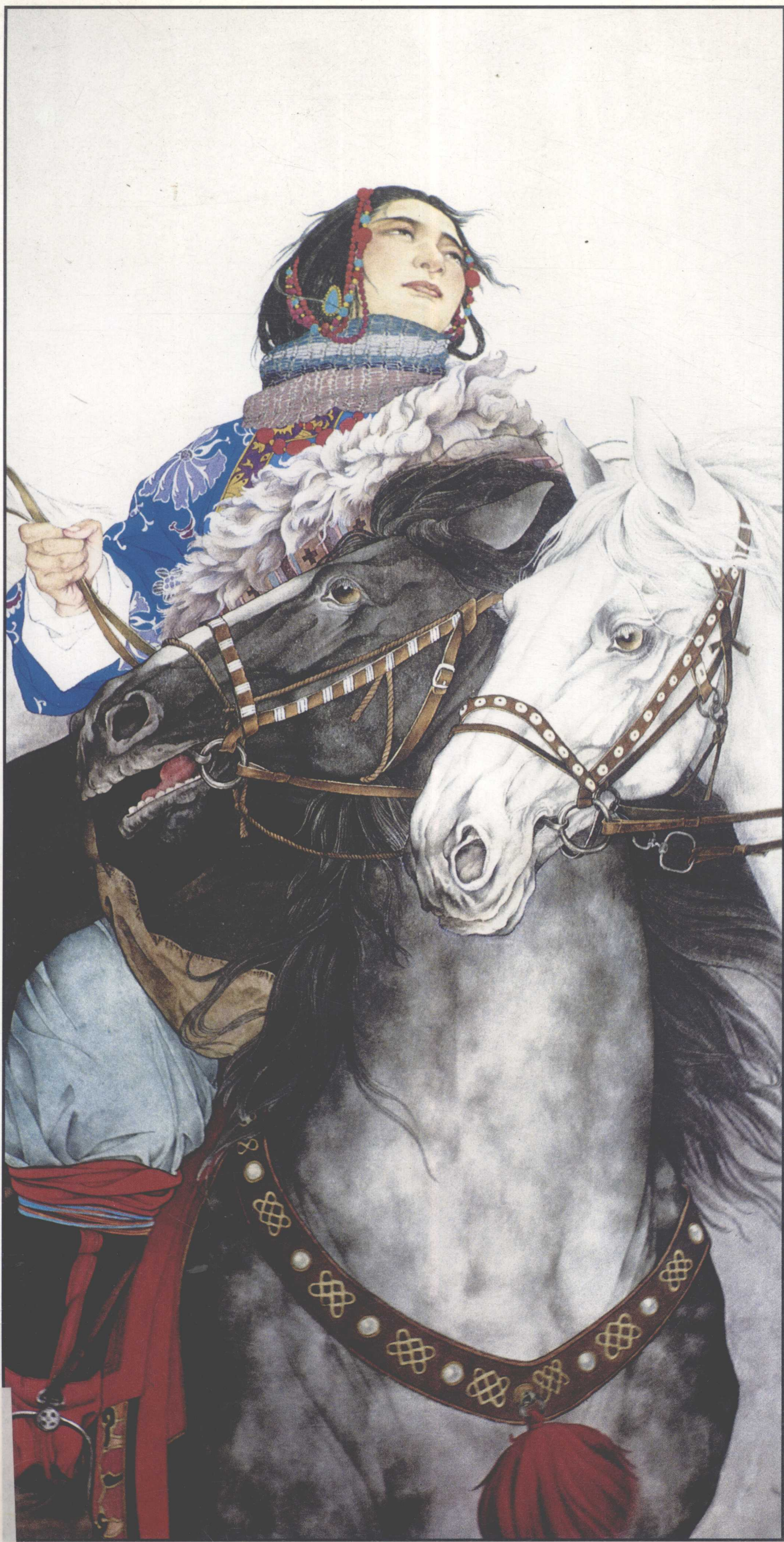

主编 贾德江

当代名画家技法解析

北京工艺美术出版社

王宓工笔人物

凝

1997年 纸本
100cm × 80cm

今天的工笔人物画已不是传统的工笔画意味了，各种技法、肌理的运用，复杂色彩的出现，对传统技法的规范性的选择与结合，极大地丰富了当代写实工笔人物画的语言结构方式。《凝》在这方面做了有益的探索：一是形象与形体的刻画更加生动、自然、准确，以形写神，把三度空间的形体浓缩于二度空间的画面之中。二是赋予形象以中国画的造型意识和审美趣味，从传统工笔画中摄取精华，仍感到是地道的中国绘画。

图书在版编目(CIP)数据

王宓工笔人物 / 贾德江主编. — 北京: 北京工艺美术出版社, 2004.1
(当代名画家技法解析)
ISBN 7-80526-482-1

当代名画家技法解析·王宓工笔人物

I. 王… II. 贾… III. 工笔画 人物画—技法(美术)
IV. J212.25

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第118262号

主 编: 贾德江 责任编辑: 黄道京 装帧设计: 秋 韵

出版: 北京工艺美术出版社(北京市东城区和平里七区16号楼 邮编:100013) 发行: 北京工艺美术出版社 全国新华书店经销
制作: 北京秋韵图文制作有限责任公司 印刷: 北京佳信达艺术印刷有限公司 开本: 787毫米×1092毫米 1/8 印张: 3.5
印数: 1~3000 2004年1月第1版 第1次印刷
书号: ISBN 7-80526-482-1/J · 309

全套10册定价: 300.00元 本册定价: 30.00元

ISBN 7-80526-482-1

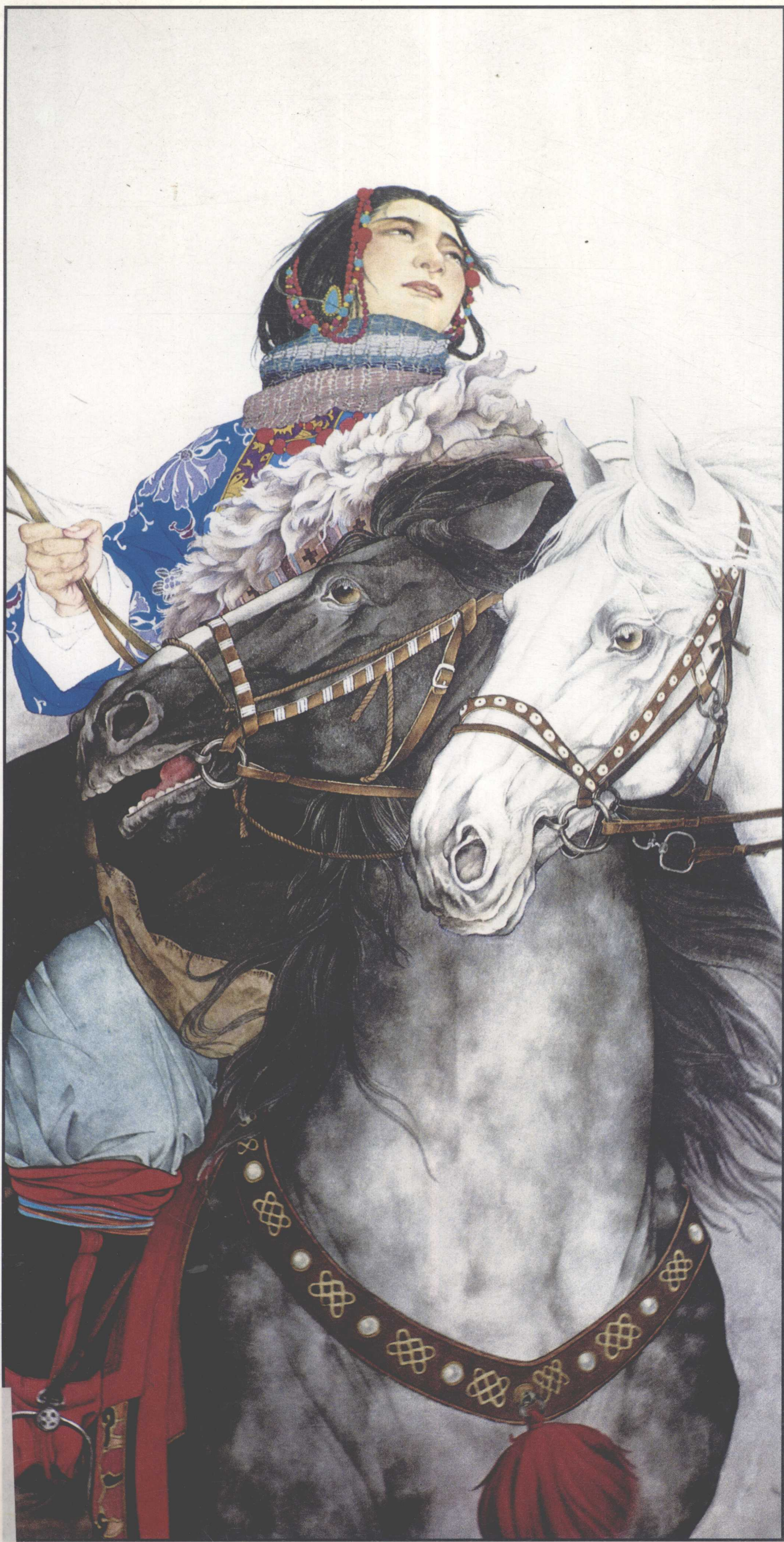
9 787805 264820 >

主编 贾德江

当代名画家技法解析

北京工艺美术出版社

王宓工笔人物

编辑人语：

二十世纪八十年代中国画坛涌动着美术新潮，使若干中青年画家陷入困惑徘徊的苦闷之中，步西方现代后尘者有之，同西方接轨者有之，追求行为艺术者有之，更有寄望于发明新的制作技巧者企图一举成名，在众说纷纭、莫衷一是的氛围中，当代著名人物画家王宓，悄然坚持走自己的路，选择了工笔人物写实型的表现方法。二十多年来，他循此途一路走来，步伐坚实而稳健。

王宓是一位唯美主义画家，善于在日常生活中发现美、创作美。他把镜头对准了现代人物，聚焦于现代女性，他把自己的艺术取向定位在「新工笔画」范畴内的现代形态上，以新的视觉去观察生活，以新的观念去设计审美取向，以新的形式去结构画面，以新的语言去表达自己的感受。所以，王宓的工笔人物画，始终以一种蓬勃的活力与清新的气息，给人以耳目一新之感。这当中不乏有浪漫主义手法，不乏写实主义的笔墨，也不乏理想主义表现，且由「物」而「我」，由「我」而及人性，由人性而发现美，由美再提炼为一种精神、一种品格、一种境界。它体现的正是王宓对艺术、对人生最高意义的追求。

■ 1955年生，辽宁省辽阳市人。1987年毕业于辽宁教育学院艺术系。1997年毕业于鲁迅美术学院美术教育系。

■ 现为中国美术家协会会员、中国同泽书画研究院理事。现任职于辽河画院。

■ 1997年《脊梁》获“辽宁省美术作品评奖大展”金奖；1998年《清夏》获“第四届当代中国工笔画大展”丹青优秀奖；1999年《脊梁》获“全国第八届‘群星奖’”，《大海的故事》获“当代中国青年书画展”三等奖，《瑞雪》获“第九届全国美展”银奖；2001年《金色草原》获全国中国画展优秀奖，《渺远的圣湖》获第一届“爱我中华”中国油画画大展特等奖，《淡蓝色的山坳》获二十一世纪全国首届书画篆刻作品展铜奖；2002年《美丽的纳木措》获全国第五届工笔画大展铜奖，《晴朗高原》获“西部辉煌·全国中国画提名展”优秀奖。

■ 出版有《中国当代美术家精品集·王宓国画专辑》、《中国画十门·工笔人物》、《王宓国画作品集》

■ 有多件作品被文化部艺术局、中国艺术研究院、中国美术家协会、中国书法家协会、张学良旧居陈列馆等机构和海内外画廊及私人收藏。

真善美的歌者

——王宓人物画小议

· 贾德江 ·

近年来，中国工笔画取得了飞速发展，已经在用现代中国人的意识选择传统而光大之、吸取西画而消化之的过程中，脚踏实地地走向了现代。其显著的成就不仅远远超越了前人，而且在整体上比当代水墨写意画更为势足力大而表现出旺盛的生命力。也许，工笔画体裁的限制，促成了真诚的工笔画家宁静有为的创作心态和精益求精的精品意识；工笔画与民间艺术而非文人书画的固有联系，保证了有识的工笔画家心安理得的敬业乐群及其创作的严谨认真与雅俗共赏；而历史上的辉煌和有过的失落，更激起了有志的工笔画家复兴与开拓的雄心。

我们正是在这一背景下，读解著名画家王宓的工笔人物画的。

20年前，当以西方现代派为参照系的中国新潮美术兴起的时候，作为青年画家的王宓没有像某些青年人一样，陷入困惑徘徊的苦闷之中，而是悄然坚持走自己的路，义无反顾地选择了工笔人物写实型的表现方法。他坚信，艺术需要的是真诚，每个艺术家都有他自己的精神热土，都有他自己的情结，都有他自己的美学。任何艺术家如果只是一个时髦的弄潮儿，不可能耐得住艺术必要的寂寞，不可能揭示一个自我的本真，也不可能走向艺术的成功。正是带着这个问题，我比较系统地观看了他的代表作，和他一起走进了生他养他的热土，和他一起寻觅着他热衷的艺术心迹。

大千世界有各种各样的物象，对于中国画家来说，对物象的审视和选择取决表现形式上的中国意味。物象是造型艺术的基本因素之一，画家因不同的审美追求，在选择物象上往往千差万别。但是在中国画创作中，有情无情，

情浅情深，往往体现在画家对物象是否情有独钟。这不但表示画家学术上的专工状况，也是对画家是否独具慧眼的一种测试。物象往往不是缺乏美的诱惑，而是我们视而不见或者缺少动情的目光。

王宓是在上世纪80年代开始人物画创作的，那时，他的艺术取向便体现出浓郁的关注现实、关注生活的特点。他笔下的人物形象选择的多是农民、工人和少数民族，以及一些笔精墨妙的主题性绘画。在这些作品中足可以见出其坚实的造型基础与造型能力的。20多年来，王宓从未对自己的艺术选择产生过摇摆，

向太阳 1981年 绢本 75cm × 48cm

草原牧歌 2003年 绢本 60cm × 100cm

他循此途径，一路走来。不惟潮流是从，不趋时尚，不盲目追慕纷纭的风格流派，他固守着自己的方寸，以一种不知疲倦地孜孜以求的精神，在娴熟地掌握了工笔画的传统技巧后，去向现实生活寻找灵感与激情，去找寻能令人产生感性生动的审美意象。他把镜头对准了现代人物，聚焦于现代女性，去传达现代人丰富复杂的心理层次与感受。也许王宓已经敏感到传统工笔画囿于它特定的质的规定性而缺少向前发展与突破的可能性，一个特定的艺术样式必定要随着时代的推移、更新而发生变化，这个道理始终萦绕在他的脑际。他把自己的艺术取向定位在“新工笔画”范畴内的现代形态上。他以新的视觉去观察生活，以新的观念去设定审美取向，以新的形式去结构画面，以新的语言去表现自己的感受。

所以，王宓的工笔人物，始终以一种蓬勃的活力与清新的气息，给人以耳目一新之感。当然，王宓的工笔人物在画面结构中并非面面俱到与琐碎的堆砌，其形式单纯凝练、简洁沉着；其语言朴素明净、清丽秀雅。在近乎肖像式的图式与笔墨中，在多维空间的叠加中，在诸多意象的整合中，我们感受到王宓的《女人体系列》及《女性系列》所展示的心灵轨迹，那种以“阴柔”为美的心理形式与文化意味，集中外化为“天地之性”与“气质之性”的合二为一，创造了一种新颖而鲜活的绘画之美。这种美又往往伴随着真、善、美与人性的光彩，是一种令人愉悦的美感。

王宓是一位唯美主义画家，他认为“美术”不是“丑术”，作为画家的最基本能力，应该是在平常的生活中发现美、创造美。在他的一长串表现女性的作品中，不论从笔墨、从构图、从造型、从结构、从色彩、从气势、从意境传递的都是人情之美、人性之美与自然之美。他强调他的工笔人物画是有感而发的，尤重心灵与外物相交的一种感发作用。他的艺术根基缘于现实生活，在他对身边世界的观察与梳理过程中，提炼出所表现的女性她们特有的气质和品格，并以艺术手法去塑造她们在当代生活中的进步与困惑，转换为现代语境中特有的精神家园。

由于画家的审美观、艺术修养、观察方法的不同，面对同一事物，可以产生不同的感觉，他们会得到不同的领悟，从而产生不同的情思。王宓的胸中闪烁着璀璨的阳光，洋溢着对生活、对时代的热爱，所以他笔下的人物能够那么丰富、那么娇艳，那么瑰丽，那么富有美感。无论是怀抱宠物的少妇立于树前见物咏怀的《秋叶》，还是端坐于牡丹花丛中的姑娘富于遐想的《春风国色》；无论是在《江南春雨》中深情等待的花季少女，还是在《高秋无生》中充满对未来憧憬的青春女生，都有一种高洁雅致的品位，透露出一种平实质朴的美。这品位构架在全面继承传统工笔画艺术技巧的基础上，并借助于西方现代绘画的语言尤其是素描所提供的丰富真实的直接感受，展开了创造性的工作。在王宓作品中，人物形象的刻画，既没有西方化，也超越了传统的单一平面性，既有厚度又很空灵；不过多分染而接近平涂的着色方法，不仅避免了刻板，同时突出了线条的审美作用；利用色彩间的铺垫、对比、呼应，以增加画面的丰富性与生动性；背景意象造型的处理使画面情景交融而产生现代感……凡此种种，是画家在新的层面上对传统的开拓，是对“外师造化，中得心源”的真正延续。这当中，不乏浪漫主义手法，不乏写实表现的笔墨，不乏理想主义的表现，且由“物”而“我”，由“我”而及人性，由人性而发现美，由美再提炼为一种精神、一种品格、一种境界，它体现的正是王宓对艺术、对人生最高意义的追求。

一个十分明显的事实是，王宓的艺术之旅已步入了更高的境界，他的人物画不再去直接表现生活，而是在直接面对生活的同时，从中提取灵感与艺术营养，他开始追求一种更精湛、更经典与更学术的笔墨形式意味。

像《梅清图》、《清夏》、《山菊花》、《幽兰》、《香闺》、《苗女》等作品，无疑是包含了许多缘于“直面现实”的原创因素在内，处处体现出画家的主观创造性，

藏北纪事 2003年 纸本 45cm × 45cm

清韵之一 1997年 绢本 直径80cm

挥师三江抗洪图（三联画之一） 1998年 纸本 250cm × 1160cm

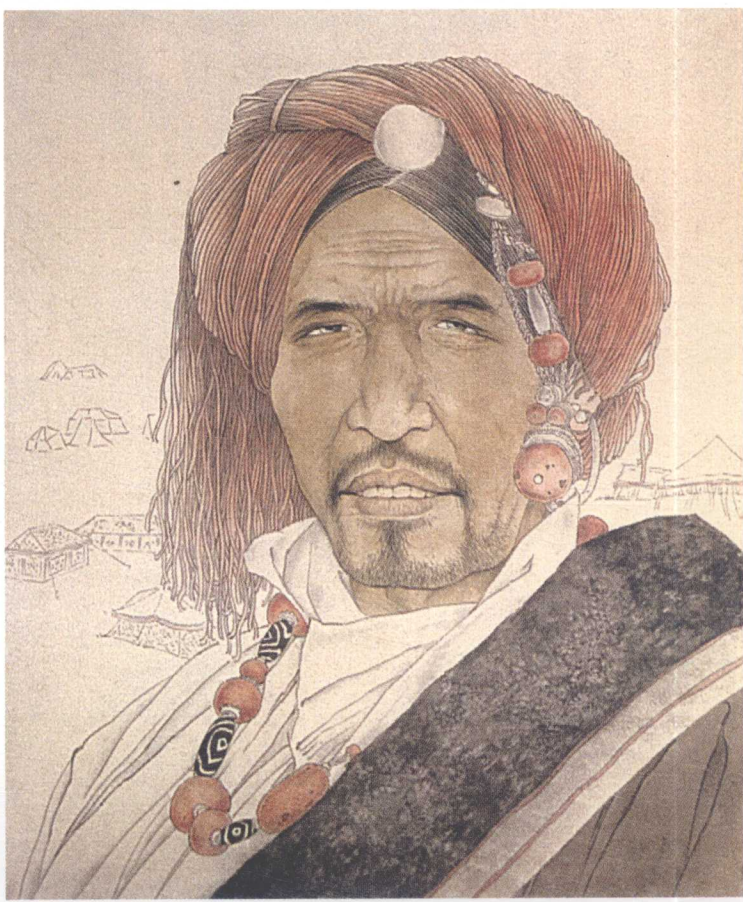
并体现出他一旦进入创作状态时想像力的自由发挥与创造力的不可遏止。正因为如此，我认为，解读王宓的人物画，重要一点是——“画外之意”与“境外之思”。画家要建立的是超越工笔人物画之外的精神家园和艺术王国，他是以“心灵代笔墨”，一笔一墨、点点滴滴都是真情与品格的流露与抒写。我们看到，王宓已经完成了传统走向现代的语言转换，但他仍在不停地探索，不断地否定自我，向更高的境界迈进。

因为他明白，艺术的生命就在于创造。

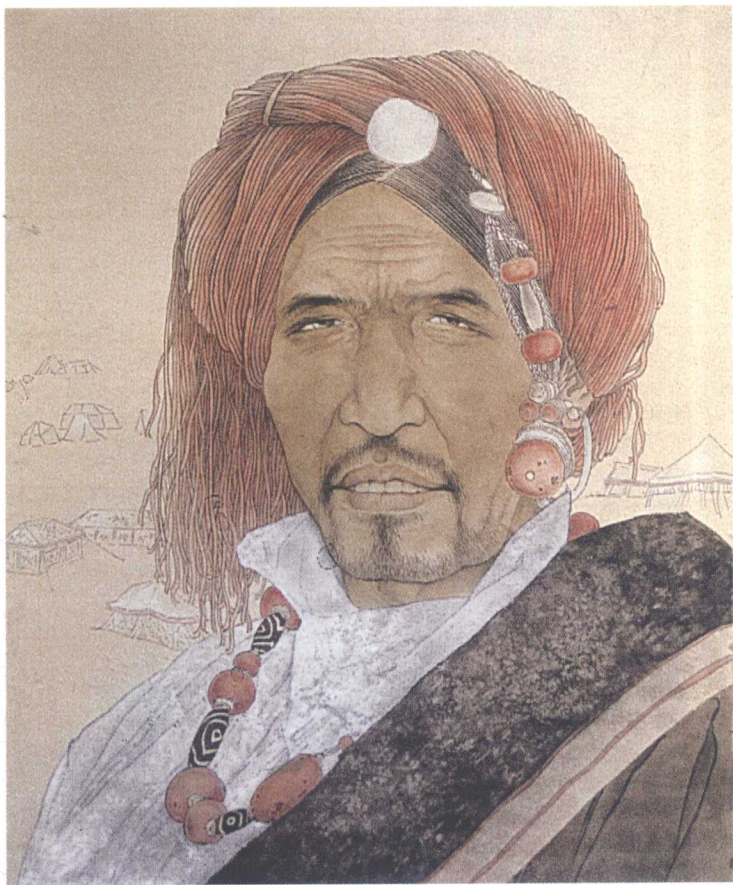
《康巴汉子》作画步骤

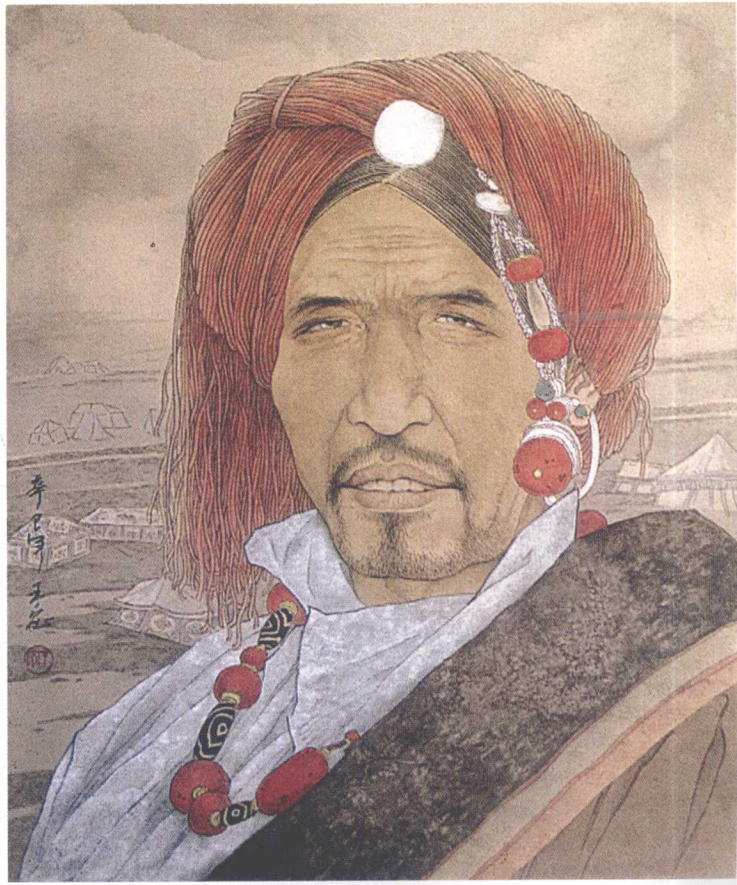
步骤一：①勾线：画稿应精细准确，用墨要分深浅，肌肤用淡墨，须发用重墨，服装饰物也应据其色彩的深浅决定用墨的浓淡。②染淡墨：以淡墨染结构关系的极重部位，墨色要极淡，不露笔痕。③染结构：以浅赭及朱磬染结构关系，要把握整体效果，点到为止，宁不足不可过之。

步骤二：①染气色：染气色是工笔人物画中的一个重要环节，其部位为血液循环快的部位或关节显露处。②罩粉：以朱磬、藤黄加白粉调出肌肤颜色，均匀罩染。当代工笔画在调合肉色时添加了三绿的成分，以减去调子的火气，让肤色更柔和，富有真实感。三绿添加的多少，取决于画面总体色调的倾向。

步骤三：①空间处理：工笔画最忌笔笔清楚，处处清楚，要讲究空间。画面是空白背景时，物体也应与之有空间关系，这个空间就是靠线与色的虚实把握来完成的。要让所画之物入到纸中去，而不是把它们画的跳出纸外，要入进去，就要注意“虚”的处理。②背染：绢本绘画还可使用背染法，即顶色。它可以增强正面颜色的浑厚感，丰富画面层次，还可以补充正面颜色的色度不足，加深或加亮色彩效果。

步骤四：醒线：醒线也称“勒”。醒线的目的在于强化线的表现力，增强结构的体积感。由于工笔画是逐渐由浅入深，逐步刻画，所以醒线是最后一种“提”的手段，如果把握不好，很容易将原来灵透的东西勾死了。在写实工笔画中对于“醒线”这道工序是有限度的使用，能不勾的就不勾。

美丽的纳木措

2002年 纸本

180cm × 145cm

蓝天、黑土、雄浑、苍凉、秀美、优雅、单纯，艺术使这些词汇具备了情感与个性，我们不难从这些词汇中感受到特有的信息。喜玛拉雅横亘的雪峰，纳木措湛蓝的湖水，还有默默无闻、勤劳朴实的藏族同胞，男男女女、老老少少……而对浩瀚的大自然，你可以体会到刻骨铭心的感受，会在你的胸中涌动起情感的波澜。此作获全国第五届工笔画展铜奖。

梅

1996年 绢本

75cm × 60cm

白梅是高贵的，红叶是朴实的。这两幅作品营造了两种不同的艺术氛围，高洁无染与万山红遍具有着同样的感染力，使作品各自具备了独立的个性。在人物刻画上着力强调端庄、凝重、典雅、娴静，表现中国女性的传统美德。

秋韵

1996年 绢本
91cm × 75cm

07

王宓工笔人物

画家在理性的思维中，找寻到了生活与艺术、表现形式与审美情感之间的连接点。面对漫长的创作过程，画家不再感觉枯燥和单调，其中有的是探寻和创作的心理愉悦，它使画家保持了活跃和机敏的状态，使作品呈现出一种经典性的品质。

高秋无尘

1998年 绢本
81cm × 60cm

高秋无尘，天高云淡。这幅作品所表现的是一个身着中国传统服饰的青年女性，以半身肖像式构图，略置数枝五针松，留出大片空白强化秋高气爽的环境，烘托主人公的高洁之感。在五官上细致刻画，尤其强调两只眼睛的神态。顾恺之说：“传神写照，正在阿睹中”，阿睹，意指眼睛，可见古人是如何重视眼睛的重要性。

荒雪

1996年 绢本
101cm × 85cm

浪漫想象和对比因素，是读者心灵为之震撼，泛起感情波澜，引起无限遐思的重要因素。北国冰雪、南疆蕙兰，同样可以作为人体画的陪衬。《荒雪》所表现的情景，显然有违常理，然而这种生命和冷酷环境抗争的强烈对比，在艺术上不仅闪烁浪漫火花，而且还会使作品爆发出巨大感染力量。

幽兰

1996年 绢本
75.5cm × 81cm

春风国色

2000年 纸本

96cm × 180cm

“美”是画面所体现的美感，是画家赋予作品的情感因素。“术”是技法，是一个技术过程，是你所掌握的功力。《春风国色》，精心刻画了一个豆蔻年华的青春女性端坐于牡丹丛中，表现了天香国色的传统文化底蕴。并以丰满的构图，流畅的线条，细致的刻画，完成了这幅画的创作。

归鸿

1997年 绢本
100cm × 81cm

情感在画面的抒发与传递，体现着一个画家的根本素质。这里面蕴含着画家对生活的理解，并以真实的生活为依托，把握自身感受到的创作冲动，去粗取精，从生活的真实转化为艺术的真实。

山菊花

1998年 绢本
81cm × 60cm

在艺术上，王宓尽可能追求“完美”，每画一张画，当做创造一个生命，其中的大小方圆、长短曲直、浓淡轻重，都需精心安排和推敲，使每一部分都恰如其分。

梅清图

2001年 绢本

96cm × 180cm

梅雪争春未肯降，骚人阁笔费评章。

梅须逊雪三分白，雪欲输梅一段香。

古人对梅花的评价可谓见其精神。《梅清图》以清淡的冷色调为主色系，缀以白梅，使画面愈加清新淡雅，似乎可以嗅到淡淡的清香，衬托着画中的女性，更觉其靓丽典雅，端庄大方。