

当代名家工笔人物精品

DANGDAIMINGJIAGONGBIRENWUJINGPIN

主编 江中铸

李爱国



北京工艺美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

李爱国 / 李爱国绘. — 北京: 北京工艺美术出版社, 2002.1
(当代名家工笔人物精品 / 江中铸主编)
ISBN 7-80526-407-4

I. 李... II. 李... III. 工笔画: 人物画—作品集—中国—现代 IV. J222.7
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 093786 号

〔编辑人语〕工笔人物画在长期的历史发展中,含茹中国传统文化的精义,适应中华民族的审美习惯,积淀世代相承的实践经验,形成了艺术创造的鲜明特点和优良传统。

近20年来,一大批伴随着改革春风登上工笔画坛的人物画家,扎根在东方艺术的土地上,又吸收西方艺术的精华,使工笔人物画正在重振汉唐雄风,以面向世界艺术的姿态,走向新的繁荣盛景。

为了再现当代工笔人物画的风采,为了展示这些美的探索者的创作成果,我们选择了12位在工笔人物画坛上成就卓著的佼佼者,出版了这套《当代名家工笔人物精品》丛书。广大读者可以从中观察到当今工笔人物画家孜孜求索的履痕,领略他们创造出不同凡响的、属于自我的艺术形象。教画者可视之为内容丰富的教材,习画者可作为临习借鉴的范本,专业画家可以从中得到学术研究和创作的启迪。



李爱国 生于1958年,辽宁省沈阳市人。1982年毕业于鲁迅美术学院中国画系;1987年毕业于中央美术学院中国画系,获硕士学位。现为首都师范大学美术系教授,硕士生导师,中国美术家协会会员,中国工笔画学会理事,北京美术家协会理事,北京美术家协会中国画艺术委员会副主任兼秘书长。作品曾获第七届全国美术作品展览铜牌奖,第二届中国当代工笔画大展一等奖。出版的专著有《李爱国画集》、《工笔人体画技法》等。

· 艺术心路 ·

关于工笔画的几个因素

李爱国

军事双方在谈判时,有利的一方并不是赖以过多的会谈技巧,而是依仗着实力与战场的主动。工笔人物画也是如此,它所赖以更多的是掌握人物造型的准确、生动和快捷的本领。如果这方面出现了严重的欠缺与不足,那么就很难开展正常的技法学习。

工笔画技法最终是受造型能力制约的,工笔画个人面貌的形成源于画家对形体关系的独到理解并通过适当材料、手法藉以向观众传达出这种理解。我在教学中发现,工笔作业完成最好的都是班里造型能力最强的同学。因为一个造型吃力的同学,是根本无暇顾及材料与表现方面的,即使努力作了一些渲染,画面也似无根的浮萍而缺少生命力。

技法好像浮出海面的冰山一样引人注目,而造型能力则是冰山总体四分之三的、隐在水下的部分并容易被人忽视。因此,坚持长期的、大量的造型训练是学习工笔画的先决条件,是保证工笔画持续、稳定发展的必然前提。

学习工笔画还要注意的是坚持正确的学习路子,这个问题

非常关键。所谓正确,就是以平和自然、不急不躁的心态来严格、准确地学习传统艺术,细心地体会其作品的气韵、笔墨、章法,将大量的优秀作品熟记于心。久而久之,下笔落墨则自然有古人的遗韵,再结合长期的写生,从中发现和挖掘那些带有某些个性特征的东西并使之得到强化。

任何伟大的杰作都是在学习前人优秀作品中产生的。任何只是孤立的、教条的学习传统而不能融入自己个性和情感的画家,都产生不了优秀的作品。

初学工笔画,一定要坚持严谨的学风,不可开始就过于随意。如同学习外语必需要掌握最准确的发音一样,只有严谨到家的人才可能做到真正意义上的豪放。正如古人所言:始知真放在精微。

工笔人物画要注意人物的“势”,要追求人物的“厚”。势的获得在于人物轮廓的流畅和人物细节的简约,厚度的取得除了靠造型因素以外,还要靠线的力度,颜色的反复多遍和透明色与石色的合理搭配。厚,又不能过于立体,要善于寓厚于平,平中寓立体,平中见浑圆。

学习写意画的笔墨,对提高工笔人物画起着不可忽视的作用。因为中国人物画在笔墨方面的技巧基本是源于山水和花鸟。由于人物画一些特殊因素的制约,笔墨方面远不如山水画和花鸟画那么纯粹,加上久画工笔,容易出现缜密有余而奔放不足、实处有余而虚空不足、气力有余而性灵不足的弊端。工笔和写意宛如太极图案的阴阳鱼,有着相互依存、渗透、滋养和提高的关系。所以历史上许多优秀的画家如宋代的梁楷、明代的沈周和清代的任伯年等,都把工写视为一个整体。如果说,你已体会到用笔的意味和用墨的韵味,那么你在绢上作工笔渲染时将会轻松许多,达到笔不工而心恭,笔不周而意周的境界。

有了一定的造型能力与中国画的材料技法的时候,具备一定的理论修养就变得尤为重要。当然,没有理论是可以画出一些好画的,可要想继续得到提高就必须有理论为指导。

画家所产生的理论并不是预先考虑好的,而是伴随着绘画作品的完成所产生的附属产品(如果不及时地用文字加以固定下来,它很可能转瞬即逝),它为日后的创作做好准备,并把浸没在本能里的理智释放出来。

画家多年的辛勤耕耘使他们在艺术上积累了许多宝贵经验,这些是别人不可取代的。画家的主要工作是大量地产生绘画作品,所以他们的理论往往不是靠众多的文字数量取胜,而是以独到的、真挚的看法见长。这些看法对从事绘画实践的人最具有直接的参考价值。



霓裳 1996年 绢本 83cm × 78cm



爽 (局部) 1992年 绢本



残酒

1999年 绢本

121cm × 83cm



游空

1999年 绢本

138cm × 83cm



游空 (局部) 1999年 绢本



丽水 (局部)
1988 年 绢本



丽水
1999 年 绢本
220cm × 140cm





雨季 (局部)
1998 年 绢本



雨季
1998 年 绢本
146cm × 84cm





藕花 (局部) 1998年 绢本

果实 1991年
绢本 82cm × 52cm



仲夏
1999年 纸本
纵 136cm
横 68cm



香尘 2000年 纸本 136cm × 68cm



清辉

2000年 纸本

136cm × 68cm