

国画训练新编系列三

千姿百态 钟馗

画谱

刘昌华 著

钟馗 画谱

千姿百态

国画训练新编系列三

刘昌华 著

图书在版编目 (CIP) 数据

千姿百态钟馗画谱 / 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 978-7-5458-0831-5

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 (2013) 第 276741 号

千姿百态钟馗画谱

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 978-7-5458-0831-5/J.232

定 价 25.00 元

形诸笔墨 托兴毫素

——刘昌华水墨人物创作小议

卢志强

钟馗作为在岁月积淀中被演绎而成的象征性艺术形象，包含着丰富的文化意蕴。他具有耿介、刚正、忠烈的品格特征，在传统中国社会环境中，人们常借以祈福祛邪、伸张正义。

刘昌华先生近期以钟馗为题的画作，把自己人生阅历中感悟到的生命情怀融入其中，赋予笔下的钟馗形象，无论是主题的立意、形象的勾写，还是构图的营造，都使其公共性形象在传承的基础上有所出新。通常，画历史人物题材总会包含有情节的成分，而先生更注重画中人物精神气息的表现、整体氛围的传达，因此与常见的作威严肃煞状的、甚至注重驱鬼辟邪“功能”的功利性和市井气的“钟馗”有所不同，而是呈现出象征性的隐喻符号意味，有一种书卷气，或者说一种超然物外的脱俗感。他所画的钟馗形象，具有高士的那种寂寞、愤世嫉俗、不随波逐流、清高孤傲的品格特征，也有传统文人的“达则兼济天下”的崇高情怀，从中似乎可以感悟到屈原在逆境中上下求索的精神，看到陶渊明那“寓形宇内复几时，曷不委心任去留”之弃官归田、追闲适宁静、乐天自在的情操，联想到李白那“安能摧眉折腰事权贵，使我不得开心颜”之宏大抱负不得实现的愤懑不平，体悟到范仲淹那“居庙堂之高，则忧其民；处江湖之远，则忧其君”之以天下为己任的一种担

当。这种对传统题材的深刻理解、别开生面的处理方式，与作者个人的文化修养、艺术品格和处世态度密切相关。

此外，虽然是画传统人物，然而亦可从中窥探出他的现代人物画的空灵与精致。

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，从而也能寻求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。

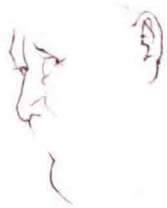
陆游有诗云：“六十余年妄学诗，工夫深处独心知。夜来一笑寒灯下，始是金丹换骨时。”刘昌华先生有着充实的文化准备、艰苦的生活磨砺和丰富的人生际遇，虽经历数十年的艺术人生，却仍保持一份纯真的情怀、超然物外的洒脱、平和淡泊的心境和不与世俗苟同而要自我边缘的清高品格。这种品格往往与高贵的心灵相通，表现在艺术创作上便不会随波逐流，他的艺术创作之路定然能走得更远。

吕子

步骤1

用细劲线条勾出五官，注意结构。

步骤2

画上眉毛、胡须、胸前块面。注意笔墨浓淡干湿变化。

步骤4

要注意衣帽线条及块面造型的变化。不要为画线条而画线条，线条要表达衣褶形体的造型。笔墨浓淡干湿要适中，切忌干涩。

步骤3

然后画上衣帽。线条不要用浓墨。

步骤1

落墨前可先用炭条起稿，大致勾画出钟馗的动态，注意衣纹的组织关系。从头部画起，神态要生动自然。随后顺势勾勒衣袍，用线要轻松。

步骤2

画长袍时要松紧有度，线面结合，墨色浓淡有致。注意人物造型的整体性，准确把握结构。手臂与脚的造型是关键。

步骤3

人物整体完成后，略施淡彩，皮肤淡染赭石色，腰带以大红提染。

告捷主辰夏月 寫鍾南山舞劍大喜 南海翁昌年又記 石敢當

步骤4

最后根据画面需要加以润色，如袖口等部位用线醒之，进行细节完善，使整体中见精妙。

石敢当

风雅钟馗

据说苏东坡当考官时，偶然提起朱砂笔，画起竹子，世称朱砂竹。因效果奇佳，更有富贵吉利之感，故后人借此发挥，以朱砂画观音，以朱砂画弥勒，以朱砂画钟馗，等等。

除 妖

传统中国画有书画同源之说。画中有书，书中见画，这是我见。

豹头环眼

豪气图

南山有进士

正气浩然