

佳作赏析

丹青颂时代 笔墨赞人民

——浅析青年女画家郭剑利中国画人物作品

●本报记者 牧兰

《青城玄英》220cm×180cm 纸本设色 2022年

《老牛坡之春》180cm×96cm 纸本设色 2021年

《蛟龙突击队》230cm×170cm 纸本设色 2019年

《乌兰察布的桥头工》215cm×165cm 纸本设色 2019年

青年女画家郭剑利留给人的第一印象是:身材高挑、眉目清秀,常着一袭古风长裙,举手投足间娴静典雅,女子的温婉与聪慧跃然眼前。郭剑利毕业于内蒙古师范大学美术学院,是内蒙古著名画家张峻德教授的研究室。她善花鸟、精人物、工敷色、写风情,是我区极具潜力的青年书画家。

郭剑利中国画核心艺术特点,是锚定人民与时代,覆盖基层劳动者、牧民、维和官兵、儿童等多元群体,兼具现实性与时代精神。在绘画技法上,以写实造型为基,精准刻画人物神态、细节;融合国画写意笔法,墨色浓淡干湿结合,兼具传统韵味与现代视觉张力。作品构图上,擅群像叙事,通过错落、密集、围合式构图构建画面张力,传递集体精神力量。在笔墨运用上,以传统“骨法用笔”为底,粗犷线条表沧桑、厚重墨块造氛围、细腻晕染塑质感,适配现代人物形象塑造。

2024年,郭剑利创作的《青城玄英》入选第十四届全国美术作品展览。《青城玄英》的创作起因源于2022年北京冬奥会后,全国各地冰雪运动火热兴起。画面描绘的是隆冬时节,呼和浩特市青城公园结冰的湖面上,一群滑冰小学生正欢快地追逐嬉闹,最小的学员也就四五岁,他们穿戴着全套护具,虽看着笨

重,但滑起来矫健而灵活,一群孩子认真而又充满活力,让人不由得感叹这个如此美好的时代。该作品选材贴近生活,以儿童为主造型较为写实,构图上选择斜势,更加突出和加强动态及速度感,色彩上中国传统水墨的黑白灰效果使画面更为纯粹,视觉的冲击强,技法上以没骨为主、线为辅,整体呈现水墨交融却形态分明的感觉。

其作品《乌兰察布的桥头工》聚焦乌兰察布桥头等候雇主的务工人员群体,摒弃具象叙事,提炼“守望”与“坚韧”的核心意象。生动捕捉了工友们扎堆等候、整理工具、翘首企盼的典型姿态,又通过笔墨升华出普通劳动者的生命韧性,将务工群体的生存图景转化为大写意人物画的精神载体。创作技法上,秉承“以书入画”的大写意传统,用笔奔放,粗犷笔墨勾勒身形,简练线条捕捉神态,在“似与不似之间”传递神韵;墨色厚重大胆,墨法上枯润相生、水墨淋漓,以浓淡墨色的互破营造人物肌理,突出水墨本体的雄浑意境。构图上采用群像式布局,人物错落排布却气脉贯通,形成“质淡中出波澜”的视觉效果;画面留白巧妙,既凸显主体人物,又通过人物间的呼应关系构建空间张力;整体构图摒弃繁缛,以大气

磅礴的章法承载主题,实现“形简意深”的大写意境,让观者在笔墨之外感受到群体生存的力量。

2019年郭剑利创作的《蛟龙突击队》入选中国美术家协会主办的“庆祝新中国成立70周年——国防万映·百影千画”大型国防教育公益主题展演活动。《蛟龙突击队》以传统水墨写意重军事题材表达,作品的选题立足时代,聚焦享有“陆地猛虎、海上蛟龙、空中雄鹰”美誉的海军蛟龙突击队。聚焦突击队执行任务的核心瞬间,提炼“勇毅”与“担当”的精神意象。画面撷取突击队员们整装待发、协同作战的坚毅姿态,还原深海特战的惊险氛围,又通过笔墨升华当代军人保家卫国的使命担当,题材选择既贴合时代主旋律,又拓展了大写意人物画的表现边界。在创作手法上,作品核心特点在于“大胆取舍,主题突出”。大写意绘画的精髓并非面面俱到,而是通过高度概括与提炼,直取对象神韵。作者摒弃了对武器装备和战场环境纤毫毕现的写实刻画,选择以水墨的酣畅淋漓来统御全局。以富于书法韵律和力度的线条为骨,勾勒出人物坚实、动感的轮廓。线条并非机械描摹外形,而是“有思考有选择地提取主要的绘画信息”,重在表现人物在临战状

态下专注的神情以及随时准备出击的动态趋势,实现了“写意与写实相结合”。充分发挥水墨氤氲变幻的特性,通过浓、淡、干、湿、焦的丰富墨色,营造出如战场硝烟般弥漫的紧张氛围。背景大胆虚化,使观者视线完全聚焦于人物主体。这种虚实处理,既模拟了特种作战“隐蔽渗透”的神秘性与突发性,也符合中国画计白当黑、让画面在磅礴气势中保有深远的想象空间。构图上采用群像式布局,画面以对角线构图强化动感,队员姿态或弓步前驱或侧身警戒,构建出攻防有序的作战场景。人物组合错落有致,形成一种蓄势待发的战斗队形,于动态中求取平衡,形成较强的视觉冲击力。

郭剑利中国画人物作品的核心社会价值,一是记录价值。作为时代“视觉档案”,留存当代不同群体生存状态,为社会研究提供鲜活视觉文本。二是共情价值。刻画共通人性特质,打破群体认知壁垒,唤起情感共鸣,凝聚人民力量的集体认同。三是传播价值。以艺术语言展现大国担当、民族文化,成为中国文化传播、国家形象塑造的载体。四是示范价值。坚守“艺术为人民服务”,扎根现实与生活,为当代文艺创作提供价值引领与实践示范。

画家简介

郭剑利,1983年生,2009年内蒙古师范大学美术学院硕士研究生毕业。现为内蒙古呼和浩特市美术馆(呼和浩特市书画院)副馆长(院)长,一级美术师,中国女子书画会会员、内蒙古中国书画学会副会长、内蒙古自治区政协书画院院士、内蒙古美术家协会会员、内蒙古艺术学院专业学位硕士研究生“行业导师”。2019年入选文化和旅游部全国画院创作人才培训班,2022年入选江苏省“新金陵画派”青年培养计划,2025年入选国家艺术基金“一带一路”主题性美术创作与评论人才培训项目。其作品多次入选国家级展览,其中《青城玄英》2023年获全国第八届画院美术作品晋京作品奖,2024年该作品入选第十四届全国美术作品展览。

郭剑利近照

展览推荐

扎根生活沃土 绘出奋斗篇章

“强基工程”——文艺助力基层精神文明建设行动第十三届“放歌草原·书写百姓”会员优秀作品展巡展在呼首展

本报讯(记者 牧兰)日前,由内蒙古文艺志愿者协会、呼和浩特职业技术大学、呼和浩特市文学艺术界联合会主办,内蒙古风景画学会、呼和浩特市文艺志愿者协会、呼和浩特市美术家协会、呼和浩特职业技术大学艺术设计学院承办的“强基工程”——文艺助力基层精神文明建设行动第十三届“放歌草原·书写百姓”会员优秀作品展巡展首展在内蒙古美术馆展出。

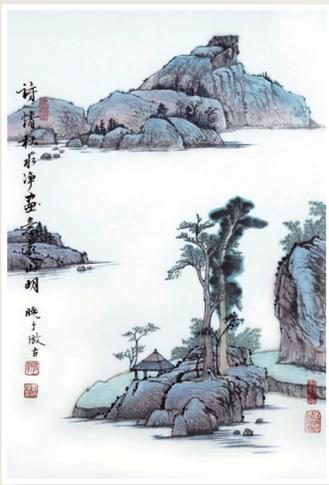
本次展览是内蒙古风景画学会2025年度艺术创作成果的系统总结,精心遴选100余件会员优秀作品,以“送文化、种文化、传精神”的实际行动,为基层精神文明建设注

入文艺动能,更是以艺术形式深入贯彻落实习近平文化思想,深刻学习领会把握自治区党委“1571”工作部署,助力文化强国建设的生动实践,旨在讲好中国故事,传播内蒙古声音。

2026年是内蒙古风景画学会成立的第十三年。学会始终坚守“深入生活、扎根人民”的艺术宗旨,坚持以人民为中心的创作导向,将时代脉搏融入笔墨丹青,创作出一大批扎根生活沃土、饱含人民情怀的精品力作,在内蒙古文艺发展进程中留下了坚实足迹。

广大会员以“人民需要艺术,艺术需要人民”为根本遵循,深耕“深入生活·扎根人民”

“放歌草原·书写百姓”两大创作实践主题,恪守“胸中有大义、心里有人民、肩头有责任、笔下有乾坤”的艺术理念,主动走进农村牧区的火热实践现场,挖掘鲜活创作素材,创作出一批带着泥土芬芳、饱含生活温度的优秀作品,如展出作品中王治平的《北堡风景》、李化军的《大漠乌海湖》、李洪飞的《窑沟秋色》、布和朝鲁的《巴音查干的秋天》、赵福的《亘古岩画》、袁绍华的《吉祥》、徐敏的《天驹图》等。作者以画笔为媒,讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄,生动绘出新时代内蒙古的奋斗篇章,切实履行了文艺工作者的时代使命与责任担当。展览将持续至3月3日。

《诗情秋水画意远山明》中国画 68×35cm 刘国旗

《北堡风景》油画 70cm×50cm 王治平

《亘古岩画》综合材料 148cm×142cm 赵福

《吉祥》中国画 88cm×68cm 袁绍华

《远山长》纸本水彩 55cm×80cm 2025 柳迪

《巴音查干的秋天》油画 54cm×73cm 布和朝鲁

《天驹图》中国画 180×97cm 徐敏

展览名称:“强基工程”——文艺助力基层精神文明建设行动第十三届“放歌草原·书写百姓”会员优秀作品展巡展
展览时间:2026年1月30日至3月3日
展览地点:内蒙古美术馆1、2号展厅