

当代著名画家技法经典

主编 贾德江

LI SHAOZHOU SHIYI DANQING

李绍周诗意图青

<<< 中国工人出版社

当代著名画家技法经典

清风 (局部) 1990年 纸本

寒林 (局部) 1992年 纸本

门槛 (局部) 1990年 纸本

寒路 (局部) 1990年 纸本

长明灯 (局部) 1991年 纸本

佛门 (局部) 1990年 纸本

封面画：酥油茶 (局部)
2000年 纸本

图书在版编目 (CIP)数据
当代著名画家技法经典. ③ / 贾德江主编. — 北京: 中国工人出版社,
2004.12
ISBN 7-5008-3399-7

当代著名画家技法经典·李绍周诗意丹青

出版: 中国工人出版社 (北京市东城区鼓楼外大街 邮政编码: 100011)
制作: 北京秋韵图文制作有限责任公司 印刷: 北京画中画印刷有限公司
印数: 1~3000 2004年12月第1版 第1次印刷
书号: ISBN 7-5008-3399-7/J·285

I. 当… II. 贾… III. 中国画—技法 (美术)
IV. J212
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 096278 号

主 编: 贾德江 策 划: 董 民 责任编辑: 杜 予 装帧设计: 秋 韵

发行: 中国工人出版社 全国新华书店经销
开本: 787毫米×1092毫米 1/8 印张: 3.5

全套 10 册定价: 300.00 元 本册定价: 30.00 元

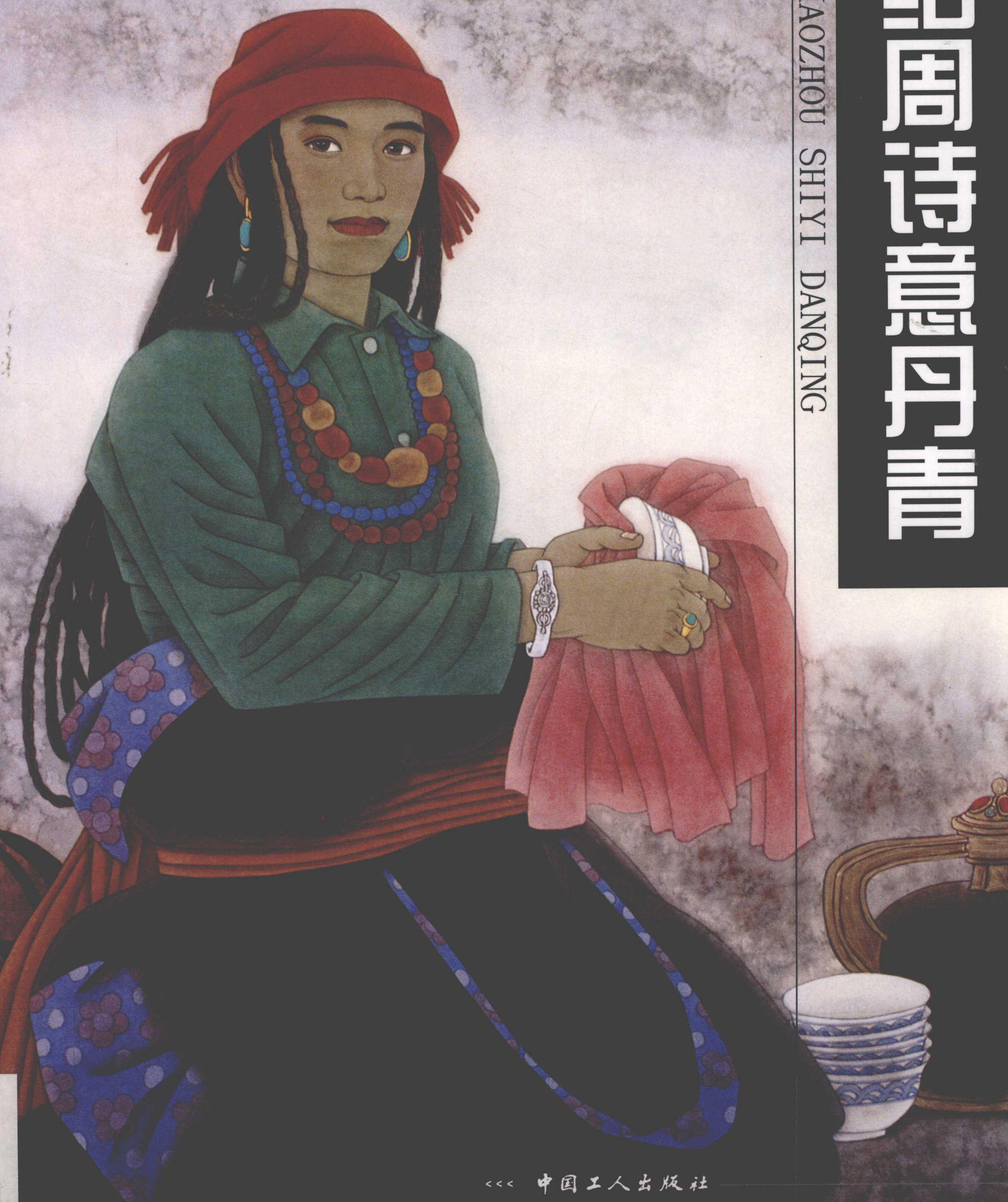

当代著名画家技法经典

主编 贾德江

LI SHAOZHOU SHIYI DANQING

李绍周诗意图青

<<< 中国工人出版社

改革开放以来的中国工笔画发生着巨大的变化,呈现出走向辉煌的趋势和多元化的格局。多种艺术信息激活着中国画家们的思维,丰富的社会现实为画家们提供了宽广的表达空间,当代著名画家李绍周的工笔人物画创作主要在这20年间,与时代的艺术文化发展紧密相关。在中国画界思想十分活跃的背景下,他努力吸收各种有益的营养,充分运用到自己的实践之中,使自己对工笔画的感觉与认识不断地开阔起来。与此同时,他没有盲目地追从变化的潮流,而是脚踏实地坚持探索,表现自己的真情实感,同时不断研究工笔画的表现力。他的艺术是在积累中发展起来的,体现出鲜明的一致性,因此,也就自然而然地形成了属于自己的艺术风貌。

从李绍周的作品序列,可以看到他在当代工笔画发展的环境里不断寻找自己目标的过程。他的不少作品描绘了西藏的雪域风情,

这虽然和他曾在大西北生活了八年不无关系,但更主要的是藏区的神秘深深地吸引了他,为他的创作提供了源头活水,使他的作品有一种贴近真实的基础。在这个基础上,他将生活中朴实无华的形象提炼为具有朴素内涵和优美情调的画面,特别注重动态的表情和造型的内美,并以装饰性的追求经营人物和景色之间关系的意味。于是,他的作品拥有了既反映风情、又充满诗意的魅力。让人从中感受到来自平凡而含有永恒色彩的意境。

很少画家能把藏民生活画得如此的优美、抒情,富于诗意,这是李绍周工笔人物画的语言特色,也是他作品所要极力达到的境界。在这些晶莹无邪、真诚质朴的藏民身上,寄托了画家的一种艺术理想,一份艺术追求。李绍周的画让我们体味到徜徉在现实和心灵之间的那种韵律,感受到淡雅、简洁、清新的自然之美。

著名人物画家 李绍周 简介

■ 1956年5月出生,河南省洛阳市人。1974年高中毕业下乡当知识青年,1976年入伍,曾在青藏高原服役8年。

■ 1987年解放军艺术学院美术系毕业,同年任解放军第二炮兵政治部文艺创作室专职画家至今。中国美术家协会会员,北京工笔重彩画会理事。

■ 作品多次参加全国全军重要展览,曾多次获奖及被中国美术馆等处收藏,在北京、南京、洛阳等地多次举办个人画展。出版有《李绍周工笔画》、《当代著名画家技法精典——李绍周诗意丹青》、《名家名画——李绍周》画集。

质朴而宁静的诗意言说

· 祝振中 ·

李绍周工笔人物浅论

与当代众多以藏族人物为主题的画作相比,李绍周的工笔人物显得沉静而朴素,既无宏大的叙事主体,也无迫近的地域场景。他所呈现的似乎是一种平凡而内在的生活经历,不作深刻的主题暗示,也不渲染强烈的个人意绪,似乎游离于此类题材的主流状态。而恰在这里,绕过我们惯常的视线,一种高贵的气息悄然升凝,逐渐集聚于所有作品之上,成为点亮沉闷生活的圣火。这便是他的作品中隐隐浮动的、感情而又感物的诗意。

冷静地看待李绍周的作品,我们在感触于作者敏锐的偏好,即于平凡中发掘诗意的能力的同时,也为作者这种一以贯之关注平凡的定力所折服。因为在这样一个物欲横流人心浮躁的时代,能执著于自己的艺术理想,不为外物所动,不为名利所扰,一画二十年,孜孜于纯净的诗意丹青的探索,可以说是十分罕见的。我由此想到了一个人,一个也是他同乡的水墨大家,一个多次深入藏区,为巴颜喀拉众神庇佑的艺术圣徒李伯安。与李伯安相比,李绍周也许不够狂热和沉迷,但却一样地虔诚与执著。他曾写过一篇关于李伯安的文字,在慨叹中寄予了深切的思考。他说:“李伯安的作品不是一般意义上的风情画,在富有生活气息的画面上呈现出一定的人生哲理和象征意味。对现实生活的关注和表现,是李伯安的主要贡献……长期沉溺于画古人,大多数人不是为了银子,就是为了逃避真正创作的寂寞和艰苦。”很显然,与李伯安一样,对现实的关注也是李绍周自觉的选择。他耐得住寂寞,长期的对艺术的虔诚使其单纯的内心盈满洁净之水,这水便润泽了现世的苦楚和人生之迷茫,孕育了

他一双同样纯净的眼睛,使他即便在黑夜也能从平凡的生活中一把抓住跳动的诗意。

这种有意无意间对诗意的追求,使他一下从众多的工笔人物画家中区别出来,站在了一个独立却并不偏僻的高处。因为对诗意的迷恋,也正是我们民族传统艺术中一个持久的情结。

芳草萋萋 1994年 纸本 88cm × 130cm

山风 2002年 纸本 96cm × 86cm

无疑，工笔画在当代的发展是极为成功的，说是历史的鼎盛期亦不为过，近年来更是佳作迭出。工笔画在急速发展的同时，其自身也不可避免地出现了多向分支，这也是繁荣的象征。一类是基于传统线造型的工致勾染，典型的如何家英，这一路往往线条功力深湛、渲染轻淡，意境不失传统审美的基质。第二类是传统线造型的“意染”一路。说它是意染，主要为区别于工致勾染一路，取其染色但求意到耳，如唐勇力。第三类是趋向装饰一路，如叶毓中等，造型的装饰化也往往伴有色彩的装饰追求。第四类当是重彩类，如近来争议颇多的岩彩画，吸收传统壁画及现代日本画的长处，为工笔画带来了视觉的新感受。在这样一个技法纷呈的时代，作为一个工笔画家，李绍周在技法上的选择也是多方面的，这无疑给了他走向成熟的多种养分。而他一如既往的诗意追求，则成了统领这一切的精神领袖，使他的作品更多地打上了个人心灵的印记。

从技法上讲，他的画显然更多地融合了工致勾染与重彩的长处，其用线往往不以独立面貌出现而是隐含在层层积染之中，用色或浓丽或淡雅，讲究情绪的渲染和意境的营造，讲究对比中的谐调统一。通过先染后洗、洗染结合的方法，使色彩浑厚而过渡自然。古人有三矾九染之说，而李绍周的画几乎要染三十遍之多。在层层洗染中，他找到了色彩融合的门径。清人方薰说：“设色不以深浅为难，难于彩色相和，和则神气生动。”从他的画作上，我们可以明显感到这种彩色相和的生气。早期的《寒林》、《门檻》等，已具备了这种明显的个人风貌。而近年来，随着对绘画的理解加深，他的诗意追求也向精神表达的深层更进一步，而他天性中的质朴单纯也袒露无遗。与一些结构精谨的画作相比，

他也许不够敏捷，甚至似乎有些拙笨，但正是在这种朴素的声音里，一股潜在的诗的力量在上升，开始在对象物、作者、观者之间自由流布。他还移植了版画中的经验，作品构图饱满而大气，色调响亮沉着而不失现代构成意味。可以说在十分纯熟的操运中已褪去了人为的技术痕迹，代之以诗意的扩张和精神的愉悦。如《春晖》中安详的母子，带着生活圣洁的期盼，仿佛在接受天国的注视，身后颇富装饰的草，则织成生命洁净的背景。《归途》则带我们走向远方，其仰角的构图，拉近了我们和天界的距离，宗教的虔诚为画者和观者都带来了灵魂的充实。还有《盛装》中那个矜持的女子，一双纯净的眼睛打量着来自外部的注视，而流云自天而下，仿佛一架天梯悬置于我们这些俗人眼前，让我们徒自在可见不可及中唏嘘。《彩云》中流动着的满天彩云恰似伫立凝望者心境的外化。《春锄》的妇女播下了种子也播下了人生的希望，浓丽的衣着寄寓着作者对人生的期望和对画中人的祝福。《金色阳光》的热烈色彩，预示了青春的充盈。其着色层次过渡柔和，沉稳而响亮，将高原耀眼的阳光捧到我们面前。这种敷色的绚丽是否预示了作者艺术成熟期对诗意理解的积极变化，因为我们明显感觉到与以往相比这样的作品在逐渐增多。李绍周用他独特的语言，通过画面坦诚而含蓄地跟我们诉说着他的生命体验和喜怒哀乐，把人画得栩栩如生不是他的目的，画中的一切是他向世界诉说心怀宣泄情绪的另一语言形式。

大量的佳作记述着他平静而勤奋的画室时光，记述着他思考中涌出的诗的力量。尼采说：艺术一方面是一种崇高的精神，另一方面是一种愉快的精神，艺术使我们从沉闷的荒谬中得到解放。在他的画作中我们的灵魂也同样经受了一次又一次的解放。因为当你步入他设置的空间，总有一种感动徐徐上升，并最终在你的眼前缭绕不绝，继而深入心灵的柔软部位，让你觉出平淡中的慰藉与自足。这种透明的私密之物，我想，就是进入你心灵的诗意。

他曾在西北一待八年，军旅生活铸就了他平实而坚韧的性格，而藏区的神秘也深深吸引了他。那纯静的天空、自由的云团给了他无限的诗思，使他天性中单纯与率真的幻想得以乘风飞翔。他每隔几年就要去高原一趟，亲近纯净的自然，汲取创作的灵感。这就像他作画的工序，也是一个不断洗染的过程。看似重复，甚至单调，而就在这重复中，他以一种恒常的节律和稳定的面目，抗拒着心灵的钝化，保持诗心永驻。

诗意是他画作的内核，更是他生活的态度。李绍周的画以其独具的诗意选择确立了在当代工笔画坛的地位，也以其诗意为当代人物画创作提供了反思的文本。

我们期待着欣赏画家更新更美的作品。

溪流 2000年 纸本 87.5cm × 126cm

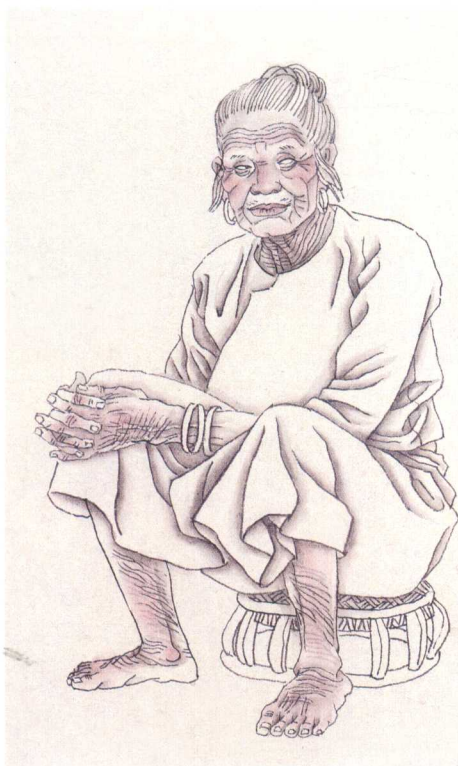

《傣家老人》作画步骤

步骤一

步骤一：这是在西双版纳傣寨中的钢笔写生稿。由于时间宽裕，写生时能够比较从容地用白描手法刻画老人慈祥而沧桑的脸、皱纹纵横的手脚。写生时尽量注意线条能够准确地表现对象，并注意抓住线条生动具体的穿插组合和疏密聚散。

步骤二

步骤二：利用复印机可以把写生稿任意放大和缩小到你需要的尺寸，这样能够保留写生稿的生动性。直接把熟宣纸蒙在复印件上，用铅笔改出线描稿，满意后用毛笔勾线，线不能太黑。用淡墨分两三次染线的一侧。老人面部手脚形体结构部分可以用淡墨适当分染，年轻人不宜用墨以免显脏。分染的目的是为了增强线的表现力和物象的体积感。分染后，再用胭脂染面部和手脚的肌肉、骨头的高坡处。

步骤三

步骤三：老人面部和手脚用淡赭石和淡头绿分别多遍罩染。欲使皮肤颜色深可以再罩染胭脂和花青，白皙皮肤一般用淡赭石和淡三绿即可。颜色一定要淡，多遍罩染，不能急于求成，一遍过深了会显得脏污和僵死。染几遍后可用喷壶喷湿画面，用羊毫笔把浮在表层的颜色轻轻洗掉，这样色彩薄而浑厚且透明。反复多次，方能完成。老人衣服留白，染了背景以突出人物，加一只雏鸡以丰富内涵。

凝视 2003年 纸本 45cm × 45cm

一个素材，根据构思可以多次使用，当然每幅都应力求别有意境。《凝视》是为一次规定尺寸的小幅工笔画展而作的。画中加上横平竖直交叉的黑色块和宽线，使画面有了张力和装饰趣味。《老树》精心刻画了人物的苍健安祥，目光中透出对世事的洞悉和淡然。

老树 1998年 纸本 170cm × 87cm

远方的云

2004年 纸本
116cm × 88cm

作人物画，草稿阶段最难，要仔细推敲构图，构图的不同意境则不同。其实此时的意境只有画者才能想像到，别人看到的只是一些粗糙的铅笔线架构而已。

构图既定，人物造型又颇费脑筋。尽管有一些照片和写生可作参考，但一般而言，除了保留最动人的姿态，完全照抄是不可能的。

新丝巾

2004年 纸本
117cm × 88cm

我的铅笔稿相对比较粗略，人物大的动态衣纹走向差不多就行，不必细抠。铅笔拷贝时，勾墨线时，都有一些变动和修正，这些变动和修正类似于画水墨画

时的随机生发，不至于把工笔画弄成一个机械的操作过程。我往往在人物画得差不多时才酌情加上道具、环境等，使画面完整。

盛装

2002年 纸本
126cm × 87.5cm

在画画的过程中，我有时气壮如牛，有时胆小如鼠，有时信心十足，有时灰心丧气，有时感觉如乘风破浪，有时感觉像骑虎难下。把人生感受、思想感情变为作品，特别是人物画，那绝不是轻松自在的。

一幅好的人物画，构思与构图的结合，造型与个性的结合，色彩与情绪的结合，都要力求融洽和谐，表情达意准确，要思来想去，改来改去，一画完成，身心为之张弛数度，个中滋味，难与人言说。

经幡

1998年 纸本
122cm × 87cm

画面是否成立，关键在于黑白灰三色之比例关系，比例恰当，主次分明，才能出现动人的效果。优秀的黑白版画和书法

作品都能给我们以有益启示。黑白灰关系不当，画面或灰而无神，或花而凌乱，或浊而沉闷。

风中的佛号

2000年 纸本
110cm × 127cm

想画画而脑子里没有形成画面时,就像想要孩子还没有怀孕的女人一样,我的情绪是期待又迷茫,焦躁而空虚。

李绍周
诗意丹青

微雨

2002年 纸本
86cm × 111cm

画画时心里是踏实的,满眼只是线条和色彩,心里空空的又满满的,很平淡也很快乐。一幅画完成后,往往落入莫名的迷惘和烦闷之中,再作新画时,方才拂去迷惘和烦闷,重得平淡和快乐。如此循环往复,构成了我的人生。

09

春晖

2001年 纸本

88cm × 103.5cm

有诗心才有诗情，以这样的心情去看生活，自然能体味到其中的诗意。构图关乎意境，虚实关乎气韵，色彩关乎情调，三者之间也有交叠互补。

归途

1997年 纸本

87cm × 115cm

在工笔画的绘制过程中，要能够控制住自己的情绪，不能贪快，否则就会粗糙或脏乱了。激情是很重要的，没有激情就没有了绘画的生命，但要把握好，不使其成为脱缰野马。

五、注意：指詞與詞

1999年 纸本
170cm × 87cm

李
绍
周
诗
意
丹
青

盛夏

1998年 纸本

170cm × 87cm

距离产生美，新鲜产生美。城里的人常年生活在大厦高楼间，只觉其拥挤堵塞，空气污浊；山里人常年生活在峻岭大石间，只觉其寂寞冷清、单调乏味，都不觉其美了。互相换看一下，美感又出现在眼睛里了。

霜叶

2000年 纸本
135cm × 120cm

作画不易，说画更难。我可以把自己漫无边际的情思经营成一幅幅画，奉献给读者，但我无法用语言和文字确切地说明它。因为它是我心血情愫的凝结聚合而不是某种观念的诠释图解。非要说出来，首

先自己就觉得索然无味了。再说读者绝不比作者笨，作品一经面世，大家自会品味甘苦，分辨良莠，作者若再对自己的作品条分缕析，那就是画蛇添足了。

晨雾（上图）

1996年 纸本

88cm × 134cm

中国画的创新，必须立足于对现实生活的体验与感受，必须是有感而发、言之有物。写真情实感这是对艺术创新的

最起码要求，但这还不够，要真的写出真情实感来，还要有技巧和功力。

红腰带（下图）

1997年 纸本

87cm × 135cm

小羊

2001年 纸本
88cm × 114cm

意境往往产生于虚处，就像诗词的意境往往出自于含蓄之处。当然，虚因实生，实因虚存，相辅相成，缺一不可。

李绍周
诗意丹青

尘梦

2001年 纸本
87cm × 101cm

物象愈单纯，意境愈突出。有时多不如少，有时少不如多，多多少少，视表现需要而定。画面要有实有虚，无实则流于粗疏空洞，无虚则病在言拙意浅。

15