

CHINA COLLECTION

中國典藏

典藏中國文庫

人文艺术出版社

当代画史

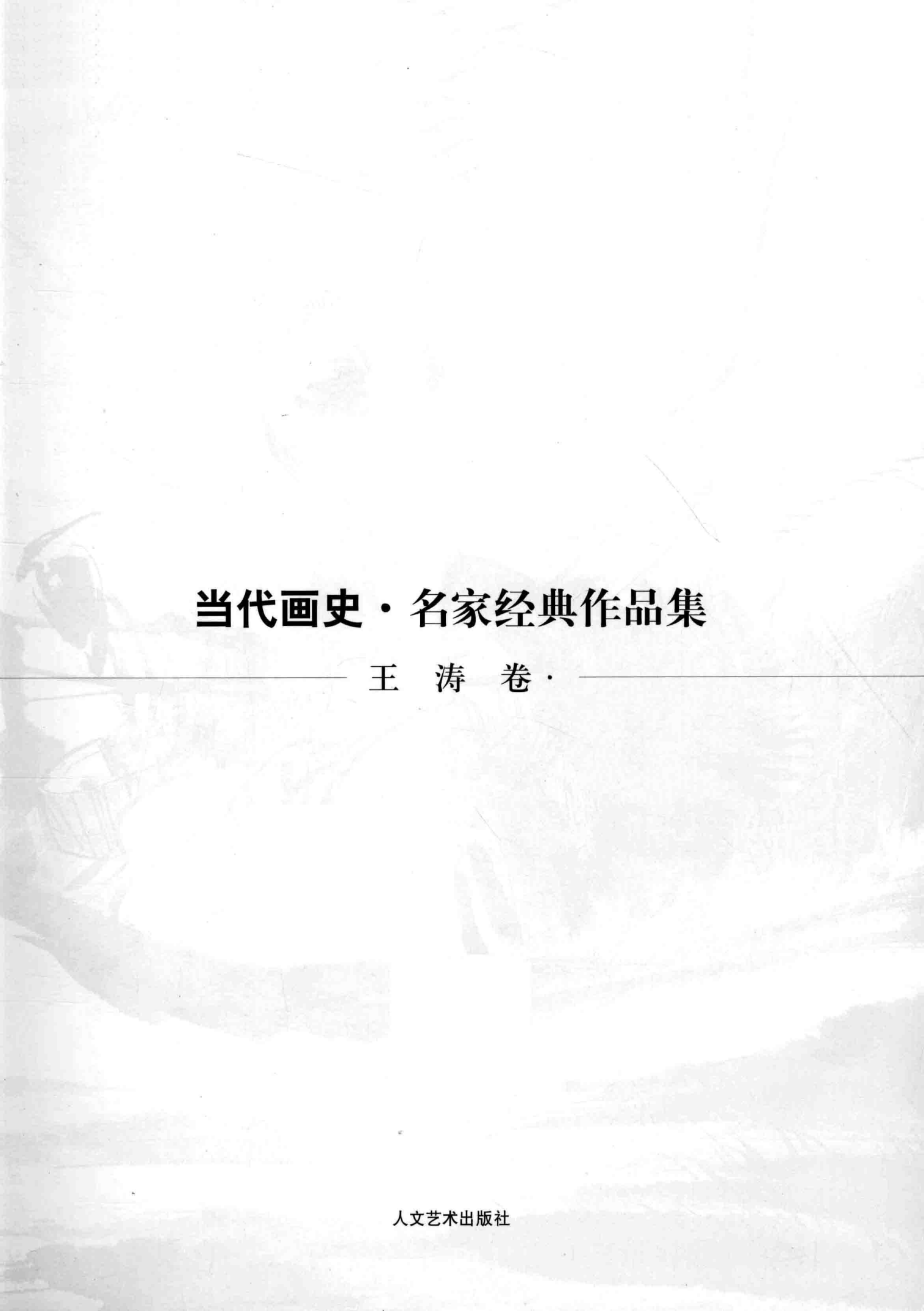
名家经典作品集

王涛卷

The history of modern artistic painting

The collection of classical painting

王涛

当代画史·名家经典作品集

—— 王 涛 卷 · ——

人文艺术出版社

圖書在版編目(CIP)數據

當代畫史·名家經典作品集 許宏泉

主編.-北京:人文藝術出版社,2007.05

ISBN 9-801-01611-0

I.當... II.畫... III.當代畫一作品集 IV.王 濤卷

V.J·263

中國版本圖書館 CIP 數據核字(2007)第 098236 號

主 編:許宏泉

策 劃:鄒進賢

出版發行:人文藝術出版社

(北京市朝陽區農展館南里6號)

出 品:中國典藏雜誌

版式設計:郭湘琪

印 刷:藝發通達印刷有限公司

開 本:889×1194 1/16

書 號:ISBN 9-801-01611-0/J·263

出版日期:2007年05月 第一版第一次印刷

定 價:180RMB

版權所有,翻印必究

CHINA COLLECTION
[王 涛]
当代画史 · 名家经典

藏家心得

王 涛的人物画不假雕琢，神完意足，注重中西兼收，力求迥于时人。作品笔力劲健，形象简约感人，貌似粗头乱服，实则收放自如，着力揭示笔下人物在特定时代、特定环境中的精神风貌和性格特征，各具神采，栩栩如生。人物的配景删繁就简，更有典型化和整体感，题款书体洒脱，虚实有致，成为画面的重要组成部分。

——陈谈

王 涛的英雄情节、诗人气质、忧患意识和创作心态。从他的作品中，我们可以咀嚼到幽默、辛辣，品尝大飘逸、灵动，感悟到信念、良知。他是善用和善变的，也是唯美和唯真的。

——万峻池

（书画鉴藏、《藏真》杂志主编）

王 涛

1943年生于合肥。1967年毕业于安徽师范大学艺术系美术专业班。1981年毕业于中国美术学院国画系研究生班。1985年后出任安徽省书画院院长，安徽省美术家协会画主席，中国美术家协会理事，中国画艺委会委员，安徽省政协委员，政协书画社副社长。国家一级美术师，享受国务院授予有特殊贡献的政府津贴。

写意精神与笔墨境界

——王涛人物画读识

文 / 曹玉林

王涛

当代画史·名家经典作品集

相对而言，在迄今为止当代新一轮中国画创作高潮中，人物画的成绩是最大的，其体格转型也较为成功。它不仅已远远地超越了上个世纪50年代至70年代在意识形态主导下，笔墨加素描的单一化模式，楔入了艺术本体意义上的深层探索，而且在整体态势上也呈现出从未有过的复杂性和多样性。若不嫌绝对，这种复杂性和多样性，可大致概括为以下三种类型：一种类型是筑基于西方绘画的理念和技法，有着坚实的人物造型，借助于“情节”和“故事”，来演绎某种主题的现实主义人物画；一种类型是通过媒材潜能的开发，媒介特质的实验，或语言重构，或夸张变形，来传达某种精神内容的现代水墨人物画；还有一种则是遥承前人法乳，侧重于传统中国画中的肯定性因素和未尽潜力，并融入现代意识和现代美学趣味，既坚持中国艺术本质的自我确证，又阐发民族文化宏毅精神的发掘内蕴型的人物画。王涛的人物画，显然属于最后一种。

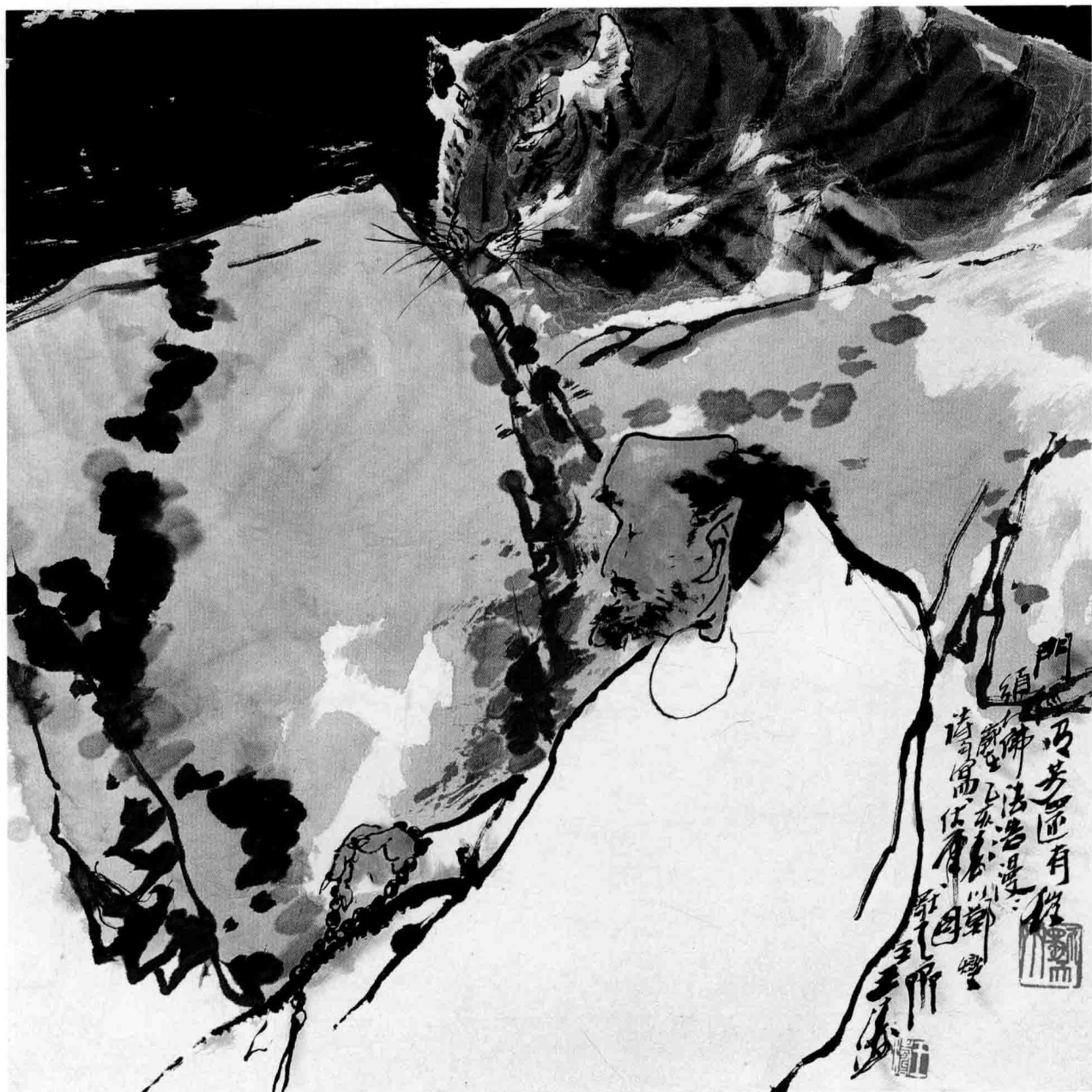
从画学渊源上看，毕业于中国美术学院国画系研究生班的王涛，应属于“新浙派”。在中国美院求学期间，曾受到过“新浙派”领军人物李震坚、方增先等名师的指授，有着极为扎实的造型能力和组织画面本领，这在其早期的带有明显现实主义创作倾向的作品（如《赶集》）中，可以看得很清楚。然而，真正代表王涛人物画学术成就和艺术水平，并为王涛赢得巨大声誉的却不是那些较为写实的反映现实生活题材的主题性创作，而是“其立意和构思都不寻常”（叶浅予语），“散发着雄浑奇纵、峥嵘壮阔的气魄，富有蓬勃的东方力度和时代精神”（李震坚语）的笔墨境界和写意画风。

众所周知，意笔人物画尤其是恣肆纵横，泼墨大写的意笔人物画，在传统中国画历史上并不占据主流地位。晋唐人物画是传统人物画的高峰。晋唐人物画虽然强调

以形写神，追求气韵生动，但毕竟是以细密臻丽，绚烂求备而著称于世的。宋元以降，文人画崛起，由于人物画再现性较强，表现性较弱，前者易于为当权者所青睐，用于“明劝戒，著升沉”的宣教功能，而后者又很难成为文人画家情感意志的载体，堵塞了其进技于道的升华之路，故而在传统中国画的本体化进程中，人物画一直处于较为落后的地位，而意笔人物画则更是除了梁楷、吴伟、闵贞、黄慎等屈指可数的几位代表人物之外，尤其门庭冷落，始终未能得到充分的发育。这种状况到了近现代，伴随着个性解放思潮的兴起，在一定程度上有所改观，但是，作为一种重精神而轻图像，重笔墨而轻造型的绘画风格，意笔人物画在整个人物画的创作中仍然属于偏师别派，始终未能受到足够的重视。

而王涛却偏偏选择了这种画法作为自己创作的主攻方向和艺术上的追求目标，其故安在呢？

对此，王涛作出如下解释。王涛说：“我总感觉浙派的阴柔之气不适合于我，1981年研究生毕业后，回到安徽，我开始寻找与自己性格、气质、修养相吻合的语言，尝试着用自由的水墨形式抒发性灵，在造型上抛开自然形体的模式，强调人物本身的内在气质，特别是水墨对情感表达的强大力量，努力追求一种画面的气势、力度与个人情感和现代意识的全面融合。”（《生活是源，自然为上——王涛访谈》）透过王涛的这段话，我们可以发现三层含意：一、采用意笔或曰大写意画法来从事人物画创作，并非是迎合某种时尚或屈从某种压力，而是王涛经过深思熟虑后所作出的一种自觉的艺术选择；二、意笔画法或曰大写意画法与王涛个人特殊资质——性格、修养、秉赋相吻合；三、意笔画法或曰大写意画法的特点是强调性灵，轻“自然形体”重“内在气质”，以气势、力度与个人情感和现代意识的全面融合为追求目标。在

【伏虎图】 68 × 68cm 1995 年

这三点中前两点不言自明，而第三点则无疑要涉及到大写意画法的本体特征了。我们知道，大写意顾名思义，首先是大。所谓“大”，包括两层含意：一是气象大，而非尺幅大，境界大，而非物象大，突出整体神韵的把握，具有概括性和抽象性；二是更恣意、更奔放、更纵逸。其次，大写意突出的是“写”。所谓“写”，也有两层含意，其一是抒发、表达，其二是强调书写性而非绘画性，即在创作的过程中主要是通过具有书法意味的笔墨来宣泄情感，抒写怀抱。最后，大写意所要表现的是“意”，而非是“物”。所谓“意”，指的是画家精神主体：意志、意趣、意态。所谓“物”，指的是外在客体：画面具体表现的对象和绘画时所用的技法。用以上三条作为标准来衡量王涛的人物画，不但完全吻合，而且还有着不少卓尔

不凡的特点和与时俱进的创作。这些特点和创作，主要表现在以下几个方面：

一、气盛神旺，跌宕多姿。

王涛的人物画不以形胜，而以气胜，不以技胜，而以格胜，这是人们赏读王涛人物画所常常会产生的强烈印象。所谓“气”，按照徐复观的说法，“指的只是一个人生理的综合作用所及于作品上的影响。”（《中国艺术精神》）曹丕《典论》谓：“文以气为主”，绘画亦然。在中国传统的绘画理论中，几乎所有的经典文献都将气置于最重要的位置，如谢赫的“六法”，第一便是“气韵生动”，荆浩的“六要”，第一便是气。认为“气”或曰人的精神包括性格、气质、秉赋，对于绘画创作具有主导作用，是中国画学理

论的重要特色之一,也是中国画与西方绘画的一项主要区别。王涛的人物画有着热烈奔放、如火如荼的磅礴之气,这一点毫无疑问。我们看王涛的画,不论是人物形象的张扬真率,还是笔墨境界的酣畅淋漓,都充满强烈的艺术个性,每每给人以巨大的甚至是无法抗拒的视觉冲击。可谓尽兴时,似挟雷霆万钧之力:落墨处,常具惊心动魄之奇。这种“气势逼人”的艺术个性既是王涛豪放精神的直接体现,也是王涛豁达灵魂的微妙折射。故而方增先说,王涛的成功之处“不是练笔的结果,而是思想的结果”,此处所谓“思想”者,若换一种说法,其实也就是精神和灵魂。不过必须指出的是,王涛的人物画虽有豪气和霸气,但却并非是狂野放纵,更不是胡涂乱抹。而是将心中的主观情感,通过有着丰富技术含量的笔墨,巧妙地破译为相应的物化轨迹。由于王涛一方面有着良好的造型能力,虽下笔果断,挥写大胆,但能做到纵横驰骋却不失形态,放笔直扫却不废法度,神彩飞扬,跌宕多姿;而另一方面又由于王涛不是纯然的雄强刚劲,而是每每以婀娜而衬雄强,以柔美而化刚劲,这种就使得王涛的人物画做到了刚柔相济,阴阳互补,在某种程度上达到了中和之美与极则之美的相对平衡。

二、笔墨并重,意态兼夺。

王涛人物画在美学趣味上的第二个重要表征是笔墨并重,意态兼夺。由于大写意画法借助于书法的表现手法和美学特征,所以不可避免地具备了以下两个特点:其一是时间和空间有着共生性,笔势和墨韵乃性情的流露和精神的投影;其二是在创作的过程中充满了偶然性、随意性和无限可能性。王涛的人物画在这方面表现得同样很出色。在王涛的作品中,笔墨的抑扬顿挫,轻重徐疾,浓淡干湿,有着无穷的变化。这些变化貌似随心所欲,不可端倪,但实际上却是成竹在胸的高难度追求,处处显示出一种内在的运动节律。这种运动节律更是画家的主体精神和艺术个性。不过与前人不同的是,前人的意笔人物画或曰大写意人物画,往往有偏重于笔或偏重于墨两种倾向,如黄慎的很多作品都属于前者,而梁楷的《泼墨仙人图》则属于后者。偏重于笔或偏重于墨,虽然都不失为一种艺术选择,但毕竟有着某种局限,不能使水墨的表现潜能得到充分的发挥,故而早在五代时,荆浩就指出“有笔而无墨”或“有墨而无笔”皆有其偏颇,正确的态度应该是兼取二者之长,“成一家之体”王涛的人物画很好地实践了荆浩的这一艺术主张。在王涛的作品中,笔与墨是并驾齐驱的。其用笔从容舒展,豪放自由,其用墨(包括色彩)浑厚华滋,变化多端,后者如泼如泻,前者如醉如狂,二者不是相互遮蔽,而是相得益彰,其结果是使得水墨的表现功能得到充分的发挥,将形态和意境融为一体,真正地做到了笔墨并重,意态兼夺。因此,我们看王涛的人物画作品,画面是饱满的,却又是耐读的,是新鲜的,却又是有着根基和传统的,其博大的精神内涵和丰厚的文化底蕴,在最大的程度上彰显出中国画的写意精神和笔墨境界,有着独特的艺术魅力。

三、形式与内容的高度统一,能指与所指的完美结合。

一切艺术门类都存在着一个“表现什么”与“如何表现”的问题,前者是艺术的内容蕴含或曰所指系统,后者是艺术的形式手段或曰能指系统。对于人物画而言,也同样存在着一个“画什么”与“怎么画”的问题。在任何情况下,内容蕴含和形式手段,所指系统和能指系统都像道之有阴阳,物之有器用一样,以并协同在的方式,维持着相互间不可分割的整合关系。

王涛在创作中选择大写意画法作为自己创作的形式手段和能指系统,这一点已无庸再述,那么,王涛又是主要选择哪些绘画题材作为自己创作的内容蕴含和所指系统的呢?对此王涛说:“我喜欢表现那些有力度的,个性张扬的人物。所以自然而然就选择了大写意手法。于是以世代圣贤豪杰、名人逸士为题。卧薪尝胆的勾践、放浪不羁的竹林七贤、天姿独绝的李白、旷达浩然的苏轼、哲人庄子等都是我笔下所抒写的对象。”(《生活是源,自然为上——王涛访谈》)当然,王涛人物画所表现的题材远不止上述这些,除上述之外还有问道的孔子、生为人杰死为鬼雄的霸王、屈原笔下的山鬼、面壁的达摩、顿悟的慧能、书蕉的怀素、嫁妹的钟馗、渭水垂钓的姜尚、一代妇女词人李清照,以及铁拐李、杜十娘、梅清、渐江、石涛、蔡文姬、王昭君、俞伯牙和钟子期等等,等等,不胜枚举。这些中国古代和传统中的人物或慷慨悲歌,或文采风流,或为民族脊梁,或为艺术精英,或献身民族大义,或坚定心中的

【大江东方】 68 × 68cm 2004年

【易安词意图】 68 × 68cm 1989年

信念和感情……他们虽然身份不一，经历各别，但有一点却是共同的，那就是他们都是敢作敢为，敢爱敢恨的“真人”。至于王涛究竟是因为先有了这些描绘和表现的对象，然后才选择了大写意的创作方法，抑还是因为先有了大写意的创作方法，然后才选择了这些人物为描绘和表现的对象，并不重要，也无须深究，而重要的是在王涛的作品中，这种放笔直扫，不拘一格的大写意形式与英雄豪杰、文化精英、传奇人物的表现内容，二者之间达到了珠连璧合，双善兼美的高度统一，实现了能指与所指的完美结合。从

某种意义上说，这种形式与内容的高度统一，能指与所指的完美结合，乃王涛人物画的艺术价值所在，也是王涛人物画的最重要的美学特征。

总之，作为新时期意笔人物画创作的重要代表人物，王涛的人物画有着多方面的成就，其融铸造传统，重开生面的写意精神和格高品正，精妙豪放的笔墨境界，乃当代人物画创作中的新进展和新收获。而这一点，如果联系到当今画坛写意精神缺失，笔墨境界衰退的大背景，则尤为显得弥足珍贵。

【最后一碗炒面】
周恩来在长征路上
121 × 176cm
1976 年

【杜鹃啼血】(局部)
103 × 98cm
1984 年

WANG TAO

王涛

王涛
WANG TAO

【杜鹃啼血】
103 × 98cm
1984 年

当代画史·名家经典作品集
The History of Modern Artistic Painting The Collection of Classical Painting

彩色遮幅式故事片

编 剧：江 深
导 演：张凤翔
摄 影：孙国良
美 工：罗志诚
程今昶

主要演员

鹃 子……萨仁高娃
杜春友……张 毅
许 母……于 秀 春
许 强……赵 春 明

峨眉电影制片厂摄制

中国电影发行放映公司发行

杜鹃啼血

王涛
WANG TAO

当代画史·名家经典作品集
The History of Modern Artistic Painting The Collection of Classical Painting

【印度舞印象】
1981 年

