

当代著名画家技法经典

主编 贾德江

WANG XIAOYONG CONGBI RENWU

王骁勇工笔人物

中国工人出版社

当代著名画家技法经典

采菊图 1999年 纸本 65cm × 65cm

唐杜牧诗意 1999年 纸本 65cm × 65cm

心静曲自高 1999年 纸本 65cm × 65cm

听雨 1998年 纸本 65cm × 65cm

赏花图 1999年 纸本 65cm × 65cm

庄周梦蝶 2001年 纸本 65cm × 65cm

封面画：高原红（局部）
2004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

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

当代著名画家技法经典·王骁勇工笔人物

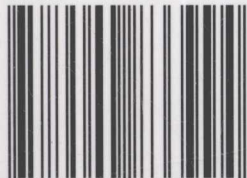
主 编：贾德江 策 划：董 民 责任编辑：杜 予 装帧设计：秋 韵

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：北京画中国画印刷有限公司
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

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

ISBN 7-5008-3399-7

9 787500 833994 >

当代著名画家技法经典

主编 贾德江

WANG XIAOYONG CONGBI RENWU

王骁勇工笔人物

中国工人出版社

题材开拓与意蕴追求的并进，是当代优秀工笔画的一大特点。任何忽视题材选择与主题确立的看法，都是不符合艺术规律的。在“文革”中发展至极的“题材决定论”和“主题先行论”，无视艺术对生活的直接感知与创造性提纯，严重束缚了创造精神。当代工笔画画家有幸摆脱了上述两论的束缚，而没有忽视以真情实感把握多彩生活的原则，甚至还提高了对艺术品以精神影响观者的认识，把传统工笔画命意的精神性提升到新的高度。当代青年画家王骁勇正是在这样的背景下，开始他对工笔人物画的开拓与探索的。他凭借扎实的造型基础和深厚的艺术修养，自觉地以当代意识去选择古代优秀传统而避免了程式化的局限，保持了五六十年代老一辈艺术家贴近生活、走向自然和关注时代的创作精神，在主观感受、内心世界的表达上，在艺术语言形式技巧的完善上和艺术个性的发挥上，进行了积极的富有成效的探索和突破，从而在题材意蕴、语言技巧和工具媒材诸方面，显示出创造力和智慧，取得令人瞩目的成就。

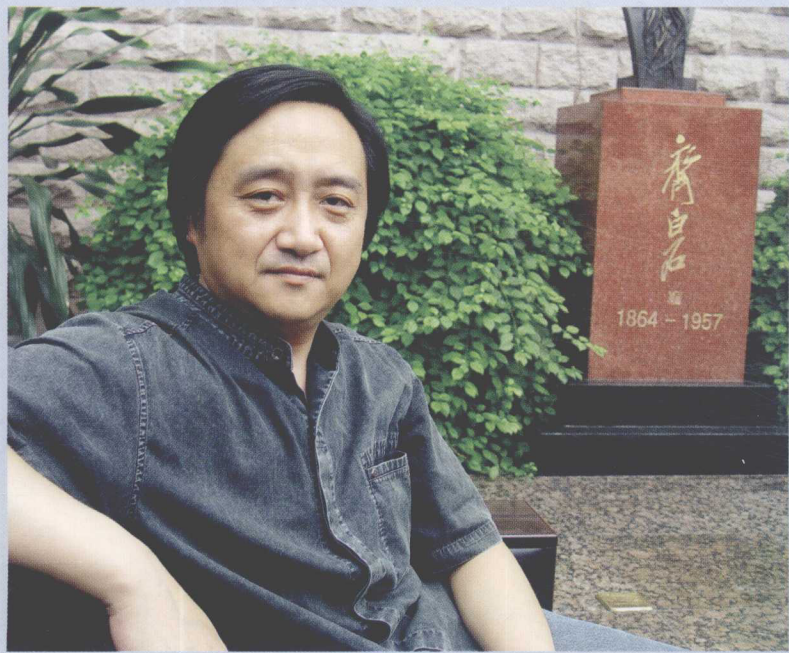
近几年，他创作的关于西藏题材的作品越来越受到社会的关注，

气势宏大的构图，神态迥异的人物，淳朴浓丽的色彩，精工细微的手法，使人们再次领略到写实主义中国工笔画所独有的魅力。

不过，王骁勇的写实主义不仅吸收了西方素描、色彩的现代观念而矫正了传统工笔画概念化的倾向，且在保持平面造型的前提下充分发挥了工笔画周密精到的长处而力求极尽精微，表现物象的比例、结构、质感都更加准确而深入，尤其是源于生活的人物个性化的精神追求，极大地提高了中国式的“以形写神”的造型能力。他没有忽视线的造型作用，但却将线融入块面之中，减弱了线条在造型中的轮廓作用，而突出色彩的表情功能，使线色相得益彰，增强了视觉张力。与此同时，他还把造型能力精密化与空间处理生动性结合起来，密切了主体与环境在视觉上浑然一体的有机关系，丰富了艺术表现力。

值得注意的是，在王骁勇表现西藏题材的作品中，没有太多的苍凉、深重和苦涩，有的是朴实、纯真、刚毅的精神气质和绚丽灿烂充满阳光的生活色彩，这应该与画家奋发图强、乐观向上的精神世界一脉相承的。

著名人物画家王骁勇简介

■ 1965年出生于甘肃礼县。1986年毕业于西北师范大学美术系。2000年至2002年就读于中央美术学院中国画系胡勃工作室研究生同等学力班。现为中国美术家协会会员、甘肃省美术教育家协会会员，天水师范学院美术系主任、副教授。

■ 作品《迎春图》入选“全国迎澳门回归展”，《唐人游春图》获“首届《国画家》中国水墨小品精作展”优秀奖，《清音》参加“首届全国重彩画大展”，《阳光》获“全国第五届工笔画展”铜奖，《康巴汉子》获“海潮杯全国中国画大展”银奖，《红原人之三·守望家园》入选“首届中国工笔重彩小幅作品艺术展”，《草原·吉祥》入选“第二届全国中国画展”，获“第二届全少数民族美术作品展”铜奖，《高原红》参加“第十届全国美术作品展”，《心向圣地》获“第二届全国中国人物画作品展”优秀奖。

■ 多幅作品发表于《美术》、《美术观察》、《中国美术》等杂志及编入《世界当代著名书画家真迹博览大典》、《中国美术选集》、《全国高校美术教育专业教师作品集》、《西部实力派画家作品集》等多部画集。

我和我的画

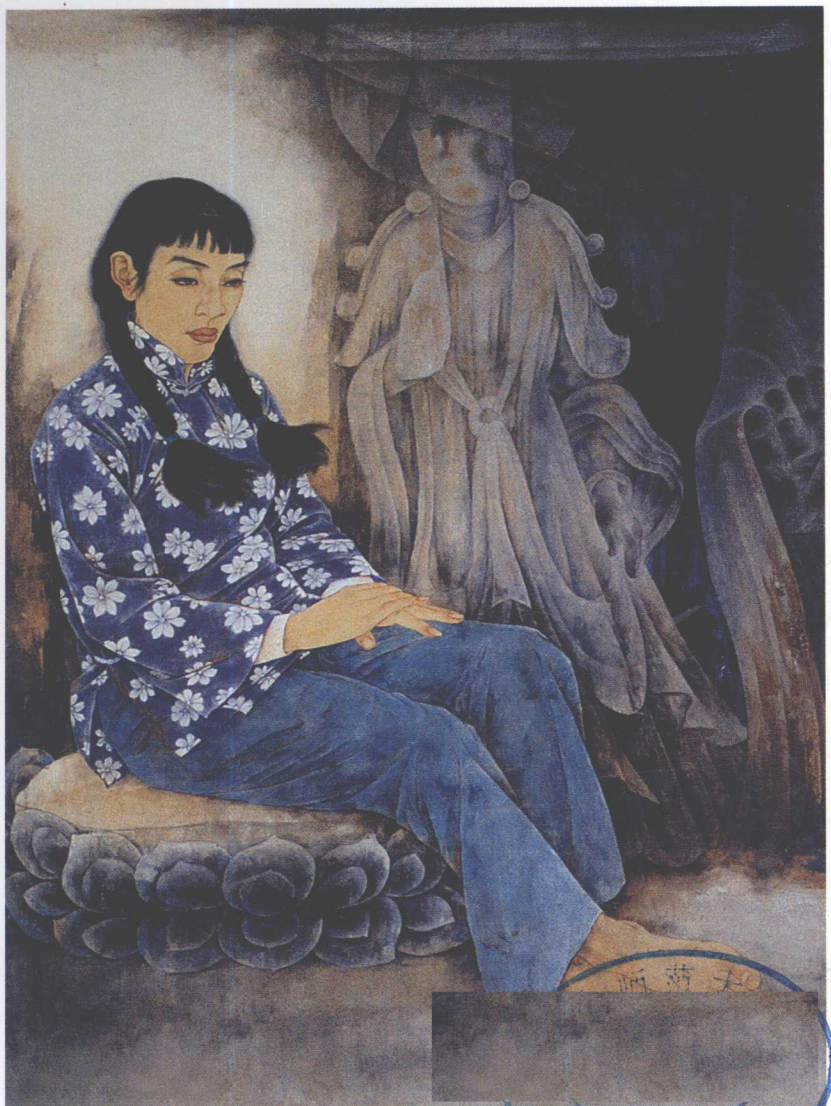
· 王骁勇 ·

爱美之心人皆有之。但什么是美，美在哪里？却是仁者见仁，智者见智。其实，我认为：“美在客观事物本身，与欣赏者的主观意识无关。”也就是说，物的形象之美不依赖于欣赏者的主观好恶而是客观存在的，是美的观念产生的根源。如北国的莽莽林海，大西北的黄土高坡，青藏高原的皑皑白雪都是以粗犷、深沉、雄浑、苍凉而见美；江南水乡、桂林山水皆以青山秀水细腻而见美。这些美的形象关系于它们的实质，而不取决于欣赏者的看法。当然，人之所以认为某一物象美，是和他的生活经历、当时的心境、人生观、精神状态、思维倾向、个性特征等因素有关，但都不能也不会影响到客观对象美的本身。我想大凡美术作者都应深知这一道理。

我曾经痴迷于写意人物画的研究，我欣赏那种阔笔纵横、墨渾淋漓之美，要的是那份潇洒，要的是那份率意，要的是那份大气。可是，当我于2001年9月跟随中央美术学院胡勃导师经历了川西阿坝藏区之行，高原那神圣、雄阔、苍凉的自然环境，藏民那强健、粗犷、雕塑般的体魄，赤诚、热烈和淳朴的宗教信仰，坚韧、顽强、豪放的个性，都给予我们强烈的震撼，唤醒了我的艺术直觉。那里的天空湛蓝、纯洁、幽静，天地之间聚散着神秘而空濛的气息，生命的艰辛与顽强、灵魂的寄托与超越造就了康巴汉子坚实强悍的身躯和豁达、坚韧、纯朴、善良的性格，强烈的民族地域特征显示出浓烈、饱和、和谐的色彩感觉，天、地、人、神交融在一起，创造一个纯静、自然、神秘、和谐的圣境。他们与我内心情感的碰撞，使

康巴汉子（局部） 2002年 绢本

清音 2001年 纸本 110cm × 85cm

我的心灵与其相契合，激起了我强烈的创作欲望。

也许是我身处西北的缘故，使得我对雪域高原情有独钟，有着天然的认同感，我独爱它的粗犷雄浑之壮美。霎时间，我突然觉得传统中国画的写意笔法难以表达我亲眼所见的这块古老而神奇的土地，工笔画的传统特征似乎更能完美地体现它的深层意蕴。我选择了工笔画的写实主义表现手法，以人物形象的细腻深刻的表现为切入点，借鉴当代世界现代绘画研究的新成果，强化了色彩的表现力，实实在在地描绘，在实写中表现精神。

形在传统工笔画中，有两种取向。一种追求“应物象形”或称“形似”，这种形似并不要求像西方写意绘画那样逼真物象。另一种追求“不似之似”或称“变形”。这种变形也不同于西方现代主义的解体重构，而是按审美需要和独特感受在物象原型的基础上略有夸大变异。传统的工笔画语言，介于再现与表现之间、具象与抽象之间、写实与装饰之间。

女人体 2001年 纸本 65cm × 85cm

如何在传统的基础上深入探索与有效更新，应该是我长时期的研究课题。

在我的工笔画中，力求按现代旨趣分别将构成艺术意象的形、线、色因素推向极至。在造型上，我借鉴西方科学的造型方法，根据生活感受，顺应感情趋向，舍幻求真，强化“应物造型”的精密化和精神性的提升，达到形真神全，形真意足和形真而内美。

以线造型是工笔人物画创作的基础，传统工笔人物画用线极其规整，组合有序，有极强的传统特定体式。用这样的线型去塑造浑朴、强悍的形象总觉得过于甜美，缺乏力度，更难表达我胸中的激情与对圣境的追寻。于是，少一些勾线的规矩，多一些感情的自然流露，心里只有使你魂牵梦绕的形象，使你怦然心动的神态，随着你偏爱的形体自由地勾勒，也许线条因为过分的随意而显得杂乱、多余，以致辞不达意，然而从中我却感受到思维的激昂与活跃。情感的流露与展现，自我的超越与画面的新生。其实，意到了，形也就准了。

不能让线描把话说尽了，现代工笔画的一个重要特征就应该是突出色彩的表现力，线描要为色彩造型留下较大的空间。“随类赋彩”“三矾九染”的古法所体现的色彩表现样式虽然有着深刻的美学价值，却难以塑造表现苍茫厚重、浓郁神秘的视觉感受。天然矿物色与粗颗粒颜料的应用突出了不同的材质美感，也能产生出丰富的肌理，同时也改变了层层渲染的着色方法。厚重、浓密的肆意涂抹更能淋漓尽致地宣泄胸中久积的情感。离开工笔画的特定体式，随着自己对色彩的认识，寻觅着自己对自然的感悟，色彩的应用与表现就会自由松动，色彩的意义才能得以体现。

如果说传统工笔画的绘制过程把感觉与画面牢牢控制在过去已有经验或原始设计之中，不敢有半点放松与马虎，那么现在画面就应更加放松自由，以开放的心态对待创作过程。绘制过程中的“败笔”只不过是符合原有的经验与构想，其中包含着种种新生的可能性。当画面在旧有经验惯性的操纵下而显得乏味平淡时，就应当大胆地将它破坏，破掉旧的自我、旧的技法经验；当以新的思路将各种关系做新的连接时，新的和谐也即将诞生。在真实的自我精神的引领下，一次次地否定自我，破坏画面，一次次地身处绝境，一次次地起死回生，当艰难地拨开困惑与迷雾时，就会发现自己立身于一个清新的境界之中。

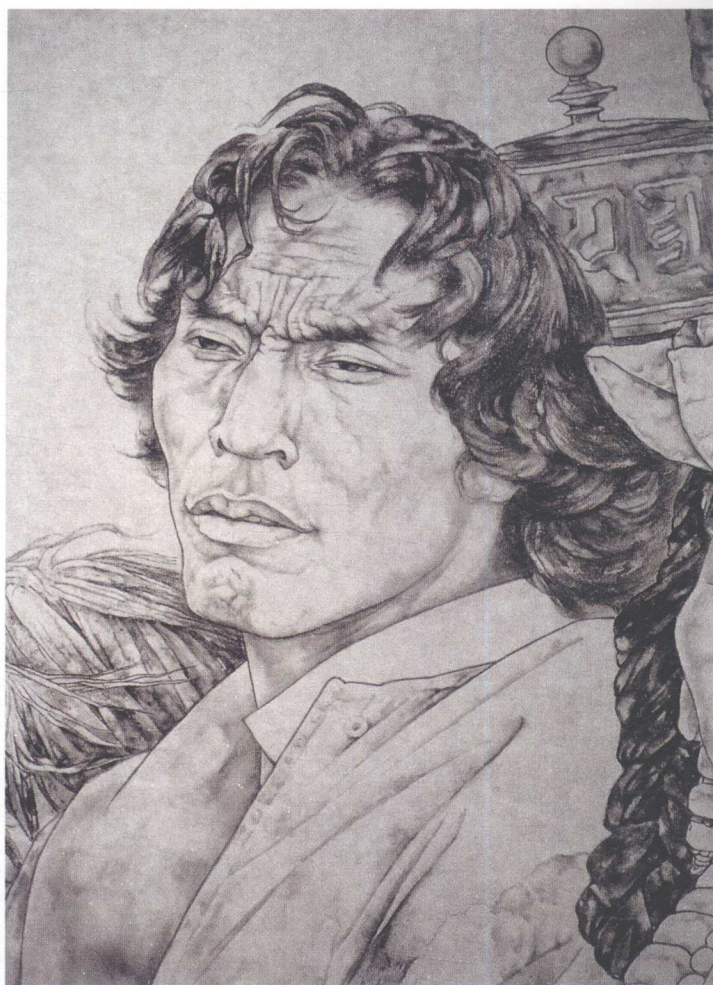
创作的过程使我不断地确认自己，感悟到生命的存在与跃动。真诚地对待生命、对待生活、对待自己的每一份感悟。只有在不断地体悟与表现过程中，才能感到蓬勃的生机与人物画家存在的意义。

《心向圣地》局部作画步骤

当代著名画家技法经典

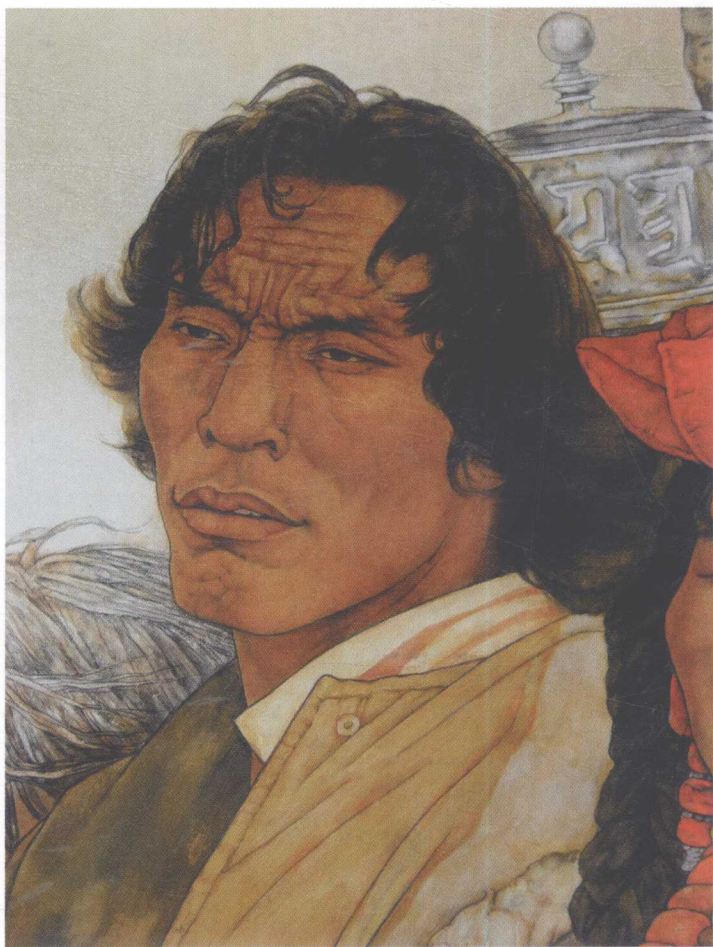
步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

步骤一：起稿、勾线。为了突出表现藏族形象特征，勾线时应减弱用笔的提、按变化和起、行、收的规范要求，使线条更加轻松、自如、生动地表现形象。头发没有做细致的丝丝勾勒，只注重大的组织关系。

步骤二：在线描的基础上，用淡墨渲染面部，用石榴黑和象牙黑渲染头发、衣服等。渲染的过程中要注意水分的应用，使黑色既有丰富的视觉效果，又有很强的表现力。

步骤三：在着色初始阶段，适度地用一些较粗的（5—8号）天然矿物质颜料进行打底分染，既能产生出丰富的肌理，又能增强画面的表现力。藏民形象面部肤色较为浓重，一般选用铁红、罗汉果、红棕等进行分染打底。帽子、衣服、背景用天然金云母。

步骤四：用最细的矿物质颜料根据不同的形象选用肉色、苍黄、棕黄、淡红等对形象进行罩染，初步表现出不同物象间的色彩关系。由于矿物质颜料有一定的覆盖力，所以分染和罩染要反复进行两三次。通过层层叠染画面呈现出浓重、丰富的色彩感觉。

心向圣地

2004年 纸本

220cm × 120cm

(第二届中国人物画展优秀奖)

藏民族是一个神奇的民族，全民信仰藏传佛教，前往圣地朝圣是他们每个人的心愿，为此甚至要用尽他们毕生的精力。对理想王国的孜孜追求，使他们不畏道路艰辛，一路风餐露宿，手摇经桶，磕着长头向圣地走去。这种执著的精神也时刻鼓励着我不断地向艺术的最高殿堂迈进。

康巴汉子 (海潮杯全国中国画大展银奖)

2002年 绢本

175cm × 135cm

心向圣地 (局部) (左图)

2004年 纸本

爱美之心人皆有之，或清秀俊美，或雄浑壮美。也许是身处西北的缘故，我独爱川西康巴汉子身上透射出的那种犷放豪迈，质朴浑厚的气质。那种充满原始的生命活力的民族性格，显示出一种由青藏高

原的人文与自然条件所孕育的独特的美。在绘制的过程中，草地、衣服首先用较粗颗粒的黑色和土黄打底，然后再用不同的细颗粒颜料进行描绘。

草原·吉祥 (第二届全国少数民族美术作品展铜奖)

2003年 绢本

195cm × 135cm

草原·吉祥（局部）（上图）
2003年 绢本

一片蔚蓝延伸开去的苍穹，一群马匹驮走草原的早晨与黄昏，每一次眺望我都满含泪水，当草原在一颗露珠里入眠，吉祥和幸福盛着我的整个北方。

草原·吉祥（局部）（下图）
2003年 绢本

暖冬（左图）

2002年 纸本

84cm × 56cm

尝试用不同的形式、材料、技法语言作画，可以拓宽自己的艺术视野，为自己的艺术创作打下宽厚的基础，同时也可以使自己在旧的自我中解脱出来，得到新的发展契机。岩彩的应用改变了传统的造型方式，原有的线型结构变成块面结构，画面结构以平面构成为主，注重点、线、面之间的关系和色块之间的相互关联。

老人像

2001年 绢本

120cm × 52cm

这幅画是我在中央美院国画系胡勃工作室研修时的课堂写生。把写生当创作来画是美院导师们教学的高明之处。经过装扮的模特呈现出民国时期人物的风范，富于特征的胡须很有画意。石绿色的茶壶是画面中惟一的对比色，灰色的裤角起到冷暖色的过渡作用。

高原红

2004年 纸本

170cm × 150cm

高原红（局部）（左图）

2004年 纸本

现代工笔画的一个重要特征就是突出色彩的表现力，线描要为色彩表现留下较大的空间，传统工笔人物画法所体现出的色彩表现样式虽然有着丰富、深刻的美学价值，却难以表现我对高原人苍茫深厚的视觉感受。天然矿物质材料有着丰富的材质美感，也能产生丰富的肌理，同时也改变了层层渲染的着色方法，厚重浓密的肆意涂抹，更能淋漓尽致地宣泄久积胸中的情感。离开工笔画的特定体式，随着自己

对色彩的认识，寻觅着自己对自然的感悟，色彩的应用与表现就会自由生动，色彩的意义才能得以体现。另外，从发展的角度讲，现代工笔人物画家也应该在继承传统精髓的基础上创造出与这个时代相匹配的工笔人物画新形式，随着画家对色彩本质的认识和自身色彩知觉的开发，富有时代特色和个性化特征的色彩表现形式就会产生出来。

阳光 (第五届全国工笔画展铜奖)

2002年 绢本

135cm × 196cm

蓝天、白云，红墙、白塔，如今的高原已是万般美丽，沐浴在阳光下的高原人

欢天喜地、满载而归。整个画面洋溢着欢乐祥和的气氛，充满幸福安康的感觉。