

当代著名画家技法经典

主编 贾德江

WANG TIANSHENG GONGBI XIAOXIANG

王天胜工笔肖像

工笔画在长期的历史发展中,含茹中国传统文化的精义,适应中华民族的审美习惯,积淀时代相承的实践经验,不仅一直保持了精工细腻描写入微而失于繁冗芜杂的艺术形式,而且形成了艺术创造的鲜明特点与优良传统。当代著名画家王天胜正是在秉承与创新、传统与现代的工笔画艺术领域里,尤如一匹奔腾的战马纵横驰骋在山水、花鸟、人物的疆场上,屡建战功,赢得了胜利和荣誉。

二十多年前,王天胜以一连串军旅题材的人物画引人注目,随后他推出的工笔花鸟画作品在全国性大展中连获金奖。而今,他不仅继续在山水、人物、花鸟各门类齐头并进,又将工笔肖像作为自己的专攻,并以肖像为载体寄注了自己的艺术观念与笔墨个性。我们要特别地肯定当代人物在肖像中出现的意义,它不仅是关于人的更集中和更深层的思考,也是人和精神的直接写照,使我们看到

了当代的人和具体的人,这类作品显示了鲜活的当代特性。

在王天胜的肖像作品中,女性是他捕捉生命、释放生命、阐释生命、感悟生命的一个独特视角。他善于把“应物象形”的具象写实性、“骨法用笔”的抽象表现性与讲究秩序、韵律的装饰性结合起来,高度地突出主体。虽工于绘形绘色而尤重“传神”,亦即讲求深入对象的生命状态与内在本质;虽工细不苟而仍有尚意精神,亦即重视品格情操与精神生活的真诚披露。在画面的布局、造型、运笔、赋色的全过程中,融淌着一个个的“情”字,情是心象之源,也是人与人相通的根本。在他那柔和细腻的勾线、运墨、染色的笔触里,实现着女性饱满丰富的情感世界和对于人生对于生命的深切感触与欲望。

王天胜的工笔肖像在不断地探索过程中,形成了基于生活,以民族个性和独特美感为创作准则的艺术风格。

著名人物画家 王天胜 简介

■ 1946年12月生,辽宁大连人,祖籍山东文登,毕业于解放军艺术学院美术系,曾任该院美术系副主任。现任该院美术系教授、中国工笔画学会副会长兼秘书长、中国文化传播发展促进会书画艺术传播会会长、中国田园画会副主席、北京工笔画学会副会长、新华通讯社新华画院特聘高级美术师、中国美术家协会会员。

■ 作品入选第六、七、八、九届全国美展,中国画百年展,世纪风骨——当代艺术50家展等全国性美术大展及省以上美展100余次,获奖30余次。如作品《春晖》获全国第四届工笔画大展金奖;《海上丝路》获全国第二届工笔画大展金奖;《北疆雪夜》获全国首届乡村田园画展金奖;《北疆屏障》获慕田峪长城杯海内外书画大赛一等奖;《井冈杜鹃红》获世界华人书画展银奖;《惜别》获全国庆祝建军60周年美展银奖;《生命之舟》获全国抗洪精神赞铜奖;《巡逻途中》获全国第二届青年美展铜奖;《金芭蕉》获全国第二届国画大展优秀奖等。

■ 出版有《王天胜画集》、《中国工笔花鸟画名家——王天胜》、《工笔牡丹画法》、《王天胜白描人物手稿》《名家名画·王天胜工笔花鸟作品》等。主编有《迎接新世纪中国工笔画作品集》、《当代中国工笔画作品集》、《全国第五届工笔画大展作品集》等。

■ 作品多次赴美国、日本、新加坡、韩国等国家和香港展出,多幅作品被中国美术馆、外国美术机构及国内外友人收藏。《华岳雄风》等三幅作品被胡锦涛主席出访作为国礼赠送友邻国家。

传统与开拓

· 王天胜 ·

——对中国工笔人物画传统的再思考

回顾历史,是为了创造未来。从中国工笔人物画的历史长河走来,我们在叹赏唐代工笔人物的精妙与生动的同时,也常常反思中国古典人物画的艺术语言与观念体系。我们认为,当代工笔人物画的创新将以博大的传统为出发点,并以世界绘画的宏大背景为参照。

工笔人物画要发展,就必须深入研究前人的优秀传统;有了传统才谈得上继承;一切新法也都是在对传统的传承延续中产生。中国工笔人物画之“法”,是前辈长期实践而总结出来的基本原则,它包含着前人对于客观自然的哲学认识,并沉淀着中华民族的集体审美意识,因而,它具有永恒的魅力,它会穿越历史的时空而成为今天工笔画家们的精神法典。同时,工笔画的具体画法又是常变常新的,每一位画家就要既遵循法,但又不能被法束缚住。“笔墨当随时代”,时代需要变法,由古法孕育新法,新法即是创造;时代的发展拓展了人们的视野,从而引导我们去追求法外之法,法外之法即是开拓。工笔人物画就是在这种创造与开拓中,焕发出新的生命光彩。

工笔人物画以线描造型为基本手段,运用曲直、顿挫、粗细、刚柔而富于韵律变化的线条,表现出人物的体貌与精神。南齐谢赫“六法”中的“骨法用笔”是中国最早的用笔之说,把线喻为骨,可见线条在工笔画中的重要性。线描是中国工笔画的基础、骨架、灵魂;中国工笔画的精髓在于线条的表现。探研、学习中国传统工笔画的

线描,是探研、学习传统工笔画的关键。传统中国画的线描被总结为“十八描”,它们的形质特点、用笔规律及与人物形象的对应关系,都需要我们去认真揣摩、借鉴,并将它们传承、弘扬。

中国工笔人物画具有较强的语言程式,它也同样是在千百年的创作实践中逐步积累完善起来的,它是工笔画传统的重要构成要素。我们今天的工笔画创新,不可能绕过这些程式语言,但同时,也不能完全被这种程式化的东西所禁锢。因此,临摹与写生并重的学习与创作方法就十分重要:临摹是对传统程式的探究和把握,写生是对现实的艺术感觉的培养与捕捉。临摹可以使有才能的人轻易获得成功,它是学习传统优秀技法、汲取前人经验的最佳途径。学习传统要有辨别能力,不是一味的照抄,而是择其优秀,淘汰糟粕。写生能收集素材,锻炼造型能力,在“外师造化”中获得现实的情感体验。对画人物画而言,情感体验格外重要。画家在写生时要努力观察对象,达到与对象在心灵上的沟通,这样才能透彻并表现出人物的精神世界。写生还需要具备三方面的能力:造型能力、笔线功夫、色彩感觉。造型能力的提高,便于捕捉人物的神韵;用笔、线描的组织与修养,可以生动入微地描绘人物形象;对色彩的锐利感受能力和高超的表现能力,又能使人物的塑造更具生命的活力。临摹和写生相结合是近代学习人物画的主要手段之一,这种结合,就是把

当代著名画家技法经典

主编 贾德江

WANG TIANSHENG GONGBI XIAOXIANG

王天胜工笔肖像

工笔画在长期的历史发展中,含茹中国传统文化的精义,适应中华民族的审美习惯,积淀时代相承的实践经验,不仅一直保持了精工细腻描写入微而失于繁冗芜杂的艺术形式,而且形成了艺术创造的鲜明特点与优良传统。当代著名画家王天胜正是在秉承与创新、传统与现代的工笔画艺术领域里,尤如一匹奔腾的战马纵横驰骋在山水、花鸟、人物的疆场上,屡建战功,赢得了胜利和荣誉。

二十多年前,王天胜以一连串军旅题材的人物画引人注目,随后他推出的工笔花鸟画作品在全国性大展中连获金奖。而今,他不仅继续在山水、人物、花鸟各门类齐头并进,又将工笔肖像作为自己的专攻,并以肖像为载体寄注了自己的艺术观念与笔墨个性。我们要特别地肯定当代人物在肖像中出现的意义,它不仅是关于人的更集中和更深层的思考,也是人和精神的直接写照,使我们看到

了当代的人和具体的人,这类作品显示了鲜活的当代特性。

在王天胜的肖像作品中,女性是他捕捉生命、释放生命、阐释生命、感悟生命的一个独特视角。他善于把“应物象形”的具象写实性、“骨法用笔”的抽象表现性与讲究秩序、韵律的装饰性结合起来,高度地突出主体。虽工于绘形绘色而尤重“传神”,亦即讲求深入对象的生命状态与内在本质;虽工细不苟而仍有尚意精神,亦即重视品格情操与精神生活的真诚披露。在画面的布局、造型、运笔、赋色的全过程中,融淌着一个个的“情”字,情是心象之源,也是人与人相通的根本。在他那柔和细腻的勾线、运墨、染色的笔触里,实现着女性饱满丰富的情感世界和对于人生对于生命的深切感触与欲望。

王天胜的工笔肖像在不断地探索过程中,形成了基于生活,以民族个性和独特美感为创作准则的艺术风格。

著名人物画家 王天胜 简介

■ 1946年12月生,辽宁大连人,祖籍山东文登,毕业于解放军艺术学院美术系,曾任该院美术系副主任。现任该院美术系教授、中国工笔画学会副会长兼秘书长、中国文化传播发展促进会书画艺术传播会会长、中国田园画会副主席、北京工笔画学会副会长、新华通讯社新华画院特聘高级美术师、中国美术家协会会员。

■ 作品入选第六、七、八、九届全国美展,中国画百年展,世纪风骨——当代艺术50家展等全国性美术大展及省以上美展100余次,获奖30余次。如作品《春晖》获全国第四届工笔画大展金奖;《海上丝路》获全国第二届工笔画大展金奖;《北疆雪夜》获全国首届乡村田园画展金奖;《北疆屏障》获慕田峪长城杯海内外书画大赛一等奖;《井冈杜鹃红》获世界华人书画展银奖;《惜别》获全国庆祝建军60周年美展银奖;《生命之舟》获全国抗洪精神赞铜奖;《巡逻途中》获全国第二届青年美展铜奖;《金芭蕉》获全国第二届国画大展优秀奖等。

■ 出版有《王天胜画集》、《中国工笔花鸟画名家——王天胜》、《工笔牡丹画法》、《王天胜白描人物手稿》《名家名画·王天胜工笔花鸟作品》等。主编有《迎接新世纪中国工笔画作品集》、《当代中国工笔画作品集》、《全国第五届工笔画大展作品集》等。

■ 作品多次赴美国、日本、新加坡、韩国等国家和香港展出,多幅作品被中国美术馆、外国美术机构及国内外友人收藏。《华岳雄风》等三幅作品被胡锦涛主席出访作为国礼赠送友邻国家。

传统与开拓

· 王天胜 ·

——对中国工笔人物画传统的再思考

回顾历史,是为了创造未来。从中国工笔人物画的历史长河走来,我们在叹赏唐代工笔人物的精妙与生动的同时,也常常反思中国古典人物画的艺术语言与观念体系。我们认为,当代工笔人物画的创新将以博大的传统为出发点,并以世界绘画的宏大背景为参照。

工笔人物画要发展,就必须深入研究前人的优秀传统;有了传统才谈得上继承;一切新法也都是在对传统的传承延续中产生。中国工笔人物画之“法”,是前辈长期实践而总结出来的基本原则,它包含着前人对于客观自然的哲学认识,并沉淀着中华民族的集体审美意识,因而,它具有永恒的魅力,它会穿越历史的时空而成为今天工笔画家们的精神法典。同时,工笔画的具体画法又是常变常新的,每一位画家就要既遵循法,但又不能被法束缚住。“笔墨当随时代”,时代需要变法,由古法孕育新法,新法即是创造;时代的发展拓展了人们的视野,从而引导我们去追求法外之法,法外之法即是开拓。工笔人物画就是在这种创造与开拓中,焕发出新的生命光彩。

工笔人物画以线描造型为基本手段,运用曲直、顿挫、粗细、刚柔而富于韵律变化的线条,表现出人物的体貌与精神。南齐谢赫“六法”中的“骨法用笔”是中国最早的用笔之说,把线喻为骨,可见线条在工笔画中的重要性。线描是中国工笔画的基础、骨架、灵魂;中国工笔画的精髓在于线条的表现。探研、学习中国传统工笔画的

线描,是探研、学习传统工笔画的关键。传统中国画的线描被总结为“十八描”,它们的形质特点、用笔规律及与人物形象的对应关系,都需要我们去认真揣摩、借鉴,并将它们传承、弘扬。

中国工笔人物画具有较强的语言程式,它也同样是在千百年的创作实践中逐步积累完善起来的,它是工笔画传统的重要构成要素。我们今天的工笔画创新,不可能绕过这些程式语言,但同时,也不能完全被这种程式化的东西所禁锢。因此,临摹与写生并重的学习与创作方法就十分重要:临摹是对传统程式的探究和把握,写生是对现实的艺术感觉的培养与捕捉。临摹可以使有才能的人轻易获得成功,它是学习传统优秀技法、汲取前人经验的最佳途径。学习传统要有辨别能力,不是一味的照抄,而是择其优秀,淘汰糟粕。写生能收集素材,锻炼造型能力,在“外师造化”中获得现实的情感体验。对画人物画而言,情感体验格外重要。画家在写生时要努力观察对象,达到与对象在心灵上的沟通,这样才能透彻并表现出人物的精神世界。写生还需要具备三方面的能力:造型能力、笔线功夫、色彩感觉。造型能力的提高,便于捕捉人物的神韵;用笔、线描的组织与修养,可以生动入微地描绘人物形象;对色彩的锐利感受能力和高超的表现能力,又能使人物的塑造更具生命的活力。临摹和写生相结合是近代学习人物画的主要手段之一,这种结合,就是把

月光下 1985年 纸本 102cm × 86cm

从前人那里学来的优秀技法运用到写生中去。而在实际的写生中，首先要对写生对象进行精微的观察，通过其举止动态、谈笑歌咏，了解其真实的精神面貌，从而加深对写生对象的感受。“万物静观皆自得”，胸有成竹得其神韵，抓住对象的内在气质，以达到“形神兼备”地表现写生对象之目的，从而不但可以最有效地提高造型能力，更可以全面培养“以形写神”、“传神写照”的创作能力。

“传神写照”是顾恺之最早提出的美学命题，后来谢赫“六法”中的“气韵”也是这一命题的一种表达方式；到了宋代，苏轼的《传神记》更论述了如何能够捕捉和表现人物的神态特征，陈郁则在《论写心》中认为，“写其形必传其神，传其神必写其心”，从而将顾恺之的“传神”引领到“写心”的境地；元、明、清各代，人物肖像画创作十分盛行，从而出现了一批论述肖像画创作技法的著作，如王绎的《写像秘诀》、蒋骥的《传神秘要》等，围绕“传神”、“写心”而总结了一整套语言技法规律，它们都是中国画意象造型体系的组成部分。这一造型体系认为，“形”是人物画的基础，“神”是人物画的灵魂；工笔人物画创作的核心部分，就是对人物精神面貌的刻画，这也即是“传神”。“形神兼备”是中国画意象造型精神的深刻体现，现代工笔人物画秉承这一优秀传统，并在人物造型、画面构成及创作主题等方面超越了古人。

在古代，山水画、花鸟画是被关注得比较充分的创作领域，而人物画，特别是工笔人物画则一直被文人画家们所冷落，因而其创作语言的建构与发展的工作，就摆在当代工笔人物画家的面前。由于简括的线条和浓艳的色彩构成了中国工笔画最基本的表现形式，因而，这种语言的建构与发展就离不开线条与色彩这两个重要基点。特别是色彩，将在中国工笔画的发展中担当重要角色，这已是工笔画创作与理论界的共识。当代中国画呈现出工笔、写意、重彩、没骨、彩墨等多元并进的画坛格局，这种格局会维持相当长的一段时间；而工笔画色彩上的变革最为引人注目，这种变革将为中国画当代形态的总体建设做出重要的贡献。对中国画色彩问题的探讨与研究，将为中国画的发展开辟一条新路；色彩表现语言的创新，将是中国画实现“再度辉煌”的重要突破口。中国古代绘画发展到魏晋南北朝，通过将外来绘画语言与本土绘画传统相结合，开始了对色彩语言的全面探索。这一时期是一个文化大融合的时期，这不仅体现在国内南北文化的交融，更重要的是印度佛教文化逐步在域内传播开来，佛教绘画的强烈色彩为中国画坛带来了新的创作观念与表现形式，从而使这一时期的工笔画加强了色彩表现，浓重艳丽色彩的运用为绘画带来很强的视觉冲击力。唐朝、五代工笔画的辉煌，体现为工笔人

物画的日臻成熟，无论笔线(线条)和赋色都达到空前的高度。丹青当随时代，缤纷绚烂的现代生活，更需人们用丰富的色彩去塑造视觉新样式；以色彩为突破口所进行的当代中国画变革，既要珍视中国画色彩的传统资源，更要汲取西方艺术在色彩运用上的合理性，在“中西合璧”中建立起现代中国画的色彩新体系。另外，中国画颜料曾为中国画在历史上的发展带来过灿烂时光，在科学发展的今天，矿物颜料的每一种颜色已发展到几十种，从而既为当代工笔画家复杂的技法表现提供可能，也为全面展示中国画的色彩意境创造了条件。

需要指出的是，中国工笔画语言上的任何创新，都是为了工笔画精神内涵的提升。创作既是画家情感的真实表达，也是画家生活感悟的如实体现。生活在现代社会中的工笔画画家，他们的现实感受、他们的情感主题，已与古代工笔画家相去甚远；如果说古代工笔人物画还主要是表现了当时画家们的某种闲情逸致的话，那么，当代工笔人物画家则要为时代讴歌，用画笔记录下现代人的精神风貌，从而创作出无愧于历史、无愧于时代的工笔人物画力作。

海上丝路 1985年 纸本 280cm × 130cm

《老人肖像》作画步骤

步骤一

步骤四

步骤二

步骤五

步骤三

步骤一：根据肖像固有色的深浅，用不同的墨色勾勒白描，肤色稍浅，红衣稍重，胡须和衣服墨色更重些。

步骤二：用黑色分染胡须、黑衣服的结构，通常采用染低法。

步骤三：用赭墨分染脸部结构，用胭脂分染口角和透血色部分，再用胭脂分染内衣，用淡赭墨分染内衣领。

步骤四：进一步分染调整。调好肤色罩染，用朱砂加胭脂罩染红内衣，用胭脂加赭石加墨调成暗棕色罩染大衣领，用墨罩染黑大衣。

步骤五：根据对象不同的固有色调整罩染，醒线整理画面。

寫生女青年 中國工筆人物畫是世界藝術之林中的一枝奇葩已有幾千年的歷史古人
學習工筆從臨摹入手現代人學習工筆畫則寫生臨摹相結合寫生已成為現代人進行工
筆畫學習創作的重要手段 壬午年夏日於京華西郊白石橋畔 天勝

女青年

2002年 絹本
160cm × 80cm

美是一种适度感。过分，显得装腔作势不自然；不够，则平淡无味。要做到恰到好处，主要凭画家敏锐的感觉。

玉树藏女 青海玉树的藏女无论老幼都喜欢梳许多小辫子头饰喜欢戴绿松石等饰物
藏袍上绣满了民族特色的图案生活主要靠牧业和农业 壬午年于军艺美术学院 天胜

玉树藏女（附局部）

2002年 绢本
160cm × 80cm

在这幅画中无论经营布置、笔墨、赋色都经过仔细推敲和长时间的运作，人物刻画自然、生动、和谐，色彩明快、清新、热烈。形象的写实性、准确性和情趣表现技巧不为传统所囿，颇具现代感。其超绝的技艺同传统的审美理念和人文精神珠连璧合，熠熠生辉，为观者所赞赏。

藏族姑娘 生活在西北高原的藏族人们是最虔诚勤劳的人们高原的姑娘是最纯朴善良的姑娘漂亮的地方 藏在壬午季末于京华白石桥畔解放美术学院美系 天胜画

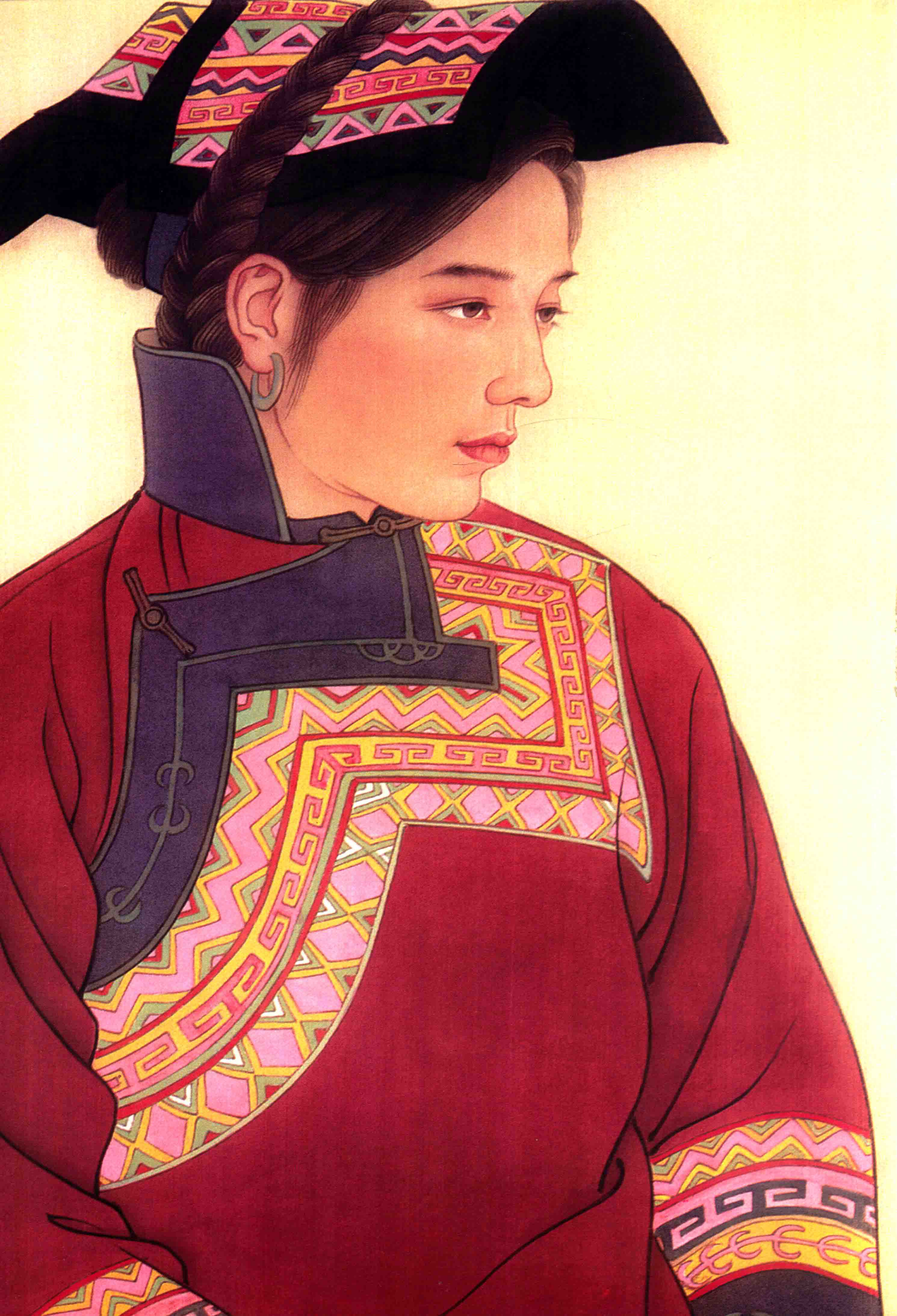
藏族姑娘（附局部）

2002年 绢本

160cm × 80cm

与写意的文人画相比，工笔画的形式法则更为理性一些。因此从事工笔画艺术一般地说在个人气质上是较为理性的，否则它将无法适应工笔画形式语言的严谨法则。

彝族姑娘 中国工笔画是以线造型施以固有色线和色构成中国传统工笔画的基本表现形式
中国工笔画的精髓在的线条的表现线条是中国工笔画的骨架灵魂 壬午年冬 天胜画

彝族姑娘（附局部）

2002年 绢本

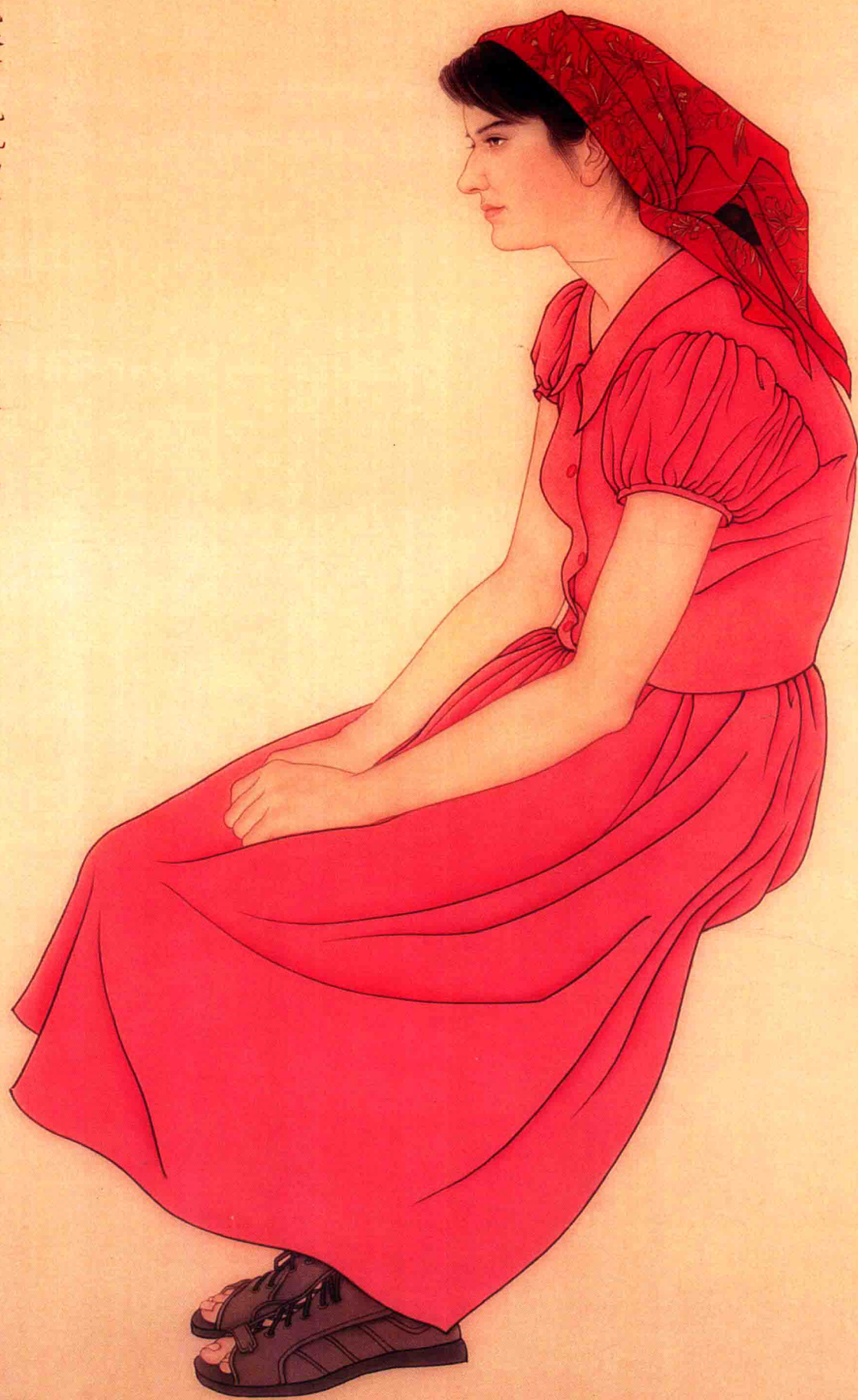
160cm × 80cm

求古奉洋，不如求索于生活，生活给予的启示最为慷慨无私。生活常青，艺术常新，艺术家要不断深入生活。如果画家不是师法自然，闭门造车是造不出像画中人物那样独具个性和气质特色的。

（三）青

维吾尔姑娘 维吾尔姑娘漂亮大方一九九四年八月赴新疆南疆喀什考查生活时逢葡萄丰收季节
 乡亲们到维吾尔族之家都拿出甜甜的葡萄盛情招待 壬午冬於解放军艺术学院美术系 天勝

天勝

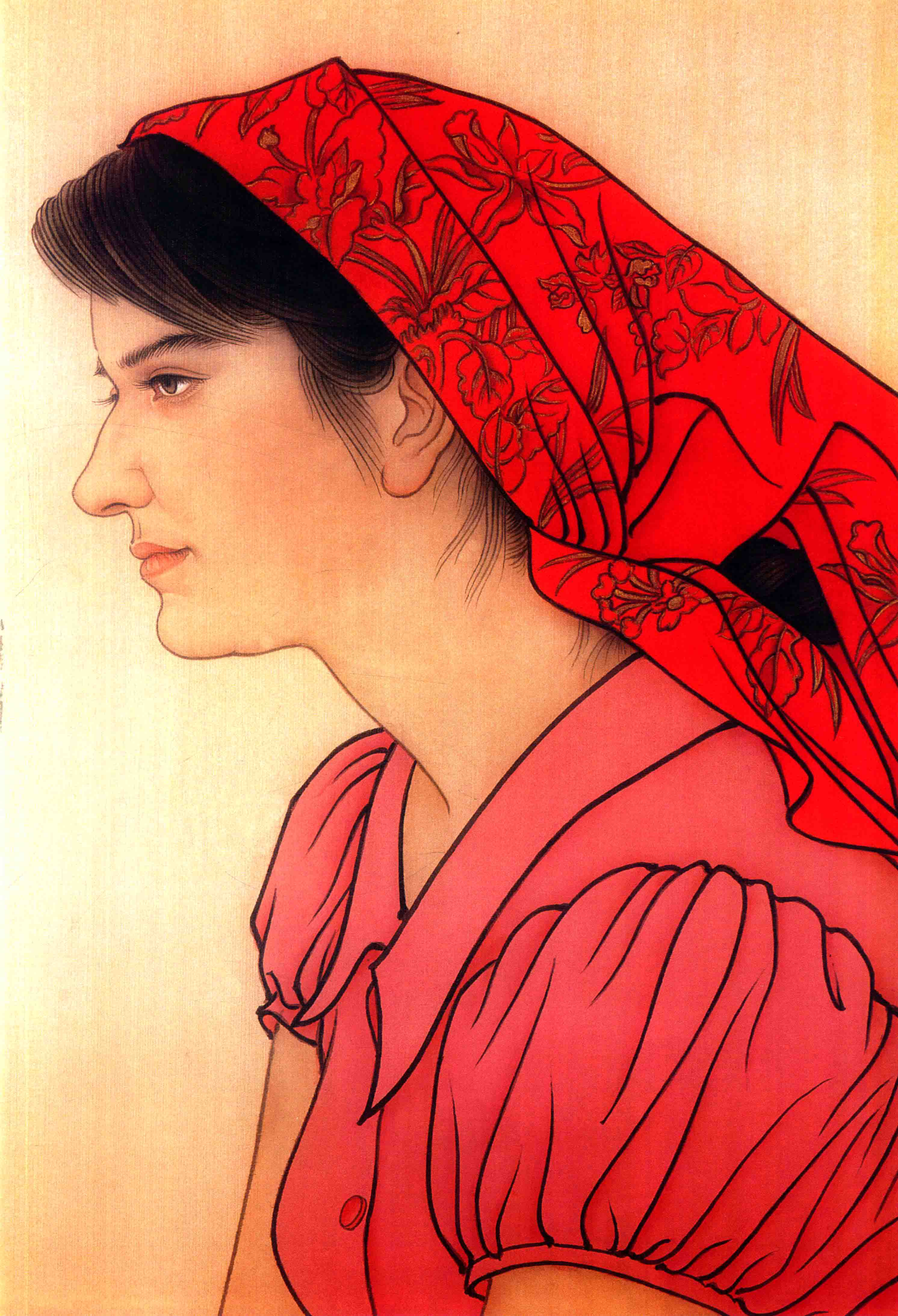

维吾尔族姑娘（附局部）

2002年 绢本

160cm × 80cm

绘画是一门技术很强的艺术，需要刻苦磨炼技法，才能得心应手地表达思想内容。此作是画家赴新疆喀什深入生活时所描绘的肖像作品，注重表现维吾尔姑娘睿智、美丽，略有拘谨的性格特征。从而也体现出画家以现代人的思维去把握传统工笔画精髓的自觉。

王天胜工笔肖像

兵（附局部）

1999年 纸本

184cm × 186cm

对待艺术存在的诸多问题和复杂的文化背景，王天胜教授始终保持了独特的思考视角和感悟力，这是他将传统写实风格推向完美境地的必要前提。他认为，深入生活是对客观世界认识的重要一步，是师法造化的过程。不是任何人走进生活就会有收获的，要达到生活的积累，要会观察生活，要善于发现自然界的美妙，发现别人未发现的美。画家应是生活的探索者，

挖掘生活中最本质的美，这是创作中重要的一环。

在他的这幅作品中，他能够从生活现实中挖掘出浓郁的诗意，并以如此生动的方式向观者显示了一种成熟的当代工笔重彩的经典范例。

这幅《兵》的创作就是画家师法自然、取材生活的结果。