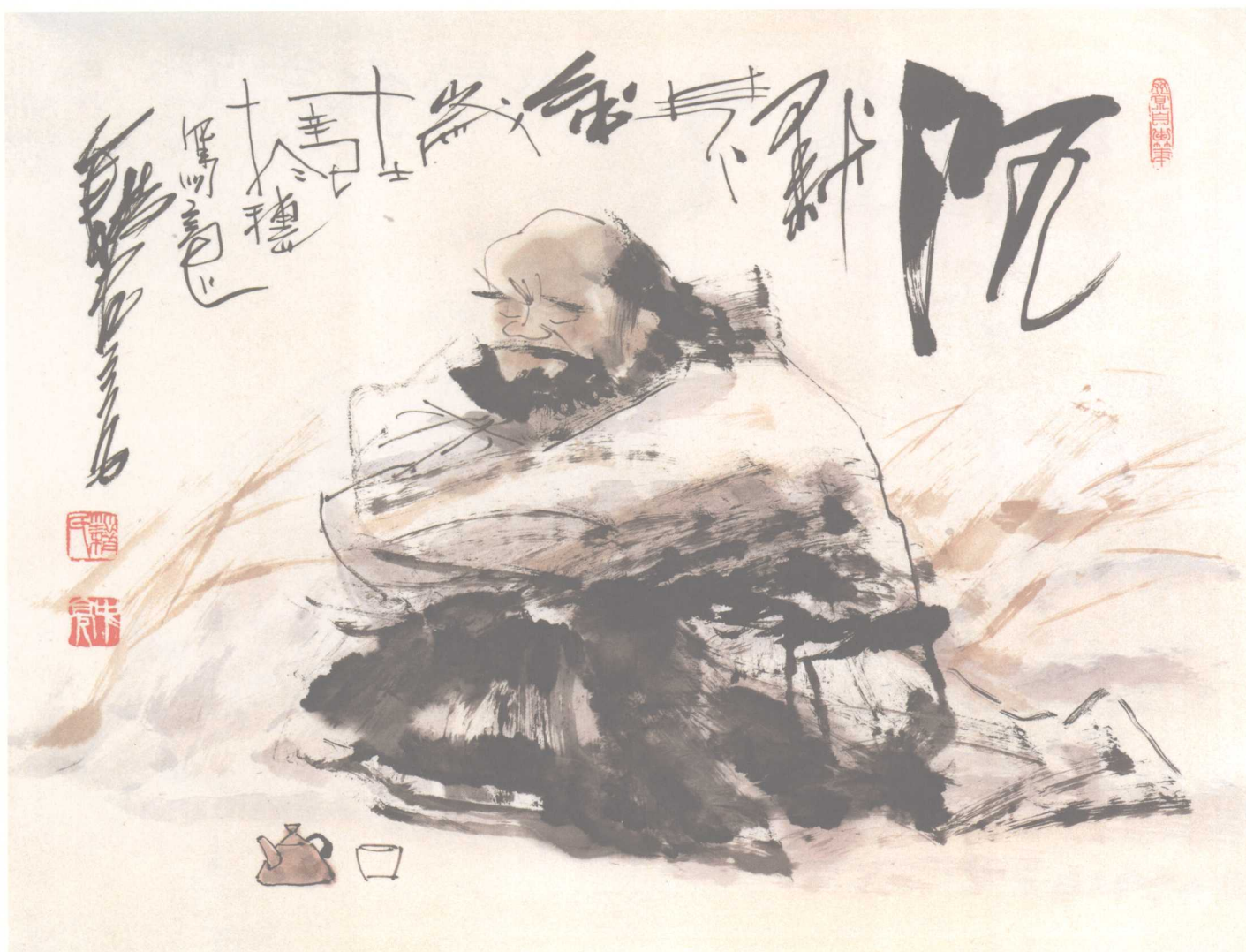

把酒问青天 90cm×180cm

茶趣 136cm × 69cm

沉默是金 70cm×90cm

沉默是金 60cm × 80cm

采药 136cm × 50cm

