

艺重精深 贵在难能

——观王申勇的走兽画

孙克

大熊猫

四川青年画家王申勇为画坛所知时间不长，却能以高水准高格调令观者注目，很难得。他生于1971年，第一次看到他的画是在2002年，那是去成都参加“西部大地情全国中国画展”评选时，他的画获得金奖。看他画的熊猫活灵活现的憨态和细致入微的刻画，我当时就想，又有一位功力扎实、才华出众的青年脱颖而出，登上当代中国画坛了。几年来陆续见到他的动物走兽画作品，对他的艺能与天分似乎又有深一层的认识，他的成就对当代中国画无疑是一个贡献，想来颇感欣慰。动物一直是绘画的内容之一，它和人物画题材一样古老。因为自古以来人类生活始终离不开动物，它们不仅是渔猎的对象，尤其是犬马鸡豕，这些动物早就被驯化和饲养，成为人类不可缺少的伴侣。我国古代的能工巧匠们对各种飞禽走兽的观察刻画是十分生动传神的，如著名的战国铜器上的错金银动物图案，多种动物形象都非常逼真传神。在唐宋绘画中，走兽画集中反映在鞍马牛羊这些常见物种，并形成鞍马科目，出现了戴嵩、韩干、李公麟这样的高手。不过，由于古代绘画受到当时儒家道德审美价值观的影响，人物画列为诸科之首，鞍马走兽和建筑界画都列在山水、花鸟之后，从业者少。元明清文人画占据主流，走兽画的发展更受局限。20世纪中国画开始走出谷底并呈现生机。应该说，自19世纪末20世纪初海派绘画的兴起已标志着中国画开始了现代的历程，海派艺术结束了封建年代的精神垄断，西方文化的导入更使得中国画自觉与非自觉地催生出许多新事物，如人物画摆脱旧仕女画僵化的程式化风格，从而出现吸取了西方写实技法的新型人物画，而且在鞍马走兽画方面也明显地活跃起来，如南方何香凝画狮，北方刘奎龄、刘继卣父子画翎毛走兽，都不同程度吸收了西画养分，而在意境、技法方面有所出新，此外北京还有一些专业鞍马的画家，他们和刘奎龄那种写实的风格其实可以上溯到郎世宁那里寻到源头。不过刘奎龄父子在嫁接中西方面表现出的自主成熟，使其在传统意蕴上便不像郎世宁那样的外国人显出的那种生硬与勉强了。其实，刘奎龄父子当时并未为时所重，刘继卣只是享名于连环画界，30年过去，刘派走兽艺术却在当代中国画坛大放光彩。从20世纪80年代冯大中画虎到今天以青年画家王申勇画熊猫为代表，走兽画科出人才出作品，堪称千古一时之盛。在当代工笔走兽画方面，王申勇可称异军突起，引人注目。他以熊猫为题材的作品首先进入人们的视界，记得我第一次看到他画的熊猫，就感到他有很强的造型

能力，而且全面掌握了工笔赋染勾描的技法，更为突出的是他在把握动物习性、神态以构筑整体画面气息方面很不一样。就技法层面讲，王申勇善于把握细部丝染和整体感觉的协调关系，在具象的细微追求中很好地保持了传统审美的笔墨线型意识，从而在描绘动物时达到惟妙惟肖的高度。学过绘画的人都懂得，只要认真去做，达到“肖似”的目标并非难事，但“惟妙”却不易得，因为“妙”在中国文化精神中有取神与深微的多层意思，它包括生动传神，“以形写神”以至“遗形取神”，以及由表及里诸多思想内涵的深刻表达。把寻常意义上的感官愉悦推进到令观众产生对动物世界的观察思考及某种理解与交流，这或许是现代人增强了环境意识和人文观念提高后不同于前人的地方。王申勇走兽画的成功，既是他多年潜心学习传统和刻苦锤炼功力艺能的结果，更源于他具有很高的天分悟性，令他秀出同侪，年轻有成，后来居上。这些年国内动物画集中在画虎项目上，比较起来，虎是除马之外动物画的首选题材，画的人最多，也更引人注目。因为虎称兽中之王，历来被认为是威猛雄强的代表、镇宅驱邪的象征，在中国人的文化意识中有独特地位，故民间文化中虎的形象比比皆是。而且虎的毛色亮丽也十分入画，故而成为许多画家迷恋的描绘对象。然而古代画家难得接近真虎活虎，就近进行深入细致的观察和写生的条件不足，所以他们所画多是意念中的虎，虽然不乏传神夸张之美，毕竟距离真实自然尚隔一层。上世纪80年代冯大中的细笔丝毛法画大幅老虎，画面上以虎为主体极其真实细致的描绘给看惯了意到而已的中国画观众以相当的视觉撼动，他的画名立即不胫而走。不久之后也出现了许多追随者，在商品经济社会条件下，这也很自然，但艺术是要不断发展和突破的。

王申勇作为四川画家，于接近熊猫似乎更为方便，然而在资讯与科技十分发达的今日，也并非只有生活在熊猫故乡的人才具备画熊猫的条件。只是过去画熊猫多是水墨意法，吴作人先生画的熊猫在人们印象中最深刻。用工笔写实的方法画它，王申勇即使不是第一个也是最为成功的一个。熊猫是珍贵的稀有动物，也是最可爱的观赏动物，它憨态可掬，性情温和，活泼好动，特征鲜明，但是要深入地表现它也非易事，单是对黑眼圈里小小的黑眼睛就很难画，而王申勇画熊猫最成功处还在眼睛，他画的熊猫眼睛不但极其精准，而且画出一一种深沉与专注的神情来。记得在成都第一次看到他画的熊猫，首先抓住我的就是那对眼睛和眼神。熊猫不像老虎那样毛色鲜亮、花纹美丽，它只有黑白二色，由于身材圆浑皮毛又厚，所以结构也不清楚，实是看着简单画来难。王申勇的功夫在此显示出来，不但解剖结构一丝不苟，熊猫脸部的短毛、颈部的长毛、腹部的松毛，其质感、量感一一清晰分明，尤其是黑色皮毛画得浑然深厚又层次可辨，无论远近取无可挑剔。记得年轻时看西方绘画总佩服其状物写形真实具体，后来也懂得中国画的长处和特点在传神和写意。20世纪初人们对此并未看透，从康有为到陈独秀都希望把西画的写实搬到中国来，近百年的新兴美术教育就是走这条路。这许多年来，中国画的发展为人们呈现和证明了中国画多方面的可能性，就说这写实与精细吧，中国人同样在行。套用一句古人说的话：

“非不能也，是不为也。”王申勇的画就证明我们在写实能力方面同样不逊于西方，看他的画感到他不光一味细致，在这细致精到的后面是对各种不同兽类从骨骼到肌肉，从静态到动态，从习性到神情的全面、深入、透彻的了解与掌握。为此，王申勇是作了很多的学习与研究的，我从他为美术学院校教学而编著的《工笔走兽画》教材里，看到他所画大量动物速写以及动物骨骼肌肉的解剖学图谱，足见他多年所下苦功。艺术与科学是人认识和掌握客观世界存在发展规律的两种不同手段，互不相同却互为表里，灵感与智慧都是成功的艺术家和科学家不可或缺的。正是基于动物学方面的深入了解，才使王申勇画各种动物时具有了充分的自信和自由。画家的工作就是创造一幅好的画面，对一位成功的走兽画家来说，他不仅要惟妙惟肖地画好一只动物，更重要的是应该创造一幅优美动人的作品，一幅有意境和情趣、能引人入胜之作。此外，更要求一位成熟的中国走兽画家要凸显作品中国画的传统风格和文化内涵，要求画家具备多方面的文化修养与技法艺能。从当今中国画坛蓬勃发展的形势讲，画家只有具备了多项全能，才有可能摘取光荣的桂冠。

王申勇的技艺是比较全面的。在动物画方面，他不仅能画好熊猫，其它如虎、狮、犬、马、鹿、猴、牛、羊乃至猫和松鼠等几乎无不涉及，而且每种都画得到位，形神兼备。此外，他的花木竹石也颇见功力，大约是常画熊猫的缘故，他的双勾竹叶画的特有功夫，构成一幅和谐完整的画面。这些陪衬之物是不可或缺的。王申勇的长处在于他恰到好处的布局，在主体动物之外，适当点缀烘托环境氛围，但又不随意和过多，以免喧宾夺主。对王申勇动物走兽作品的另一观感是他作品中特有的宁静气氛。他大部分作品里都流露出难得的冲和、平静和安适的氛围，不躁动，更不嚣张，观众得到的是优美和清雅的心境体验。这或许是其作品中传统文化精神和传统绘画气息的由来。

王申勇是一位颇有才华的青年画家，中国画坛有此新秀，令人欣慰喜悦。然而艺无止境，艺术的成熟是永远的过程，从这个意义上讲，王申勇未来的道路是漫长的，这是他们这一代青年的幸运。期望他在前进的道路上少一些颠簸，多一些顺畅的攀登，为未来岁月的中国画坛多一份贡献。

▲吉祥

与灵共舞

贾德江

王申勇的工笔走兽画始终保持一贯之的绘画特点，它至少表现在如下几个方面：第一，王申勇的工笔走兽画是写实的，属于工致细腻的语体。他的写实语言是在兼融中西的基础上形成的个性表达方式。素描造型的功力隐藏在形象塑造的精微、皮肉质感的逼真表现之中，细而不腻，工而不匠，惟妙惟肖，生趣无限，极大地提高了中国式的“以形写神”的能力，充分发挥了工笔画周密精到的优势。在立足传统的基础上，他虽借鉴了西法，其精神、其面貌则是民族的，具有鲜明的时代性。第二，王申勇遵循的是今人反复提倡的“深入生活”，是古人强调的“身之所历，目之所见，是铁门限”（王夫之《姜斋诗话》）的创作原则。源于对生活体验的明察

秋毫，他掌握了走兽的习性和生活特征，对走兽的解剖和皮毛色相的浓淡、明暗也作过细致了解。凭借敏锐的感受和想象力，他赋予作品以一定的情节内容，甚至赋予动物以人性的表现，有意引发欣赏者的生活联想，使作品获得丰富的生活情趣。因此，他的作品自然而然，情景交融，充满爱心，也有他的人格所在。不用说，只有自身对动物世界有真情的艺术家，才会发现对象中的“物之理”、“物之神”的“物之微妙”之处，才能在艺术中做出如此自然地表现。第三，得益于他对山水花木石兼擅的全能才艺，他把动植物在一定时空、气候条件下的气氛、质感和细部变化诉诸直观，有类如写实西画的真切感。他对走兽的背景进行多方构想和尝试，不做概念化或标本化描写，总是以相应的自然环境衬托主体的生动神态。或以花草树木相伴，或衬以田园风光，且无不技巧纯熟、笔精墨妙，山水、花草、松柏、树石运用得生动自由从容不迫，与表现主体构成一种统一、自然、和谐的整体。（姚晓雪整理）

主持人：李树森 电话：010-65363425
E-mail: haiwaiban@126.com
人民书画艺术网：www.people-art.com.cn
北京九州金台书画院

导视

王申勇（生助），1971年生于四川成都，中国美术家协会会员，中国工笔画学会理事，四川省工笔画学会常务副会长、秘书长，国家一级美术师，四川省诗书画院专职画家。

览物有我在 挥洒真性情

吴乐四

“外师造化，中得心源。”中国画贵在有格调，格调显示在画面的整体气氛和情趣中。格调纯正来自艺术家的全面修养，而修养则要靠读书和实践（生活实践和艺术实践）中获得。王申勇懂得这个道理，他自幼爱好国画，他的大熊猫作来源于长期对大熊猫的观察，并用了很多时间来苦练练事，欣赏、临摹前人作品，自得其乐。近现代动物画大师刘奎龄、刘继卣父子对其影响最大。前辈艺术家的刻苦精神，以及他们对传统艺术的热爱，对他有很深的教育和感染。在长期实践中，他悟到这样一个真理，那就是绘画创造必须要有扎实的传统基本功，必须要有丰厚的生活体验，还要不断地练习和试验，否则一事无成。

我与王申勇是多年的朋友，关系很好。查阅一下最近的工笔走兽画创作状态便可知，王申勇几乎成了一位绕不过去的人物。很多批评家都对他有关注，给予好评，我想不是偶然的。“无法之法为上法”，在道理上人人均能接受，但在实践中要跳出固定法则、程式的羁绊，又谈何容易！王申勇的作品画面效果纤毫毕现、精细入微，靠其不可替代的特色，包括样式和技巧的特殊性，为自己赢得了牢靠的地位。这是他灵性和才华的实际展示。毫无疑问，就他的地域而言，他的超越性和覆盖面已经获得证明，他已经不仅仅是成都的画家了。

远可品其境界，近可观其技艺。王申勇的特殊性如此明显，在任何场合，他的作品能被一眼认出。但是，这种“认出”有合理的原因，不是他刻意追求某种新奇或异样，没有那种跟风投机的投机心态，这一点，是他的最大优势。王申勇的艺术给我突出的印象，是他巧妙、机智地把沉静思考和潇洒挥写结合在一起，这是理性与感性的结合，是意识与潜意识的碰撞。古今中外凡是有作为的画家，无不是既善于思考又是激情满怀的人，理性与感性两者比重的不同，形成各自不同的艺术面貌，而能把两者结合得浑然一体的人，必有大成。他画一幅画，画半年、不是半小时、不是半天、不是十天、八天，在那里钻研、钻研。王申勇对艺术有一种宗教般的感情，这种虔诚对我们都是一种感动。

王申勇谈到他的艺术观念，在他那里，精神这一玄机的东西似乎是具体的，他的生活，他的经历，以及他在许多年里执着的思考，为自己建立了一个思想框架，当他面对白纸、笔墨时，精神已经融化。因此我认为，王申勇在作品之外的一切宣言都无必要，他的作品已经说明了所有。好作品像一部完整的书，通过它观众什么都能够领会。

王申勇很年轻，四十出头，已在国内、国际性美术大展上获奖无数，但他深知艺途无涯。在前进的道路上，为完善自己的创作，他还有很多课题要去解决，相信他在探索中会不断有所悟，有所得，从而有新的成就。

（作者为著名美术评论家、策展人，安徽省《美术时空》杂志社总编）

▼戈壁