

朵云名家画谱

张立奎·人物 (卷)



朱云名家画谱

张立奎 · 人物 (卷)



图书在版编目 (CIP) 数据

张立奎·人物(卷)/杨晓东主编. —上海: 上海书画出版社,
2012.10 (朵云名家画谱)

ISBN 978-7-5479-0185-1

I. 张… II. 杨… III. ①人物—中国画—国画技法
IV. J227.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 073786 号

出 版: 上海书画出版社

制版印刷: 上海奥诚彩色印务有限公司

主 编: 杨晓东

责任编辑: 陈勇波 孙 扬

开 本: 889×1194 1/12

印 张: 4

印 数: 1-3000 册

版 次: 2012 年 10 月第 1 版

印 次: 2012 年 10 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5479-0185-1

定 价: 40.00 元

若有印刷、装订质量问题, 请及时联系更换

目 录

水墨人物.....	5	和合有财.....	29
守望者.....	6	福从天上降.....	30
水墨人物.....	7	有财有福图.....	31
水墨人物.....	8	得财多寿图.....	32
水墨人物.....	9	放下布装何等自在.....	33
水墨人物.....	10	和合有财.....	34
水墨人物.....	11	和气生财.....	35
头像(局部).....	12	有财无忧.....	36
头像(局部).....	13	有财图.....	36
食明.....	14	得财图.....	37
水墨人物.....	15	得财有雅图.....	37
水墨人物.....	16	得财睡安.....	38
印象红嫂.....	17	有财有福图.....	38
延安·抗大岁月.....	18	闭花羞月.....	39
长征丰碑·会宁夫军大会师.....	20	有财大喜.....	39
盛世放歌.....	22	皆大欢喜.....	40
英雄.....	24	仙旅得酒图.....	41
功臣归来.....	25	醉归.....	42
醒狮图.....	26	家有万贯不抵香酒一坛.....	43
得财图.....	28	修仙醉酒图.....	44

朱云名家画谱

张立奎 · 人物 (卷)





作者简介

张立奎，山东临沂人，毕业于解放军艺术学院，中央美术学院水墨人物研究生班。中央美术学院访问学者，国防大学政治部专业美术创作员，解放军美术创作院艺委会委员，中国美术家协会会员。曾获第八届全国美展优秀奖、首届全国青年国画年展金奖、纪念世界反法西斯战争胜利60周年国际艺术大展优秀奖（最高奖）、炎帝杯国际艺术大展金奖。多次参加全国中国画提名展，大量作品被国内外友人及美术机构收藏，其中作品《英雄》被中国美术馆收藏，中国画坛六〇后山东籍最具收藏价值10杰画家。当代最具学术活力的青年画家之一。2008年被评为当代30位最具学术价值与市场潜力的（人物）画家。

艺术感言

我试图把狂草的激情和笔触融入到现代人物画的造型中；我试图把现代学院派的理念和实践融入到当代传统的文人画中；我试图把现实人物传递给我的那种丰富的情感，用一种激跃的、洒脱的、无拘无束的笔触书写出来；我试图把书法用笔融入到我的画的每一个局部，不留一点做作，不留一点修饰，不留一点妩媚，使它像泉水一样清澈。



工作室一角

狂野，艺术审美的一种品格 ——张立奎的人物画

五代石恪以狂草的笔意，画出深具禅意的《二祖调心图》；南宋的减笔人物画家梁楷创造了泼墨法，运用豪放而简洁的笔墨，生动的表现人物的神韵，创作了《泼墨仙人图》、《李太白行吟图》等杰出的写意人物画作品；明清时期也不乏优秀的水墨写意人物小品。写意人物画历史悠久，在近现代又得到长足的发展，出现了任伯年、徐悲鸿、蒋兆和等大家。1949年中华人民共和国成立之后，随着大力提倡主题性绘画，写意人物画的发展迅速，成为一个非常重要的画种。那时，美术院校的课程设置受苏联影响，不仅是油画雕塑等专业注重素描和写生，水墨人

物写生课便是中国画人物专业里的一个重要课程。学生在写生中面对模特，练习观察、研究和表现客观物象的方法。学生们不仅在造型上打下坚实的基础，还由此研究和掌握水墨材质的特点及其性能。在多年的教学中，各个学院形成自己的教学风格。如中央美术学院的写生造型在讲究严谨中不乏开阔的视野，而解放军艺术学院由于注重主旋律的军事题材，比较强调规范和方正的样貌。张立奎，毕业于解放军艺术学院，后又毕业于中央美术学院中国画系水墨人物研究生班，他兼收两家美术学院教学之长，造型基本功扎实，又艺术思想活跃，重视探索与创新。经过多年的实践，他的人物画已经有鲜明的个性面貌。他的画风让我最直接的感受就是一个“野”字。

张立奎的写意人物画的“野”体现在两方面，一是画中的人物形象野，二是画风野。在他的水墨写生中，人物的形象大都憨态可掬，衣衫不整，蓬头垢面，仿佛就是田间地头不修边幅随意唠嗑说笑的农民兄弟，带有一定的喜乐感和幽默感。长期以来，我们对所谓的底层劳动人民的描写，往往是站在一种不平等的位置和角度去观察去表现。大家一定都听过渔夫和有钱人在海边晒太阳的故事，有钱人认为渔夫应该去多打鱼，去努力工作，成为一个有钱人，这样就可以来海边晒太阳了。可是乐于现状的渔夫告诉他：“我现在不正晒着太阳吗？”这个故事让我们思考，究竟什么是快乐。我们常常以自己以为的快乐去理解他人，当我们以同情的眼光去怜悯那些所谓底层的人群时，我们实际上没有走进他们中间，成为他们的一员，去体会他们的喜怒哀乐。当我们在画室找个农民来写生，或者下乡采风时，让他坐好给我们画时，他们的表情、状态是紧张、拘谨的、局促不安的，我们不自觉地站在了农民的对面。而张立奎的水墨写生，已经模糊了这种面对面的关系，画家在创作过程中和他们融为一体了。面对农民，画家往往有不同的身份，有旁观者、倾诉者、批判者、歌颂者，一个旁观者画家画出的农民和张立奎笔下的农民绝对是不一样的，这里不是说艺术水平的高低，旁观者也可以把农民形象画得很深刻，而是说人物形象呈现的面貌有很大的差异。看张立奎的水墨人物写生有种感动，那些模特很放松，脸上手上还带着泥巴，头发乱糟糟像从野草，充满“野趣”。

张立奎的水墨写生表面上看好像没有什么规矩章法，用笔用墨，线条皴法都很“野”。但是，在野中可以看出他的艺术功力、修养和格调。艺术中的“野”，是指超越约定俗成规矩的界限范围和突破程式化的审美追求，它虽不“规范”，但是让人耳目一新，精神为之一振，并带给人们新的思考和启迪。敢于突破，是艺术家勇气和胆识的表现。张立奎在写生中，不再为线条的转承启合、墨色的浓淡干湿、皴法的程式章法所束缚，是他艺术经验和修养积累的结果。他艺术中的“野”实际上是脱胎于传统的笔法皴法，山水画中的“枯柴描”、“披麻短笔”和“乱柴皴”被他巧妙地、随意率性地运用在人物写生中。还可以看得出来，这些笔法、皴法是在张立奎很兴奋的状态下挥洒出来的，也能感受到他行笔间的速度、节奏和锋芒以及内心的激情。

张立奎靠自己的勤奋和悟性，正在书写着自己的艺术人生。

文 / 邵大箴

目 录

水墨人物.....	5	和合有财.....	29
守望者.....	6	福从天上降.....	30
水墨人物.....	7	有财有福图.....	31
水墨人物.....	8	得财多寿图.....	32
水墨人物.....	9	放下布装何等自在.....	33
水墨人物.....	10	和合有财.....	34
水墨人物.....	11	和气生财.....	35
头像(局部).....	12	有财无忧.....	36
头像(局部).....	13	有财图.....	36
食明.....	14	得财图.....	37
水墨人物.....	15	得财有雅图.....	37
水墨人物.....	16	得财睡安.....	38
印象红嫂.....	17	有财有福图.....	38
延安·抗大岁月.....	18	闭花羞月.....	39
长征丰碑·会宁夫军大会师.....	20	有财大喜.....	39
盛世放歌.....	22	皆大欢喜.....	40
英雄.....	24	仙旅得酒图.....	41
功臣归来.....	25	醉归.....	42
醒狮图.....	26	家有万贯不抵香酒一坛.....	43
得财图.....	28	修仙醉酒图.....	44



作品名称：水墨人物
作品尺寸：189cm×96cm
创作年代：2012年

守望者
张立奎画



作品名称：守望者
作品尺寸：189cm×96cm
创作年代：2008 年



作品名称：水墨人物
作品尺寸：136cm×68cm
创作年代：2008年

造境



作品名称：水墨人物
作品尺寸：189cm×96cm
创作年代：2012 年



作品名称：水墨人物
作品尺寸：189cm×96cm
创作年代：2011 年



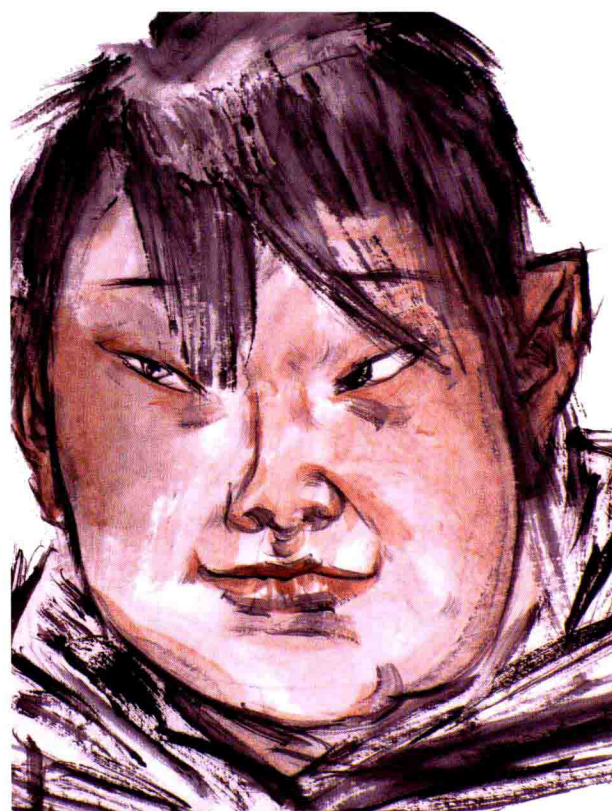
作品名称：水墨人物
作品尺寸：189cm×96cm
创作年代：2012 年



作品名称：水墨人物
作品尺寸：189cm×96cm
创作年代：2012 年



作品名称：头像（局部）



作品名称：头像（局部）



作品名称：头像（局部）



作品名称：头像（局部）



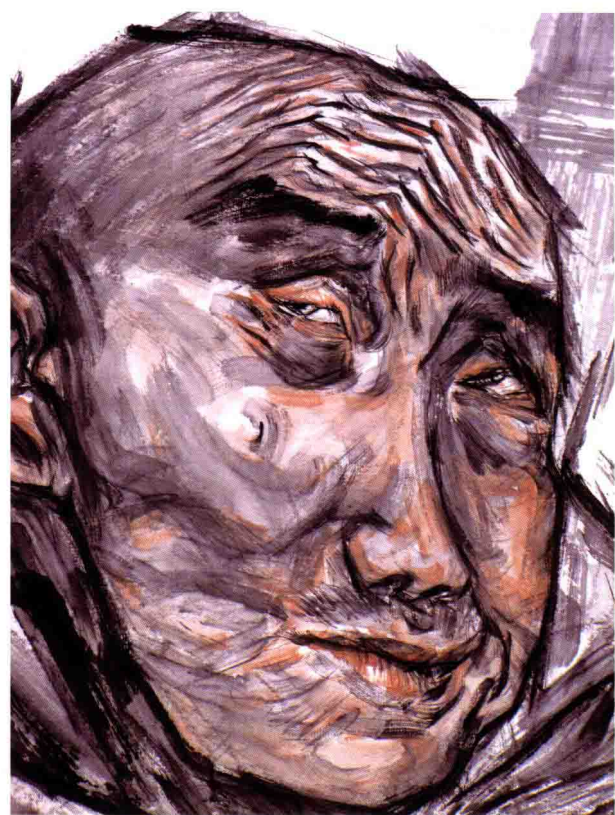
作品名称：头像（局部）



作品名称：头像（局部）



作品名称：头像（局部）



作品名称：头像（局部）