HUAJING

畫境

SONG YANJUN

宋彦軍

GONGBI RENWUHUA TANWEI

工筆人物畫探微

宋彦軍 / 著

时代出版传媒股份有限公司
安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

需要全本请访问 www.ertongbook.com

HUAJING

畫境

SONG YANJUN

宋彦軍

GONGBI RENWUHUA TANWEI

工筆人物畫探微

宋彦軍 / 著

时代出版传媒股份有限公司
安徽美術出版社
全国百佳图书出版单位

宋彦军

1976年出生，河南人。就读于天津美术学院国画系，主攻工笔人物画。中国美术家协会会员。河南画院专职画家，文化部青联美术工作委员会委员。

展览及获奖

2002年　《回音》获第五届全国工笔画大展优秀奖

2003年　《花样年华》获全国第二届“金彩奖”优秀奖

2004年　《新装》参加第二届全国人物画展（纪念蒋兆和诞辰100周年）

2005年　《暗香》参加第二届“菜乡情”全国中国画提名展

《心曲》获第十六届国际造型展美术特展优秀奖

《第二课堂》参加“长江颂”全国中国画提名展

2006年　《都市丽影》获第六届全国工笔画大展金奖

2007年　获第三届全国中国画展优秀作品奖（最高奖）

2008年　参加全国政协主办的当代国画优秀作品展——河南十人作品展

参加“京城风韵”邀请展

全国第七届工笔画展（特邀）

第三届全国青年美术作品展

2010年　“时代画风”当代工笔画二十家作品展

首届现代工笔画展（特邀）

《重彩画获奖画家作品展》（邀请）

出版

《中国画名家精品粹编—宋彦军》、《名家名画宋彦军》、《宋彦军工笔画精品集》、《中国当代工笔画名家技法丛书》、《唯美新势力—宋彦军工笔人物画》、《中国当代著名画家—宋彦军工笔人物画》、《彦军作品集》等多部画集。

图书在版编目（CIP）数据

宋彦军工笔人物画探微 / 宋彦军著. -- 合肥 : 安徽美术出版社, 2011.5
（画境）
ISBN 978-7-5398-2693-6

Ⅰ. ①宋… Ⅱ. ①宋… Ⅲ. ①工笔画：人物画—技法（美术）②工笔画：人物画—作品集—中国—现代 Ⅳ. ①J212.25

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第021004号

画境系列：

《画境·江宏伟工笔花鸟画探微》
《画境·喻慧工笔花鸟画探微》
《画境·张见工笔人物画探微》
《画境·高茜工笔花鸟画探微》
《画境·杨立奇工笔花鸟画探微》
《画境·方政和工笔花鸟画探微》
《画境·乔圆青绿山水画探微》
《画境·沈宁工笔人物画探微》
《画境·罗寒蕾工笔人物画探微》
《画境·孙震生工笔人物画探微》
《画境·韩非工笔花鸟画探微》
《画境·李君琳工笔花鸟画探微》
《画境·李金国工笔花鸟画探微》
《画境·姚媛工笔花鸟画探微》
《画境·许曼克工笔花鸟画探微》
《画境·饶薇工笔蔬果草虫画探微》
《画境·王法工笔花鸟画探微》
《画境·叶芃工笔花鸟画探微》
《画境·雷苗工笔花鸟画探微》
《画境·宋彦军工笔人物画探微》
《画境·王冠军工笔人物画探微》

画境·宋彦军工笔人物画探微

宋彦军 著

出 版 人：郑　可　选题策划：毛春林
责任编辑：毛春林　责任校对：史春霖
封面设计：吴智萤　版式设计：吴智萤
责任印制：李建森　徐海燕
出版发行：时代出版传媒股份有限公司
　　安徽美术出版社（http://www.ahmscbs.com）
地　　址：合肥市政务文化新区翡翠路1118号出版传媒广场
　　14层F　邮编：230071
营 销 部：0551-3533604（省内）
　　0551-3533607（省外）
印　　制：南京精艺印刷有限公司
开　　本：889×1194　1/8　印　张：6
版　　次：2011年5月第1版
　　2011年5月第1次印刷
书　　号：ISBN 978-7-5398-2693-6
定　　价：42元
网络支持：安徽美术出版社网站(http://www.ahmscbs.com/)
　　当代工笔人论坛(http://www.gongbiren.cn/)
媒体支持：《书画世界》《中国书画》
编辑热线：15255190979　0551-3533612　毛春林
　　QQ：70431144

如发现印装质量问题，请与我社营销部联系调换。

版权所有·侵权必究

本社法律顾问：安徽承义律师事务所　孙卫东律师

物质时代的日常诗意

——宋彦军的工笔画作品

徐恩存

宋彦军工笔画作品让我惊异的是，他没有选择当代艺术所追捧的时尚之路，他选择的是踏踏实实的“苦学”之路，以自己的敏锐、发现和艺术才情，构造自己作品的艺术高度、深度与广度。可以说，在艺术的整体风格上，他坚持与守望的还是现实主义的表达方式，是以写实的形式、语言为特点的审美追求，甚至还忠于“唯美”主义赏心悦目的艺术宗旨。

不同的是，宋彦军的作品中已没有了“宏大叙事”的主题性诠释，而是在审美视野中观察“物质时代”都市的日常诗意图景。在这个图景中，画家把目光聚焦在都市青年女性的日常生活情态上。难能可贵的是，他的笔下，青年女性绝无艳俗、搔首弄姿、风情毕露的浮浅与粗鄙，而是尽显开朗、坦荡、清纯与健康的质素与格调，这才是我们时代的主流。宋彦军作品中的都市青年女性的日常生活情态与表现，既是作品主题，也是形式与内容。为此，他运用了恰当的绘画语言与相关手段，使作品整体浑然一体、统一和谐，并渐成自己的艺术风格。

物质时代的社会特点是，“火热的斗争生活”在艺术中日渐衰弱和远去，更为关注的是社会急剧变化中的生存状态与时空观念的变化，在快速的生活节奏中，社会的精神状态更趋物质化和功利化，艺术作品大多走向了解构和逍遥之途，走向了世俗化的经验陈述和个人化狭隘叙述。当然，清醒的画家在面对这一社会现实时，他们并不迎合物质时代的功利化要求，而是在复杂的历史巨变中丰富自己，在文化精神上向纵深拓展，扬弃多年的审美定势，建立一种内在的现代性艺术视角。

宋彦军正是在这一背景下，在深化现实主义精神中有所发现、有所创造的青年画家。因为，在今天，艺术选择了社会现实，就是选择了“人”、发现了“人”，也就发现了一种生存状态和精神状态。宋彦军作品中所创造的都市青年女性形象既不同于上世纪80年代的“理性化”形象，也不同于90年代新写实的“原生态”或“欲望化”的形象，而是日常化了的“无诗意”的“诗意”形象。可以说，这已经是一种艺术感觉的深化，因为像《都市丽影》、《青春时速》、《早班车》、《假日》、《都市天空》、《倾声细语》、《心迹》、《异乡秋风凉》、《无声》等，都表现为对“人”的日常发现和在无诗意的生活中寻找诗意的努力与追求，赋予当代人以“重新塑造”的新面貌。这种对人的深入理解与表现，又与画家深切观察、体验现实生活是分不开的，上述作品正是在这一过程中确立审美价值和精神向度的。

是的，在艺术选择上向哪个方向倾斜，并对其改造，置换和减弱其原有功能，强化另一种功能，抑或是坚持一种本质性的精神价值，包括对现实主义艺术的重新思考、探索与运用，对宋彦军而言，不仅是个理念问题，更是一个实践的问题。我们认为，宋彦军以自己的创作很好地回答了这个问题，他的作品并未回避时代的重大精神问题。他意识到，在多元化格局中最有分量和最有价值的艺术，应该是关注人的存在境遇，展示一代人的灵魂和心史的，并直指生命深处；越是如此，在这个物化的、无诗意的时代，艺术才能不可替代，也就越有生命力。

这也是宋彦军作品令我们为之一振的原因。

宋彦军自觉地在当代文化语境中思索着自己的艺术选择和创作实践，这一切无不明显地表现在他在工笔画形式与语言的运用上。工笔画的技法以“三矾九染”著称，在复杂的技艺中营造出精致的图景，渲染特定的情绪。问题在于，传统工笔画的经验面对今天的现实生活是力不从心的，从而使今天的画家在选择现实题材时，在构思与表现手法上，必须要挑战传统、挑战自己，要创造前人没有的形式、语言，以展示全新的人与世界的图景。宋彦军为此付出了巨大努力，在表现都市日常生活和当代女性形象上获得了成功与突破。

就绘画而言，语言技法是显示着认知、理解的深度和高度的，甚至是优秀作品产生的根本性前提。宋彦军工笔画中的语言、技法的运用是精致的，也是贴切的，他不炫耀技巧，在恰到好处中表现人物的情感、意绪。在“三矾九染”的绘制程序中，作品中人物形象并不僵化、呆滞，仍然焕发着清新、鲜活与亮丽的气息，洋溢生命与人性的美好，这是他的独到之处，也是他走向成熟的标志。

譬如，都市女性的含蓄与内敛，开朗与优雅，清纯与靓丽的形象塑造，以及多样与统一，丰富与单纯的人物情态、淡雅的色彩等，都以一种单纯与平实在色度、色相、色阶与质感的表现中获得生命活力，使人物血肉丰满。当代女性特有的“拉丝”发型、牛仔裤、套装、皮鞋以及磨砂布、水洗布与粗细、厚薄的面料质地，都在画家的悉心处理中，以特定手段如积墨、积点、敷色、渲染、干湿浓淡、疏密深浅、虚实大小等，加以逼真描绘，但又不失感觉意趣，创造了现代工笔画写实风格的语言技法新的表现力和美感。

我们注意到，在写实手法与“唯美”追求中，宋彦军极注意作品整体格调的典雅氛围的营造与品位的提升，使作品在气象上体现为当代文化语境特有的现代感和审美境界。

在前述的作品中，我们发现画家用色极其谨慎与讲究，这是因为他确立了自己用色的前提与理念——不事张扬与朴素恬淡，人物着装均在黑、白、灰的基调中进行变化和演绎，特别在大幅画面与多个人物的群体组合中，从未有跳跃、刺目的颜色，而是以平面构成的关系，互为彼此映衬，尽显素色的丰富多彩，体现形神兼备的特点，彰显气韵生动的画面效果。

以黑、白、灰为基调的色彩变化，与少许赭色、浅绛的运用，为画面平添了宁静、温馨、详和的氛围，使作品主体——都市女性——在喧嚣的现实中愈发淡定，通过她们的形象塑造折射出“解构与重建”的历史进程中永恒的人文精神和审美理想，以及亘古不变的人性光辉。

写实的细腻描绘与逼真的造型，并不排斥“写虚”手段的介入，在虚写与实写的互补、互动中为宋彦军的写实工笔画营造出饱满而又充实的张力。像《无声》、《都市丽影》、《早班车》等作品，都表明宋彦军的写实观：写实人物根据画面需要进行夸张、取舍；没有光影，只有凸凹，并在“形”的塑造中注意神韵的融入；写实人物与虚化的环境共同消解了三维空间的客观性和物质性，使人物在二维空间的平面化处理中体现出现代艺术时空观念的表现特点，为画面笼罩上一层现代色彩。

“虚写”的环境，或环境的空白表现，把画面主体置于二维半空间中，这是一种极为感觉性的情绪化表现，从逻辑关系上看不尽自然与合理，但从艺术上看，时间被空间化了，空间被心理化与情绪化了，这是符合艺术规律的，也使作品更体现出艺术的本质特点。显然，在宋彦军这里，现实主义是无边界的，唯其如此，才能常读常新，魅力永存。

作为新一代画家，宋彦军显示出“出于蓝而胜于蓝的”的姿态，这是可喜的。他摆脱了传统现实主义艺术的主题加叙事的文学性述说，而是以“画之本法”言说艺术自身的魅力；因而他作品的现代感表现为技法、形式、内容的难以分解，他追求的是作品的整体情绪与气氛的传达，而喜闻乐见的都市女性风采标志着对生活的更平等的态度和对浮躁时尚的消解。

宋彦军以他的艺术创造让我们感受到，真诚的艺术是复杂世界多方面的黏合剂，长期以来我们如此困惑于事物的疏远，如此渴望陌生化的亲近，就此而言，正是因为艺术家的作品把现实世界敞开，放进不同的景色，使世界重又生动起来，重又盎然起来，这才是我们所需要的生存世界和我们所寻找的诗意，因此，我们需要更多的如同宋彦军这样的画家。

需要全本请访问 www.ertongbook.com

步骤一：起完稿之后直接勾线，勾线时要注意画面所表现的深浅，线要有变化。

步骤二：先找出大的关系，植物的叶子先用墨渲染一下，五官用赭石、胭脂、石绿分染结构。

步骤三：植物继续加重，把握着关系，人物的头发、五官、衣服都要跟上，让画面保持统一。

步骤四：不要孤立画某一点，植物用墨色画到八九成时用头绿调墨罩上一两遍就行了。五官的肤色用赭石、胭脂、石绿分染结构，把结构染出后，用赭石、胭脂、石绿、白粉调出肤色罩染一两遍即可，不宜过多，上衣用清水洗出衣服的质感，用墨画出地面，再用淡墨统一画面后用清水清洗整个画面，注意整体不要洗得过重。

蝉鸣
纸本设色
190cm × 90cm
2010年作

步骤一：根据画面所要表现的深浅来勾线，勾线时要把握线的干湿浓淡，勾完线后不要把底稿急于去掉，先把人体的大结构用赭石、胭脂、石绿分染出来后，再把底稿去掉。

步骤二：沙发上的布用点染法点出，背景用淡墨点出，这样为下一步表现整体效果打基础。

步骤三：背景用淡墨点染后，再用淡墨分染，使点染和分染融为一体，人体的肤色逐渐跟上。

步骤四：用毛笔洗出沙发布的质感，背景也要洗得自然点，让它充分融为一体，使画面更和谐；用赭石、胭脂、石绿和白粉罩染人体的肤色，不宜过多。

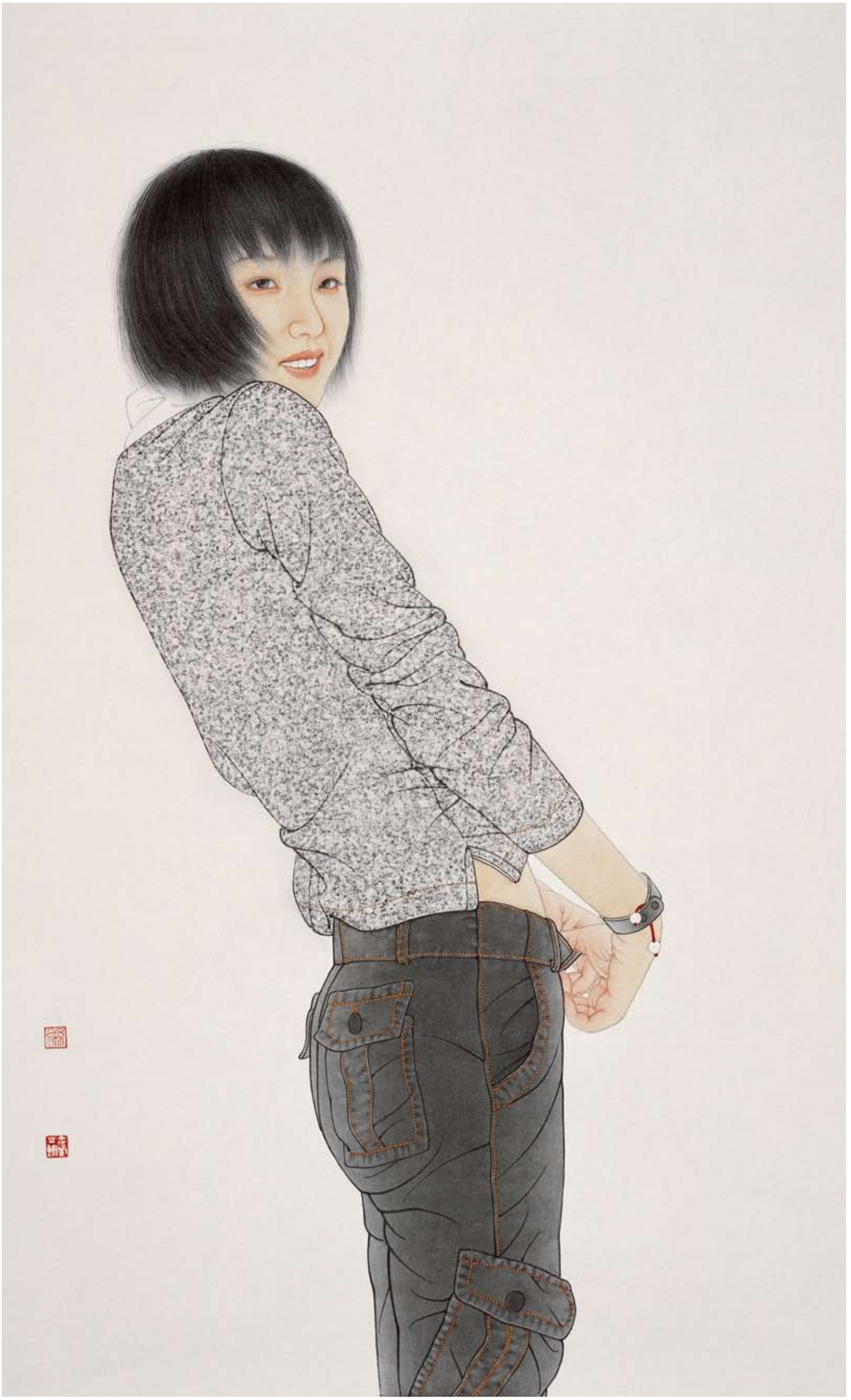
需要全本请访问 www.ertongbook.com

晨
纸本设色
68cm × 68cm
2010年作

都市天空　纸本设色　98cm × 57cm　2006年作

超级女生　纸本设色　103cm × 72cm　2006年作

超级女生　局部



粉丝　纸本设色　123cm × 73cm　2005年作

倾声细语　纸本设色　113cm × 81cm　2007年作

需要全本请访问 www.ertongbook.com