

神韵与格局： 苗再新人物画的笔墨品质

《盛装》《民族之光》大型组画 56个民族之苗族 182cm x 145cm 2011年

邵大箴

20世纪国画人物画是现代美术史上一篇大文章。在这里，我有意在“现代美术史”前面没有用界定词“中国”或“世界”，意思当然既是中国，也是世界。

在中国，衰弱了好一段历史时期的写实风格的人物画，终于随着中国社会的大变动逐渐复苏了。不是简单的“复苏”，而是呈现出向前拓展的勃勃生机。

原因是中国社会进步和民族复兴需要有现实品格的人物画作为助力，也是文人水墨画在艺坛占据数百年统治地位之后，面临社会的需求和西画的挑战人们做出的抉择：探索中西合璧新形式的人物画以弥补文人画的不足，使传统国画造型观念和方法更为多元多样。引进西画的结构造型与写生法，融入国画特有的笔墨语言和艺术格调之中，塑造具有民族气派的现代人物形象，是近百余年来从事中国画创造的几代艺术家，从徐悲鸿、蒋兆和到黄胄、杨之光、方增先、刘文西、卢沉、周思聪等以及活跃在当代画坛的中青年画家们奋斗的目标。这些艺术家的创造开辟了中国人物画的新道路，是中国画史上的一次有重要意义的变革。

用心画画

从当今世界艺坛看，在写实风格和现实主义绘画全面式微的情况下，中国人物画坚守现实主义传统并探索新的表现手段，在世界艺术大格局中独树一帜，不能不引起世界艺坛的关注和思考，也有助于人们质疑包括现实主义绘

画在内的所有绘画形式消亡论的观点，鼓舞人们继续运用心、眼、手协调、合作进行绘画创作，重振现实主义绘画的雄风。

今天我们要讨论的苗再新，正是当代中国画人物画领域一位有卓越成就的中年画家。他成长于改革开放新时期，不仅经过系统的美术教育，有扎实的造型技巧和训练有素的笔墨功力，而且以浓厚的兴趣广泛涉猎各个艺术门类。除主攻国画外，他对书法、水彩、水粉、油画和雕塑也有实践经验。在中西绘画比较中，使他更深刻认识和体会传统国画语言的特长和魅力，也促使他思考前辈画家们在中西合璧中进行的艰苦探索和取得的成就以及在新的历史条件下可能拓展的空间。

苗再新深知，自己要在艺术上有所突破，必须开阔视野，从纵横两个方面研究国画人物画取得的成绩和存在的问题，从而正视困难，迎接挑战。

在一篇《从艺心得》的小文中，苗再新写道：“想中国画发展至今，理论、样式与技法已相当成熟，再欲向前迈进进一步何其难哉！然而发展亦属必然，故我辈尚需迎难而上，义不容辞。否则有何面目回望博大精深之传统，有何面目展望璀璨壮丽之未来呢？”可贵的是，他有了这种文化自觉和自信之后，又十分清晰地认识到如何落实到行动，那就是“用心画画”。用不用心画画，实际上是当前画界以至整个画界普遍存在的重要问题。

绘画创新，不外乎是审美理念和技艺两个层面的问题。解决这两个问题的关键是用心对待。

用心思考方向，不是口头高喊口号；用心处理一个绘画技艺问题，掌握扎实的手工技巧，并在技艺中体现自己的心智，不满足于纯粹技巧的展示。很显然，苗再新是一位方向坚定、审美理

想清晰的实干家。近二十多年来，他创作了这么多主题性鲜明的大品和情趣生动的小品，就充分说明这一点。

给人的第一个感觉是中国情调画

近几年来，一些人对中西合璧的写实人物画多有微词，把国画吸收西画写生法与素描造型结构视作背离传统道路的歧途，认为是“五四运动”激进主义的产物。

对此，苗再新有自己的认识。他既看到前几年写实人物画在造型与笔墨交融中存在的不足，更充分肯定前辈艺术家们所取得的成就，他决心继承这一探索方向，在具有现实主义精神的写实人物画的创作上贡献自己的力量。

苗再新把努力的重点放在两个方面：在大幅主题性人物画创作中精心刻画人物形象和强化笔墨质量，特别在艺术格调上下功夫。苗再新笔下的人物不论是军人、矿工、普通农民或少数民族人物，都有性格、有精神，毫不概念化、脸谱化，都是从现实生活提取的素材中提炼而成。

苗再新重视写生，保持写生的生动性；更重视艺术加工，强化艺术表现力，以适应主题的需要。每幅人物画的基调鲜明，《儿女英雄》中突出“众志成城、万众一心”抗敌的气概；《雪狼突击队》战士的威武沉着与自信；《吉祥高原》、《牧场冬晨》中一片和平安逸气氛；《生命的支撑》画面上流露的感人真情；《朝圣之路》突出藏民的纯朴和虔诚……多人物构图的画面，特别是少数民族题材，如组画《民族之光》中的一些作品，常用自然环境和生活景象衬托，带有风情色彩，但始终以人物形象为中心，用温馨的笔墨描写少数民族不同的生活习惯和风俗人情。

苗再新除了花大气力用严谨的造型结合传统的写意法刻画人物性格和表情外，善于用曲折有致、流动的线组织富有变化的块面构建画中人物，赋予人物动态以韵律和节奏。

为避免人体部位流动的块面产生琐碎感，苗再新巧妙地用长线、墨或色彩加以调节，使之不失整体感，而且还有难能可贵的格局美。

格局美从形式上说关乎构图，实际上更与画面上融通、连贯的“气”有密切的关系。这股气来自现实生活对艺术家的启示和艺术家拥抱生活的激情。正是这种激情驱使苗再新努力把块面造型与线的书写更有机地融为一体，这是为写实人物画增加笔墨情趣的有效方法，也是他艺术个性面貌之所在。他的许多非重大主题性创作，也正是因为兼有造型功力和艺术修养，有笔墨情趣，受到人们的喜爱。这正如他自己所说的，希望作品给人第一个感觉是中国情调的画，是富有写意精神和现实品格的创造。这，其实也是中西合璧人物画追求的理想目标。

写实体统的中国画人物画，要适应人们不断变化的审美趣味和有所作为，必须用心解决造型和笔墨的质量，在这个基型上，用心刻画人物形象和追求画面的神韵，从而展现出纯正的中国画格调和有文化深度的意境。苗再新在这方面所做的探索和取得的成就值得我们重视和研究。相信他今后会迈出更雄健的步伐，为中国画人物画的复兴和繁荣做出更大的贡献！（作者系中央美术学院教授、博士生导师、美术学研究所所长，《美术研究》主编、中日国家画院美术研究院院长）

《秋韵》136cm x 68cm 2013年

《幽思》68cm x 100cm 2012年

【艺术家简介】

苗再新 1953年生，毕业于解放军艺术学院。中国美术家协会理事、中国美协中国书画委员会、中国书画学会常务理事、第五届中国书协理事、中国国家画院研究员、中国艺术研究院中国画院研究员、国家中华文明历史题材创作指导委员会委员、中国书画人才专业委员会人才指导委员会导师、文化部中国书画研究院院长、北大艺术学院高研班导师、国家画院高研班导师、北京美协中国书画学会副主任、解放军美术书法研究院艺委会委员、武警部队美术书法研究院副院长，国家一级美术师。

作品多次参加国内外大展并多次获奖，其中代表作品《雪狼突击队》获首届中国美术奖创作金奖暨第十一届全国美展金奖，《热血男儿》获第九届全国美展银奖，《师生》为第八届全国美展获奖作品，《天使在人间》获第二届全国中国画展银奖，《儿女英雄》获全国画院优秀作品展最佳作品奖、解放军新作品一等奖。

2015年6月作为主讲嘉宾参加《中国企业报》主办的“中国企业文化大讲堂之鸟巢文化沙龙”，取得热烈反响。

《雪狼突击队》250cmx230cm 2007年(第10届全国美展金奖暨首届中国美术奖创作金奖)

《听琴图》136cm x 68cm 2013年