

国画训练新编系列三

千姿百态

弥勒

画谱

刘昌华 著

弥勒 画谱

千姿百态

国画训练新编系列三

刘昌华 著

 上海書店出版社
SHANGHAI BOOKSTORE PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

千姿百态弥勒画谱 / 刘昌华 著. -- 上海: 上海书店出版社, 2016.3

(国画训练新编系列. 第3辑)

ISBN 978-7-5458-0841-4

I. ①千… II. ①刘… III. ①中国画—人物画—国画技法 IV. ①J212.25

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 006656 号

千姿百态弥勒画谱

著 者 刘昌华

责任编辑 刁雅琳

策划编辑 包晨晖

出 版 上海世纪出版股份有限公司上海书店出版社

发 行 上海世纪出版股份有限公司发行中心

地 址 200001 上海福建中路 193 号

www.ewen.co

印 刷 上海豪杰印刷有限公司

开 本 889 × 1194 1/16

印 张 4

版 次 2016 年 3 月第一版

印 次 2016 年 3 月第一次印刷

书 号 ISBN 978-7-5458-0841-4/J.233

定 价 25.00 元

弥勒 画谱

刘昌华 著

千姿百态

国画训练新编系列三

用意于象外 —— 刘昌华水墨人物创作小议

卢志强

弥勒自天竺传入我国，其法相先是庄严肃穆的，继而笑容可掬；及至在民间信仰的传播中，其形象则有了大肚、阔耳、圆口、憨笑等种种造型。现在人们所熟悉的弥勒，传说是根据五代时游方僧布袋和尚的形象演绎而来。从图像学的角度说，形象不仅仅是一个特殊符号，它同时隐含着意义，与艺术语言、社会文化环境有着密切关联。弥勒图像的变化，是“词”在不断描述和阐释其形象的结果。这一现象呈现了佛教汉化和俗化的过程。弥勒形象是逐渐贴近民间的，其形态的演变反映了中国传统社会大众对善的祈求和愿望。其被赋予的具有悲悯众生、拔除苦痛的人文关怀之象征意义，特别是其笑颜常开、大肚能容、心无挂碍的形象客观上是起了慰藉人生的作用，因而广受人们喜爱。

刘昌华先生近期的弥勒题材创作，更多地是把他的知识学养和在人生阅历中感悟到的生命情怀融入其中。他的创作并不特别在意弥勒的世俗性欢快形象，而是更侧重于意味深长的隐喻表述，因此其笔下的弥勒形象也就更接近于某种精神形态，或者说达到了一种梵我合一的终极之境。在弥勒的故乡印度，有一首古老的歌谣叫《梨俱吠陀》，其中的《创生歌》表达了对终极性问题的思考：“那时既没有存在，也没有非存在……存在系于非存在……谁真正知晓？谁会在这里说出它？”这是在古老的东方土地上人们对终极境界的最初吟唱。弥勒似乎是洞察那种存在与非存在、有与无有奥秘的智慧者。刘昌华所创

作的弥勒形象，使人可以感受到他这种尝试追问终极性问题的意图。

清代学者邹一桂在《小山画谱》中论画忌“六气”时说：“一曰俗气，如村女涂脂；二曰匠气，工而无韵；三曰火气，有笔仗而锋芒太露；四曰草气，粗率过甚，绝少文雅；五曰闺阁气，条描软弱，全无骨力；六曰蹴黑气，无知妄作，恶不可耐……”又说：“笔之雅俗，本于性生，亦由学习，生而俗者不可医，习而俗者犹可医……”可上述这些情况，在眼下的中国画坛随处可见，这也是中国画常为人诟病的重要原因之一。格调高雅又富学养的画家毕竟不多，刘昌华先生应是其中的一位。

宋人邓椿在《画继》中说，“画者文之极也”。中国画根植于中国文化的深厚土壤，它十分重视画者的文化与品格的修养。因此，绘画作品之文化含量的多寡与作者的文化水准、精神内涵有着必然的联系。刘昌华先生成长于有深厚人文底蕴的福州三坊七巷，自幼浸润于传统文化之中。他有一方闲章，镌有“家在乌石山下”，流露出他自孩提时代即孕发而出的浓浓乡情。他年轻时研习过西画，有着扎实的造型与色彩功力和娴熟的绘画技巧，后又徜徉在中西绘画之间。20世纪60年代初，他当兵入伍，画了很多反映部队生活的画；60年代末，他下放到农村，使有机会深入生活，又画了大批的写生作品，积累了丰富的创作经验。20世纪70年代末，80年代初，很多优秀画家投入到连环画的创作中。一时间使连环

画创作呈现出异彩纷呈的繁荣景象，而刘先生是其中突出的一位。其间，他创作了多套优秀的连环画，并多次在全国美展中获奖，其作品《李白》甫一问世，就得到同行的赞誉；那富于美感的人物造型、潇洒灵动的线条、独具匠心的构图、新颖的形式感也都给观者留下了深刻印象，终获“全国第二届连环画展”二等奖。中年以后，刘先生回归中国画创作之路，借所表现的对象来抒发主体的生命意识和审美情趣。

中国文化向来就有怀古情结，单在书画一途，如元代画家赵孟頫云：“画贵有古意，若无古意，虽工无益。”这是画史上很有名的有关“古意”的表述。这里的“古意”，是文化上的寻根探源活动，而绝非重复古人、机械地仿古或教条地泥古。“古意”虽有时间概念的意指，但更是在文化传承的意义上追求精神深度的表达，因此是一种具有返璞归真之特质的意念蕴涵。刘先生对传统绘画有深刻领悟，是得益于对文化传承的重视，从而也能寻找到传统文化对当代绘画语言的支持。他从所钟爱的石恪、梁楷、八大等古代大家的作品中得到有益的启发，从任伯年画作中接受到新的理念，强调主题应是在对自然的观照中，因感于心而发于外、不在乎迹而在乎意的自由状态下的油然而生。心静即空，空则灵气生矣。他将个人性情形诸笔墨，托兴毫素。他的作品没有眼下常见的浮躁气，而是充溢着属于个人精神体验的高雅清逸之气。他承续传统绘画的精华，反对简单套用传统程式，同时更注重探索

中国画向当代转型的路径，在画面中吸收平面构成因素，以此绘画的形式美感来阐释自己的笔墨语言。经过多年的探索，他逐渐形成了其个性化的形式语言：以书入画，以变化多姿富有韵律的细劲墨线来表现人物形态；用笔上强调中锋线条的合理运用，但不一味地使用中锋，而是将一种意念贯注其中，对应形体的厚、薄、软、硬、圆、方、前、后等因素来进行提按转折、轻重急缓的行笔变化，使用笔与形体有机地结合起来，下笔即是形、下笔即是笔墨，往往寥寥数笔就能生动地勾写对象，达到良好的艺术效果；构图上独辟蹊径，讲究画面留白，追求疏朗奇崛的境象，善于“造险”，造成开局时画面的不平衡感，因而失去“中和”状态，接着“破险”，使用巧妙独到的方式回到“中和”状态，使画面又呈现平衡特征。

陆游有诗云：“六十余年妄学诗，工夫深处独心知。夜来一笑寒灯下，始是金丹换骨时。”刘昌华先生有着充实的文化准备、艰苦的生活磨砺和丰富的人生际遇，虽经历数十年的艺术人生，却仍保持一份纯真的情怀、超然物外的洒脱、平和淡泊的心境和不与世俗苟同而要自我边缘的清高品格。这种品格往往与高贵的心灵相通，表现在艺术创作上便不会随波逐流，他的艺术创作之路定然能走得更远。

縱橫妙用可憐生一切不如心其實
壬辰白露昌年敬

学国画的同时也学水彩画是有好处的，它可以使我们将传统的“墨分五色”分出更多的“色”来。

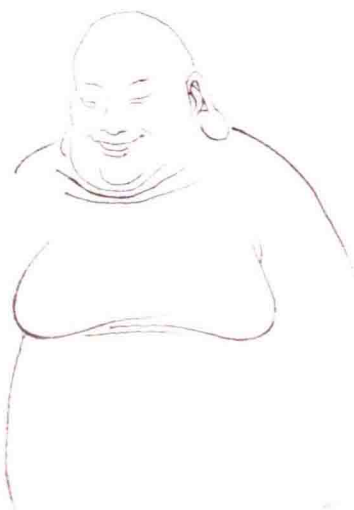
一团和气

第一步 画小构图

第二步 勾画头部、五官，人物开相要生动自然。

第三步 用线依次勾勒肩、胸、腹部，注意其结构关系，墨色不宜过重，运笔以中锋为主。

第四步 衣袍的处理与身体的线性塑造形成对比，以丰富有层次变化的墨块概括出衣袖。同时关照到衣袍下手臂的形态结构，以线勾勒，注重手的刻画。

第五步 腿的处理要关照整体，结构不能与上身脱节。以中锋轻松的线条，根据腿的结构画出衣纹，质感与皮肤的丰润相区别。最后勾出脚趾。

人物整体塑造注意把握笔墨的节奏，枯湿浓淡相互交融错落

打开遍十方，八时观自在

開口便笑，古與今，大肚能容，天與地。
壬辰秋昌海敬

乐其天

大肚宽心

五代石恪、南宋梁楷是中国美术史上简笔大写意的天才画家，其传世人物画作精妙，不可多得。清代黄慎的人物画作虽不少，然略显俗气。

家有二布衣
虚空无挂碍
打开遍十方
时教自在
昌海敬

笑口常开

以梁楷、石恪的简笔泼墨，以怀素、张旭的狂草入画，使画面独具韵味，别有风格。

只個心！心是佛！十方世界最灵物！南海昌海敬

一
吸
入
悟
能
見
大
空
主
長
秋
風
南
海
第
昌
年
畫
於
三
梅
書
屋
西
窗

第
昌
年

一笑空中色

是空是色说无穷

心清自在菩提果
壬辰三秋南海吕家道记

一笑婆婆志在天

