

CHINESE FINE ART
CLASSIC SERIES

人物篇

主编：樊杰颖 曹兴武 河北美术出版社

00870275
南阳理工学院

Figure volume

人物篇

主 编：樊杰颖 曹兴武
特邀编辑：张 静 高 绢 赵 捷
责任编辑：赵小明 李菁华
版式设计：杨旭磊

图书在版编目 (CIP) 数据

中国美术经典书系. 人物篇 / 樊杰颖, 曹兴武主编.
— 石家庄 : 河北美术出版社, 2012. 1
ISBN 978-7-5310-4460-4

I. ①中… II. ①樊…②曹… III. ①中国画: 人物
画—作品集—中国—现代 IV. ①J121

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 281352 号

中国美术经典书系. 人物篇

主 编：樊杰颖 曹兴武

出版发行：河北美术出版社
(石家庄市和平西路新文里 8 号 邮政编码：050071)
设计制版：北京立新兴业文化传媒有限公司
印 刷：北京全景印刷有限公司
开 本：889mm × 1194mm 1/16
印 张：14
印 数：1-2000
版 次：2012 年 2 月第 1 版
印 次：2012 年 2 月第 1 次印刷
定 价：128.00 元

目录 TABLE OF CONTENTS

当代中国水墨人物画的传承与延展

Contemporary Chinese ink figure painting's inheritance and extension

P001

田黎明	探索笔墨传统的新发展 Exploration of the new development of traditional pen and ink uses	P014
梁占岩	人物画创作 Figure painting creations	P026
王彦萍	原创的危机 The crisis of original creation	P038
刘进安	当求精进但念无常 Seeking improvement with sophisticated mind	P050
纪京宁	我看纪京宁的画 My understanding of Ji Jingning's painting	P062
袁 武	实践与理想 Practical and Ideal	P074
段秀苍	后“八五新潮”时代 Post “85 wave” Era	P086
纪连彬	眼中的西藏与心中的西藏 The Tibet in eye and Tibet in heart	P098
蒋世国	绘画需要一种慢慢生长的状态 Painting needs the status of slowly growing	P110
张 望	水墨经验的真 Truth of the ink painting experience	P122
曹宝泉	曹宝泉作品研讨会纪要 Summary of the seminar of Cao Baoquan's works	P134
王晓辉	王晓辉水墨人物画的“新图式” Wang Xiaohui's "new graphic" of ink figure painting	P146
李晓柱	向前看，向后看 Look ahead, look back	P158
樊杰颖	樊杰颖好戏在后 Yet to come Fan Jieying	P170
杜小同	自言自语 Think aloud	P182
党 震	静谧遮掩灵魂激荡 Spirites' agitation under peace	P194
秦修平	关于《游戏系列》 About game series	P206

当代中国水墨人物画的传承与延展

Contemporary Chinese ink figure painting's inheritance and extension

文 / 樊杰颖

中国水墨人物画具有悠久的历史，纵观中国绘画发展的历史轨迹，人物画能延续几千年而经久不衰，是因为它始终以其独特的艺术形式，表现着不同时期人们的生活状态和社会文化形态。经过历代画家的不断创造与发展，人物画发展至今已形成了艺术特点鲜明、形式丰富、技法多样、具有很高的审美价值与艺术水准的一门独特的表现形式。

中国人物画发展的雏形从新石器时期的岩画中可见一斑，其人物造型古朴、色彩单纯、线条流畅、富有想象力，表现了当时人们在生产实践和社会生活中的某种美好愿望与对生活的真实记录，而战国帛画的发现，使我们看到了最早的中国人物画的痕迹，从中可以了解到战国时期中国人物画的造型观念与它的艺术价值，反映了古代劳动人民的智慧和艺术才能及审美观点。

水墨人物画经历代的水墨实践者通过不断实践总结而形成的历史积淀和智慧结晶。逐步形成了一个庞大完整的艺术体系。然而，传统终究是要发展的，时代的变革给传统注入了新鲜的血液与发展动力。20世纪初的种种文艺思潮，实质是为水墨画与西方艺术在不同方向上的融合迈出了坚实的脚步，当代水墨人物画所拥有的生命力和包容性也显露出来，水墨人物画的发展也从写实风格发展到一个全新的阶段。它对传统水墨语言，重新进行了梳理、整合、补充，使之成为符合现代人审美要求，满足表现现实生活中人们的生活状况的新型的水墨语言体系。传统技法中的“吴带当风，曹衣出水”式的表现语言，已远远不能满足现实生活中的绘画目的，当代绘画必须表达当代人对社会文化精神的理解，并从西方绘画中借取有益的东西，从而创造出新的表现技法与新的表达方式。并蜕变为新的水墨语言体系这样一种糅和、实验的探索发展历程。在20世纪上半叶，融合西画最有成就的画家当属徐悲鸿、林风眠、蒋兆和，倡导写实主义的徐悲鸿借用了西方的造型观念和手法，用科学的解剖、透视方法，取代了传统中尚意、尚神，而忽略客观形态的描绘方式。另一方面便是在技法上，以传统水墨语言为基础，大胆借用西方绘画中的技法因素，丰富、弥补了传统水墨人物画技法表现现实生活中人物的贫乏与不足，期间产生了《秦戈尔像》、《九方皋》、《愚公移山》等等一批传世杰作，并在中国美术的发展进程中留下了浓重的墨迹，具有深远的社会意义与艺术价值。蒋兆和深受徐悲鸿艺术思想的启迪，在中西融合艺途中深入开掘，坚持以穷苦大众的悲剧性命运为艺术主题，以《卖小吃的老人》、《阿Q像》、《流民图》为代表，通过对当时现实社会的深入描绘，将现代水墨人物画的表现力提升到一个新的高度，黄胄以速写的方式入画，线条劲利爽动，色彩饱满明艳，充满了时代气息。卢沈、周思聪等先生接受了上辈艺术家严谨致艺的方式与态度，在选型上深受徐悲鸿、蒋兆和的影响，在笔墨语言上，又明显看出李可染对他们的教诲。他们的画中既有浙派水墨人物画的灵动，又有北方画家的质朴、厚重。在他们画中，透散出中国文化丰厚的积淀与底蕴，是传统文化与现代文化、中国文化与世界文化的交汇点，是在汇集多家之长后，所表现出的一种新的艺术形式。此外，还有许许多多的画家在各自不同的认知点上探索、实践，为建立新的水墨人物画风格，做着辛勤的劳动与工作。

吴伟《樵父图》 明

Wu Wei The farmer figure Ming

此画表现了吴伟画风的狂放特点。樵父衣服用笔大胆概括，线条转折有力，具有十足的写意味道。裤子线条墨色较淡，上身、脚用重墨画出，与淡墨裤腿形成对比。人物身后的柴担用更加随意无拘的线条表现，衬托出樵父身上的大片空白，疏密对比，天然趣成。此画是纸本，线条自身的墨色变化自然微妙，且富有弹性。

石恪《二祖调心图》（局部）五代

Shi Ke master in meditation (partial)
The five dynasties

石恪作画，任兴之所至。这幅画中的二祖形象，仅头部用稍具体的笔墨表现，全身用线条、破笔枯墨，行笔迅疾。石恪的这种画法，对后世影响很大。宋的梁楷，明的吴伟，及至近现代的一些水墨人物画家，都可以从他们的作品中见到石恪的影响。

进入新时期以来，中国人物画的创作依然保持着贴近生活的传统，但却摆脱了图解、政治的局限，尤其人物画的自我表达精神得以回归，呈现出空前多样的格局，即形式的解放，亦即思想的解放和个性的解放。从而给观众带来了强烈的艺术震撼，此时的水墨人物画是在写实主义基础上融入了作者对人生对社会的思考或人文主义的思想，水墨人物画在中国当代的意义不仅在于中国美术发展阶段的学术意义及技术高难度，还在于水墨人物画获得了空前的社会认知与共鸣，当代水墨人物画家正以一种全新的艺术观，一种人文精神，以及关于艺术与生活、精神与现实、心灵与自然这种关系的认知总和为21世纪的水墨人物画的发展开拓了更加立体的、丰满的，赋予人文关怀和生活热情的一种领域。通过精神层面和艺术传达层面的有机结合，将水墨人物画强大的发展生命力和非常美好的发展空间充分展现出来。

今天重新面对水墨人物画，就是试图跳出其狭隘的传统模式而重新构筑水墨的现代意义。当水墨绘画成为艺术发展中主要的表现手段时，其技巧形式亦通过历代的积累和不断完善，逐步形成了一个完美的体系。如何渗入当代气息和当代精神；如何拓展它更广阔的表现领域、丰富的表现手法和样式；如何表现新的审美标准和审美趣味；围绕着中国传统水墨艺术的现代性问题，用当代观念学理性去思考和探索。是当代水墨艺术家面对的一个深刻课题。

水墨人物画精神的意义是要求艺术家有强烈的社会意识、文化意识和精神意识，要求艺术家有强烈的时代使命感和责任感。并在深刻认识事物本质的基础上典型地表现生活的真实。努力挖掘生活本身的美，更好地展示独特艺术魅力，传承我们民族文化艺术的精华，以真诚的美术专业精神与不懈的努力，共同推动民族艺术创作在当代的进步与发展。

时至今日，水墨人物画正处在一个多元化发展的时代，民族性与世界性，传统观念与现代观念，表达方式的独特性与多样性等等。所有这些。都会促进21世纪的水墨人物画，必将是有别于20世纪式样风格全新的表现形式。

梁楷《泼墨仙人》宋(左)

Liang Kai immortal paint by ink
Song dynasty

梁楷善于运用极简笔法抓住人物的精、气、神，同时他又能利用泼墨大写意的手法把人物的整体气质传达出来。在这幅作品中仙人的五官居被挤压在很窄的一块地方，对比硕大的额头。身上衣服用大笔浓墨横扫而出，墨色淋漓，酣畅痛快，表现了飘逸的气质。梁楷泼墨衣服没有线条，但是在阔大的笔触中，仍然可以感受到线条的韵味。

金农《阿罗汉像》清(右)

Jin Nong the Arhat
Qing dynasty

金农是“扬州八怪”之一。他的画风清丽高古，书法别具一格，在“八怪”之中，当属较为突出的一位。金农画人物多作减笔，兴来意到，只求神似。这幅罗汉像，金农用线勾出形象及全身，墨色变化有致，趣味十足，同头部的眉毛，胡须、头巾等小块墨色呼应起来，整体感很强。画幅的空白处配有长款题字，更觉韵味无穷。金农是典型的文人画家，读他的人物画，当把握一个“趣”字，才能切中紧要处。

任伯年《寒酸尉像》 近代

Ren Bonian Shabby officer Modern

任伯年接受的是传统的中国画表现形式，但他却在自己的画中表现出了极具现代意识的构成形式，在这幅《寒酸尉像》中就体现了这一点。任伯年将帽子、上衣、下裙、靴子，处理成几块不同的几何形态，方正稳实，舍却了许多琐碎细节的描写，突出了大的视角效果。上衣用墨色积染而成，浓淡变化有序，下裙仅用淡赭黄色染成，并无勾线，靴子却用极浓的重墨画出，制约了下裙色彩的轻浮，又与上衣的墨色形成呼应，变化中有统一，整体里有对比，帽子上的红缨与腰间的红袋呼应相接，并且又和红色的印章结合，形成了总体的效果。

高其佩《乞儿图》 清

Gao Qipei the young beggar Qing dynasty

用指头作画人物，是高其佩首例。线条的劲利与墨色的变化取得了与毛笔作画相同而又有差别的效果。毛笔画线刚中蕴柔，指头画线则劲利有余而绵韧不足。高其佩深谙个中道理，故所画人物线条有力奔放，墨色豁达醒目，笔与笔之间交错穿插，且有飞白表现，显的苍劲浑厚。墨色在深重中求变化，富有韵味。高其佩的指头画对后世影响很大，如现代的潘天寿，吴山明等，都喜用指头作画。

日夜想念毛主席
 毛主席恩情比天大
 冬不往弹不苦苦難的回憶起
 滿時思不完貧農的心意邊
 雅名族兄和弟日夜想念
 毛主席黃青作此圖
 題記這如得意作圖時正是
 導師駐留際辰圖評視派
 油隨把筆我度不成字屏尔
 聯必音膠啊咱们的心
 在一起日夜想念
 毛主席
 一九七六年九月十一日
 趙程初題

黄胄《日夜想念毛主席》

Huang Zhou miss Chairman
Mao day and night

这幅画反映了黄胄人物画的典型风格。直率的用笔，随意挥洒的转卖和色彩，造成了一种活泼、跳跃、欢快的喜庆气氛。黄胄用线一反传统用笔中所讲究的含蓄蕴藉法则，放手趣，犹如龙蛇腾跃，充满动感，造成明快的节奏。黄胄多表现生活中的人物场景，有感而发，技法为我所用，是一般泥拘古法，墨守成规的人所不敢想像的。

徐悲鸿《泰戈尔像》

Xu Beihong Tagore

泰戈尔是印度诗人、作家和社会活动家。徐悲鸿用中国画手法为这位印度诗圣造像，仍融合了西画因素在其中。在泰戈尔的面部刻画中利用了素描的明暗方法，使之更加立体和精到，特别是眼睛的描绘，精细入微，头发，胡须用少量的线勾出结构走向，头发用白粉提出；衣服用近于工笔的线条勾勒，而后染出凹凸处；后面树木是传统的写意表现方法，与诗人形象的严谨画风形成很好的对比，衬托出了学者的睿智。这是一幅优秀的肖像画，具有非常高的艺术水准，也是徐悲鸿中西画法融合的一个典型范例。

林凤眠《伎乐》

Lin Fengmian

The music performance

林凤眠在中国绘画语言探索方面作出了突出的贡献，他对国外的，民族的艺术精华都加以吸收，和谐地纳入到自己的画面中来。在人物造型上，可以明显感觉到敦煌壁画飞天塑像的优美形态；在表现手法上，几乎看不到线条，大块的色彩表现了人物的动作和空间位置，棕红的肤色用白提出的薄纱衣带，重颜色的裙裤，明亮的背景，无不显示出西方现代绘画对画家的影响。中西绘画的交融，是画家努力以求的新中国画表现形式产生的主要道路。

卢沉《机车大夫》 135cm×269cm
Lu Chen doctors of trains

Figure volume

人物篇

NIK