

中国当代名家画集

张立奎

ZHANG LIKUI

北京工艺美术出版社

中国现代文学名著丛书

张氏全

张氏全

中国当代名家画集

何

以

卷

ZHONGGUO
DANGDAI MINGJIA HUAJI

ZHANG LIKUI

主编 贾德江

北京工艺美术出版社

图书在版编目（CIP）数据

中国当代名家画集·张立奎／贾德江主编．—北京：北京工艺美术出版社，2012.11

ISBN 978-7-5140-0259-1

I . ①中… II . ①贾… III . ①绘画—作品综合集—中国—现代
②水墨画—作品集—中国—现代 IV . ①J221 ②J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2012）第 268968 号

出 版 人：陈高潮
责任编辑：梁 瑶
装帧设计：汉唐艺林
责任印制：宋朝晖

中国当代名家画集·张立奎

出版发行	北京工艺美术出版社
地 址	北京市东城区和平里七区 16 号
邮 编	100013
电 话	(010) 84255105（总编室） (010) 64280399（编辑部） (010) 64283671（发行部）
传 真	(010) 64280045/84255105
网 址	www.gmcbs.cn
经 销	全国新华书店
制 作	北京汉唐艺林文化发展有限公司
印 刷	北京缤索印刷有限公司
开 本	787 × 1092 1/8
印 张	21
版 次	2012 年 11 月第 1 版
印 次	2012 年 11 月第 1 次印刷
印 数	1～2000
书 号	ISBN 978-7-5140-0259-1
定 价	198.00 元

AGEPASS
黄河的渡过

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，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，当代最具学术活力的青年画家之一。

狂野，艺术审美的一种品格

邵大箴

——张立奎的人物画

2008年吕梁山黄河边写生

2011年参观 798

2008年平凉写生

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，生动地表现人物的神韵，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，头发乱糟糟像丛野草，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。

图版目录

写生习作篇

守望的人 / 2
水墨人物 / 3
水墨写生 / 4
水墨写生 / 5
水墨写生 / 6
水墨人物 / 7
集市写生 / 8
水墨人物 / 9
水墨人物 / 10
水墨写生 / 11
水墨人物 / 12
水墨写生 / 13
水墨人物 / 水墨人物 / 14
水墨写生 / 水墨人物 / 15
金婚夫妻 / 16
水墨人物 / 水墨人物 / 17
农村人 / 18
水墨写生 / 水墨写生 / 19
水墨人物 / 水墨人物 / 20
民工 / 21
盘算 / 22
食民 / 23
油田老兵 / 24
老哥俩 / 25
失忆的秋 / 26
沂蒙母亲 / 27
水墨人物 / 28
水墨人物 / 29
水墨人物 / 30
水墨人物 / 31
水墨人物局部 (4 幅) / 32
水墨人物局部 (4 幅) / 33
水墨人物局部 (4 幅) / 34
水墨人物局部 (4 幅) / 35
水墨人物局部 (4 幅) / 36

水墨人物 / 37
水墨人物 (局部) / 37
水墨人物 / 37
水墨人物 / 37
水墨人物 / 38
创作篇
英雄 / 40
我们都是汶川人 / 41
爷爷的大海 / 42
长征丰碑·会宁三军大会师 / 43
醒狮图 / 46
闹新娘 / 49
好日子 / 50
印象红嫂 / 51
临时站 / 52
柿园记忆 / 53
将军摇篮的缔造者 / 54
天桥遗韵 / 56
功臣归来 / 58
惊蛰 / 等车的人们 / 60
国舞 / 61
盛世放歌 / 62
延安·抗大岁月 / 65
雄鹰 / 67
仕女 / 68
小品篇
小品册页六幅 / 70
小品册页六幅 / 71
小品册页六幅 / 72
小品册页六幅 / 73
三更洗凝脂 / 觅诗图 / 74
有财无忧 / 得财有福图 / 75
有鱼图 / 芦花深处说丰年 / 76
有财图 / 有财大吉 / 77
有财有福 / 得财睡安 / 78
听松图 / 畅饮图 / 79

刘海戏蟾图 / 80
唱不够的家乡戏 / 80
得大自在图 / 81
一吼秦腔忘忧伤 / 81
挠背图 / 钟馗嫁妹 / 82
得鱼图 / 举杯邀月图 / 83
舒心图 / 研道图 / 84
惊鱼图 / 兴诗图 / 85
醉春图 / 赏花图 / 86
谁人禁得风流事 / 87
金屏笑坐如花人 / 87
春到迷人处 酒过千杯少 / 88
又到江上逢春处 / 88
春风又到图 / 89
好酒醉人不醉心 / 89
渔家乐 / 佳人如美玉 / 90
春塘垂钓 / 红粉恋罗帐 / 91
江上垂钓四条屏 / 92
有财图 / 春园雅集图 / 94
得财图 / 95
春江垂钓四条屏 / 96
醉乐十六条屏
之一、二、三、四 / 98
醉乐十六条屏
之五、六、七、八 / 100
醉乐十六条屏之九、十、
十一、十二 / 102
醉乐十六条屏之十三、十四、
十五、十六 / 104
江南垂钓四条屏 / 106
醉仙图 / 仙行图 / 108
仙游图 / 聚财有寿图 / 109
得酒图 / 醉仙游 / 110
秋郊赋 / 醉归 / 111
和合二仙 / 三仙得酒 / 112
谈酒 / 仙行 / 113

醉夜 / 仙旅得酒 / 114
杜康解忧 / 梅园赋诗 / 115
得宝图 / 群仙赋酒图 / 116
钟馗嫁妹图 / 醉三仙 / 117
和气生财 / 三仙行旅 / 118
南极仙翁 / 酒逢知己 / 119
相逢一醉是前缘 / 120
高山流水 / 120
劝酒图 / 品酒图 / 121
醉归 / 群仙醉乐 / 122
渔家乐 / 仙行图 / 123
得财多寿 / 124
和气生财 / 125
放下布袋何等自在 / 126
有财有福 / 127
和合有财 / 128
皆大欢喜 / 129
和气有财 / 130
福从天降 / 131
清秋群仙赋酒图 / 132
一朝酒醉显真情 / 132
群仙论道图 / 132
逸仙图 / 134
群仙醉酒图 / 134
群仙醉赋图 / 136
醉归图 / 临风听乐 / 138
书法篇
毛泽东诗《沁园春·雪》 / 140
老子道德经文 / 141
毛泽东诗《七律·人民解放军
占领南京》 / 141
毛泽东诗联 / 142
大鹏拂摇联 / 143

张立奎艺术年表 / 152

写生习作篇

XIESHENGXIZUOPIAN

法无定法 因性而立

◎ 守望的人
2008年 纸本
186cm × 96cm

◎ 水墨人物
2008年 纸本
136cm × 68cm

© 水墨写生
2009年 纸本
136cm × 68cm

◎ 水墨写生
2009年 纸本
136cm × 68cm

© 水墨写生
2008年 纸本
136cm × 68cm

◎ 水墨人物
2009年 纸本
136cm × 68cm

© 集市写生
2009年 纸本
136cm × 68cm

◎ 水墨人物
2010年 纸本
136cm × 68cm