

当代著名画家技法经典

芭蕉得雨便欣然 (局部) 2002年 纸本

无风的日子 (局部) 2002年 纸本

守望 (局部) 2001年 纸本

渔歌渐近 (局部) 2004年 纸本

永远的歌谣 (局部) 1997年 纸本

蕉林深处 (局部) 2002年 纸本

封面画：高天流云 (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. ⑥ / 贾德江主编. — 北京：中国工人出版社，
2004.12
ISBN 7-5008-3400-4

当代著名画家技法经典·翁振新写意人物

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） 发行：中国工人出版社 全国新华书店经销
制作：北京秋前图文制作有限责任公司 印刷：北京盛通彩色印刷有限公司 开本：787毫米×1092毫米 1/8 印张：3.5
印数：1—3000 2004年12月第1版 第1次印刷
书号：ISBN 7-5008-3400-4/J·286 全套10册定价：300.00元 本册定价：30.00元

1. 当… ⑥. 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 096277 号

主 编：贾德江 策 划：康 民 责任编辑：杜 予 装帧设计：秋 韵

当代著名画家技法经典

主编 贾德江

WENG ZHENXIN XIEYI RENWU

翁振新写意人物

翁振新
甲申年
振新画

中国工人出版社

翁振新是当代著名的写意人物画家。写意小品是他主题创作之外的休闲之笔。他更擅长的是对“刚柔相济”的惠安女的描绘。他以浓笔沉墨对惠安女投射以凝重的文化观照和苦涩的人生思考,诉说自己对惠安女独特性格和心态的理解和感悟,颂扬她们柔弱的身躯在与大自然的抗争中所显示的坚如磐石的崇高精神。

在他的一系列表现惠安女的作品中,他没有停留在对惠安女美丽身姿和迷人饰品的一般性猎奇和赞美的表层上,而是立足于走近惠安女,了解惠安女,读懂惠安女,去发现在惠安女风情万种的美学品格后面潜藏着的一种更深刻、更深层的东西。为此,他选择了写实与象征相结合的手法,灌注自己的全部情感,强调“骨线”的表现性,在勾勒与皴擦中融入西方的绘画语言,强化惠安女坚韧、顽强、奉献、抗争的悲剧美,试图以惠安女为载体,表达自己对中国

劳动妇女的崇敬和同情。

在他的作品中,强调大的纪念碑式的团块结构,而有意识地过滤了具体的情节描写,强调赋予生活化的形象以真实的人性,表现为作品有一种经过推敲、琢磨的严肃感,理性的因素支持着感性的表现,与笔墨浑然织成丰富的形象内涵。这种严肃和复杂意绪,拓展了水墨人物画的表现力,为水墨艺术留下了一份时代的备忘录。

在西方艺术的现代进程中,关于人的描绘总体上是趋于弱化,对具体的现实人物的塑造也趋于减少,而中国艺术家仍然对“人”的存在和“人”本身抱以极大的关注,不能不认为这是中国艺术十分重要的当代特征。当今世界的丰富性和画家个性的丰富性,正在人物形象的丰富性之中,中国的写实主义绘画有广泛的可能性,更有广阔的发展前景。这也是翁振新作品的价值和意义的所在。

著名人物画家翁振新简介

- 1948年出生于福建莆田,毕业于福建师范大学美术系,并在中国美术学院国画系深造。
- 现为福建师范大学美术学院院长、教授、硕士生导师,中国美术家协会会员,第九届全国美展评委。
- 作品《磐石无语》获全国中国画人物画展银奖(最高奖),并入选《中国现代美术全集》、《中国当代美术》(1979-1999)等文献。
- 作品《郑成功》入选第七届全国美展,《无声的辉煌》入选第八届全国美展,《那一湾浅浅的海峡》、《中国典故选》入选第九届全国美展,《嫁给大海的女人》入选第十届全国美展。
- 出版有《翁振新画集》、《当代中国画名家翁振新》、《福建当代国画家翁振新优秀作品集》等专著。

挥之不去的惠安女审美情结

· 翁振新 ·

二十多年来,我的目光一直投向惠安女。我选择惠安女的生存空间和文化心理状态这一母题进行中国画创作,我的心里总有一种挥之不去的惠安女审美情结。我认为,从本质上说,艺术创作应当是对美的搜寻和发现,对生活与时代、历史与现实的形象化的艺术记录。这些年来,我苦心孤诣地搜寻和发现惠安女的美,那带有咸味的闽南风情,那风姿多彩的惠安女,那逝去的悲怆揪人的故事,犹如呼啸的海涛一次又一次地冲击着我心灵的堤岸,不断地唤起我内心的创作激情,使我无法抗拒。

惠安女,严格地说是惠东女,分布在福建惠安东部崇武镇郊和山霞、净峰、小岞三乡,是地地道道的汉族,但她们的服饰却很奇特,呈现出一种特殊的文化精神意义。瞧那一年四季不离身的黄橙橙的竹笠别着绸花绒球,一方花头巾遮掩了半边脸庞,衣裳、斗笠、花巾缀着塑料珠子或各色纽扣,斜襟上衣短得露出肚脐,肥大的黑裤筒随风飘起猎猎作响,腰间裤头上,未婚的系着宽宽的彩色塑料编织的裤带,已婚的还加系多股银链,分外耀眼。因此惠安女素有“封建头、民主肚、节约衫、浪费裤”之称。惠安女这种超常的外形,给人的审美感受是那么强烈、新鲜和独特,与大海、礁石、渔船、石厝等景观随意组合,都是撩拨动人的人文景观。连同由此引发的风土人情,富有传奇色彩的种种神秘故事,构成了浓郁的富有地域文化意味的风情美,深深地吸引着我,使我陶醉,使我激情澎湃地画,画惠安女美丽的身姿,画惠安女身上迷人的银饰物品,画惠安女独特的生活情趣。

应该说,起初激起我创作欲望的是惠安女的外在形象,外在的文化景观,还仅仅停留在对惠安女一般性的崇敬赞美的层面上,还局限于对生活表象特征的美化,甚至还含有猎奇的成分,作品未免显得轻飘、浅薄。随着对生活的贴近,对惠安女生活习惯、心理状

态的深入观察,我的认识逐步提升。我意识到表现惠安女的风情美还只是对惠安女美学意义表层的把握,而深入体察惠安女的生活、劳动等客观情况,无疑有助于我对真实的发现,获得的不是概念的东西,不是主观臆造的东西,而是有血有肉的感受,充满活力的生命体。对真实的发现,对原始材料的梳理,经常使我引发新的顿悟,产生新的

家山万里梦依稀 1999年 纸本 68cm x 68cm

创作冲动。生活中的惠安女和作为封面、挂历的惠安女毕竟很不相同。

惠安县在历史上曾经是有名的“穷县”，男人大多或出海捕鱼或外出打工，把渔村、海滩、田园和家庭都交给了女人。惠安女用自己的血肉之躯承担起繁重的体力劳动，早在五六十年代就曾以艰苦卓绝、战天斗地的英雄豪情著称。六十年代初轰动全国的八女跨海征荒岛的好话就发生在惠安大竹岛。当我踏上大竹岛，目睹当年八位惠安女居住的洞穴、开垦的农田、挖掘的水井、种植的果树，深为她们吃苦耐劳的精神所感动。惠安是著名的石头之乡，惠安女就置身于花岗岩组成的世界。在惠东经常可以看到这样的景象，几个惠安女头戴黄斗笠，系蓝底白花布头巾，身穿不遮下腹的上衣和长裤，以独特的姿势合力扛着一条巨石，在蓝天的映衬下显得那么俊美。作为女人、母亲、妻子，惠安女是柔美的温顺的，而在与大自然的抗争中，她们又如迎击惊涛骇浪的礁石，那柔弱的身躯蕴藏着坚毅刚强的力度，强劲而柔美，浓烈而温馨。在惠安女身上集中体现了刚柔相济的品格特征和美学意义。我觉得这种刚柔相济之美与我的创作心境十分吻合，也很适合水墨画的艺术形式来表现。于是我从最初画惠安女的形象、风情，画直观表层感受，逐步转入新的创作形态，不再是再现浅层的生活现象和风水人情，而是透过一些常见的现象和场景的外在美，着力把握惠安女刚柔相济的内在“真实”，揭示其精神实质。我先后画了《海寂月无声》、《无声的辉煌》和《磐石无语》等表达惠安女的特有的美学品格。

惠安女的另一层美学意义是悲剧美。走近惠安女，我发现惠安女风情美、刚柔相济的美学品格后面潜藏着一种更深刻的东西、更深层的意义。惠安女的美丽、坚强，在表象体现了，但她们的内心，潜藏在心底的情感，需要我们进一步探求。只有深刻了解惠安女的命运遭际，才能真正认识惠安女。而当我对惠安女的历史命运进行进一步考察之后，就意识到了一种历史的厚重感和沉重感。这里不仅有阳光，有春意，有温馨，也有狂风、惊涛和哀怨，这里并非艺术家通常描述的只是劳动、抬石、织网等那么富有诗情画意的情境，我逐渐读懂了潜藏在惠安女身上的一种无言的忧愁，一种苦涩郁结的情怀。正是人生的种种酸涩苦辣酿就了惠安女独特的性格和心态。惠安女的悲剧和痛苦大多是因婚嫁造成的，因为童婚、早婚，妇女长期住在娘家等陋习，渔村姑娘自杀率很高，这是她们在世俗的高压下抗争、选择的特殊的表达方式。她们跳滩、跳海或喝农药，渴求在苦难中得到永恒解脱。现在此类事少了，但历史的阴影仍然投射在惠安女的心里。她们奉献出自己全部的爱情，却往往得不到真正的爱情。她们为生活创造了多少欢愉，却经常饱含沉重的苦衷，这种人生体验构成了惠安女的悲剧美。把握这类美学意义，就使我在表现惠安女时少了几分秀美，多了几分深沉和凝重，使我对底层人生存的艰辛和多舛的命运投入了深切的同情，强化了我的作品的沧桑感。这种感受融进了我的作品《那一湾浅浅的海峡》、《女人海》等。我在画面中有意增加了描写老年惠安女的分量，透过她们脸上雕刻的风霜，目光流露出的沉郁，倾诉几代惠安女的心路历程。我力图从情节叙事，甚至主题的桎梏中解放出来，深入到对象的内心世界，强化了坚毅、顽强、抗争、悲壮的性格因素，挖掘深沉的内蕴，表达惠安女的富有趣味的命运。

事实上，我已经不仅仅是表现惠安女，而是试图以惠安女为载体，诉说中国劳动妇女的命运，表达我对中国劳动女性精神的理解与体悟，同时也融进我的情感和人生体验。认识惠安女风情美、刚柔相济美、悲剧美三个层次的美学意义的过程，也是我从写人、写情到写心的过程，从风情再现转向精神表现的过程。我把惠安女当作生命和生机来画，表达一种隐喻性、象征性、寓意性，画出意味和心性，注入自己更多的感受和语言。客观物象本身应是传达画家情感的媒体，惠安女这一特定媒

晨光 1987年 纸本 99cm × 61cm

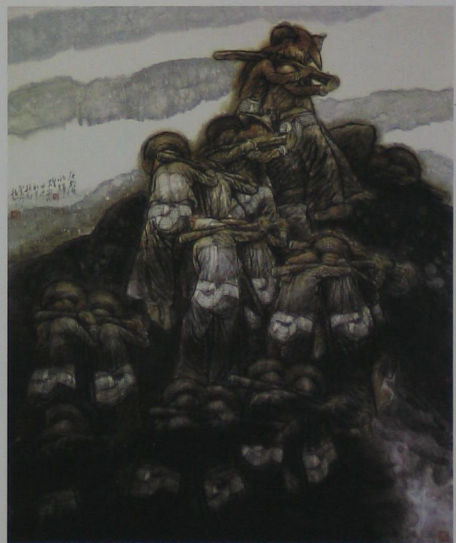

难忘新疆 2002年 纸本 108cm × 97cm

介引发了埋藏在我意识中的特殊情感倾向，我甚至把惠安女的艰苦劳动与我亲身体过的艰难的知青生活历程联系在一起，于是表象的优美从笔端逐渐消失，语言的诗意转为内在的意味。

多年来我苦苦地寻觅一种表现方法，我选择了写实与象征相结合的手法。我觉得，只有写实，才能以真实为支撑，淋漓尽致地表现惠安女的真实形象，融入自己的全部情感，使我笔下的惠安女既是现实生活中的可信形象，又是渗透着我的情感和意念的审美对象。真实是艺术的真实，不是照片的照搬，但我也忍心不无端地扭曲惠安女的形象，或者毫无生活意味地把她们“静物化”，追求时髦的精神病患者式的痴呆感，而是要真挚地品味和创造丰富多彩的艺术形象，在可信的空间中寓有生命光彩，在可视的画面后面蕴含意味和心性，在写实中寓含象征。我尽量抓住生活的原生态，从一些熟视无睹的真实里发掘出闪光点，表现人物形象的非富性、多样性，有时还需要对客观对象进行精微描写，映照出背后的精神意向。

翁振新写意人物

无声的辉煌 1994年 纸本 216cm × 176cm

《晨妆图》作画步骤

步骤一

步骤一：作画必先立意，心中有个大体构图。落墨时用笔要沉着自然。头部是人物画主要部位，一般先从头画起，先画眼、眉，再画鼻、嘴，用笔可根据结构，有停顿笔，勾脸部轮廓，一般用中锋，并有所变化。然后以浓墨画头发。

步骤二

步骤二：统观整幅布局气势，根据人物结构、动态，以墨色混用法画衣饰及周围环境，色、墨不要调匀，落笔大胆利索，一气呵成，注意构图变化，以线勾出人之手。

步骤三

步骤三：脸、手适当敷色，再以洒脱笔法勾画衣纹、铜镜外形结构等，不必忌讳复线、补笔，有时趁墨、色未干时进行，使补笔与原来笔迹融合，有时待墨、色干后进行，使补笔与原来笔墨形成明显墨色层次，笔墨相生相发。

步骤四

步骤四：大体画完，接着是小心收拾，对画面进行整体调整，使画面更集中、整体、强化，也对一些不足之处进行补救，并加以小部位较为精细的刻画。画面过湿处则以适当的干枯笔补之，过于枯燥，则用湿笔润之。注意气势的连贯。最后题款、钤印。

那一湾浅浅的海峡

1999年 纸本
230cm × 183cm

我以惠安女作为创作母题为时已十多年了，我钟情于斯，情系于斯，心中总有一种挥之不去的惠安女审美情结。尽

管惠安女已有不少人画了，我仍不改初衷，因为我觉得终于找到了能够充分抒发我的胸臆的契机。

磐石无语

1996年 纸本
190cm × 170cm

我把对惠安女，对中国妇女的崇敬和同情融入《磐石无语》一画中。如果按一般就事论事的创作思路，很容易画成通常的劳动场面，无非几个妇女正在休息，几个妇女正在扛石而已。我却意在表现一种“磐石无语”的精神，这时惠安女不是一般意义的惠安女，已与花岗岩混为一体，难解难分了。我不是在画惠安女，而是在画磐石，不是在画轻逸的风情，而是在画深沉厚重的承载。我极力使

画面有种宁静的氛围，无声胜有声，人物之间的联系交往削弱，试图在一个写实的画面表达我的浓烈的人生意识和精神体验。我强调大的纪念碑式的团块结构，而有意识地过滤了具体的情节性描写，强调在生活化的形象精到刻画中蕴含象征，而不因表现心境就取消客观对象的实在性，强调雄浑和凝重，也不失松动的笔墨抒发。总之，我努力在画面中加强精神性。

永恒

2001年 纸本
170cm × 95cm

“意”是写意人物画的内在特质，也是写意人物画的核心。写意人物画重在传神写意，有强烈的抒情性，它不拘泥于诸如比例、透视、结构、解剖、光影、色彩、质地、肌理等的如实描摹，而是特别重视主观观统一的意象表现，即以形写神，情景交融，调动包括夸张、变形、取舍、隐喻等各种艺术手段去强化对象的内在本质。

晨曦

2002年 纸本
68cm × 68cm

新春

2001年 纸本
68cm × 68cm

我时常到福建惠安的崇武半岛体验生活。这里的惠安女作为闽南美妙动人的传奇风景而名闻遐迩。黄斗笠、蓝衣服、黑裤子、花头巾、银腰饰……惠安女以其奇特的服饰外形使初来乍到的我怦然心动，留连忘返，更以其朴实无华、勤劳善良、坚韧不拔的品格使我肃然起敬。这一切像一粒粒石子在我平静的心海上激起层层涟漪。我只觉得创作激情如涌泉迸然而出，这种激情猛烈地撞击着我的心灵，我似乎被一种无形的奇特的感觉牵动着，一幅又一幅地画惠安女，画惠安女优美的身姿，画惠安女奇特的风情和生活情趣。

晨露

1997年 纸本
138cm × 69cm

我努力捕捉惠安女生活中瞬间的美感，有时轻松，有时凝重，有时激烈，有时缠绵。

西行漫记

2001年 纸本

195cm × 100cm

西行漫记
 2001年秋月
 张新

“写”是写意人物画的外在特质。写意人物画有独特的笔情墨趣，追求的是情趣和神韵，有强烈的书写性，强调把书法精神和笔法运用到画法中去。写意人物画主要依靠笔墨变化来表现人物形象，笔墨出神入化，一以当十，除了表现一定的物象结构，还具有不依存表现对象的相对独立的审美价值。如韵律美、节奏美等，是构成写意人物画的韵味趣最基本的主要因素。

夏日
2002年 纸本
68cm × 68cm

通常人们说到惠安女，感兴趣的仅仅是奇异的服饰、袒露的肚脐、裤头上的银饰品，还有那富有传奇色彩的趣闻轶事，从而用猎奇的眼光去表现她们。我最初的创作倾向亦然。逐渐地，下去的次数多了，我对惠安女的认识也越加深刻和拓展了。

翁振新写意人物

港湾
2002年 纸本
68cm × 68cm

单纯追求惠安女的外在美还只是浅层次把握，应该深入地悉心体察惠安女的生活、劳动等的真实情况。对“真实”的发现，经常驱动我有所感悟，产生新的创作欲望。

渔歌

2002年 纸本

68cm × 68cm

惠安女是柔美的，但又是刚强的，她们身上集中体现了刚柔相济的品格特征。这种品格(不仅仅是外形、服饰)很适合我的创作心境，也很适合水墨画的表现。

海的温情

2003年 纸本

68cm × 68cm

我从最初画惠安女的形象、风情，画直观表层感受，逐步转入新的创作形态，不是再现浅层的生活现象和风土人情，而是透过一些常见的现象和场景的外在美，着力把握内在的“真实”，揭示其精神实质。

嫁给大海的女人

2004年 纸本
200cm × 200cm

惠安女因为男人多外出谋生，所以要承担家庭的农活、养老抚幼的全部重担。她们在特殊的艰苦环境中造就了吃大苦、耐大劳、累不死、拖不垮的精神，她们默默无闻地劳作，用血肉之躯担起了繁重的责任，劳动几

乎是她们的全部生活内容。那壮观的劳动场面、那甜美的生活画面固然使我的心灵振奋，而她们身上透露出的一种无言的忧愁、一种苦涩郁结的情怀，更是紧紧地攫住了我的灵魂，激起我向她们投入深深的同情。

钟馗嫁妹 (上图)

2001年 纸本

68cm × 68cm

得阳琵琶 (下图)

2004年 纸本

68cm × 132cm

柳明文会图 (上图)

2004年 纸本
68cm × 132cm

悠然自得图 (下图)

2003年 纸本
68cm × 68cm

和畅惠风

2001年 纸本
230cm × 190cm

我是把惠安女作为载体，试图表现一种隐喻性、象征性、寓意性，“吐胸中之造化”，“写胸中之丘壑”。近一时期来，在我的作品画面上，惠安女的万种风情似乎逐渐没了，我借助惠安女作为吐露心灵的渠道，通过惠安女这样的可视形象，发掘一种深厚的文化内涵和精神意

蕴。为了让惠安女能够充分地表达我的心迹，我往往以一种较为自由的创作状态来组织画面，或者把惠安女安排在月光如水的夜晚，于是就有了《海寂月无声》，或者把惠安女的印象凝固，甚至雕塑化，于是就有了《无声的辉煌》和《磐石无语》。