

当代著名画家技法经典

主编 贾德江

LIU WENXI XIEYI RENWU

刘文西写意人物

中国工人出版社

当代著名画家技法经典

主编 贾德江

LIU WENXI XIYIYI RENWU

刘文西与意人物

在中国画坛，没有人不知道刘文西。因为，刘文西是当代中国画坛开宗立派的人物，他的绘画方向，代表着中国画写实风格的发展方向，他的艺术精神，就是中华民族自强不息的精神，他是中国现代美术史上的一颗璀璨明珠。

刘文西是以画陕北而成为大家的，可以说是陕北成就了他，他也塑造了陕北。人们不会忘记，上世纪60年代初他创作的《祖孙四代》带给人们的震撼。在这幅永载史册的作品中，刘文西以“主题思想的深刻性、人物塑造的生动性和笔墨技巧的开拓性”而确立自己在中国美术史上的地位。他以高瞻远瞩的胸襟，以高屋建瓴的智慧，以“语不惊人死不休”的精神，创作出一幅幅关注社会、关注人类、关注生命的陕北系列作品。从《毛主席与牧羊人》到《同欢共乐》，从《书记和老农》到《沟里人》，他的每幅作品的诞生都会带来一片赞叹之声。

就总体而言，刘文西的艺术不仅靠形式、语言、技巧取胜，更是他作品中塑造形象的独特性、生动性、真实性占据统领一切的地位。他的心连着陕北人民，他的情系着黄土高坡，当今画坛有哪位画家能像他那样，足迹遍布陕北的乡镇镇，画了几千个农民肖像和上万张速写。基于此，他一腔真情实感，才能呼之欲出，跃然纸上。形式的变革始终不是他的主要目的，他是通过形式、语言、技巧等手段的表现，达到不断强化形象内意味的表现力和感染力。

刘文西应该是当代中国画坛的一面旗帜。

在当代频繁兴起的各种艺术潮流中，刘文西以大家风范，表现出一种岿然不动的气度。他把自己的艺术生命仍然寄托在陕北的那片黄土地上，赞颂那里的人民是他作品的灵魂。他坚信那些深深感动过他的美一定会感动别人。

中国刘文西

· 王盛华 ·

从古城墙上遥望陕北，突然想起了刘文西。

刘文西是黄土高坡凝固的一道峻峭而又突兀的风景，几乎无人不知道他，几乎无人不推崇他，几乎无人不想得到他一方墨宝借以昭示天下。遗憾的是，犹如华山云封雾锁的西峰，藏而不露的国画大师对所有人几乎都成了一个谜。因此，花花世界就因他而生出了许多趣事和轶闻。有的说他仗笔齐鲁，信手一挥便醉倒了东南的名士风流；有的说他青岛写生，一方《陕北姑娘》便令一贵人“相思病得下了”，癫狂得不知了春夏秋冬；更有的说他蜚居陕北写生，吃冷馍睡冷炕，早起袖子一抹脸就提笔，夜静腿一伸梦见周公便鼾声如雷，因此便落了一身病痛，至今难愈，令人扼腕叹息。而我和先生仅只见过几次面，大都是在他那拥挤而又狭窄的居室里。他站着，望一眼满墙满壁零乱的字画；我站着，看一眼堆满书籍杂物的老式沙发。他挤出一点笑，我也挤出一点笑。他一脸严肃，我也一脸严肃。仿佛“古来圣贤皆寂寞”，我辈是凡人，更没有资格为一间小小的陋室去说三道四了。

陋室拥挤，名播海内外的刘文西头上笼罩的桂冠也很拥挤。只是他方面大耳，口阔吞海，有贵人之相，但却无贵人之实；他腰挺

董金斗 1986年 纸本 68cm × 45cm

而直，足劲而短，冬夏一顶过时的青色小帽，春秋一领廉价的灰色夹克，虽名重一时，但却不会张牙舞爪；他坐似盘根老松，行则布袋和尚，步履懒散，时如老者；闭目养神，或如智者。虽掌上能起风云，胸中有兵百万，但人前不露声色，人后不嚣张得意；他生性古板，不苟言笑，做事认理，心细如丝，倔犟时则如三岁顽童，面壁时则如达摩苦修。因此，我便说他

著名人物画家 刘文西简介

■ 1933年出生，浙江省嵊州市人。西安美术学院名誉院长、西安美院研究院院长、教授。1958年毕业于浙江美术学院自愿到西安美院工作至今。

■ 第七届、第八届全国人大代表，全国有突出贡献的专家。曾任全国文联委员、中国美术家协会副主席。全国第四、第五、第六、第七次文代会代表，全国美协第一届中国画艺委员会委员，历届全国美展评委会委员。2003年由国家教育部评为全国首届百位名师称号。

■ 现任中国美协顾问，西安美院名誉院长，陕西省美协副主席，陕西省文联副主席，陕西国画院名誉院长，延安市副市长等职。

是名士，但不风流；是大师，但不潇洒；职显位高，却学不会养尊处优。因此，不会得意的刘文西虽然时做高深状但还是无法还原一个人们心目中的刘文西。据说，先生应邀去参加一次全国性的书画大展，门口恭迎各路大驾的是位头发长眼睛小的“野风派”小画家，小画家三角眼看人，竟不知头戴一顶青色小帽的刘文西为何许人，手一挥便将他挡在了门外，先生只好自报了家门，谁知小画家将胡子一捂，冷冷一笑说：“你是刘文西，那我还是张大千呢？”此事后一张扬，便成为画界一大笑谈。

然而，不管怎么说，我行我素的刘文西还是刘文西。犹如西安古老而又历尽沧桑的城墙一样，刘文西在长安人的眼里，在中国人的眼里，还是矗起了一道斑驳而又坚实的风景。本来对于先生的大作，在下是不宜妄加评说的，因为任何褒贬，于先生来说都会显得多余。正像人们登上华山的苍龙岭，你只能豪叹，你只能仰天长啸。而先生的人物画正是这样。先生是以画陕北而成为大家的，可以说，是陕北成就了他，他塑造了陕北。从《毛主席与牧羊人》到《同欢共乐》，从《沟里人》到《老来乐》。黄土、窑洞、高坡、腰鼓、窗花、山歌，半个多世纪的金戈铁马，数十载春秋的变幻风云，在滋养着刘文西，也在冶炼着刘文西如钢的脉络。在这里他超越的不

毛主席和牧羊人 1958年 纸本 130cm × 100cm

仅仅是自我，而是整个艺术，是艺术这人类的最高精神境界赋予他光和热，使他关注社会，关注人类，关注生命的陕北系列画作便成了画家之绝唱，无韵之信天游。此为陕北情结。其二便是先生之精神。当今画坛，甚至作为人类灵魂工程师的整个文艺界，谁还能把老人家的“深入生活”当做金科玉律，但刘文西却不是这样。四十多年的艺术生涯，他曾近六十次去过陕北，足迹遍布陕北二十六个市县，近十次在延安老区度过春节，结交了数百个农民朋友，画了几千个农民肖像和上万张速写；甚至当其六十八岁高龄之际，执著如苦行僧的他，还要走进西藏，跋涉在海拔4500米的念青唐古拉山区，穿行在连绵起伏的黄土高原，游踪遍历三省，九曲黄河六渡……其间，日晒雨淋，虫叮蚊咬，挨冻受饿，烟熏火燎，论苦则苦莫大，论难则难上天。试问，当今号称世界名人的艺林新秀、丹青圣手，哪一个又曾为走向艺术的圣殿，倾注过如此大的精力。由此，我就不能不钦佩刘文西。要说精神，这就是中华民族之精神，这就是刘文西之精神。正是有了这种精神，中华民族才能自强不息；正是有了这种精神，刘文西才成了中国的刘文西。基于此，他一腔真情实感，才能呼之欲出，突跃纸上，读后令人击掌叫绝，俨然若睹先生之布衣小帽，在山路上攀登时的那一番凄风苦雨状。

再次，当推先生的突围意识。纵观当今画坛高手，往往为格套所缚，或取材于古人，或取意于古人，甚或无一笔不似古人，在下愚为，似古人则所谓无古人也。故善画者，不重复别人；善于学者，不重复自己；善创新者，师天地万物，不师前人。刘文西曾“一手伸向传统”，也曾“一手伸向生活”，但先生没有因此而罢休，当世界浓缩为一个地球村的时候，他则为自己所创立的黄土画派制定了一个更高的艺术生命

更喜岷山千里雪 2001年 纸本 130cm × 150cm

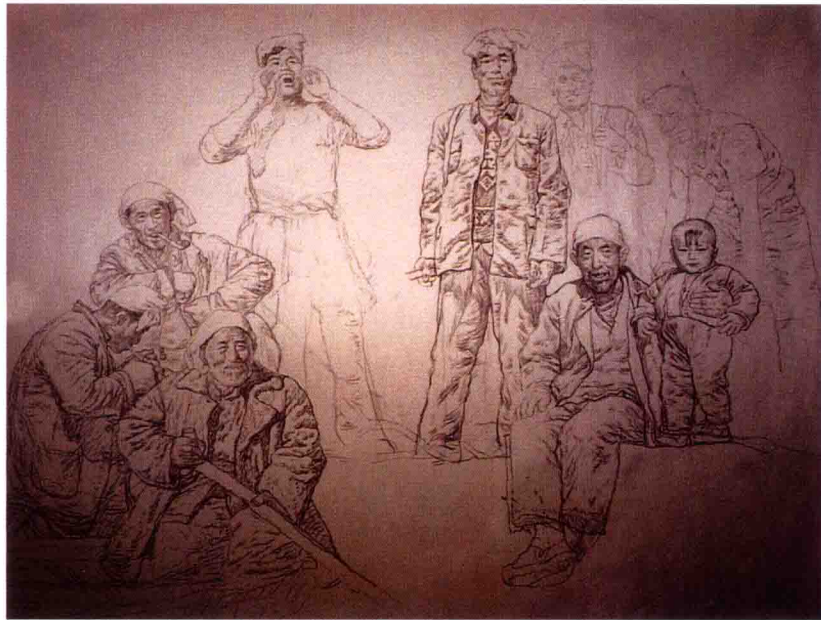
目标，这就是还必须“一手伸向世界”。他曾对我说，他就是要用有限的生命去实践他无限的突围。而我却要说，先生一生都在突围。从二十世纪五十年代的工笔重彩，到二十世纪六十年代的笔墨写意；从色彩明快，到水墨淋漓；从传统技法，到融合中西，他几度变革，几度突破。其探索，其追求，其创新，其对中国画表现人物内心世界显明个性和时代性的独有的典范作用，又为中国画坛拓宽了多少视野，启迪了多少心胸，点缀了多少烟波。纵观当今画坛，谁又能与之以较高下。以此而论，先生真不愧为黄土画派的先驱，中国画的大师，信不虚，诚不虚矣。一日，在先生画室，观先生近作二十余幅，其意在笔先神游境外之渲染，其苍古曲折活泼萧疏之飞白，其冷韵晚香款款动人之古拙，乃前无古人后不见来者矣。吾知此作一出，定当纸贵洛阳，届时又是画坛一大盛事也。

那夜，我陪先生参加第五届中国国际民间艺术节闭幕式归来，银汉东移，满天星斗，时正值先生六十八岁华诞。在鼓楼脚下一间古色古香的小店里，我们以茶代酒为先生庆寿。当其时也，星光烁烁，夜风习习，鼓楼辉映，钟楼斗胜，吾辈因了先生而手舞足蹈，先生因了吾辈而豪兴大增。归来，兴之所及，披衣而起，敷衍成篇，是为记。

支书和老农 1963年 纸本 170cm × 200cm

《黄河子孙》作画步骤

步骤一

步骤二

步骤一：创作一件作品，首先要长期深入生活，了解人，熟悉人，了解生活，熟悉生活，在生活中与人民交朋友，建立感情，才能获得创作激情，塑造人物才是有血有肉的、有灵魂、有思想、有个性的人物。在生活中才能发现题材和深化主题。今年我画了一张《黄河子孙》，这是我在黄河两岸多次写生、多次和船工们在一起的感受。他们的生活感染着我，我要画他们。开始画了不少小构图，经过反复推敲定下来主要的构图，然后放大成正稿那么大。第一步先用木炭条打稿，便于多次改动，反复调整。

步骤二：用木炭条把整个构图画完整，人和人、人和环境都要画得完整，用木炭条把人物一个个刻画出具个性的、生动的形象来，不断比较，不断修改，不断刻画以表现生活的深度和人物的深度。

步骤三

步骤四

步骤三：在构图和人物轮廓反复修改完整后开始落墨，也就是用笔用墨来刻画和塑造人物形象和整个画面，用笔要生动、熟练、肯定。但行笔不能太快，要沉着、有力、耐看，应根据人物前后组合来用笔用墨，轻重浓淡干湿都要讲究，这是追求自己设想的表现手法和最后效果。

步骤四：落墨完后，就设色，以增强画面的艺术表现力。色彩要和整张画情调相协调，就是要有一个主调。我画的是黄河船工，在夕阳西下时归来的情景。由于晚霞满天，我以紫红颜色为调子，增加傍晚的情调，以表现陕北黄土高原中黄河和船工的魂魄。

黄河子孙

2004年 纸本
270cm × 190cm

在现实生活中或艺术作品中都存在一种可以称作质朴的美。它不同于精巧、秀雅、华丽的优美，也不同于粗犷、雄奇、辉煌的壮美。质朴美是那些平凡的、朴素

的、自然的、实在的美，是不加修饰的本色的美。刘文西的人物画作品和他在作品中描绘的人物所显示的就是一种质朴的美。

祖孙四代

1962年 纸本

140cm × 100cm

在陕北这块黄土地上，孕育着世代相传的农民对土地的深深眷恋之情。刘文西更能体会这一往深情，他凭借自己几十年的生活体验、几万张的速写、深厚的艺术积累、扎实的笔墨技巧，创作了这幅《祖孙四代》。在这各具个性、内涵丰富、精心刻画的四张脸上，镌刻着时代的

烙印。画里那土得掉渣的铁锹、瓦罐、粗碗、旱烟袋、土衣服等等，本质地表现出了农家汉子们的憨直与纯朴，突出了与之生息相关的黄土地，给人以浓郁的感受和潜在的震动。我们从栩栩如生的祖孙四代身上，可读出中国农村的发展史和中国农民的精神面貌。

同欢共乐

1962年 纸本
130cm × 100cm

《同欢共乐》是画家青年时代的作品，一经问世便一鸣惊人，显示了画家独特的创作个性和艺术

气质。图中以浓郁深厚的生活气息和热情明快的绘画风格，痛快酣畅地表现了革命领袖和陕北人

民同庆节日的喜悦场面。画家在传统的基础上大胆创新，使这幅作品焕发出流光溢彩的光辉。

沟里人

1982年 纸本
160cm × 120cm

利锋（左图）

1987年 纸本
68cm × 45cm

人物画要描写人物的感情、个性和生命，描写活生生有血有肉的人，加上艺术上的完美和创新，具有时代感的感染力。这也就是高度的思想性与艺术性的结

合。思想性不是一个可怕的东西，不要认为有了思想性必然会削弱艺术性。我们应该提倡内容和形式、思想和艺术的完美的统一。刘文西的作品应是成功的范例。

在陕北农村，刘文西找到了只属于他自己的美，那里的天真、纯洁、朴实、可爱的儿童，那里的人与人之间的亲情，那里的祥和、安宁、淳朴、浓郁的乡土气

息……那里成为他的绘画创作“取之不尽，用之不竭”的源泉。他在那里如鱼得水，忘情地感知、体味、表现那些真切自然、朴实无华、毫无修饰的质朴的美。

小金花 (左图)

1982年 纸本

68cm × 45cm

雪源

2001年 纸本

100cm × 100cm

深入生活，始终是刘文西坚持的。他认为，作为人物画家，深入生活的核心是深入人物。要描写人物必须了解人物、熟悉人物，理解人物。为此，他曾近60次去过陕北，足迹遍布陕北26个市县，结交了数百个农民朋友，画了几千张农民肖像和上万张速写，甚至当他68岁高龄之际，还要走进西藏，跋涉在海拔4500米的念青唐古拉山区。刘文西的这种对艺术执著追求的精神，是令人崇敬和值得发扬光大的。

雪山之子

2000年 纸本

100cm × 100cm

这两幅作品都是画家走进藏区，在甘南藏区的写生作品。画中浓郁的生活气息扑面而来，画家笔端的人物景致无不生机流溢、真实自然，传统线描技法与现代感的和谐结合，给人留下至深的印象。

旱船姑娘

1988年 纸本

100cm × 100cm

画家时时在思考、在追求、在锐意进取，这种精神是很可贵的。在这种进取中，看得出来画家画得很顺手，每一色块、每一笔触、每一幅画的构成，包括他的题款，都是灿烂晶莹的。

藏女卓玛措

2001年 纸本

100cm × 100cm

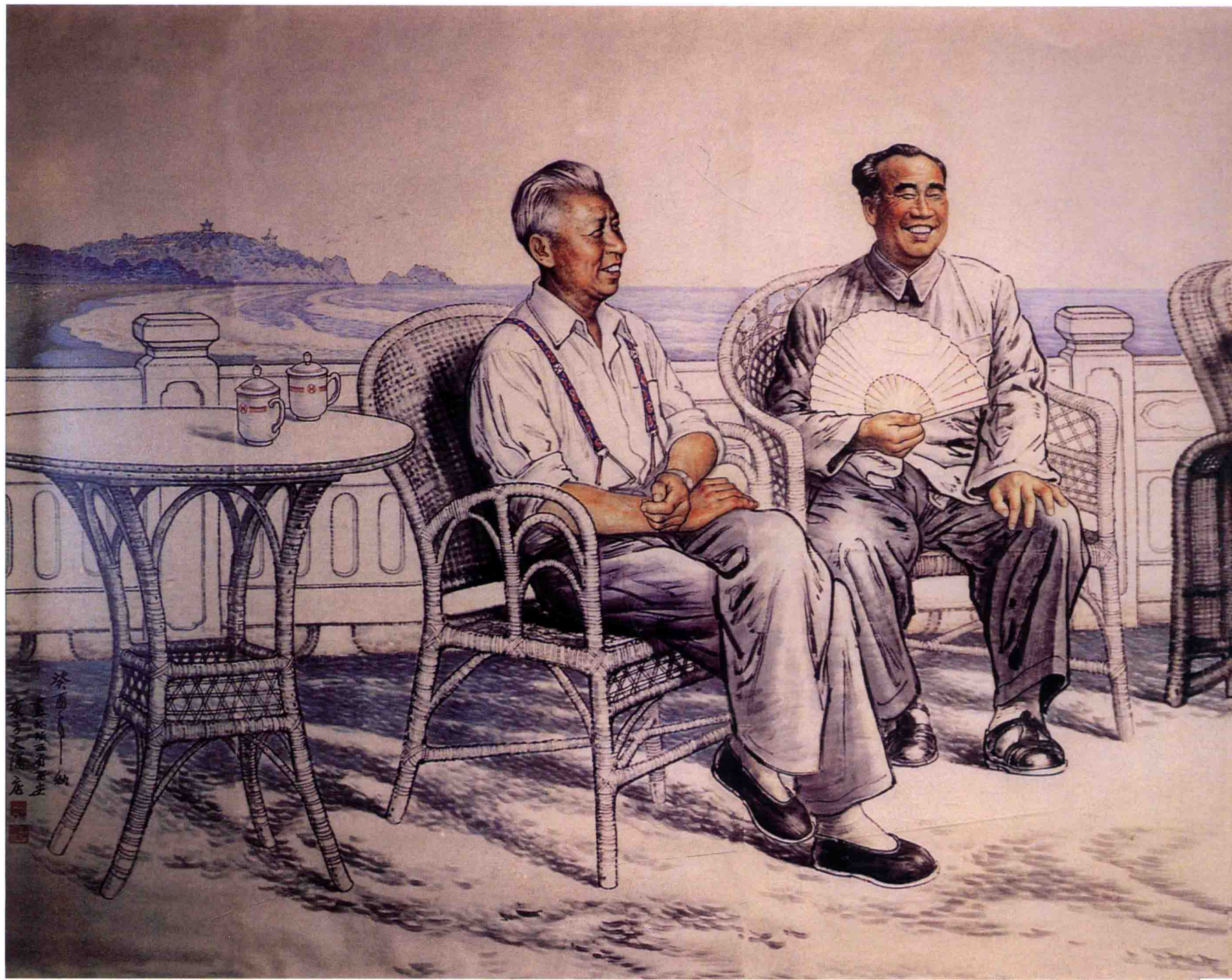
画中纯真、善良、朴实、可爱的藏女，带着烂漫的笑容、热情的目光向着观众。画家仿佛是站在画外微笑的一位观者，画家与对象之间亲切的交流是显而易见的。画面全部的魅力来自于闪现在对象的表情、动态上的那种独特的天真、纯洁、质朴的美感。

爷孙俩（局部）（右图）

1983年 纸本

200cm × 130cm

当代著名画家技法

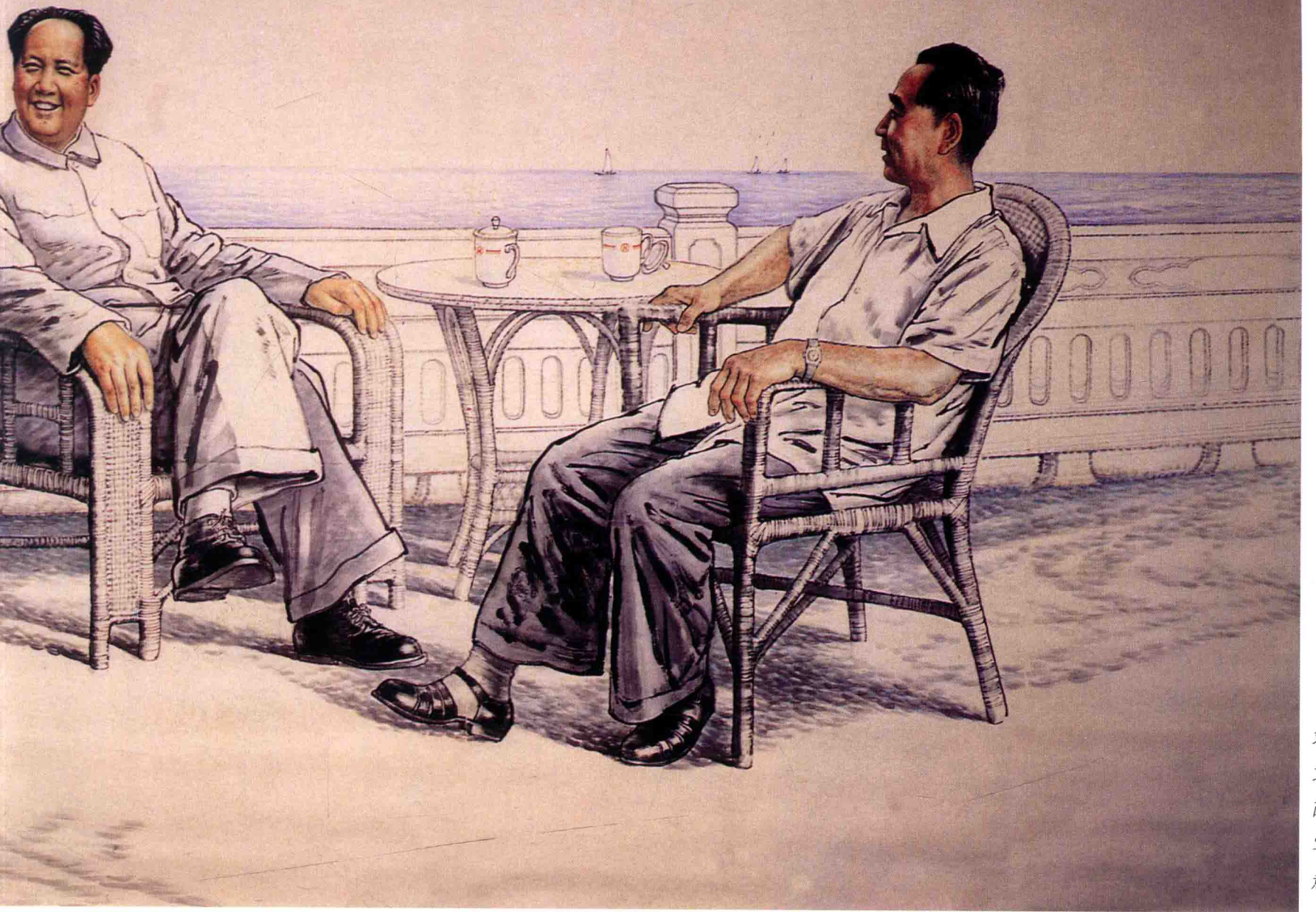
经典

东方

1993年 纸本

270cm × 715cm

毛澤東
劉少奇
周恩來
朱德
是中國
共產黨和
中華人民
共和國
的領袖
他們在
中國
人民
的
革命
事業
中
立
下
了
不
朽
的
功
勞
英
香
年
了
一
生
新
中
國
偉
大
人
民
政
治
家
他
們
是
中
國
人
民
最
愛
戴
的
人
民
不
會
忘
記
他
們
的
偉
大
事
業
人
民
將
永
遠
懷
念
他
們
毛
澤
東
一
百
周
年
而
作
二
〇
一
三
十
月
劉
文
西
畫

刘文西写意人物

在表现这些伟人的作品里，刘文西充满对他们的敬仰，着力讴歌他们为党、为国、为人民“鞠躬尽瘁，死而后已”的精神。在构思和表现手法上，采取绝对写实的手法，坚实的造型基础在这里起着支配性的作用。刘文西一扫已往国画人物的程式化、概念化的倾向，尽量赋予每

一个人物以自己的、完全独特的、符合其时代的性格及精神面貌。这些作品中的人物大多严格写实，形象刻画极其严谨、客观、冷静，几乎每一个人物都选择典型的环境以塑造典型的性格，显示着一种逼真的历史感，让读者在朴素、庄重、简洁中感受伟人的风采。

黄河子孙（局部）
2004年 纸本

创新首先要思想新、观念新、感受新、视觉新、表现新，最后达到作品新。不要受传统的、别人的、常见的作品影响束缚。

黄河子孙（局部）
2004年 纸本

