

人物
山物
部分
吴人
明绘

荣宝斋书画谱

一七〇

荣宝斋出版社

2

荣宝斋书画谱

人 物 部 分

吴 山 明 绘

172

荣宝斋出版社

图书在版编目(CIP)数据

荣宝斋画谱, 170, 人物部分 / 吴山明绘. —北京: 荣宝斋出版社, 2004.6
ISBN 7-5003-0749-7

I . 荣… II . 吴… III . 中国画: 人物画—作品集—中国—现代 IV .J212

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 096819 号

荣宝斋画谱 (170) 人物部分

作者: 吴山明
编辑出版发行: 荣宝斋出版社 邮政编码: 100735
地址: 北京市东城区北总布胡同 32 号
制版: 北京慕来印刷有限公司
印刷: 北京燕泰美术制版印刷有限公司
经销: 新华书店总店北京发行所

开本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/8 印张: 6
版次: 2004 年 10 月第 1 版 印次: 2004 年 10 月第 1 次印刷
印数: 0001-8000 定价: 18.00 元

榮寶齋畫譜題詞

畫譜的刊行，我們拍掌歡迎。
近代作畫的不讀芥子園畫譜
是例外，好像作詩詞的不讀唐
詩三百首和白香詞譜是例外
一樣。古人說：不以規矩不能成
方圓。這話講出了個真理。就
是我們搞任何學問要老實，
先搞基本訓練，討便宜走捷徑
是不能成為大器。的。榮寶齋
畫譜保留了中國歷代畫家的傳
統，又照顧到各時代的流派，且
着重具有生活氣息，而製成作
者又係現代名手，所以肯定說他
的水平大大超過舊譜，以上
值得歡迎，值得介紹，祝譜
學新生，祝畫學大發展！

陳叔

一九六二年一月

吴山明 一九四一年生于浙江省浦江县。一九六四年毕业于中国美术学院中国画系人物画专业并留校任教。现为中国美术学院学术委员会委员，中国画系教授、博士生导师，浙江省十届人大常委会委员，浙江省美术家协会副主席，浙江省人物画研究会会长，杭州美术家协会主席，西泠书画院院长，国家邮票总局邮票评审委员，文化部文化艺术品鉴定委员会委员，浙江大学教授，浙江工程学院教授，浙江师范大学荣誉教授。作品曾赴日本、美国、加拿大、巴西、德国、泰国等国家展出并举办个展。作品被中国美术馆、中国国家博物馆、中南海、全国人大、全国政协、台北美术馆以及英国牛津大学、德国汉堡美术学院等收藏。著有《吴山明画集》、《吴山明意笔人物画选》等技法专集与画集二十余部。

砚边杂记

吴山明

对传统的认识，老一辈给了我们许多经验与启示，但时代不同了，我们除继承前人的思想外，还应以当代的审美观念去拓宽传统的研究面与对传统精华的进一步审视和发掘这种对传统的带有时代特征的再认识，定将会为中国画的发展，拓展出不同于过去的新的思维空间，并因此而闪现出新的演进的亮色。

绘画风格的变化，最初的觉悟往往来自于鲜活的生活的直接启示与联想。生活不但给予创作以灵感、思想与素材，同时也是推动绘画语言的探索的原动力，生活的激情会促使艺术表现的升华，并最终导致个人风格的形成。

中国人物画是中国绘画中最古老的画种，在唐宋已形成高峰。宋元以后山水画与花鸟画兴起，并在元、明出现了高峰，而人物画的发展却相对迟缓了下来。今天，历史又让人物画进入发展的新的高峰期，尽管绘画史为中国人物画的发展留下的可继承与借鉴的传统经典不如山水与花鸟那么丰厚（特别是写意人物方面），然而历史给人物画的演进留下的包袱与压力相对较轻，为人物画的发展所展现的空间相对广阔。人物画与中国画的其他画种相比，其变革有着更多的难题与课题，有待我们去适应、求索与填补，这对当代人物画家来说应是非常有吸引力的事，时代给了人物画家们更大作为的机会。

画家要成就一些东西，除天赋、勤奋、修养之外，在具体探索时的胆识与勇气也是非常重要的，对生活与事物的特殊感受而产生的艺术创作上的冲动，往往会使画家进入超常发挥的状态，而这时的胆识——修养的积累而产生的远见与底气、勇气——灵感与功底处于最佳状态时表现的爆发力，会使你更好地进入变革的状态，树立敢于成功的自信心。

以经典的书法与山水画为范本进行临写训练，是改造并提高一个中国人物画家用笔品位与用笔水平的最见效的方法之一。书法中所呈现出的笔性与笔法是最明确与直观的，它会使初学者受到较为严格的训练。而在中国绘画中最具表现力，最丰富的传统笔墨技法与审美感觉，大多包含于山水画之中，严格的临写有利于纠正或改造平时已形成的不好的用笔习性，而促使正确与有品味的运笔方式的形成，同时也会提升对传统中国画的艺术特性的认识，提高驾驭之能力，并把握好艺术之方向。

以宿墨作画前人有之，黄宾虹先生是宿墨法的高手，先生主要取其深沉凝重之感以表现其对夜黄山之感觉。过去在人物画之中大量运用宿墨者尚不多，尤其是在主体笔墨中全数用宿墨者更少。要充分发挥宿墨之性能，并将其上升为一种有特色的绘画语言，必须有一个对宿墨在审美上深入剖析与反复实践的过程。其实打开宿墨的领域，会发现其除凝重外还有晶莹的一面，表现上也尚有许多有待进一步发掘的地方，如宿墨中的水法、淡宿墨、清宿墨、色宿墨、特殊的水渍美……等等，都是前人涉足不多的，而这些，恰恰可在人物的塑造之中发挥其作

用，因为其中的许多特性，进可用以深入地刻画形与神，退又能表现特殊韵味与韵律之美。它既使常见的传统笔墨因增添特殊的肌理之美而启开人物画的表现语言的不同探索，又因以人物画为载体的运用而拓展了宿墨法的表现力。我喜用淡宿墨，以取其晶莹之特性，并在水法上下功夫，以大水大墨表现大结大化，追求『帖』的灵动，『碑』之凝重，『结』中有『化』，『化』中留『结』的特殊艺术效果，并试图以此为起点逐步努力将风格推向极致。

绘画的选题、意境、风格和笔墨等方面，我都追求自然，喜欢画平常人与平常事，一直试图从平常的人与事中发掘人生的意义、人物的风采与民族的品格。我认为往往最感人的东西是寓于人物的最平常的和最自然状态之中的。人们所称的优秀品格一般都具有自然和持久的特性，因此，其如能引起人们心灵上的共鸣，则其影响也会是很深远的。虽然捕捉这种处于自然状态又能感人的瞬间形象是较困难的，然而如果成功了，它所产生情感上的联想也会是很丰富的。

笔性、笔势、笔意、笔趣、笔力、笔法是不可分割的笔墨因素，也是画家勤奋、天赋与修养的综合体现。笔性与天赋有一定联系，它是画家长期养成的笔墨品格，犹如一个人的性格与习惯，好的笔性的形成使画家一生受益无穷。在尚未了解中国画的基本规律而过早地追求熟练、流畅、生动，会养成轻飘、浅俗的习性，这种坏习惯会潜移默化地妨害对新的知识的汲取，并直接影响风格品位的提升。笔势、笔意和笔趣是为增加笔墨的形式美而研究的课题，它在艺术实践中是随着艺术修养的提高，以及艺术规律认识和基础功底的加强而提升的，它的后天因素较多。笔势是指运笔的趋向、形态和律动，以及笔与笔间节奏上『气』的关联，笔意与笔趣有雅俗之分，并都会影响作品的品位的高低；笔力是功底到一定水平后自然呈现出的用笔之张力，是体现笔性的具体能力，它还包含对用笔节奏与形态的控制力，以及对用笔质量的理解能力；笔法是指运笔的法度。画家作画应正确地掌握传统笔墨规律及其程式，并在实际运用中包含规范性。

艺术风格的个性化往往是通过绘画语言的极化进程来实现的。一种新的艺术观念的追求，在相当长的时间里，因审美上的不成熟，会在探索中产生趣味上的交错与语言上的杂化，以及受原本的作画惯性的影响，而在较长的时间中处于徘徊状态之中，甚至反反复复举步维艰。当然，风格的个性化的形成，一般应是一个自然的渐变式的过程，期间，艺术修养要不断地积淀，以使发展不会因基础的不足而陷入困境，任何的浮躁与急于求成的念头都应排除。同时，对风格的极化追求还需胆魄，既要敢于想象又要敢于实践，不怕挫折与失败，有时甚至要有点『自以为是』乃至『目中无人』的心态，以增强不断进取的自信心。

观念确定后，对笔墨语言的逐渐纯化的追求，将成为风格的极化推进的重要关键。凡绘画上的大家，其风格的最终形成，语言的纯化似乎是必经之路。风格如果没有语言纯化的不断追求，其最终是很难维持高的品位的。这种纯化是经历了一个对所积淀的广宽的艺术修养与专业基础面的不断取舍、融合和再创造的过程后而形成的，这种纯化过程具有一定的排它性，凡在艺术品性与趣味上不相同、在艺术层次差距较大的东西都应细心地去淡化与回避，切不可陷入盲目。纯化进程看来是理性的，实际上它是很感性的，它依赖的是生活对艺术不断的启示，因为只有在生活之中，实践与探索才会保持持久的活力。

纯化所形成的带有个性化的语言应以能支撑作品的品位的提升为前提。纯化的过程与极化的推进是一种趋向性发展，并且具有阶段性。因为画家的实践经常是处在探索的过程中间，因此其成功也只是相对而言的。画家的审美上的联想往往是由生活的催化而激活的，审美的联想提升而成为一种具有个性特征观念时，它在推进风格发展的同时又会左右风格的演化方向，语言的纯化与风格极化进程往往是在观念有制约的演进中完成的。

不同的地域形成不同的绘画品类与千变万化的个体绘画面目，然而，从世界上已发现的处于人类启蒙时代的史前绘画来看，其样式则是大同小异的，还有，世界各地的儿童绘画的面目也总是相类似的。另外，那些处于巅峰状态的东方与西方的绘画大师们在艺术本质的理解上往往又是相似的，对艺术规律认识也具有很明显的共通性。原始的人群与人的童年时期，处于人类与人生的初期，其思维发展处于低级阶段，对事物的认知程度较浅，因此其绘画只能是直观而简单的，这种带有本原性与单纯性的各地的原始人岩画以及孩子们的绘画必然会在形象与思维之方式上产生相似性。东西方大师们是人类的思维发展到高级阶段的代表，世界上多种多样不同的审美认识发展到最高境界时，对真、善、美理解会趋向一致，由此而在艺术上形成的许多共识，往往会因此超越民族与地域的界限，并产生广泛的心灵与视觉上的共鸣。许多西方绘画大师因对所描绘事物的感情与激情而产生的色彩感、笔触感与塑造感，与中国的绘画大师的注重笔墨的骨、迹、气、韵的追求其实在本质上也是非常相类似的，我想这种高层面上认知的某种一致性，也正是艺术真谛之所在。

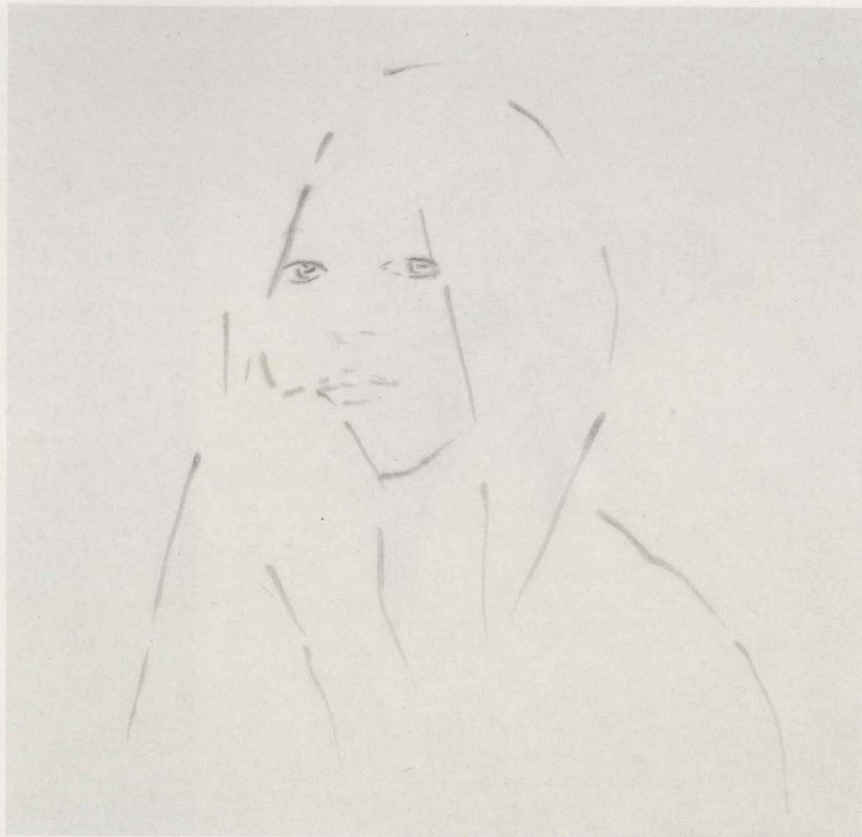
中国的前卫艺术家，不应只是对西方现代艺术观念与流派风格的模仿与重复，那是没有出息的，其实，在我们的各个历史时期都有一些自己的处于前卫地位的画家，如贯休、石恪、梁楷、徐渭、陈洪绶及扬州画派诸家……等等，他们是艺术观念上的超前的创新者，并因此一度不被当时画坛所理解，而被贬称为『疯』或『怪』。其实他们的许多艺术追求直至今天仍与我们，特别是与当代前卫意识较强的画家们在心灵上是相通的，我们是否应从美学研究与美术发展史的角度，从理论上对这种现象作总体深入探讨与梳理，我想，对他们的艺术风格与思想的形成和发展的研究，会对中国当代的前卫艺术的发展有所启示的。

目 录

一	《高原之韵》步骤图	二七	苗婆
二	高原之韵	二八	摇篮
三	采莲图	二九	备茶
四	陆羽候茗图	三〇	祥云
五	大河之源	三一	岁月
六	晨曲	三二	凉山集市
七	湘西老农	三三	织帐图
八	饱经风霜	三四	沃原
九	朝圣老妇	三五	初雪
一〇	大凉山之秋	三六	春江水暖
一一	青稞地	三七	节日
一二	牧牛老人	三八	骄子
一三	集归	三九	春月
一四	青稞地	四〇	阳光
一五	炊		
一六	曙光		
一七	春雨江南		
一八	傣家娃		
一九	葡萄图		
二〇	牧牛汉子		
二一	冬暖		
二二	沂蒙女		
二三	哺		
二四	姐妹		
二五	饱经风霜		
二六	吹手的孩子		

《高原之韵》步骤图

一 抓大体形：大的形体可以用淡墨取直线确定，然后从画眼部开始入手。

二 勾勒：勾勒时注意线的浓淡、疏密、虚实，对比与和谐关系，注意人物之外形与内形特征，注重物象的现场感与神情变化。

三 渲染：渲染之目的是为增加形体的厚度，丰富线的感觉，补充线所表现的不足，增添物象的某些感觉性的东西。

四 敷彩：着色可以从中间色开始，再上淡色，最后上浓彩。根据物象的感觉，先确定画面的基本色调，为了与线相适应，一般应强调以固有色为主的变化，同时也可参照光源色的某些因素。

采莲图

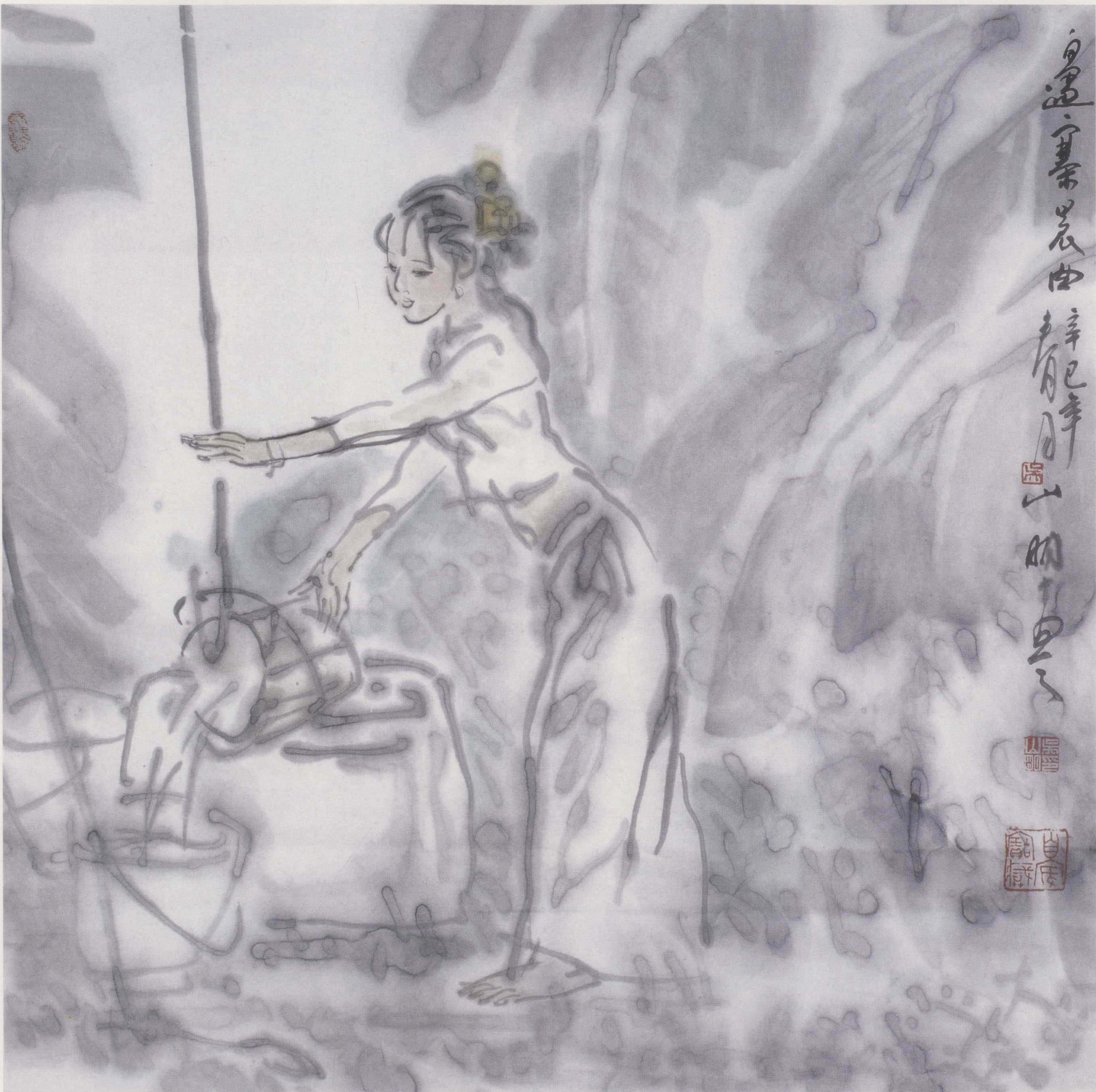

陆羽候茗图

大河之源

邊寧素晨曲
辛巳年
山明
旦

晨曲

湘西老农

饱经风霜

