

当代著名画家技法经典

王根生工笔人物

主编 贾德江

中国工人出版社

当代著名画家技法经典

王根生工笔人物

主编 贾德江

中国工人出版社

当今现代画家，其成功的标志我认为有两条：其一须有扎实的笔墨与造型功底，其二须有自己独特的个性化语言。尤其是后者更为重要，艺术家的个性是艺术作品的生命之本。当代著名画家王根生深究其理，为了探求自己的绘画语言，在寂寞中苦苦追寻、默默耕耘了20年，终于赢得了成功。他的艰苦投入换来了硕果累累、连获奖项，确立了自己在中国工笔画坛的学术地位。受到人们极大的关注。

显然，王根生是一位有创造精神的艺术家，他对自己所从事与追求的艺术事业，有着清醒缜密的思考。这种思考不是单指技巧上的拓展，而是一种在中国工笔画语言和表现内容的综合能力与总体风格上寄注自己的艺术观念与笔墨个性。也许，王根生已经敏感到传统的工笔画囿于它特定的质的规定性而缺少向前发展与突破的可能，他只能在掌握了工笔画的技巧之后，去向现实生活寻找灵感与

激情。他把自己的作品的视角聚焦在都市少女的青春美感和雪域高原的藏民身上，在与所画人物对话时，找寻的是最能出落人物精神的技法。他把自己的艺术取向定位在创造性地运用中国工笔画法去表现西方油画那重深沉、厚重与丰富的写实风格上。为此，他善于营造大场面的人物组合，注重人物个性最细微的神情变化，淡化线的感觉，强化线与色的融合浑然天成；色彩构成由淡雅转向深厚，造型方法与形式因素更多是现代手法。他以新的视觉去观察生活，以新的观念去设定审美取向，以新的形式去结构画面，以新的语言去表达自己的感受。他的作品属于工笔写实一路，重写实体验，强调形象的具象特点，追求艺术上的完美以及在具象造型中的生命力表达，始终以一种蓬勃的活力与清新的气质，给人以耳目一新之感。

应该说，王根生创造了一种新颖而鲜活的绘画之美。

著名人物画家 王根生简介

- 1963年生于徐州，1988年就学于江苏省国画院。现为中国民主同盟盟员，天津工艺美院客座教授。
- 1994年获中国首届青年国画家大展新人奖。
- 1999年《天国之梦》获庆祝建国五十周年美术作品展二等奖。
- 1999年《前山阳光后山雨》获“'99澳门回归全国中国画大展”金奖。
- 2001年作品《朝圣者的聚餐》获全国首届工笔重彩画大展学术奖。
- 2002年出版《王根生现代工笔人物画集》。
- 2002年作品《春寒》获第五届工笔画大展学术奖。
- 2003年作品《长日留痕》获第二届全国中国画大展铜奖。
- 2003年出版当代实力派画家精品《梦里飞花——王根生画集》。
- 2004年出版《王根生线描——现代少女》。
- 2004年《天界子民》获第二届全国人物画大展银奖。

万宗归一

——读王根生画作有感

· 沈晓铮 ·

众所周知，绘画是一种视觉艺术，而且是迄今为止人类所有艺术门类中有实物可证的最古老的艺术。从史前的岩画和陶器的图形，到当今令人眼花缭乱的各种流派，绘画艺术记录着人类的历史，或曰记录着生命。说这话的意思是，绘画早于文字，并且始终与人类活动相伴。你可以一生都对绘画没兴趣，但是，你却无法挣脱绘画艺术对你生命状态的记录。故此，当我静心细品王根生画作的时候，虽然仍置身于嚣烦的尘世，思绪却飞向远古。所以，用了“读画”这个字眼。

读画，汉语辞典里肯定没这个辞条，本人也并无生造新辞的癖好。但是，王根生先生的画作一展在眼前，“读”字便油然而生。因为，那种图像和色彩不仅是感动了我，甚至，可以说有一种震撼。我在看，更在读，在思，在悟。

《天国之梦》在告诉我什么？一群藏女在围衬着一个沉睡中的裸女，几只秃鹫在上空盘旋，转轮和佛珠静静地躺在地上。藏女，裸女，秃鹫，转轮和佛珠，这四种很具象征意义的象征物以各自的美组合成一个画面的时候，人们从中能读出点什么：生命的原生状？人从哪里来，又向哪里去的永恒追寻？人在一刹那的永恒？人归万物，万物化人？《梦里飞花》似乎在相同的意境，同样的至真至美。我从中领略多多，感悟多多。真的，《天国之梦》和《梦里飞花》给了我一种别样的享受。人，不能为梦而活着，但是，人活着决计不能没有梦。尽管我不知道天国的梦和凡间的梦到底应该是什么？这一点，或许无需向根生先生讨教。

《朝圣者的聚餐》固然是一幅画，我却觉得更像一本厚厚的书。朝圣者是一种精神的身体力行者，我思故我在，因而生生不息。精

神的神圣和生理上的需求居然可以如此高度和谐一致，道出了一段人类的大白话，精神和物质都不可或缺。精神上的追求或许是更重要的。我觉得图中的红衣老喇嘛特别耐人寻味。他的眼神又冷又斜，

不觉一年又春风 2003年 纸本 68cm × 68cm

初雪 (左图) 2003年 纸本 68cm × 68cm

从满脸的岁月沟壑到暴筋的胳膊都显示出他对苦难的体验。在朝圣者聚餐时所显示出的祥和、欢乐、自在、安逸的场景中，老喇嘛反差极大的另类神情，到底寓意着什么？是一种守护？一种关爱？一种警惕？一种蔑视？还是一种憎恨？抑或是一种权力的彰显？而那群聚的朝圣者无疑是一种精神的象征物，他们展示出来的是佛光普照下的欢乐与平等。欢乐与平等是人类本能的生命诉求。据最新考古发现，人类已有近千万年的历史，然而，人类也只有不足一万年的不平等的历史，仅占人类所有时间的千分之一。即使是在这不足万年的不平等的人类时间里，欢乐与平等的诉求也始终存活在人类的生命基因中。《朝圣者的聚餐》似乎隐含着一个偌大的哲学命题：什么是人性？原始人性与现代人性到底有什么差异？宗教神秘的感召力的内核是不是一种生命本质？或许，根生先生做为作者也没有一个很明确的答案，或许也根本不需要一个什么答案，“有一千个观众有一千个哈姆雷特”，重要的是，艺术家创造出了“哈姆雷特”。《朝圣者的聚餐》就是用色彩创造出的“哈姆雷特”。根生先生把思索和追忆呈献给了人们，答案自然会产生在每一个人自己的心灵里。

《春寒》在试图告诉人什么？很是耐人寻味。画中的少女与身边渐次枯黄的绿叶融为一体。“人生一世，草木一秋”，《春寒》这一个“寒”字如此了得。已熬度过秋冬，即将沐浴春风的煦暖，但是，那少女的眼神却显得有几分神秘。不是憧憬也不是绝望，不是欣喜也不是忧伤，不是平静也不是浮躁，既不失青春的亮丽又含带着一种沧桑；或许，这仅仅就是一种生命体验的记录。可这种寒意却给我一种远比“万径人踪灭”更冷的感觉。就如同无数人面对达芬·奇的《蒙娜丽莎》一样，感到有几分畏惧。好似被蒙娜丽莎的目光洞穿了自己所有的心灵角落；而《春寒》中的少女则透露给你所有的人生迷惘。

我知道，根生先生做画做人挺累的。这缘于他一直在探路。探路或许就是一种人类永恒的诱惑。鲁迅先生说过，这世间原本没有路，但是人走得多了，于是就有了路。人类为什么要不停地走路呢？从最初的踏路到修路；从现在四通八达的因特网到神秘的太空之旅。我想，目的无非是想探究和体验一下自己未知的事物，同时，以尽可能地拥有更大的空间。否则，人类就不会有漂泊、旅行以及禅境中足踏莲花路之美色满诗意和神秘的诱惑了。而根生先生的“欧风汉骨”可能就是在从拉萨骑自行车到日喀则途中众多体验的收获吧。因为，“欧风”是走路，是见识；而“汉骨”则是血脉。对根生先生来说，这不是熊掌和鱼的关系，而是一枚硬币的两个面，若缺一则不成。

读根先生的画固然是一种美的享受，但是，细读下去则会觉得很累很累。因为，他的画中有字、有诗、有歌；有欢乐、有苦难、有苦修、有顿悟、有祈盼、有天人合一的苦苦追求。

文若其人，画若其人。根生先生是在把握艺术还是把握人生？是在“笔墨当随时代”的创造还是在生命本质意义上的回归？我不知道。国画大师黄宾虹曾说：“我的画需要50年为世人所知。”事实上，何须50年，黄宾虹早已被人心悦诚服地奉为大师。根生先生遍游大江南北，入藏苦修，力求自我突破，固然是在追寻和探索，甚至，把自己推向孤独。但是，孤独肯定不是他的目的。其实，在孤独中，他已经觅得众多的知音。肯定，我就是其中的一个。我认为，根生先生已深谙“道可道，非常道”之道，又细明“道生一，一生二，二生三，三生万物”之理。

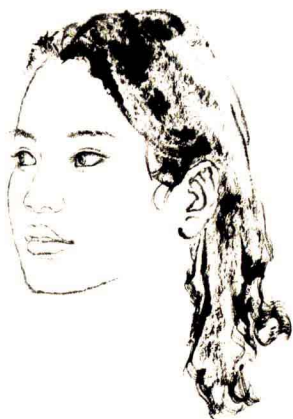
夏风 2001年 绢本 180cm × 80cm

岁月留痕 (局部) 2002年 绢本

《远眺》作画步骤

当代著名画家技法经验

步骤一

步骤一：先用有变化的浓墨从眼睛勾起，将头部画完后开始按照设计好的动作找到手的位置画手。先画手的好处是没有画衣服时就可以看出手是否可以和面部的表情产生呼应感。

步骤二

步骤二：当画中的脸和手都准确而有呼应时，再画衣服，在笔墨上要求完整，衣服大面积的用大墨，让其和头部及手产生大的对比。

步骤三

步骤三：用洋红画嘴，千万不可平涂，要画出光感来，脸和手都用洋红加赭石勾一遍，算是给下一步打底，头发也要用淡墨破一遍。

步骤四

步骤四：最后用赭石、三绿加洋红平涂脸和手，再用赭石加花青及墨染五官的结构。眉毛、眼角、嘴角都需用淡墨染一点，以增强其自然感和深度。

玫瑰飘落花带雨

2001年 绢本
120cm × 83cm

人物刻画自然、生动、优美。色彩明快、清新、热烈。形象的写实性、准确性和情趣表现技巧不为传统所囿，颇具现代感。

秋韵

2002年 绢本

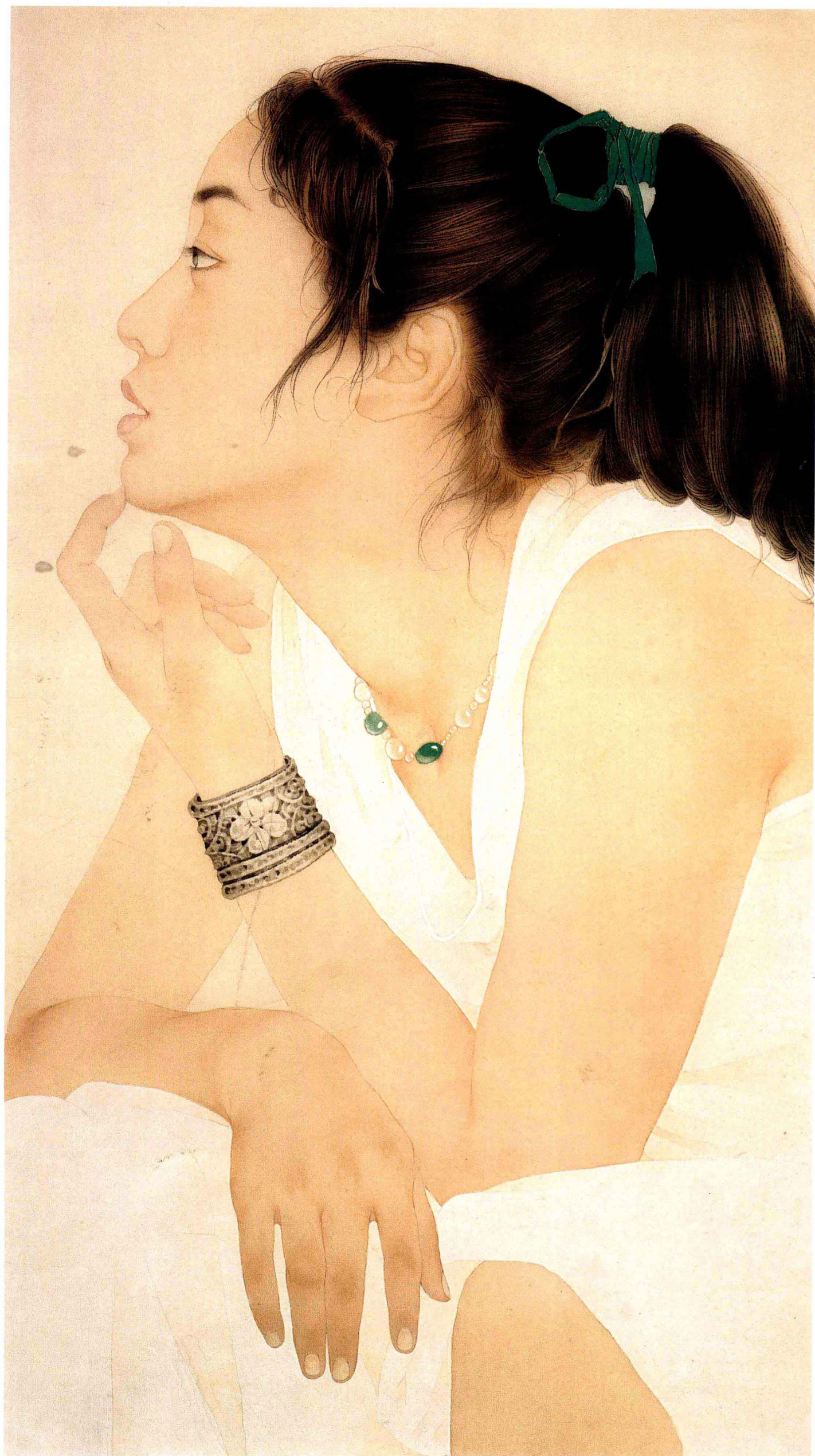
90cm × 70cm

我力求给观者营造一个真实而美的境界,让观者也想走进这样一个境界去感受画中人的感受。

无题

2004年 绢本
66cm × 33cm

与写意的文人画相比，工笔画的形式法则更为理性一些。因此，从事工笔画艺术一般地说在个人气质上是较为理性的，否则他将无法适应工笔画形式语言的严谨法则。

草原八月

2003年 绢本
80cm × 100cm

表现雪域高原的藏民风情，这是我在西藏经历生命体验后最能打动我内心，感触最深的一类题材。我企图在这一类作品

中，追求油画的凝重感与中国画的轻灵秀美糅在一起，让笔墨、时代、创新在这里达到了一个新的和谐。

第八春 2004年 纸本 68cm x 88cm

王根生 工笔人物

树荫 1999年 绢本 66cm x 76cm

有趣的夏天

2002年 绢本

42cm × 36cm

写实、写生的艺术就是在纸上写出真实生命的艺术，就是在纸上创造出可以和观者进行无声心灵对话的艺术。如果你不

能用高超的技术将你写生的对象在纸上赋予她鲜活的生命感的话，那写生、写实就没有了意义。

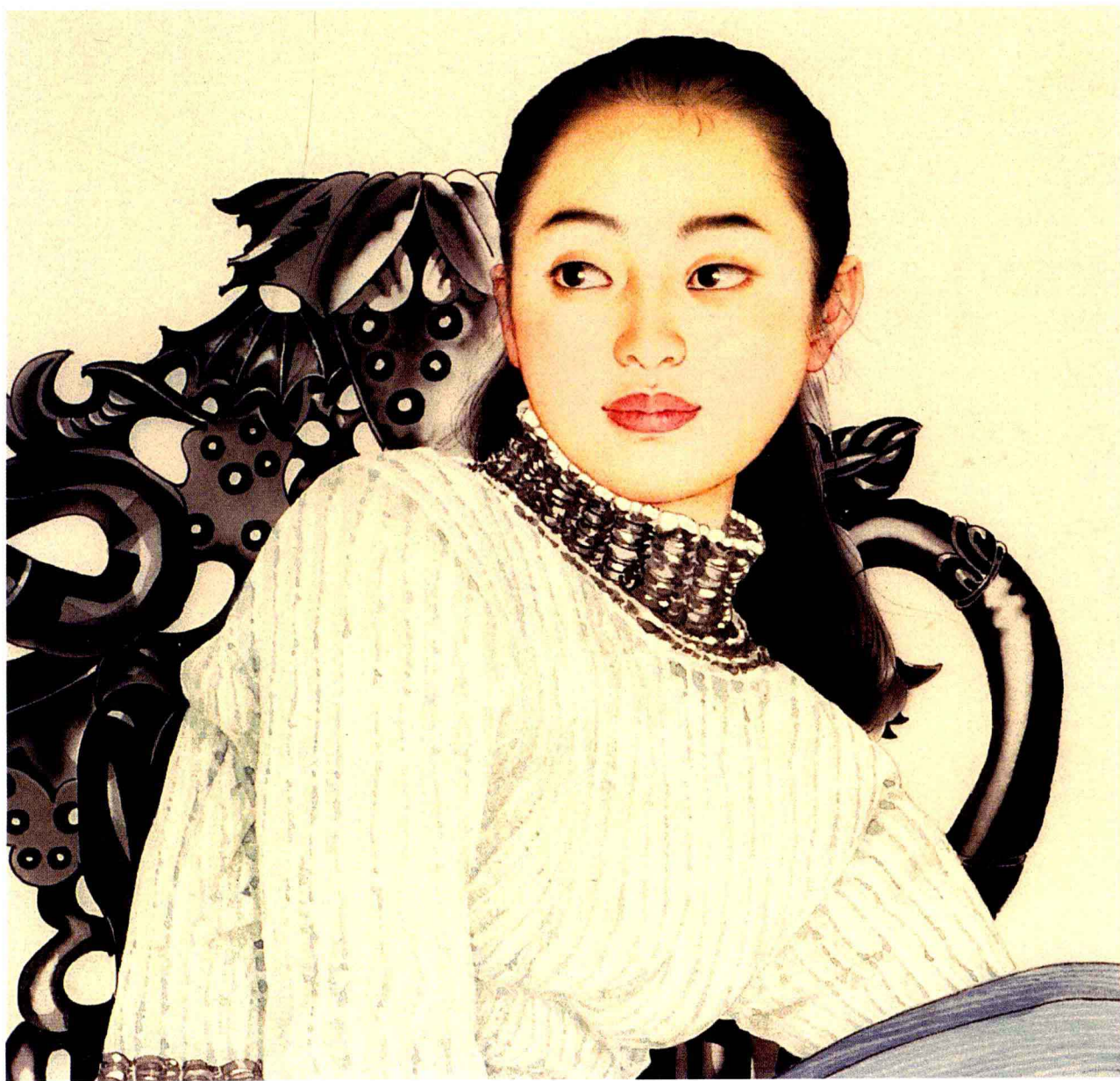

没有故事的季节（附局部）

2000年 绢本

70cm × 105cm

如果说人物画是观赏的入学，那么可以说，肖像作品是关于人的更集中和更深层的思考，是人和精神的直接写照。把画笔聚焦在都市少女，是我工笔画创作的一部分，这些作品的共同之处就是寄托我对美的意境追求，把美投向生活本身。画中主体人物虽然不同，但她们都同样能够向你传递时代少女的思考和対美好生活的渴望。她们是美丽的、健康的、动人的，散发青春的气息。我所以选择这样一个具有时代意义的主题，是因为这个主题拥有大的容量，对应了我在艺术道路上的追求。

朝圣者的聚餐

2001年 绢本

140cm × 150cm

此作是我用了半年多的时间创作的一幅大作品，是一幅用心血伴着泪水完成的西藏风情，是一幅暮鼓晨钟的灵魂对话。生命即画，画即生命，至真、至善、至美都在这一切之中。此作因此荣获2001年首届中国画大展的学术奖。

雪中花

2000年 纸本
68cm × 136cm

一切技法的高下，文野、粗细之分，皆在驭笔湿墨之奇肆精微，是任何一位画人（特别是想创新者），不可回避的难题。

风声

2001年 纸本
68cm × 136cm

在艺术上我追求“完美”，每画一张画，当做创造一个生命，其中的大小方圆、长短曲直、浓淡轻重，都需精心安排的推敲，使每一部分都恰如其分。

秋风·带着细雨吹来（右图）

2003年 绢本
48cm × 33cm