

艺术与生活

韩振刚写生作品集

韩振刚 著

安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

——艺术与生活——
韩振刚写生作品集

韩振刚 著

安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

艺术与生活: 韩振刚写生作品集 / 韩振刚著. —合肥:
安徽美术出版社, 2014.2
ISBN 978-7-5398-4871-6

I. ①艺… II. ①韩… III. ①写生画—作品集—
中国—现代 IV. ①J224

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第021069号

艺术与生活·韩振刚写生作品集 韩振刚 著

Yishu Yu Shenghuo · Han Zhengang Xiesheng Zuopinji

出版人: 武忠平 选题策划: 马涛

主编: 祝立芝 责任编辑: 赵启芳

责任校对: 司开江 责任印制: 徐海燕

校对: 安晓利 陈琳

策划: 北京华夏长艺文化传媒有限公司

出版发行: 时代出版传媒股份有限公司

安徽美术出版社

地址: 合肥市政务文化新区翡翠路1118号出版传媒广场14F

邮编: 230071

营销部: 0551-63533604 (省内) 0551-63533607 (省外)

印刷: 北京方嘉彩色印刷有限责任公司

开本: 889 mm×1 194 mm 1/16

印张: 4

版次: 2014年2月第1版

2014年2月第1次印刷

书号: ISBN 978-7-5398-4871-6

定价: 38.00元

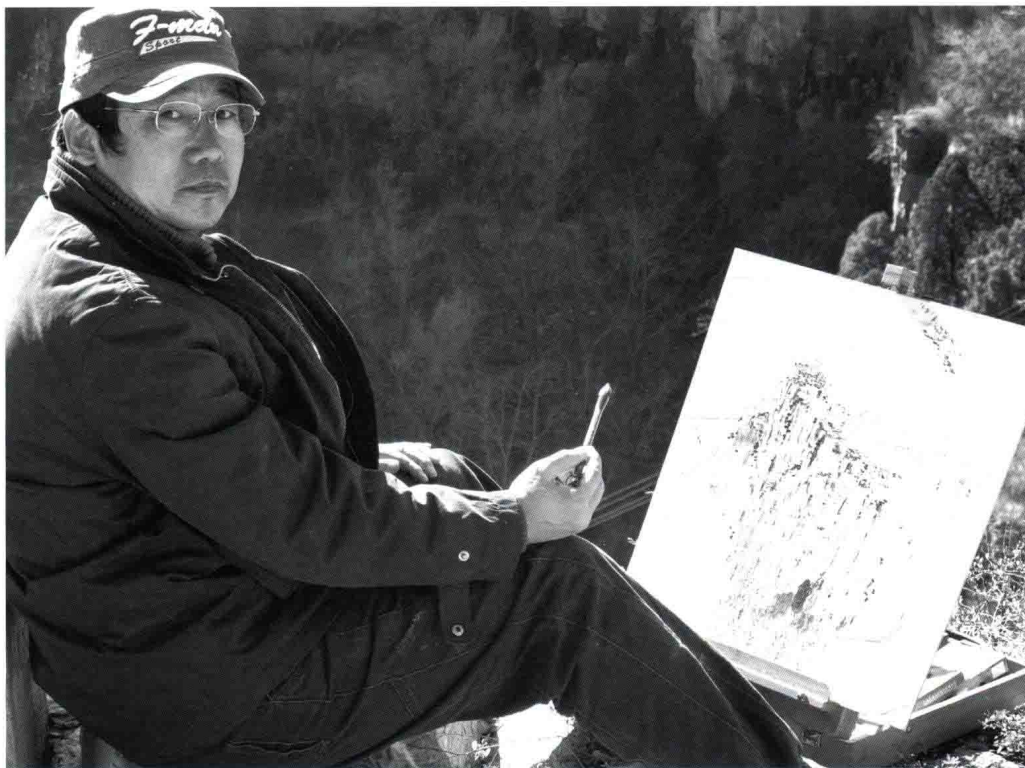
网络支持: 安徽美术出版社网站 (<http://www.ahmscbs.com>)

媒体支持: 《中国书画》

如发现印装质量问题, 请与我社营销部联系调换。

版权所有·侵权必究

本社法律顾问: 安徽承义律师事务所 孙卫东律师

韩振刚 Han Zhengang

1959 年生于北京。1982 年毕业于北京师范学院美术系中国画专业，获学士学位。1991 年毕业于首都师范大学美术学院，获硕士学位。现为首都师范大学美术学院教授、副院长、博士生导师，中国美术家协会会员，北京市美术家协会理事，中国工笔画学会理事，北京工笔重彩画会副会长，西藏文化艺术研究院副主席，国务院法制办书画协会顾问。作品曾参加首届全国中国画作品展、第九届全国美展、第五届全国体育美展、灵感高原——西藏题材美术作品展、纪念毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》发表 60 周年全国美术作品展并获奖、在时代的“现场”全国写生美术作品展。作品及论文多次发表在《美术》《美术观察》等核心期刊上。代表作品有《清水丽人》《苗女》《京郊秋韵》等。出版有《韩振刚个人画集》等。

学贯中西 画坛独步

——韩振刚中国画中的诗性精神

文/孙增波

中国画作为中国文化的代表之一，有其自身的特点和发展规律。它以线为主要造型载体，讲究骨法用笔，重视对物象的造型和固有色彩的主观表现，讲求客观世界和主观心理合成的“高远、深远、平远”“散点透视”的布局形式，追求“师造化”“以形写神，形神兼备”的现实主义艺术理想。其中，工笔、写意的审美分野，绘画与文学的联姻，诗、书、画、印相结合的对意境的再造，直写“胸中逸气”的文人笔墨，各持标准的门户宗派，多民族的艺术风范与意趣以及几千年占统治地位的封建士大夫思想文化的大背景，等等，构成了传统中国画的形式和内容特征。

“中国画是哲学的。”（陈传席：《中国绘画美学史》）中国哲学的根本是“道”，“道”是中国哲学的最高准则。而最能代表中国文化的语言形式是诗，最有诗性的人群莫过于文人，文人“志于道”，“道也者，不可须臾离也。”（《中庸》）诗与道的完美结合，体现在绘画上，特别是山水画上再恰当不过了。苏轼因此有“味摩诘（王维）之诗，诗中有画；观摩诘之画，画中有诗”的论断。而文人山水画正是这种山水画的代表。韩振刚就是这样一位当今画坛不可多得的山水画家。

韩振刚是北京人。幼年在京西大山脚下的永定河畔度过。1991年毕业于首都师范大学美术学院，获硕士学位。北方温润的气候和家乡秀美的自然风光培养了他的情怀，北京深沉深厚的文化积淀形成了他的人格素养，使他作为当代少有的充满诗情的山水画家显得游刃有余、底气十足。

韩振刚在本科、研究生学习阶段就打下了坚实的传统中国画笔墨基础。起初，他以工笔人物画在画坛崭露头角，受到关注，进而以工笔人物画蜚声当今画坛。他立足传统，兼容并蓄。他绘画的主题是当代人物及其内心世界，作品充满了人文关怀，讴歌了生命和自然之美，表现了自然的和谐、静谧及洋溢其中的当代诗情。他在当代多元化的文化语境中，面对世界众多思潮流派和中国画的多元形式，仍在自觉进行着观念的转变，孜孜以求，进行着对绘画语言的新探索。

庄子说：“天地有大美而不言，四时有明法而不议，万物有成理而不说。”韩振刚的写意山水画正体现了这种自然、通脱之美。他的山水画多取自然真景，一改传统山水画的“三远”布局，采用西方绘画，甚至摄影的透视取景方式来表现一种空旷、娴静的感觉。画家笔下的春之生机、夏之清爽、秋之静寂沉雄、冬之荒寒萧索，都体现了东西方绘画精神的共融，而又不失一个东方人在特有的审美视角下获取的生活之美，充满了无限的诗意！

韩振刚的山水画平和淡寂、娴静清新、可亲可善、真切感人，在现代喧嚣的都市生活中是一曲难得的轻音乐，给人以精神上的慰藉，给人们燥热的心灵以一丝可贵的清凉。韩振刚的山水画高朗清爽、自然通脱，充满崇尚自然的人格美。从韩振刚的山水画中，我们体味到了清凉醇美的人生境域。如果说韩振刚的工笔重彩人物画有一种“错彩镂金”式

的典雅美，那么，他的山水画就有“出水芙蓉”般的真率美。

“风格即人”。艺术家艺术格调的高下取决于其人格是否高尚。韩振刚为人谦和、与世无争、宽怀大度、真诚善良，他的秉性与其绘画风格是一致的。南朝梁元帝萧绎在《山水松石格》中提出“格高而思逸”的理论。“格”不“高”，“思”焉能“逸”？韩振刚山水画中的空间意识和虚灵境界大有晋人风神。他的山水画得于自然，因此真切感人；构图、色彩既吸取西画之长，又不失中国画的笔墨情趣，所以显得朴实清新，充满活力和生机。

苏轼说：“余尝论书，以为钟、王之迹，萧散简远，妙在笔画之外……至于诗亦然……独韦应物、柳宗元发纤秣于简古，寄至味于淡泊，非余子所及也。唐末司空图崎岖兵乱之间，而诗文高雅……其论诗曰：‘梅止于酸，盐止于咸，饮食不可无盐梅，而其美常在咸酸之外。’”他又说：“大凡为文当使气象峥嵘，五色绚烂，渐老渐熟，乃造平淡。”苏轼所宣扬的这种“萧散简远”“简古”“淡泊”“清新”“清丽”的文人画之境界正是受到了庄子审美观的影响才产生的。韩振刚的写意山水画所蕴含的审美理想正好和庄子、萧绎、苏轼等的审美思想相吻合。

一个优秀的画家，总是在综合修养与多样文化的陶冶中历练自己的。韩振刚的山水画显示出了他细致入微的观察能力及高超的写实表现手法。他的盈尺小品笔精墨妙、意趣盎然，充满了抒情的诗意气息，体现了画家对生活的深刻理解。他把自己对生活诗意的捕捉与感受，转换为对符号意向的提炼和对笔墨的表现，在诗意的前提下，在尊重生活原型的基础上，形成了写实与写意相结合的抒情表现形式，以形态丰富的点线为主，敷以淡雅的色彩，使画面清新、明净、深远、辽阔，洋溢着浓郁的生活气息。

也许是源于对色彩的钟爱，也许是由于青年时代对西画的学习或天性使然，韩振刚的作品总是有着艳丽的色彩、丰富的形式，但艳而不媚、繁而不碎，画面效果丰富而厚重。

画家擅于在日常生活中寻觅并发现诗情，擅于在平凡的人和世界中获取灵感，擅于以平实、单纯的笔调抒写一种源于生命体验和感受的审美境界。他始终在自己的作品中表现着一种生命之美，正如维米尔，于平凡中见崇高。“生命的本质是自在”，韩振刚的绘画倾注了他对生活和生命的热爱与感悟。正是通过对生活的深刻理解和表现，他实现了从艺术表现的必然王国到自由王国的飞跃，而这种飞跃是通过意象表现来完成的。

艺术史表明，没有关注点的艺术是不会令人感动的，因为缺少人文关怀的艺术失去的是生命的内涵，徒有苍白的表象。韩振刚在作品中注入了自然的生机和生命活力，因而他的作品内蕴丰富、宁静含蓄、充满诗情，在形式、内容、笔墨和意象等方面都很充实，在抒情之中给人以视觉愉悦和审美享受。

对美的追求永远没有止境，只有矢志不渝的求索者才能领悟到艺术的真谛。韩振刚正是这样的求索者，他用画笔勾画的是全新的诗意境界。

早春 / 68 cm × 136 cm / 2013 年

瓦窑村写生之一 / 50 cm × 50 cm / 2010 年

瓦窑村写生之二 / 50 cm×50 cm / 2010 年

瓦窑村写生之三 / 50 cm×50 cm / 2011 年

瓦窑村写生之四 / 50 cm × 50 cm / 2012 年

空山秋雨过 / 136 cm × 68 cm / 2011 年

瓦窑村写生之五 / 50 cm×50 cm / 2012 年

六合写生之一 / 50 cm × 50 cm / 2010 年

六合写生之二 / 50 cm × 50 cm / 2010年

六合写生之三 / 50 cm×50 cm / 2011 年

六合写生之四 / 50 cm×50 cm / 2012 年