

采莲 1999 纸本
73cm × 73cm

^ ^ 此作像一首民谣，充满了生活的情趣。装饰性很强的构图但根本有别于一般的装饰画。以大排笔刷出的带层次的墨底将一切颜色鲜明地“托”了出来。

总策划：杨建峰 杨永胜

中国现代人物画名家技法精解 · 胡永凯现代彩墨画艺术

图书在版编目(CIP)数据

胡永凯现代彩墨画艺术 / 贾德江主编. — 北京：中国民族摄影艺术出版社，2003.4 (中国现代人物画名家技法精解)

ISBN 7-80069-494-1

I. 胡... II. 贾... III. 彩墨画—技法(美术) IV. J215
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003) 第 017953 号

出版：中国民族摄影艺术出版社

(北京市东城区和平里北街 14 号 邮编：100013)

发行：中国民族摄影艺术出版社

全国新华书店经销

印刷：人民美术印刷厂

开本：787mm × 1092mm 1/8

印张：3.5

印数：1-5000 2003 年 4 月第 1 版 第 1 次印刷

书号：ISBN 7-80069-494-1/J · 324

全套 10 册定价：480.00 元

ISBN 7-80069-494-1

9 787800 694943 >

主 编：贾德江
责任编辑：马郁翠
装帧设计：李呈修

J212.75

主编 贾德江

中国现代人物画

名家技法

精

解

中国民族摄影艺术出版社

胡永凯

现代彩墨画艺术

胡永凯

现代重彩画是传统工笔重彩在现代文化和现代审美条件下变革和发展的一种新样式。它重新高举以敦煌壁画为代表的中国民间重彩的旗帜，重振汉唐雄风，复兴重彩的表现力；它充分利用现代色彩、材质运用方面的优长，大胆地把抽象构成与装饰美感引进绘画中来，丰富了中国绘画的表现力。本书推介的当代著名画家胡永凯先生就是现代重彩画的杰出代表之一。早在八十年代，他以江南水乡为题材创作的一些作品，兼容古代与现代、东方与西方的艺术情趣，以及明快华丽的色彩曾轰动画坛，引起世人的瞩目。胡永凯是一位才思敏捷、富于创新精神的艺术家，他的艺术之根在祖国的民间绘画之中。他汲取了中原文化与江南民俗的「大俗大艳」，去传达都市或乡村生活中的亲情恋意，以一种看似通俗的绘画语言叙述着现代人的情感故事，揭示他们孤寂与悲凉之心境，达到「大儒大雅」的艺术追求。尤其是他的近期新作，形象更具文化品格，情调更为散淡孤寂，内涵更加微妙深邃，透出一种诗意的悲凉美。就是这种孤寂与悲凉意趣将胡永凯的作品推向一个更高的境界。观其作品，或羡慕其造型的精巧，或惊叹其技艺的纯熟，或钦佩其对墨色的悟性。读者可在美的陶冶中去领略画家的内心追寻。胡永凯的作品广泛影响着当今的审美潮流，特别是对青年人的审美导向具有指导性意义。

编辑人语：

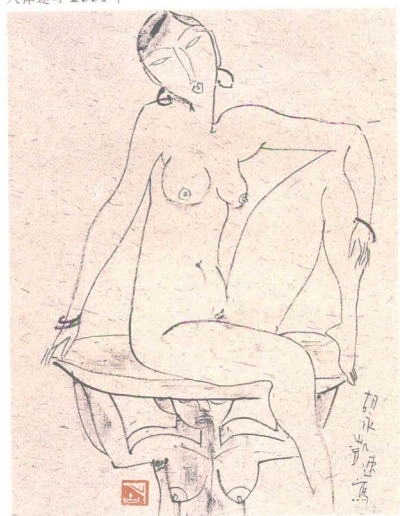

著名人物画家胡永凯简介

- 胡永凯
- 浙江湖州人，1945 年生于北京。
- 早年毕业于中央美术学院附中，后在上海大学美术学院深造及任教。1988 年移居香港。
- 多次应邀赴美国访问，并以杰出艺术家身份获永久居留权。中国美术家协会会员。香港亚洲美术家协会常务理事，香港新美术学会会长。现在北京和深圳设有工作室。
- 作品曾入选全国美展、香港艺术双年展、深圳国际水墨双年展、百年中国画大展。曾在中国北京、香港、台北，美国芝加哥、洛杉矶，日本东京及新加坡等地举办个人画展。
- 作品被中国美术馆、上海美术馆、香港艺术馆、香港文化博物馆、深圳美术馆及美国、日本、英国、德国、新加坡等个人和机构收藏。
- 出版有《胡永凯作品选》、《胡永凯画集》、《金瓶梅百图》、《双城漫记》等画册十余种。

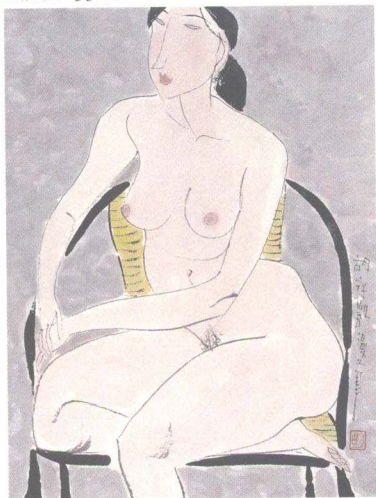

人体速写 2001年

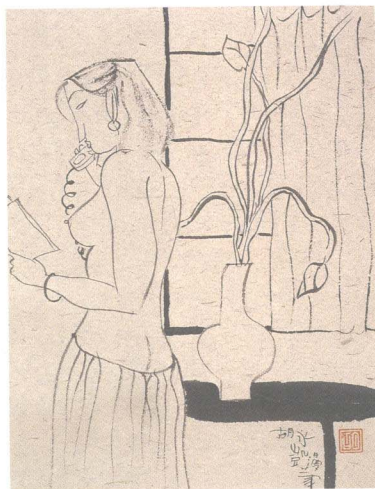

人体速写 1996年

人体速写 1996年

人体速写 2001年

人体速写 1999年

十月,一个风和日丽的日子,北京已是满山红叶,南国还是一片浓绿。

著名画家胡永凯的家就在深圳湾畔,从南窗望出去,越过荔枝林和芭蕉树,能看到海面的点点浪花,再远处,是香港新界的群山。这房子真是好风水!胡永凯给它取名“一色堂”,是取其海天一色之意吗?

闻舟远道来访,“一色堂”主人泡了一壶雨前龙井招待。在鸟语花香中,两人开始闲聊。

闻舟:胡老师,您似乎是个来去无踪的人。听说您在香港,又听说您以杰出艺术家身份获得了美国居留权,知您常住深圳。近闻您又在北京搞画室……您到底算哪的画家?

胡永凯:我就是个中国画家。不管在哪儿住都是中国画家,这是从文化意义上说。一个人的社会地位能改变,政治面貌能改变,唯有文化属性

是永远不变的。我虽然有多种身份,但仍是典型的中国文化人,画的是中国画作品。我离不开故土,整个90年代我在东西方之间穿梭,现已决心安居中国,在北京和深圳各有一个画室也不为多吧?

闻舟:您的画也很特别,既有中国画的底蕴,又有西洋画的张力;既有北派的扎实,又有南派的灵气。所以在把画家分群时,您是颇难“归类”的一位。

胡永凯:何必要归类呢?美术评论家和史论家固然有他们的习惯做法,但作为一个画家则完全是个体的创造,最忌随大流,和别人越不同越好,有时甚至很孤独。像林风眠先生,长期有人不把他称做中国画家,但经过历史的考验,现在谁都不能否认:他是20世纪中国画坛的一代宗师。

一个画风的形成,和他的血统、教

育、经历、素养、爱好等等都有密不可分的关系,有时甚至是“身不由己”。画家往往有自己的艺术追求,但追求是一回事,成果又是一回事。艺术是潜移默化的,是艺术家综合气质的真实流露,还要有客观条件的配合,可以说:风格是天成的。

我常自嘲:“不南不北人,不中不西画。”我是浙江人,在北京长大,主要在北京受教育,又在上海工作,学习,教学廿余载。这期间在国内东西南北转了不少地方,然后又去周游列国。古人云:“读万卷书,行万里路。”我读书不敢说破万卷,但行路可绝有万里了。这些经历对我画风的形成有重大影响。

闻舟:您的画到底算工笔还是写意?

胡永凯:这是个有趣的问题。工笔和写意是中国画的两大类,这是人为划分的,也是约定俗成的,并非中国画生来就有这种分类,起码唐代以前没有。只是后来,随着文人画的兴起,逸笔草草的写意画占据了中国画

坛的主要地位。画论多在宋代以后形成，故一味强调“墨为主、色为辅”，色彩只是为了“补笔墨之不足，显笔墨之妙处”而存在。士大夫阶级的审美趣味使中国画变成了笔墨游戏，故此在以后的中国写意画里，色彩被一再淡化，不再作为造型艺术的一个重要手段。只有在工笔领域里，色彩才得以保留其地位，被称之为“重彩”。

工笔——重彩，写意——水墨变成了一个固定的模式。几百年来陈陈相因。虽也有半工半写等样式的出现，始终是小小支流。这种分类法严重阻碍了中国画的发展。

80年代初我两次去敦煌，那真是文化宝库！尤其是北魏到盛唐的壁画，造型概括夸张，用线生动飘逸，颇具“写意”之风，而色彩又浓烈稳重，是典型的“重彩”。把这些精彩的壁画和现在的一些“工笔重彩”放在一起，后者竟显得那么刻板苍白，毫无生气。

由于长期文人画的影响，中国画论中对色彩的研究是较少的。而恰恰在19世纪，印象派画家们受到了日本绘画的明亮色彩所启发，要知道，以浮世绘为代表的日本绘画是直接继承了中国唐代绘画传统的。也就是说，就在中国画家们背弃了汉唐气度的同时，这一优秀文化种子却经由日本传到西方，并开花结果。

闻舟：不仅是绘画，唐代的建筑也是气势恢宏，那是真正的“大屋顶”，与以后元明清的一比，小气多了。可惜的是我们自己没将唐代的好东西继承下来，反倒是日本人继承了。在日本参观招提寺、东照宫，那完全是唐式建筑，非常美。

胡永凯：唐风没传下来真是太可惜了！话题回到中国画的分类，应当是“重彩”不一定非“工笔”不可，“水墨”亦不一定非写意不能。完全可以

用写意的精神画重彩，水墨亦可以画得十分工细，不必也不应当壁垒森严。

闻舟：这种分野近年似有被打破之势，像您的画就是色彩浓重但并非如工笔一样面面修养到。

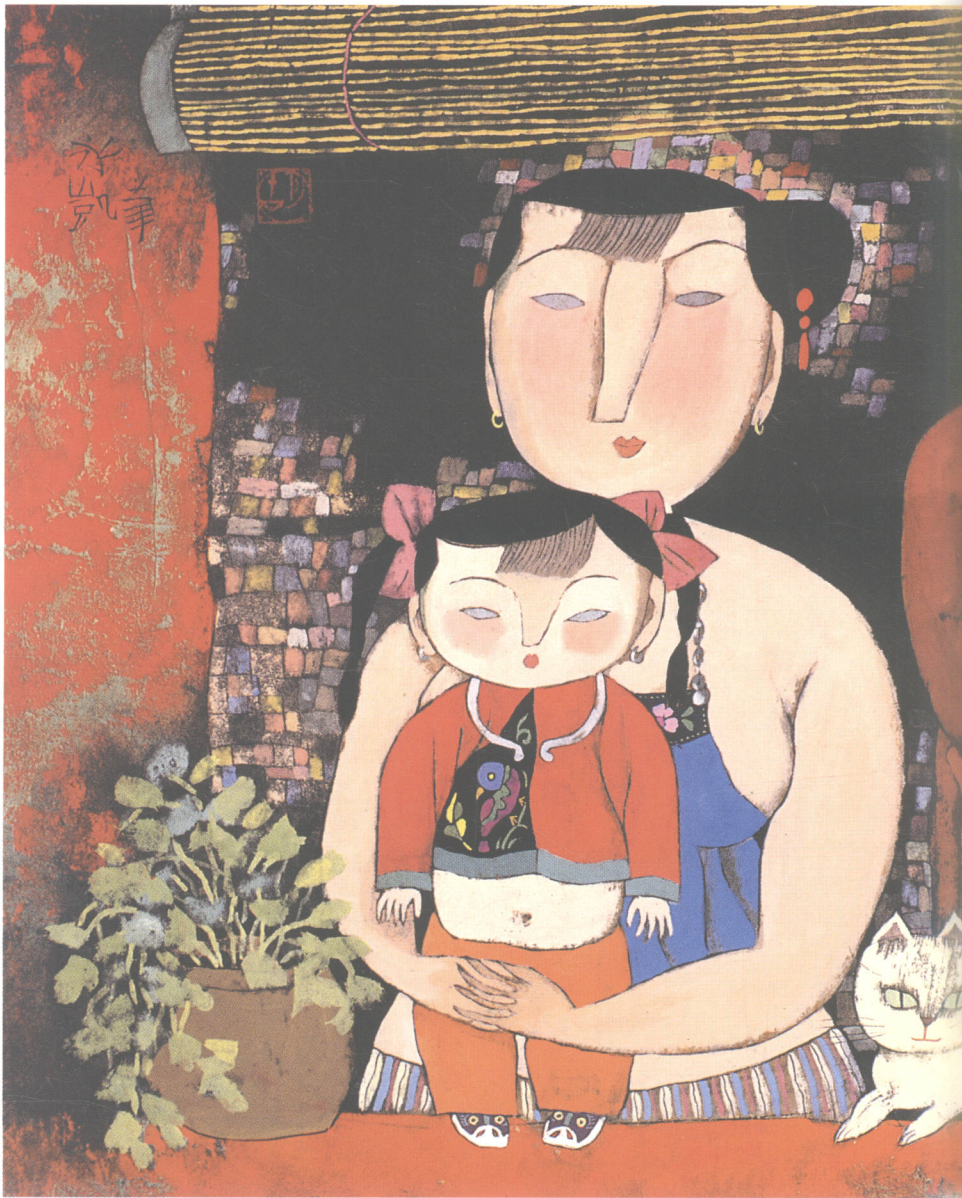
胡永凯：其实早在上世纪初，随着中国第一批留洋画家的归国，中国画坛就开始起变化了。这里最具划时代意义的是林风眠先生，他可说是最早打破中一西、工一写界限的中国画家。他在宣纸上以浓墨重彩画的静物、风景、人物，有着明显的后期印象派影子，却又具中国韵味。林风眠是真正的大师，他影响了以后无数的画家。六七十年代黄永玉先生画了以荷花为代表的一系列作品，他画的荷花部分极工细，双勾填色，甚至以金线勾出花瓣的筋络，但荷叶部分却以大笔水墨纵横涂抹，这种画法也是前无古人。像林先生和黄先生的这类作品都可称为写意重彩画。

闻舟：您的作品在80年代中曾散见于美术刊物，河北“人美”也为您出了一本画集，那时您的画题材多以江南水乡为主，是否和当时生活在上海有关系？

胡永凯：有一定关系。那时在上海大学美院任教，常去青浦、金山、舟直、昆山、周庄等处写生，发觉离上海这个现代大城市不过一二百公里之遥就有保存得这么好的民俗，真是太有味儿了！于是尝试以变形的人物和大胆的色彩去表现，那时的作品有较强的装饰性。在展览会上很突出，也受到好评。

闻舟：直到现在仍有人模仿您那个时期的画风，甚至照抄以后直接拿去卖钱了。

胡永凯：是有这个情况，也说明今天艺术市场的混乱，盗版太猖狂时也要打击一下。

重彩 2000年

一家人 1995年
胖妞 2001年

镜前 1995年

闻舟：这以后，听说您出国了，直到1998年才又在中国美术馆看到您的个人画展，发觉您的画风有变化。奇怪的是您在国外这么多年，作品却更中国味了，不仅题材是清一色的中国（最多的是清代和清末民初的妇女形象），画法也更讲究用笔了，绘画性更强了，更“写意”了。

胡永凯：在国外的几年，我潜心研究西方艺术，在巴黎卢浮宫我朝入晚出，一连五天。在纽约现代艺术馆我拿了一把椅子，在莫迪里阿尼的画前坐了一个多小时。我同时认真观摩这些博物馆的东方艺术品，将东西方艺术加以比较。我认为博物馆（尤其是世界一流的大博物馆）是最好的大学。艺术这个东西不是靠人“教”的，是靠自己“悟”的。我经过在国外的观摩学习，更加认识了中国文化在世界文化中的地位，更知道了自己该怎么画。在几年的国外生活，我基本没画过洋题材，反而从世界的视野对中国文化再观照，借鉴西方的艺术语言，充实丰富自己创作出了有更深内涵的中国画作品。某些作品如《朱门》、《故园》、《间隔》等有荒诞的超现实意味，《叶歌》、《春讯》等又有象征主义的因素。更多的是如《红墙集市》、《京城故事》等有浓厚怀旧色彩的东西。怀旧与创新并不矛盾，因为这是用现代人的审美倾向去发掘过去。有人将我这些作品称为新古典人物画。

闻舟：这些画确实与十年前民俗味装饰味较浓的江南水乡比较，在内涵上更深邃了，在感觉上更微妙了，在技法上更丰富了。这些画能引起人很多思索。

胡永凯：马蒂斯说他的画就像安乐椅，绘画确有愉悦人视觉功能的作用。如能在此之余引起人更多的思索就更好了，这是我追求的目标。

闻舟：近一年您的作品不多，听说主要在北京搞房子了？

胡永凯：当然不是。我的确在北京搞了一个画室，也确实花了一些功夫，但主要我是在思考，想了不少问题。北京是中国的文化中心，也正在成为世界的文化中心。常住在北京，对我的创作肯定有帮助，况且这是我少年居住的地方，我对北京有特殊的感情。我想，明后两年应该是我将思索化为作品的时候，到那时再邀您来看画好吗？

闻舟：我期待着胡老师新作问世，到时候定来拜读。附带说一句：您看起来真不像这个年纪，有什么养生之道吗？

胡永凯：画家长寿者不少，大约和画家有颗童心有关。今天的谈话有些严肃，生活中不必太严肃。你看，我

粉壁流影 2000年

的小狗“虎子”已经等不及了，想让我遛它了，其实与其说我遛它不如说它遛我。怎么样？咱们一块去遛吧！

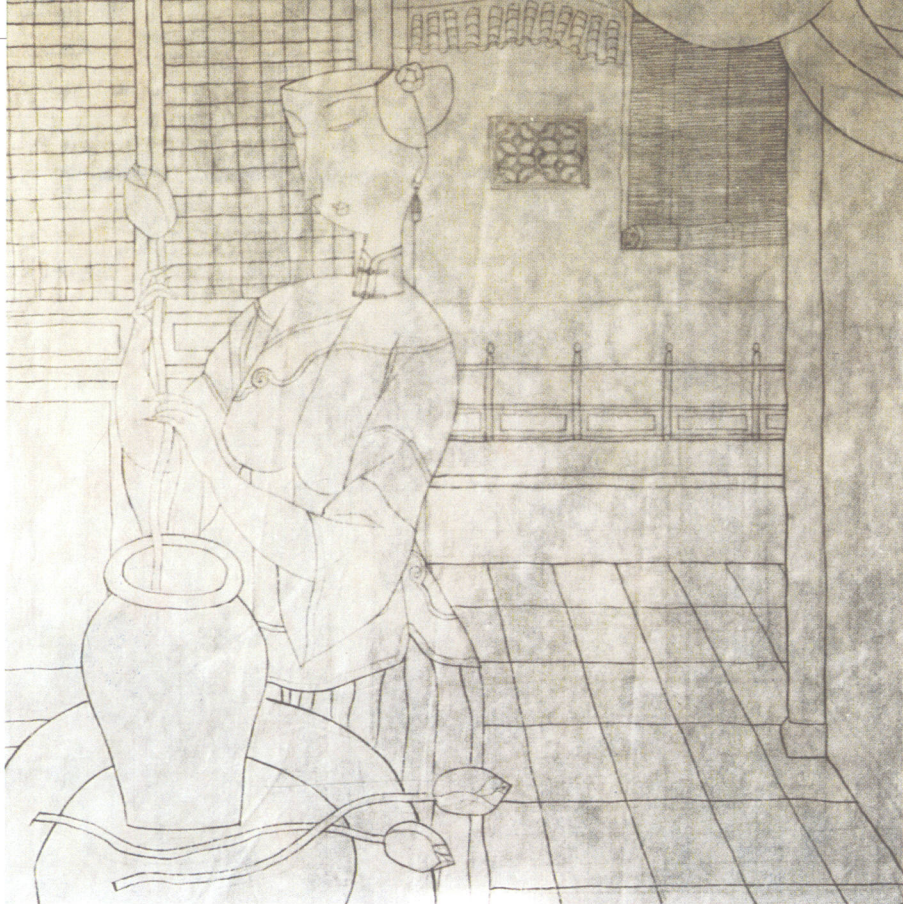

庭院 2001年

《莲香》 作画步骤

步骤一：线稿。选用吸水性强的手工造纸，生宣、皮纸、麻纸、高丽纸均可。考虑整体布局，以中锋勾线，在写形的同时，注意线条本身的曲直、长短、方圆、疏密组成的节奏美。

步骤二：大致将色铺满。多选用中国画色、水粉色、矿物质色。注意色彩的对比呼应，色块布局及同类色的区分。如室内白墙、瓷瓶和室外白墙，即为三种不同之白色。另注意每块色的厚薄、干湿均不同，为下一步背面刷墨色做准备。

步骤三：将画纸反转，在背面刷上墨和各类颜色，利用纸的特性使之渗透到正面。将纸反转，发觉整体色彩稳重了，有了“底气”，但鲜明度有所降低，整个画面似稍“灰”。

莲香 2002 纸本
73cm × 74cm

^^
步骤四：重点将最强烈的色彩加上，将色阶拉开，使画面重现生气。刻画细节。最后做一次全面的平衡调整，落款、钤印。

^ 一幅画画完，最好将其悬之于壁，最少一星期，天天看，定能发现问题，便于做修整。有时只略点几笔，就使整张画大为改观。中国画一般不表现光线，画家在此作中也并未刻意强求，只是借用西方的表现手法，创造一个并不炎热的夏天的黄昏氛围。画中表现在中国式的庭院内，一位清末民初的少女把刚从荷花池内采摘的一枝花苞放进瓶里的情景。这是典型的中国人的情趣，隐约地显露出对于自然、人性的某种压抑。

^ 画面单纯，与内容的平和相适应。主要讲究的是墨、红、白色块的分布。巧妙地利用仿古宣的底色，营造光下的宁静感。

2002 纸本 茶聚
68cm × 69cm

<< 上海的30年代，是丰富多彩的时代，是中西文化相互撞击的时代。在那个年代，小姐太太们经常出现在舞厅，虽然离现在比较遥远，画家可以间接地从文学、摄影作品中了解到。此作是对中西方文化撞击美的一种追求。用笔随意，造型典雅，讲究线条的美，重彩设色，可称之为典型的意笔重彩代表作。

>> 用拓印和两面画的技法创建一个斑驳陆离的色彩空间，并不强调人物的社会属性和时代背景，将裸女和自然花境放在一个和谐的环境里，追求一种朦胧而富于幻想的超现实的美。

2002 纸本
74cm × 37cm

无题

春润 1995 纸本
103cm × 104cm

<< 江南春雨是最迷人的季节。房屋的白墙、黑瓦，又施以肌理效果，和平静的水面形成对比，更增添江南古老水镇的独特魅力。雨中邂逅相遇的两位农家女，窃窃私语，说不完的知心话，透出人世间的亲情。

梨花 1998 纸本
69cm × 68cm

<< 干湿画法的巧妙结合，虚实相间，使画面充满层次感。此作尽情地发挥了彩墨的特色，有水彩、油画所不能替代的独特魅力。

^ 大面积的水墨加彩，是典型的写意手法，但在荷花、花蕾和莲蓬上着重刻画，用了浓重的矿物色，整个画面呈现出非工非写的特殊效果。

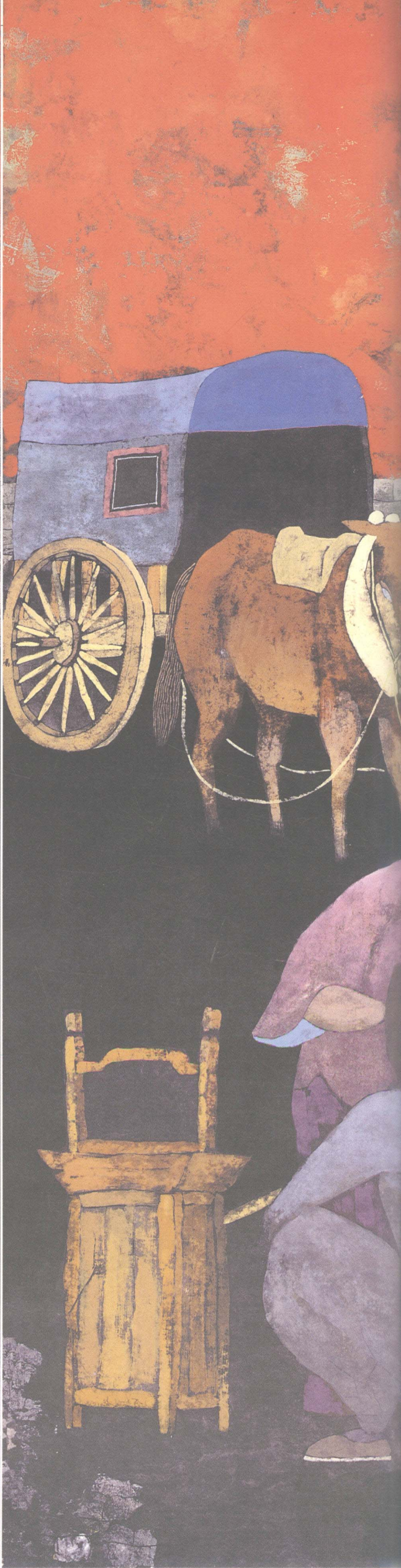
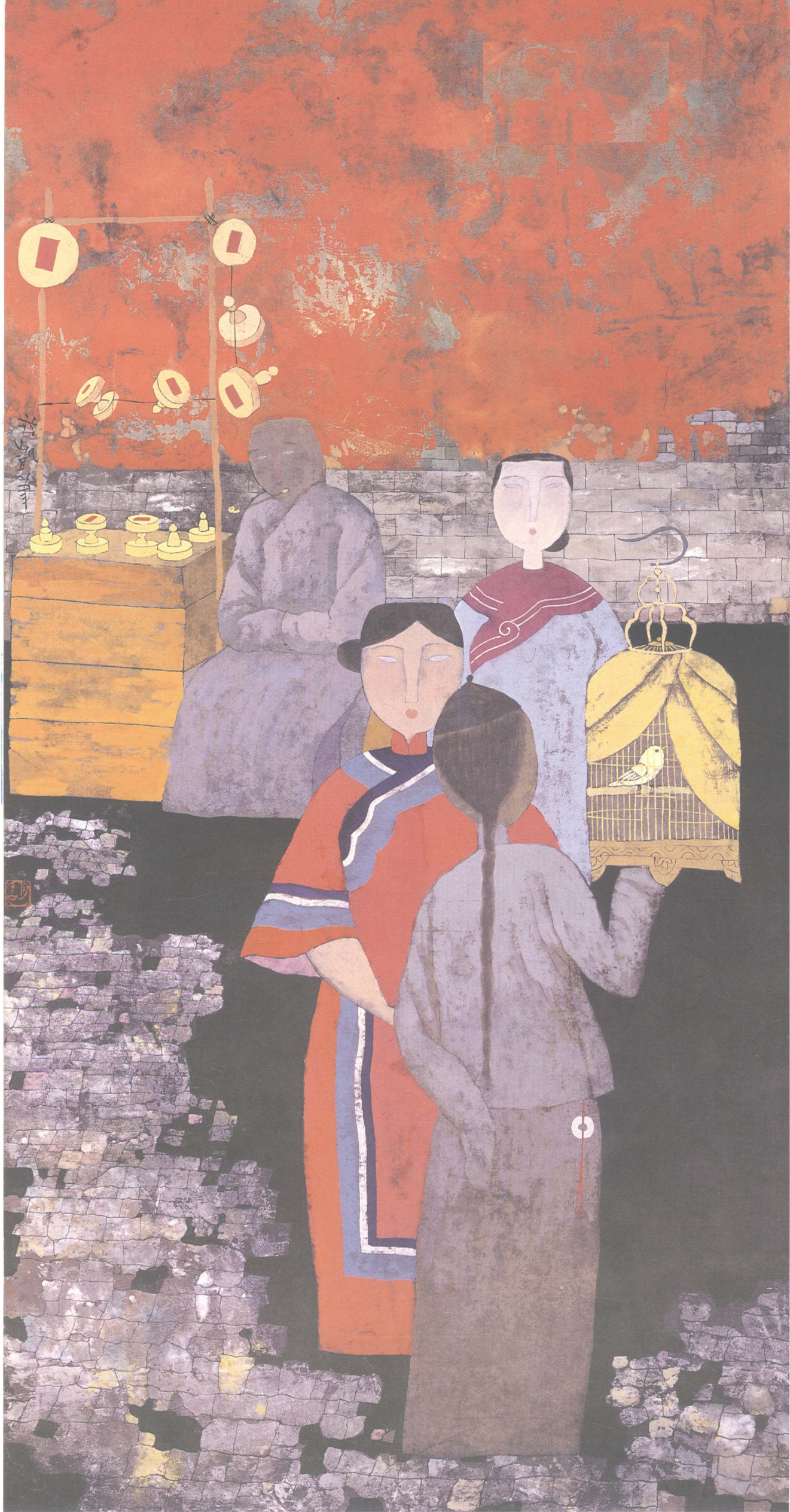
1993 纸本 荷灵
101cm × 102cm

<< 整幅画面均统一在极灰的绿色调里，背景的大块水墨衬托出唯一的一个红色的含苞欲放的荷花。人物平静而虔诚的表情，恰恰是“出污泥而不染”的荷花和人的品性的融合。

红墙集市 1998 纸本
74cm × 142cm

^ 这张三联画，取材于晚清的皇城下集市。造型和色彩做了大幅度的概括，人物面部亦进行了淡化处理，使此画有别于一般的风俗画而具有梦境的感觉。

1997 纸本
102cm × 103cm

五更

>> 母与子的题材是永恒的题材，也是画家们乐于表现的题材。此作汲取了江南民俗的“土”与“艳”，造成一种中国味十足的农家情调，增添了画中母子的亲切与温馨。

>> 手捧嫩苗的三个女人成一直列，如祭祀般庄严，平静而近乎木然的表情与春天的生机成对比，粗的墨线似廊柱，又似樊篱，单纯的色彩却经层层渲染做出了细致的肌理。画面从内涵到技巧都颇耐人寻味。此画现藏中国美术馆。

1997 纸本
160cm × 98cm

春讯

