

YI SHU YU SHENG HUO

张修佳 主编

艺术 与生活⁴

纪京宁

APCTIME

时代出版传媒股份有限公司
安徽美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

艺术与生活·第4辑·纪京宁/张修佳主编. —合肥:
安徽美术出版社, 2009.12
ISBN 978-7-5398-2132-0

I. 艺… II. 张… 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 J212.05

中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第202433号

艺术与生活·纪京宁 ④

主 编: 张修佳

责任编辑: 马 涛

责任校对: 司开江

装帧设计: 大 可

出 版: 安徽美术出版社

(合肥市政务文化新区翡翠路1118号14层 邮编: 230071)

网 址: <http://www.ahmscbs.com>

经 销: 全国新华书店经销

制 版: 浙江新华图文制作有限公司

印 刷: 浙江兴发印务有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 36

版 次: 2010年1月第1版

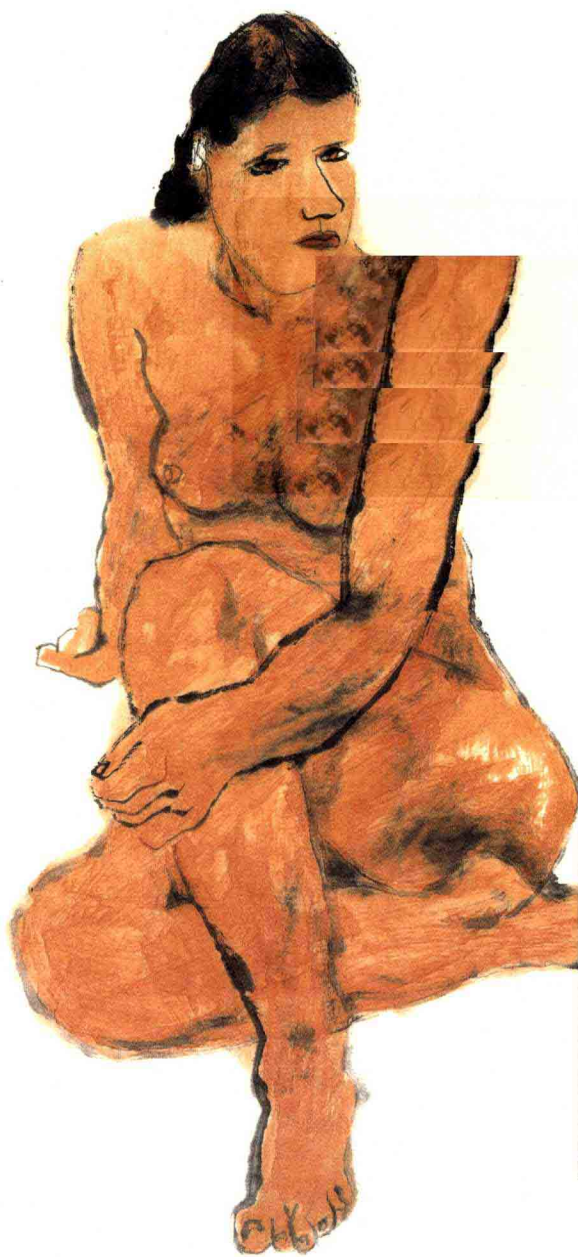
印 次: 2010年1月第1次印刷

ISBN 978-7-5398-2132-0

总 定 价: 288.00元 (全套九册)

YI SHU YU SHENG HUO
艺术与生活

张修佳 主编

艺术 与生活⁴

纪京宁

APCTIME
时代出版传媒股份有限公司

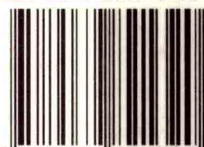
安徽美术出版社

艺术与生活

不管你在哪里见到纪京宁，都难以认出她是一位画家，或是一位教授。她的言行做派朴实无华，还是典型的贤妻良母。她把所有的灵秀、敏感、智慧、才情都深藏在内心世界。她不需要时髦女性所向往的时尚、虚荣和矫情。她就是普普通通的她。

但她确是难得的一位才女，水墨人物画领域中的一位佼佼者。

ISBN 978-7-5398-2132-0

9 787539 821320 >

总定价：288.00元
(全套九册)

69
4.3

张修佳 主编

【纪京宁】

时代出版传媒股份有限公司
安徽美术出版社

纪京宁

1957年生于南京

1985年毕业于河北师范大学美术系并留校任教

1990年进修于中央美术学院国画系

现为中央民族大学美术学院教授

『画出一张有感觉的画』

——纪京宁的人物画

陈孝信

不管你在哪里见到纪京宁，都难以认出她是一位画家，或是一位教授。她的言行做派朴实无华，还是典型的贤妻良母。她把所有的灵秀、敏感、智慧、才情都深藏在内心世界。她不需要时髦女性所向往的时尚、虚荣和矫情。她就是普普通通的她。

但她确是难得的一位才女，水墨人物画领域中的一位佼佼者。

当年，她和她先生——梁占岩都曾是卢沉、周思聪夫妇家的常客，他们和卢、周之间有着深厚的师友情谊。纪、梁先是师兄妹，后来又成为了伉俪。由于梁的起点高、成名早，所以一直以来都影响着纪的发展。纪本人虽是科班出

身，又在中央美院进修过，但她却不是才华横溢的那种画家。她的潜质、才华如涓涓细流一般被缓缓地释放出来，从而引起了画坛越来越多的关注。

在创作上，她延续了卢、周，甚至还有梁现代水墨画的总体思路。她在下笔之前，就已把题材定位在了现实人物领域，而且是以他们一家三口的日常生活为“主旋律”的小题材领域，自然也还有他们的友人，抑或她所熟悉的女性。她没有去做画坛上的伪古人，也没有去画古代的仕女抑或才子佳人的故事，尽管那样做很容易在市场上获得成功。就像她在日常生活中不喜修饰装扮，在创作上，她同样也选择了一种平

淡的真实，一种她所感受到的真实。

正如她自己所写的：“日子很琐碎，却也有让人感叹的事情”，“休戚相关的一切，又与我挨得这么近”，

“丰富细腻的感觉，源自深沉的感情，在平凡而艰辛的操作里，这感觉正在日渐加深，便也形成了色彩气息画风”。她平凡地生活着，做妻子，做母亲，品尝着一份份酸甜苦辣，奉献着一片片爱心和真诚。同时，她又在生活的缝隙中努力地画着，追求着，就这样日复一日，年复一年。所以，当我们翻读着她的画册或面对那些原作时，如《母子》（此母题画过多幅）、《平安》（63cm×100cm）、《我们》（63cm×85cm）、《每天的菜》（这个母题画了一个系列）等，就仿佛是读着她平凡生活的一份份记录，感受着她敏感的心灵、细腻而真挚的温情，近距离地体会着她个人的一种幽默和调侃的方式。

她画的尽管是些小题材，且又是视野相对狭小的世界，但她却画出了真感觉和真心情。这份真感觉和真心情尽管也是世俗意义上的，缺少了一种学者们所要求的形而上的深沉或是神圣的体验，甚至也没有大喜大悲（那都不是她的追求），但却是一泓清澈的甘泉，是一份体现女性视角的礼物，是她与读者之间可以沟通并引

起共鸣的桥梁。因此，这种纯心灵的真实同样也是一种深刻。

可是，在心、手之间的贯通、呼应却是一件难事。在对于这点的认识上，纪京宁与古人之间是非常一致的。古人云：本自心源，想成形迹，迹与心合，是之谓印。又云：发之于情思，契之于绡楮，则非印而何？（参见宋·郭若虚《图画见闻志》）纪京宁在谈到人物画创作时，也曾说过：“当面对模特儿时，我们应该忘掉线与墨，忘掉你认为你自己掌握的一套技法和已学会的一切造型规律，而沉浸在你对模特儿的一种感觉中。”“沉浸在一种感觉中”的前提是“有了真感觉”。这一点对纪京宁来说自然不成问题。她对她自己、亲人、周围的友人，随时随地都能找到感觉。所以她几乎不用模特儿，日常生活的流程汇成了她充沛的感觉之源，而这是最好不过的模特儿。她用她的心作画，是“想成形迹”，而不是“做成形迹”。所以要先“忘掉”（线、墨、造型、点），才能顺当地做到心想形迹，随心而动、画随心成，否则就会大大干扰感觉和心灵的投入，就会在画面上出现诸多“杂乱”和人为的做作痕迹，也就不会再有“真感觉、真心情”的人物画。自然，这里面还是一个不断地被调整、繁化或简约化的过程。进而言之，

不仅是不同的感觉，心情也有不同的画面，就是相同或相似的感觉，也会有不同的画面。这也正是纪京宁的艺术实践过程，从她十多年来的作品中我们可以清楚地看出这个过程。

正因为不是刻意去造型或是写意，所以纪京宁笔下的人物才能自由地变形、突出重点部位，有意地突出人物的神态，而省略掉一些不必要的细节，让造型或写意的概念意识逐渐被淡化，被隐退到潜意识之中。但又不是不要造型或写意，纪京宁的人物画恰恰证明了她正在出入于造型与写意之间，既是在造型，也是在写意。所以单从造型的角度看，比例并不那么“科学”，结构也不那么“严谨”；而单从写意的角度看，人物形体又稍嫌“具体”，笔墨意味又不够强烈。但一旦落到了一个具体的画面上，这些不足又都似乎不见了。率性而为，含几分平淡天真，且带点稚拙意味，这就是纪京宁人物画的最大特色。

正因为不是刻意地追求笔墨趣味，所以纪京宁的画面有意不去张扬笔墨的功力如何的高超，而是去努力地让笔线更有活力。她说过：“肥厚饱满的笔线只有在一种情况下——使你所要表达的物体显示出不同于别人的感觉，它才能起到最好的效果。”至于墨（皴、染为

主），它在纪京宁的画面上也是主观的、充满表现力的，“好像是音乐曲子中的底音、节拍、一种节奏”，随心而动，点到为止，决不刻意做作，甚至也可以不用色彩（即使用也是淡淡的一抹，稍加渲染而已），但却同样让人感到了笔墨所潜藏着的生机和表现力，质朴而含蓄，淡雅而收放得宜，其魅力并不亚于那些刻意追求到的笔墨效果。

正因为不是刻意地讲究构图规律，所以纪京宁人物画的构图显得松动而自在，既没有讲究“透视规律”或是“主次、均衡关系”，也不仅是传统的“散点法”。她似乎只是随意地摆弄一下她的人物或景物道具，自己觉着舒服就行。但这恰恰也是她的特色之一。

总之，她属于那种感觉型的比较本色的画家。五分天性加感觉，三分功力，两分坚持（用功）。她让我感到了一点杜玛斯的味道。

最近，她正尝试着将山水与人物结合起来画，成功与否，让我们拭目以待。

每天的菜

何韵兰

有了孩子的纪京宁，画家庭的题材多了。以传统笔墨和现代视角表现日常生活是很难的，没几个人画得像她的作品那么真切感人。

《每天的菜》客观地描绘了家的场景，又主观地以虚幻的图式摆布它们。她的线条和墨色看似散淡，实际上韵味十足，有文人画不求形似的洒脱又有现代个性情感的释放。但最打动人的，还是那种真心情在笔下不经意的流露：一个有了家、有了孩子的年轻母亲所面对的实际，琐细、平凡、日复一日的操持，三代人各有自己的心思，有点疲惫、有点无奈又有些温存和希望要求你接受这一切，当然，还可以想得更多。

很多年轻画家不想说教，她们选择直面生活并真诚地表达自己在其中的感受。《每天的菜》只想说：这是我的也可能是你的，既有满足又有困惑的生存状态。画家把你当做朋友，是不是还不太习惯？

水墨人物教学讲义

——写意人物教学

纪京宁

水墨人物教学写生是用毛笔、生宣、墨作为绘画工具和材料面对模特进行再创作。为什么叫再创作？因为古人把用毛笔、宣纸、墨进行描绘叫做“写意”，根据这些材料的特殊性，只进行临摹性的表现是远远不够的，甚至会出现僵硬、呆板、枯燥的尴尬的境地。也正因为这些材料的特殊性，如果我们能把握对象的外在特征，在模特给予你的视觉启发下，进行由外而内由表及里的表现，在理解、强化、删简的诸多因素引导下，调动自己的个性，很好地把握每个认识的“度”，可能这样达到的效果就是非同一般的。在进行写生过程中，由于材料的特殊性可能会出现急

躁、失望的现象，我希望每个学生首先调整好自己的心态，既要深入、又不能琐碎，既要准确、又不能“再现”，既要生动、又不能流于浮夸，既要苍劲、又不能沉重，既要有力、又不能干燥，诸多因素，只有在长期的摸索、研练之中才能获得，不是短期内能达到的，因此水墨人物写生是一门超越于“再现”、“描摹”的一般性绘画之上的具有一定精神境界才能把握的功课，如古人所说的“意到笔不到”、“似与不似之间”都是对写意人物的“写意”两个字的最好解释。还有很多对水、纸的经验需要一定时间，通过练习才能有悟性，很多经验不能只在纸上谈兵，让我们在实践中慢慢摸索吧！

抒情的日子

纪京宁

纪京宁绘画图语富于形式美感，其笔墨追求上不拘成法，于温润平和的墨韵中凸显了一种构成意味很浓的水墨图式。

艺术形象的塑造，往往源于生活。画家只有对于生活形象加以主观的概括与提炼，才可能生发出“艺术化”的形象。诚然，艺术个体的生命必然托迹于生活，然而，艺术家的精神向度却常常是远避尘烟的。或可能在山水自然中寻找美感、自由与愉悦，抛却现世是非的羁绊，摆脱功名利禄的缠绕；或可能在艺术创作中“乘兴而行，尽兴而返”，达到“俯仰自得，游心太玄”（嵇康）的高妙境界。人们向往的精神诉求可能

是往来于自然山川之间的，也可能是从“画山画水”的心境中体会那种超乎凡俗的“内美”与“适意”。然而，一旦精神上达到“澄怀味象”，自然与生活亦即一致，所以从禅宗的“禅无处不在”的角度，亦能讲“艺术无处不在”，“美无处不在”。也确实如此，只要善于思想，善于发现，美可能在山水林泉的一坡一石一草一木之间，亦可能就隐迹于凡常物事中。对于纪京宁来说，生活也就是一种“俯拾即是”的自然。其画作基本上以“母与子”为主调，以最贴近的生活为背景，以家人、朋友为元素，用自由松散的笔致和涣漫恣肆的墨彩，对其抒之以情，

