

工笔人物画创作谈

焦成根 著

辽宁美术出版社

ENGOINGGONGBIREN WUHUACHUANGZOUTAN

风情

工笔人物画创作谈

焦成根 著

辽宁美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

风情：工笔人物画创作谈/焦成根著. —沈阳：辽宁美术出版社，2008.7

ISBN 978-7-5314-4145-8

I. 风… II. 焦… III. 工笔画：人物画—技法（美术）
IV. J215.25

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2008）第 107732 号

出版者：辽宁美术出版社
地 址：沈阳市和平区民族北街 29 号 邮编：110001
发 行 者：辽宁美术出版社
印 刷 者：辽宁彩色图文印刷有限公司
开 本：889mm × 1194mm 1/16
印 张：3.5
字 数：15 千字
出版时间：2008 年 8 月第 1 版
印刷时间：2008 年 8 月第 1 次印刷
责任编辑：罗楠 童迎强
装帧设计：童迎强
技术编辑：鲁浪 徐杰 霍磊
责任校对：张亚迪
ISBN 978-7-5314-4145-8
定 价：55.00 元

邮购部电话：024-83833008
E-mail: lnmscbs@163.com
http: //www. lnpgc. com. cn
图书如有印刷质量问题请与出版部联系调换
出版部电话：024-23835227

焦成根 1954 年出生于湘潭市。1982 年毕业于湖南师范大学美术学院。现任湖南师范大学教授。中国画技法研究方向、设计艺术学硕士点导师。是中国美术教育研究会会员、湖南美术家协会理事、湖南设计艺术家协会理事。

1983 年作品《生命序曲》参加在中国美术馆举办的京、湘工笔画联展。1984 年作品《普天同庆》参加第六届全国美术展览。发表在《人民日报》、《中国青年报》等刊物。1993 年作品《苗寨情深》参加第三届全国工笔画展览。1998 年创作的工笔人物画《虔诚》收入由湖南美术出版社出版的大型画册《中国工笔画》。2000 年由湖南美术出版社出版《走进大西南·焦成根写生集》。2001 年白描人物收入由湖南美术出版社出版《中国当代线描艺术·人物篇》。2003 年由湖南美术出版社出版《书籍装帧与版式设计》。2004 年由湖南大学出版社出版《设计艺术鉴赏》。2004 年至 2006 年创作白描长卷《中华两河文化艺术木雕长廊·河南卷》，40 米，白描长卷《中华两河文化艺术木雕长廊·山东卷》，60 米。2008 年至今主编《湖湘文库·湖南石雕艺术》由湖南美术出版社出版。部分作品被中国香港、台湾及东南亚国家、美国和加拿大等多家画廊收藏。国家级刊物发表学术论文数篇。

细说风情

20世纪80年代初，工笔画的前辈潘絮兹先生几次来湖南，那时我们正准备毕业创作，老先生对年轻人寄予厚望，鼓励我们继承湘楚工笔画的优秀传统。指出现在各种版本的《中国画图录》，开篇的作品都是从长沙出土的战国时期的工笔画：《人物夔凤图》、《人物御龙图》。并提出要“为楚文化招魂”！我省工笔画主帅陈白一先生，他的作品洋溢着浓浓的乡情和亲情，把遥远的工笔画带到了今天。在先生们的影响下，我到花炮之乡浏阳去体验生活，收集素材，回来结合湖南民间木版画色彩的表现手法，创作了工笔年画《普天同庆》。

毕业后近二十年来，我数次深入湘、黔、滇、桂、川、青、甘等地的苗族、瑶族、彝族、侗族、藏族、傣族、布朗族、白族山寨采风，又多次跋涉于青藏高原、大小凉山写生、收集创作素材。少数民族同胞质朴、敦厚的民风，勤劳、坚毅的品格，对生命、对生存状况的关注，一直是我作品的主题。以现代绘画的观念、运用传统的重彩手段，力图使画面浑厚而有张力，是我追求的风格。我始终相信艺术创作离不开对生活的感悟，离不开真诚的情感，也离不开对技艺的千锤百炼。

一般认为，题材可以被看成一个画家的探索领域标志之一。从表现题材上可以发现作者的生存空间和他感兴趣的范围。我学画之初，题材还是决定一幅画能否参展的主要因素，即所谓“主题先行”。现在看来这种观念太片面了，画家的成功，并不完全取决于他所表现的题材是否宽广、重大。像齐白石的虾、郑板桥的竹、夏尔丹的静物、柯罗的风景等。他们一辈子都在画一两种题材，反复锤炼，把它画到后人难以逾越的高度和精度，从而载入美术史。美国的怀斯，一直生活在乡村，他作画的题材就是周围的人和物，反映的却是存在于人类内心的孤寂感，以至高沉默的态度表达对人生的礼赞。由此看来题材只是作品的躯壳，关键不在于画什么，而是怎么画！任何感人的作品，不在于外表上的直接模仿，而是把对象从变幻不定的存在中净化为永恒的、符合必然的艺术形象，满足一种深层次的心理需求。这也是从事艺术创作最难又最具魅力之处。

工笔之“彩”——工笔画有淡彩、重彩之分。一般说来，工笔淡彩秀气、典雅，线条亦是以淡墨为主，均匀而纤细，设色透明而有丰富的层次，并有轻柔之美。尤以熟绢、蝉翼宣之类为本制作的更

苗家姑娘 绢本 85.5 × 115.5cm 1982年

显得精致、耐看。是故，很多人喜用此道。然而，淡彩致命的弱点是远观无视觉冲击力，若是和油画相邻出现在展厅，更显其轻飘、孱弱。工笔重彩则主要是大面积用矿物质颜料，色相艳丽，覆盖力强，无层次变化，故大都以平涂为主而少渲染，用线相对粗而重，且有“色不碍墨，墨不碍色”之要点。工笔重彩画不受篇幅的局限（传统的壁画也是用此法），画面色彩饱满，浓墨重彩，富丽堂皇。今有“现代重彩画”则是我们传统的工笔重彩传到日本后，经他们利用新的原料加工，融合现代西画的一些表现手法再返回我国的一种技法。

工笔画的色彩有其自身的特点。淡彩（植物色）的透明和有层次的渲染，可以用叠加、调和等手法使色彩丰富，还可以用撞水、撞色的办法产生肌理效果。重彩（矿物质色）有其独特的色相，特别是传统的石青、石绿、朱砂等是其他画种的颜色不能替代的。更有大小型号颗粒状、闪闪发亮的各色云母，光是这些颜色的质感就具美感。如黄色系，有透明的藤黄，较粗的雄黄，还有金黄和云母黄，能够把这些颜色充分地、很自然地结合到表现技法中，真不是一日之功。

在湖南湘西苗族居住地禾库村，每逢阴历初五、初十便是方圆几十里苗民物资交易的日子，当地人称为“赶场”。这一天也是苗家姑娘的节日，她们在物资交易场的外围寻找意中人，这种现象当地人称为“赶边场”。画面表现的是，一群苗家姑娘围着其中的一位，告诉她的意中人即将到来时的调侃、祝贺的情形。而那位姑娘喜悦、羞涩的神态吸引了我们。我用传统的绣像手法处理画面，舍去了人物周围的一切环境描写。

作品参加由中国美协、省文化厅、省美协、省美术出版社联合在中国美术馆举办的“湖南工笔画展”，获“优秀创作奖”。发表在人民美术出版社出版的《湖南工笔画选》、中国香港出版的《湖南国画选》画册。

普天同庆 纸本 75.5 × 105 cm 1982年

参加由中国美协、省文化厅、省美协、省美术出版社联合在中国美术馆举办的“湖南工笔画展”，获优秀奖，发表在《人民日报》、《中国青年报》、《湖南日报》、《湘江文学》等报刊。入选第六届全国美术作品展。

生命序曲 纸本 89.4 × 115cm 1983年

我儿子诞生之前,我走访了好几家妇幼保健院,为儿子来到这个世上打前站。我在新生儿室看到一排排整齐的小床,啊!这是一个有秩序的社会,为每个来到这个世界的人都安排了位置。医生告诉我,婴儿的视线还很短,所以这里没有摆放任何彩色的玩具,一切都是干干净净,浅浅的绿颜色显出神圣之光。这幅作品就随着我儿子一起诞生了。在描绘婴儿床时我怕墨线惊扰熟睡的宝宝,就只用铅笔淡淡的勾了一下,大部分精力是一遍又一遍的渲染,在朦胧中一个个小脸出现了。作品当年就参加了由北京美协、湖南美协联合在中国美术馆举办的“京、湘工笔画联展”。兹后又参加由国家教委举办的“全国教师书法、绘画、摄影作品展览”。

艺术之路 纸本 64.5 × 132cm 1985年

象以尽意”、“形象大于思想”。而文字语言塑造的形象却是通过读者的联想完成的，故有“一百个读者就有一百个林黛玉”之说。如果用绘画来阐释“观念”总是显得“口吃”，所以在看具有“新观念艺术”的美术作品展时，往往要先读它的文字宣言才能看得懂画。而真正的绘画作品，是无须用什么文字来描述，即使文笔再优美，也说不清原作给我们的各种感受。

绘画营造的是一个静止的、平面的，通过塑造独特的“意象”达到的审美意境。它不描写过程，甚至没有结果，但它却充盈着生命张力。

我们是农耕民族，有很多农业的谚语也就成为我们日常生活的警句，比如：“没有耕耘，哪来收获”，“栽什么树苗结什么果，撒什么种子开什么花”等等，这是不是和佛教的主要教义“因果报应”相似？人可以无信仰，但不能没有畏惧感。我们常说“举头三尺有神明”，就是告诫自己的言行要考虑善恶是非的报应。宗教也是一种信仰。佛教有太多的信条与我们的农耕生产的经验相吻合，所以在我国成为主流宗教。当尼采宣布“上帝死了”，给西方乃至世界带来了至今都未平复的震荡，我们也曾在“怀疑一切、打倒一切”的口号鼓舞下，使人的行为变得无所顾忌，没有约束，结果是，人性中“恶”的一面大行其道，连“吃婴儿”都成为“艺术创作”了。艺术作品从感官到认识上都应是灵性化的东西，靠人性来支撑。化恶为善，化丑为美才是人性的光辉！

曾有人问我信仰什么宗教？我笑答，绘画就是我信仰的“宗教”。在我心中，画画应该是向美也是向善的。尽善尽美是我绘画的目标。即使生活多么坎坷，也不能放弃对美好的追求。当我伏在画案上，对每个形象、每组线条、每块色彩反复琢磨、推敲的时刻，就像藏民五体投地朝拜神灵时的心态一样虔诚。

艺术是由“艺”和“术”构成的，有“艺”乏“术”只是观念而已；有“术”缺“艺”则是毫无感染力的技术炫耀。“艺术”并非是简单的两者之和，而是相互渗透、互为表里。提高技巧的目的是使作品更耐人寻味、更具专业品质，从而增强作品的感染力。齐白石有闲章云“无一日懈”，李可染的闲章有“废画三千”，都是表达大师对自己艺术探索的执著，和对艺术作品的精益求精。为后学者树立了勤学苦练的榜样。

不管艺术怎么发展，怎么“超现代”，支撑这个学科最基本的知识和基本技能是不能舍弃、更不可能绕得过去的。否则，不管你现在走得多远，到时候还得返回来补课。为求“风格”而“风格”，无异于捉着自己的头发，离开地面想升天。

我们总说“浮躁”是现在时代的通病，反映在绘画创作中就是追求短时间内“把利益最大化”。把技法像“商标”一样，通过展览和媒体进行“注册”，然后批量生产，占领市场。有道是“货币一开口，艺术就闭嘴”。

图画和语言本是人类关于世界和人生的两种不同的表述方式，两者既分工不同，又不能相互替代。否则，会削弱两者各自的特色。因为绘画的特点主要是作者“观物以取象”，以塑造直观的形象、把大量的视觉信息迅速地呈现给受众，传达出言外之意和理念、精神等更加形而上的内容。正所谓“立

佛门春深 纸本 64.5 × 76.8cm 1986年

遁入空门的人有的是为了信仰，也有的只是遇到现实生活中暂时无法解决的矛盾时，采取一种逃避的权宜之策。庙堂里晨钟暮鼓、青灯黄卷的日子怎能掩盖她对世俗繁华、七情六欲的向往和思念。此画运用了撞水、积色等手法来表现庙堂里环境道具以及小尼姑的袈裟之陈旧、斑驳的感觉，用细腻的渲染手法来刻画她的面庞和手，造成一种视觉的对比和冲击。

白石与乌石

纸本
99 × 100cm
1987年

湖南湘潭在中国近代史上出了不少的伟人，齐白石诞生在白石铺，彭德怀出生在乌石寨。一方水土养一方人，但他们的成就和其他本土的伟人一样，都是在离开湖南后取得的。

作品参加湖南省建军60周年美展。

苦乐年华

绢本
71 × 90.5cm
1986年

参加中国湖南首届优秀美术书法作品赴新加坡展览。

工笔重彩画容易画实，画腻，画俗。实则板结，所以画者吃力，观者费劲。因为和西画不一样，不是以塑造空间中的形体来实现画面的深度，而是在平面中有装饰味，我从接触过的其他画种中借鉴了一些表现手法，以丰富工笔重彩画的语言。包括画面的构成、色彩的冷暖关系等，特别是重彩画的虚实处理，尤为关键，还须时日进一步研究。

现代生活的节奏加快，审美观念也随之变化。画面不能只满足表面的细节刻画，更需要在画面背后有“文化背景”。使观者有联想的空间，才能令人回味。在吸取其他画种的具有时代感的“语素”时，更要保持工笔画的基本特征。比如色调的和谐、在单纯中求丰富；不谋求“三度空间的真实”，而把二维平面的画面装饰性发扬光大；不以瞬间的写真求画，而是在静态中达到不变应万变的永恒之美。气韵的生动、气场的充盈，永远是中国画的最高境界。

先贤把人本身的吸纳能量比喻为“器”。“器”越大，吸纳的东西就越多，底气就越足，成功的希望也越大。一个人到暮年获得了成果便是“大器晚成”。

我认为一件作品其实也可以看做是“器”。画者的艺术修养高低、技艺良莠决定这个器的大小。同时也要意识到，只要是器，它的容量就有一定限度，不是无底洞。我的理解是：每幅作品要突出主要的元素，使“器”内之物单纯而有分量。如果做到每一件作品都有不同的侧重点，众多的作品合起来，就显得充实丰富而有特色。再者，人生苦短，只能在一个个阶段，集中精力解决创作中遇到的一两个课题，咬住不放，通过创作数量的积累，提升作品的质量，稳步前行，使艺术生命之“器”盛满精华。事实上在中国画领域的大师，他的成就是由他众多的作品构成的。

真正的创新是艰难的，需要长期的艺术实践和修养的积累，是毕生的追求！哪怕穷其一生的努力，只收获点滴的创新，也是值得的。

木叶歌 纸本 68.5 × 110cm 1987年

我很喜欢民歌(谣)，特别是“原生态”的民歌，感觉它似乎是与古老《诗经》中的《风》、《小雅》的文脉相通。那种充满着生命原动力的张扬，对美好情感的大胆抒发，使我们更爱生命，享受人生的过程。绘画是不能完全表达词义的，我请书法家涂道清好友，把这首民歌写下来，裱在一起，麻风细雨不离天，麻雀不离屋檐边，燕子不离开天楼板，阿妹不离哥面前。

春光溢翠 绢本 71.5 × 107.5cm 1985年

乡情 纸本 65 × 99cm 1988年

春雨绵绵，乡情浓浓。苗家妇女在一起时总有说不完的话，她们的轻言细语伴随着淅淅沥沥的雨声构成了朦胧、轻柔的抒情画面。

东边太阳西边雨 纸本 64 × 131cm 1988年

烟雨送归程

纸本
88 × 77cm
1988年

当我一幅画完成时，经常是喜悦与遗憾心情同时产生。有时是觉得画面太紧没放松；有的是因为形象刻画得不到位；还有是色调不是很满意；有时觉得换一种表现手法可能会更好，等等。常常因此把当初的喜悦化为乌有，甚至几天都耿耿于怀。于是就着手重来。我发现中外也有些画家如此，称之为“变体画”。我的体会是，越是作画的感觉强烈，自己的要求越高，就越难得如愿。一幅画的容量也有限，它只能在单纯、统一中求丰富。把感动自己的冲动提纯，使表现手法与主题靠近，这样画面就有力度了。

烟雨送归程 绢本 177 × 83cm 1996年

风雨归程 (局部)

湖南苗族居住在湘西崇山之中。山雨忽然而至，雨水沿着山坡汇成溪流漫过山路，一群苗家妇女赶场归来，见此情景习以为常，卷起裤脚，提着鞋子，顶着扁担和用塑料薄膜做的遮雨布，说笑着走过。远远望去，在青山绿水中宛如仙女下凡。

作品初稿1988年参加中南六省中小学艺术教育协作交流会举办的美术作品巡回展，被评为一等奖。二稿1991年被收入高等教育出版社出版的“职中系列教材”之《中国画》一书。

1996年重画第三稿，参加由中国美协等七家单位联合在北京中国美术馆举办的“湖南·中国工笔艺术大展”，发表在《当代艺术》第10期。

2001年发表在《美术大观》第10期中。

春到苗寨 纸本 89 × 110cm 1993年

苗族每年农历四月初八是姑娘们的节日。方圆数十里的青年男女穿着节日的盛装来到苗寨中心广场，吹起芦笙跳起舞，通宵达旦地尽情歌舞。这也是她们谈情说爱的好时机。画面描写的是节日的清晨，一群苗家姑娘翻山越岭到达广场前，在山坡上相互整理服饰的情景。从姑娘们不同的神态中，我们可以领略到她们兴奋、喜悦的心情。作品运用了撞水、撞色及水彩画的技法来表现远景中贵州雷山县苗家千户寨在晨炊中的风光。

作品参加湖南省教师美展获一等奖。

同在蓝天下 纸本 108 × 68cm 1994年

参加湖南美术作品大展，发表在同年《湖南教育》封底，由湘子配诗：从雏鸟呢喃到庄稼拔节的声息，慈爱的土地滋长着生命的激情，读出祖先图腾上对大自然的顶礼，乳鸽翩然携来明天的灿烂和妩媚。

“衣食足而知礼乐”，自古以来画画是在温饱之余的修身养性、畅神适意的寄托手段。最早的文人书画家大都有安身立命的职业，或为官为将（颜真卿、赵孟頫），或富甲一方，他们办公用的文具和作书画的笔墨是一致的，作画则“聊写胸中逸气耳”。这些先人学养丰厚、阅历坎坷，对工具材料更是得心应手，即使是遣兴，也出手不凡。作画不以造型状物为根本（后人因此指责他们没有经过专业的训练，是业余水平），故提出“论画以形似，见与儿童邻”。进而把笔墨技法推到极致，成为“有意味的形式”！通过这种形式把“笔情墨趣”表达出来，充实了自己的精神生活，文人雅集时相互展示交流、赏玩。真所谓“游于艺”也！我想他们作画的状态应该是放松的，是达到了“解衣磅礴”的境界。“五日一石，十日一水”画得那样从容淡定。现在能有几人达到如此心态？

十年前我参加一次大型的艺术研讨会，有人问旅美画家丁绍光，“在美国怎么区别专业或业余画家？”丁的回答很干脆：“完全靠自己的绘画作品养家糊口的才算专业画家；此外有一份工作保障，还有时间画画的就是业余画家。”细想一下，颜真卿、阎立本、赵孟頫等他们在世时是大将军、丞相，称他们是书家、画家的是我们。倒是敦煌、永乐宫的壁画作者才可能是专业画家。一门技能人人都会时，不会成为职业。只有少数人才能掌握时，就有可能成为职业，成“家”了。

由此，我觉得学画与作画心态必须摆正，真正的画家决不是朝夕之功可以成就的。