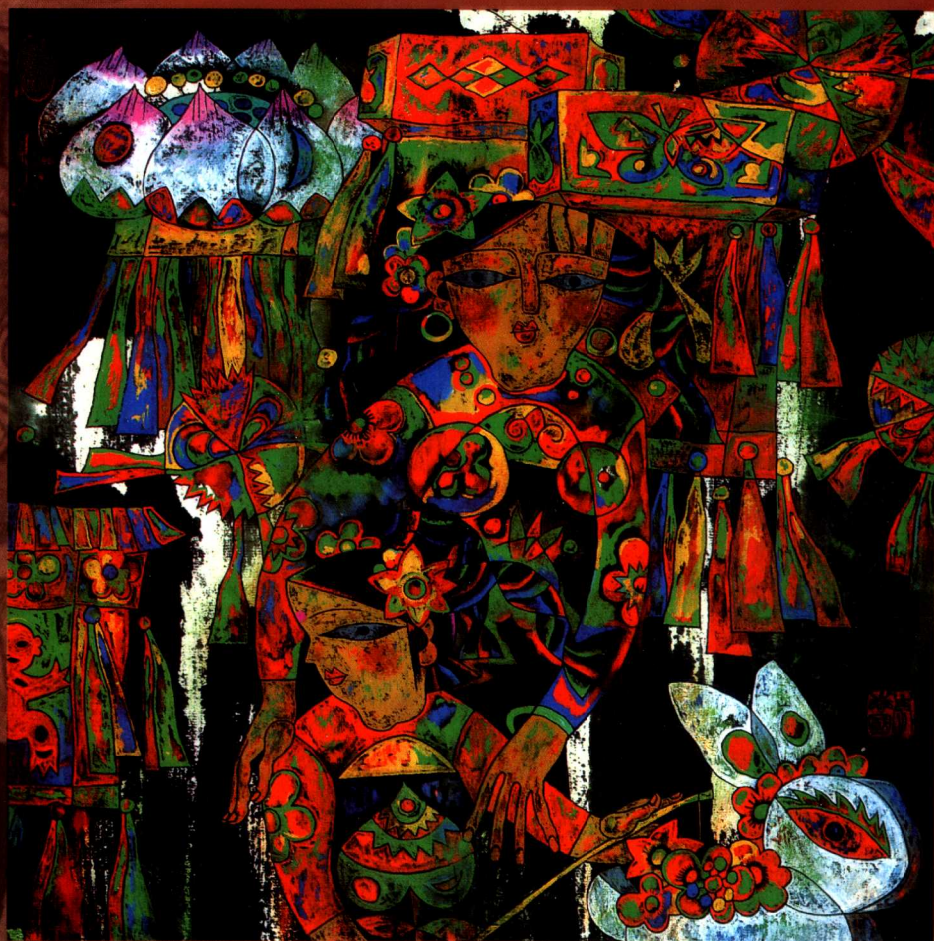

现代彩墨画技法

李志国彩墨艺术

李志国著

当代美术名家技法谈

Techniques of Famous Artist Today

天津人民美术出版社
TIANJIN PEOPLE'S FINE ARTS
PUBLISHING HOUSE

(国家优秀出版社)
(THE EXCELLENT PUBLISHING
HOUSE IN CHINA)

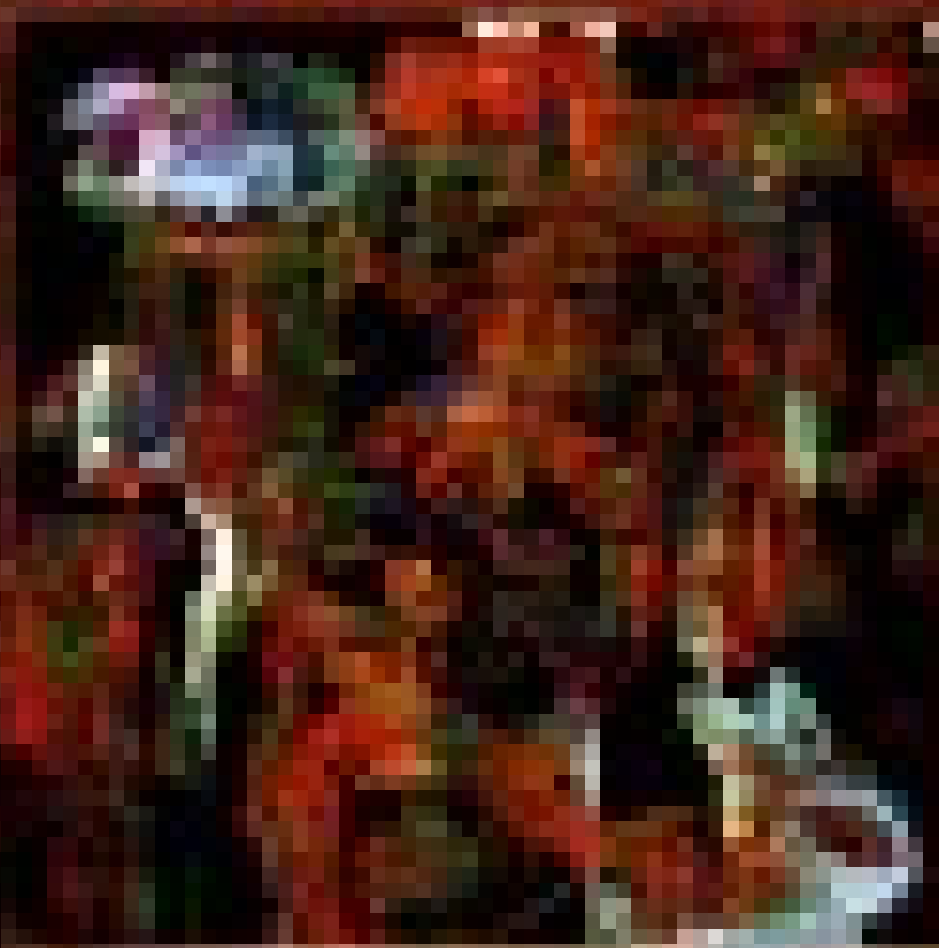
现代中国

现代中国

现代中国

现代中国

现代中国

现代中国

现代彩墨画技法

谈

当代美术名家技法

Techniques of Famous Artist Today

李志国 著

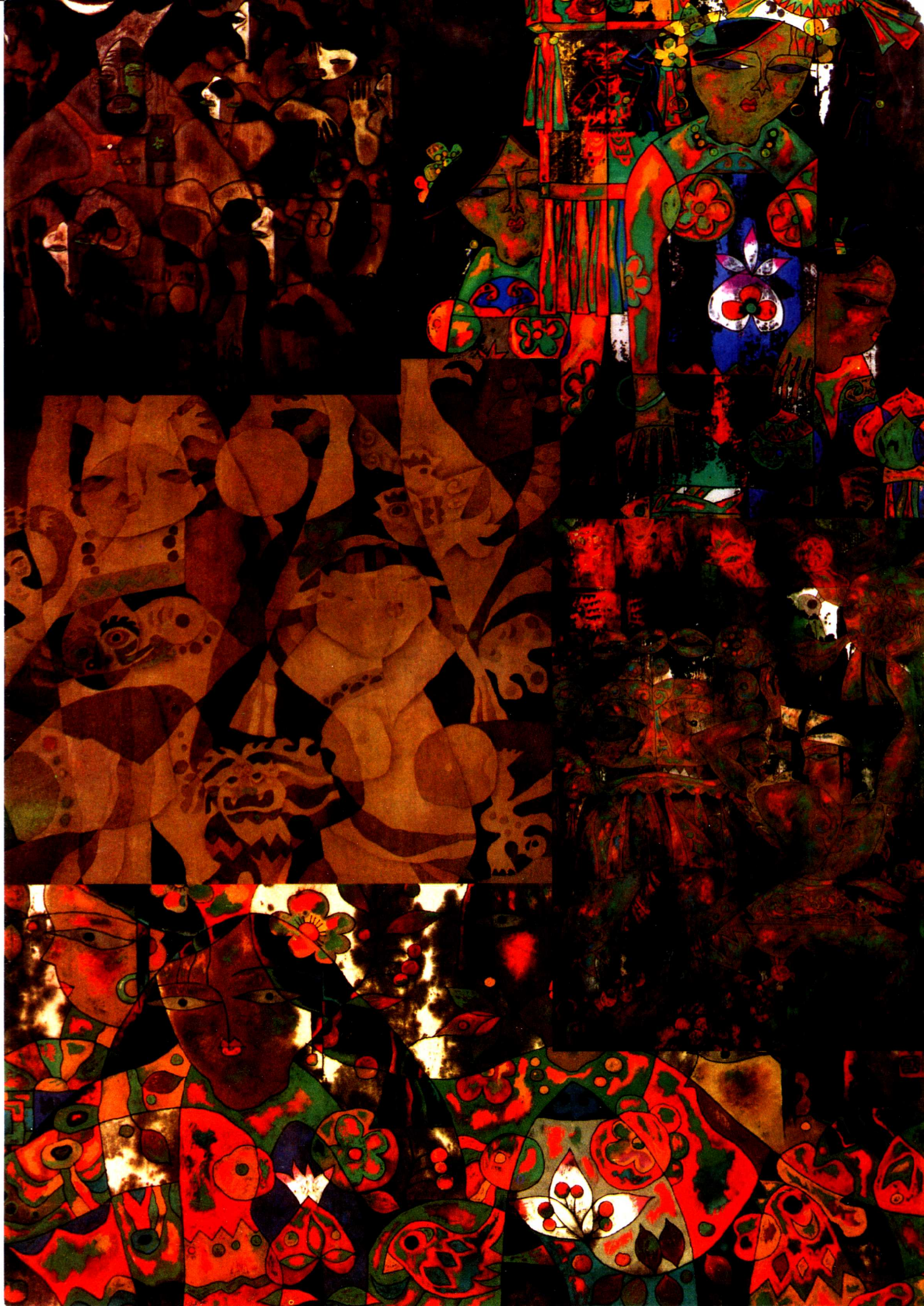
天津人民美术出版社(全国优秀出版社)
TIANJIN PEOPLE'S FINE ARTS
PUBLISHING HOUSE (THE EXCELLENT
PUBLISHING HOUSE IN CHINA)

目 录

· 引言	3
一、彩与墨的结合——彩墨画概述	4
源远流长的彩墨艺术——独具面貌的当代彩墨画——发展中的彩墨艺术	
二、彩墨画艺术语言	7
彩墨画形式特点——彩墨画技法特色——彩墨画艺术效果	
三、彩墨画技法	8
具有想像力的创意——颇具新意的构图——塑造完美的造型——创造性色彩的运用——特殊肌理的制作——工具和材料的特点	
四、彩墨画创作分析	26
塬上花灯——山风——米脂金秋——姑嫂观灯——故土正月——塬上春梦	
五、彩墨画作品	38

目 录

· 引言	3
一、彩与墨的结合——彩墨画概述	4
源远流长的彩墨艺术——独具面貌的当代彩墨画——发展中的彩墨艺术	
二、彩墨画艺术语言	7
彩墨画形式特点——彩墨画技法特色——彩墨画艺术效果	
三、彩墨画技法	8
具有想像力的创意——颇具新意的构图——塑造完美的造型——创造性色彩的运用——特殊肌理的制作——工具和材料的特点	
四、彩墨画创作分析	26
塬上花灯——山风——米脂金秋——姑嫂观灯——故土正月——塬上春梦	
五、彩墨画作品	38

· 引言

谈及彩墨艺术，总想起林风眠、黄永玉、吴冠中等前辈艺术家。记得60年代在美术学校上学时，有一天在旧书摊买到林风眠的十几幅散装小画片，真是欣喜若狂，回来后试着临摹，但总也画不出那种感觉。喜爱装饰艺术的我，对色彩有着偏爱，但如何把水粉色和墨色融合在一起，确实感到新奇而又茫然。

70年代北京中国美术馆的一个大型彩墨画展对我震动很大，印象最深的是黄永玉在高丽纸上画的荷花图，用板刷横涂竖抹的荷叶，用厚厚的水粉色画成的荷花，使我耳目一新，仿佛进入到一个新的艺术世界。而最近北京中国美术馆展出的吴冠中画展，直接启迪了我在“点线面”形式语言上的追求。

画了几十年的画，自以为对形式美理解得还可以，也在努力追求画面的形式美感和语言特色，而面对前辈艺术家的作品，却感到自己不过是一名刚刚踏入艺术之门的学生，正在摸索前进。20世纪的绘画艺术，流派纷呈样式繁多，令许多画家茫然不知所措；但对美的追求却是一代一代艺术家的心愿，艺术样式的翻新也从来没有过止境。这里持悲观论者有之；持怀疑论者有之，持否定论者有之，但是他们只要回过头来，好好看看这个五彩缤纷的

世界，重新品味一下大自然的丰富和神秘，他们会感到一切都是这样的宁静和和谐，大自然必将点燃艺术家的创作灵感，从而创造出一个更加美好的艺术世界。

从艺四十余年，研习彩墨画也已二十余年。其间，创作中的酸甜苦辣、人间的孤独艰辛全都品尝过了，惟有两句话成为我的座右铭：一句是“顺其自然”，一句是“艺术家创作吧，别说话”。前一句属大众语言、古人遗训；后一句是歌德的名言，是一不留神在电视中听到并记下来的。我理解是艺术家必须多画少说方能成正果。夸夸其谈，则一事无成。

彩墨画，或称现代重彩，都是虚名，权威机构也没有“正名”。因此技法之谈也是一家画法，不敢涉及太多，也许是明哲保身但求无过的思想太顽固，也许是根本不知道别人如何去画。总之，有则写之，无则加勉。

本书彩墨画作品，实为本人二十余年来的心血，构思不敢言奇，技法不敢言新，一般而已。还望读者不吝赐教。

在此还要感谢为本书出版支持和帮助过我的杜中华、卢学敏、周永和等朋友们，并感谢为此书出版付出艰辛的魏志刚先生。

一、彩与墨的结合——彩墨画概述

源远流长的彩墨艺术——独具面貌的当代彩墨画——发展中的彩墨艺术

彩墨画，又称重彩画，也称现代重彩、现代彩绘、墨彩……从大的格局上讲还没有离开中国水墨画的范畴。

翻开中国绘画史，首先映入眼帘的新石器时代的彩陶纹样，就已经有了彩绘的影子；而西汉马王堆帛画已可看出彩墨画的原始雏形，而规模巨大雄伟壮观的敦煌壁画艺术更是令人惊叹古人高超的彩绘技艺。这里有墨和色的完美结合，把最富于艺术表现力的色彩融合于墨线、墨色之中绘制成绮丽的画面，成为后人取之不尽、用之不竭的艺术财富。

宋元以来，中国绘画史基本上是以水墨为主导的一部笔墨为上的历史。绘画的其它因素被放到从属的可有可无的地位，中国画几乎成了清一色的黑白世界。文人画家创造了文人画的艺术高峰，编选了画史、画论，但没有给彩墨艺术以应有的重视，中华民族的艺术传统成了文人画的传统，而民间装饰艺术如壁画、石窟造像、民间剪纸、木版年画……只作为底层文化而存在，民间画工甚至连姓名也没有留下。明清以后，文人画开始走向衰败，20世纪初叶，一批勇于变革的艺术家，一心要复兴民族艺术，他们认真研究和學習东西方艺术，吸收西方写实主义的造型语言、色彩规律并与中国本民族的绘画传统相结合，创作出一批彩墨画新作。林风眠便是其中的代表画家之一。林风眠的彩墨艺术探索，始自30年代，50年代已臻完美，80年代的创作更是大气磅礴、激情四溢。他的作品中，吸收了中国瓷器彩绘、陶器刻花、漆器纹样以及剪纸、皮影等民间艺术形式，又融进西方艺术大师塞尚、马蒂斯、毕加索等的艺术精华，创造出一个笔墨流畅、色彩绚丽的艺术世界。琳琅满目的雕花静物、恬静而又圣洁的古代仕女、鲜艳夺目的满幅花卉显示出林风眠深厚的绘画功底和独具匠心的创造精神。林风眠的艺术观念超越了古人，启迪了今人，为中国画的发展开拓了一条崭新的道路，大大拓宽了中国画的表现能力和范畴。林风眠以饱满的热情，孤独地进行着水墨画的改良，这种独创精神激励着年轻一代

画家勇于革新中国画，创造新的范式，创立新的笔墨规范，为发展中国画而勇攀高峰。

70年代，以黄永玉为代表的一批中青年画家，在林风眠先生艺术思想启迪下，将西方艺术的构图规律、造型规律、色彩规律融合在中国民族民间艺术的造型观念、色彩观念之中，同时注入中国传统水墨画的天人合一、意象造型等观念，加之艺术家的独具匠心的追求，创作了一批构图新颖、造型独特、色彩明亮艳丽的彩墨画，使彩墨画得以顺利发展。

二

80年代，彩墨画渐渐地发展起来，一些重要的展览馆已经有了彩墨画的身影，与此同时“云南画派”的画家将中国重彩艺术介绍到了美国，使国外的观众逐渐地了解了中国彩墨画。这时的彩墨画，以其独特的艺术语言、独具一格表现手法，开始追求东方精神指引下的美。而艺术家们在时代精神鼓舞下，努力将民族特色和个人艺术风格融为一体，为加强作品的形式美，运用了多种表现手法和材料。如同西方印象派将“阳光引进画面”一样，将色彩引进水墨之中，当代彩墨画像一株奇异的小花在艺术大花园中蓬勃成长起来。

如果说80年代的彩墨画还像“丑小鸭”一样，需要“诸君多多关注爱护这近年来刚刚问世的甚至是丑陋可笑的‘新中国画’”（蒋铁峰语），而90年代的彩墨艺术已是一只翱翔东方艺术太空的天鹅。伴随着艺术观念的多元格局、个人风格的多样化，艺术家在不断地完善自己，迎来了彩墨艺术的成熟期。

90年代初，表现性水墨和抽象性水墨的出现，拓宽了人们的思路，不少艺术家开始实验表现性彩墨和抽象性彩墨。他们将西方表现主义和抽象主义的形式构成及色彩与中国民族民间艺术的质朴造型和线条融合起来，在现代观念引导下创作了一批具有新的视觉张力和新的视觉冲击力的彩墨画作品。这批作品与传统水墨拉开了距离，也与

写实性彩墨拉开了距离。

总之,扎根于中华民族艺术土地之上的彩墨艺术,吸吮着多方面的营养,不断创造不断发现,既保持了民族特色,又逐步具备了现代意识,在中国画坛独树一帜,在世界画坛也有了一席之地。

三

中国美术多元格局的形成,使彩墨画在创作上获得更大的自由。艺术家上下求索,将东方、西方、远古、现代所有可用之资材统统“拿来”,经过“消化”创造出自己的艺术形式和语言。而传统的中国画范式已远远不能适应新时代的审美要求,用传统艺术规范来限定当代彩墨画已是不可能的了。

· 当代彩墨画的几种形式

△传统型彩墨画:意象造型,注重传统笔墨,施以淡彩或重彩,但观念上已露新意。

△写实型彩墨画:具象造型,一般配以装饰性色彩。

△装饰型彩墨画:造型夸张变形,色彩明快,装饰性较强。

△表现型彩墨画:借鉴西方表现主义手法,吸收东方艺术精神,在造型和色彩上注意即兴性和随机性。

△抽象型彩墨画(实验阶段)。

· 当代彩墨画面临的问题

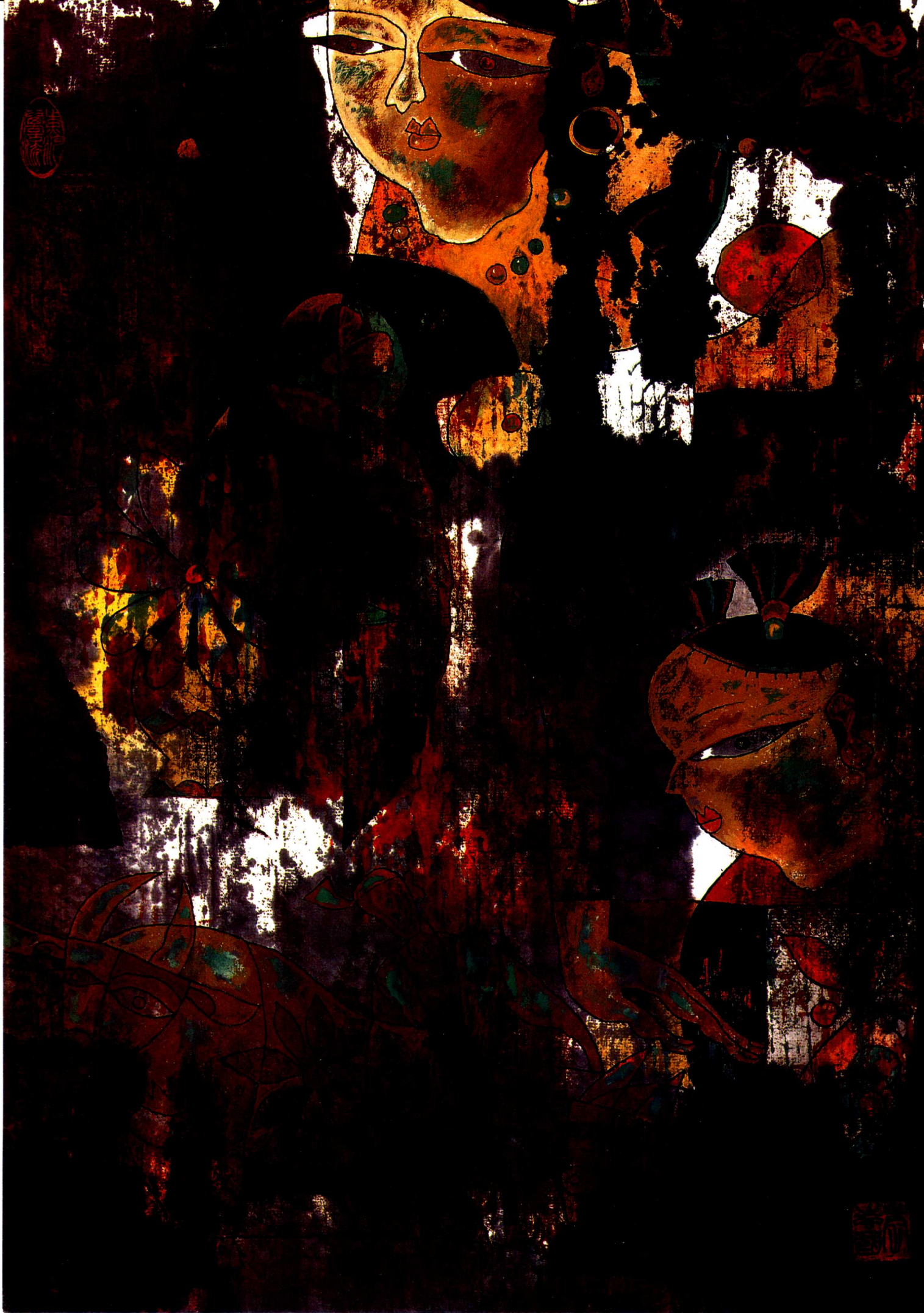
△当代彩墨画面临的难题之一是“墨和色的统一”。古人讲“墨不碍画”和“色不碍墨”。讲究了笔墨韵味则色彩效果减弱,强调了色彩的作用则笔墨韵味全无。一味地强调某一方似乎却不能达到相对的统一。因此只能以一方为主,或强调笔墨为上或强调色彩为主。但在创作中要处理得当,既避免色彩的艳俗,也要避免墨色的粗陋。

△当代彩墨画面临的问题之二是“如何创作高品位的彩墨画”。彩墨画创作的审美价值和文化价值体现在当代性和艺术个性两方面。由于一些彩墨画作品脱离现实生活,追求低俗品位,只在形式或语言的某一个方面下工夫,造成作品格调不高,形同于一般美化环境的装饰画;因此难以确立在中国画中的地位,也影响了精品力作的出现。另外彩墨画创作在关注自然、关注生存环境等方面表现较弱,也影响了高品位彩墨画的出现。

再如彩墨画创作中的一些具体问题:“过多的肌理制作影响艺术性”、“色彩上真材实料的运用”……这里就不一一细谈。

当代彩墨画的发展,有赖于艺术家的努力,也有赖于美术界同仁的关注,当前宽松的创作环境正是彩墨画发展的大好时机。全力以赴地投入彩墨画创作,定会有不少雄浑大气、充满生命活力的好作品问世。

二、彩墨画艺术语言

彩墨画形式特点——彩墨画技法特色——彩墨画艺术效果

随着彩墨画艺术的普及,出现了一大批专攻重彩的彩墨画家。他们各有各的面貌,各有各的独创技法,各有各的艺术追求。下面文中所讲的只是我个人创作中的粗浅认识和体会,也是一般彩墨画的技法特点和形式特色,仅供参考。

一

一幅彩墨画的创作,可以有多种形式选择,即“仁者见仁,智者见智”。画家根据自己的艺术修养、学识和技法手段,选择不同的艺术语言组织画面,或倾向于写意性,或倾向于装饰性,或倾向于表现性……

·写意性:运用中国画传统技法创作彩墨画,较注意画面的笔意、墨趣、造型写实或略加夸张变形。施以淡彩或重彩后,仍关注画面的笔墨韵味。其构图和用线大都离不开传统中国画的基本规律,只是在色彩的运用上除中国画颜料外,还运用了水粉颜料和丙烯颜料。

·装饰性:大多数彩墨画作品具有装饰性风格,装饰性即画面的艺术性。这类作品追求二维平面效果,注重画面的装饰趣味和装饰感,构图随意,不受时间和空间的限制,造型夸张变形,重构自然的形态,色彩的运用较大胆、直接,以美为主,并且多种颜料同时使用。

·表现性:以作者当时的感受和情绪来作画。一种发自内心的不可抑制的创作灵感,激发了一幅作品的诞生。其构思、构图、造型、色彩全然是情绪化的、随意的、表现的。

二

当代彩墨画的创作,由于观念更新,艺术家为达到某种画面效果而采用多种技法处理画面,并不断地发现新的工具、新的材料、新的方法甚至不择手段地进行创作。

以纸质材料(高丽纸、皮纸、宣纸)为载体的彩墨画在技法特点上不同于其它画种。用高丽纸作画时,因其纸质厚,且宜渗化,可在画纸的正面和反面两面作画。用色可较厚,并可多次覆盖,能制作出多种肌理效果。

颜料的运用,除国画颜色外,一般管装水粉颜料和丙烯颜料综合使用。水彩颜料因其渗透性强,有时也用于加强气氛渲染。

水墨画着色不能涂改,不能渲染,讲究一气呵成。而彩墨画着色方法多样,除一般着色规律外,可在反面着色,使正面渗出颜色呈现一种神秘的感觉。也可根据画面需要用手将纸团皱,正面展开,涂以厚颜色,背面用重色或墨平铺,造成一种意外的效果。彩墨画着色的多种技法拓宽其表现领域和表现深度,使画面更丰富、更厚重、更优美。中西画工具的兼用,也使平面效果多样化、神秘化。彩墨画多种技法的呈现,预示了一个美好的未来。

三

在有些画家眼里,彩墨画只适宜表现小题材、小情趣,如风花雪夜、田园梦境属于装饰一类;因而难登大雅之堂,不适宜搞大创作。实则不然,彩墨画因其历史悠久技法多样且涉猎面广,还是大有发展势头的。当代彩墨画适宜表现多种题材,艺术家也有多方面的追求,而画面的艺术效果也是非常独特的。

一幅彩墨画可以描绘得诗意盎然,也可以给人梦幻般的感觉。具有现代意识的画家还可根据自己的感觉和情绪在画面上随意发挥,制造出一个理想的空间。

彩与墨的结合,使画面呈现出多姿多彩、赏心悦目的艺术效果。

三、彩墨画技法

具有想象力的创意——颇具新意的构图——塑造完美的造型——创造性色彩的运用——特殊肌理的制作——工具和材料的特点

创意，是一幅作品的灵魂。马蒂斯曾讲：“一位艺术家是一个探险者。”艺术家在创作一幅作品时应该有独具慧眼的观察、发自内心的冲动和创造一个新世界的想象力。这样才能在平凡的事物中，在司空见惯的情景中发现艺术的美。彩墨画的创意空间是广阔的、丰富的，大到宇宙日月，小到微观

世界，上到盘古开天，下到未来世界，艺术家都有自由发挥的天地。自然景物是美好的，它往往引起艺术家的某种情感，如梦的幻境、诗意的流露、生命的联想……这些高于自然的自由想象，决定了作品的特定题材和特定主题。它可以是虚幻的、隐喻的、象征的，也可以是真实的、有形的、理智的。

2.《塬上人家》 68cm × 68cm 1997年

3.《黄土魂》 100cm × 100cm 1985年

彩墨画的创意来源于艺术家日常生活中的观察、体验和积累，或从常见的艺术形式和表现题材中发现新的艺术构想、新的意境进行再创造。罗丹曾讲：“在别人司空见惯的东西上能够发现出美来。”我有一幅作品《塬上人家》即来源于陕北农村采风时的一个记忆。当时山里来客，闭塞的农家小院里围了一堆人，其中有不少是抱小孩的婆姨，而

且几乎是同样一个姿势抱着小孩，很典型，给我印象极深。回来创作时，提笔就想到这个典型的动作，很顺利地就画了下来。因此，加强平时生活的积累和观察非常重要。美存在于自然之中、生活之中，艺术家就要善于发现生活中的美、大自然中的美，将它提炼出来，转变为高层次的艺术创造。（见图2）

生活中的原型有的本身就很美,如陕北老汉刀削般的脸膛、直直的鼻、厚厚的唇看上去质朴健康。米脂婆姨们红朴朴的俊美脸庞……都直接地呈现出一种美的感受。但在作品中要重新创造,可以由此特征而引发一些联想……我有一幅作品《黄土魂》,画面是一个陕北老汉吹唢呐,我有意识地安排老汉顶天立地占满空间,使人联想到厚厚的黄土覆盖着的黄土高原。(见图3)

其它如象征手法、寓意手法、表现和抽象手法都是彩墨画表现手法。

一幅作品的创意包含艺术家丰富的想象力。想象力的强弱决定作品的成功和失败。没有想象力的作品或照抄别人,或勉为其难地生搬硬套,只能使作品苍白无力,没有生机。

想象力包括面对自然景物的联想,面对某幅成功作品的随想,也包括梦境和潜意识的想象。但这种自由自在的想象必须合情合理,符合一般人的欣赏习惯,才能为人们所接受。而艺术家则在不断地想象、不断地构思、不断地升华中获得艺术的生命力。

“既是艺术家——他就是创造者。”马蒂斯的这句名言概括了创造的意义,只有不断地创造才能获得艺术的真谛,才能成为真正的艺术家。

二

构图,是一幅作品的骨架。中国传统绘画中构图也称“章法”或“布局”。谢赫在“六法论”中称之为“经营位置”。总之构图是一幅作品在创意形成后的第一个步骤。

彩墨画的构图,因其属中国水墨画范畴,具有“意象造型”的特点,因而决定其布局章法上的随意、自由和理想化。它可不受时间和空间的局限,不受透视和比例的制约,可根据体裁需要将看到和想到的形象、物体并列在一起进行创作。一幅作品的构图应明确地表达作者的意图、作品的主题和情调,努力作到结构合理、突出主体、虚实相间、和谐统一。

4.《希腊瓶画》

5.《村戏》 局部

6.《古韵》 100cm × 100cm 1986年

7.《山姑》 100cm × 100cm 1986年

8.《宴乐铜壶》 战国

· 彩墨画构图特点

1. 平面形式构图

装饰性彩墨画多用此法。其突出特点是采用平行透视,追求平面效果,不追求立体感,也不追求三维空间的深度。画面中的形象和背景都在同一平面中。以战国时期《宴乐铜壶》为例,画面平行展开,上层为采桑射猎图,中层为宴乐弋射图,下层为水陆攻战图。其中人物、战船、射弋、捕鱼等顺序排列,不受时空透视局限,物体间互不相扰,造型语言简洁、概括、整齐有序、装饰性强。此种构图方式可见古埃及壁画、希腊瓶画和我国汉画像石、民间剪纸、木版年画等。(见图4~10)

2. 意象形式构图

写意性彩墨画多用此法。中国画重意象造型。“意象”为主观想象之意,在构图上根据作品创意自由想象随意布局,可把天上、地下、人间不同的空间、不同的时空的物象穿插在一起,也可把几种视角的形象排列在一起。根据画面需要还可打破人物和景物的原有比例随意穿插安排,如人可顶天立地,日月可在同一天空。此种构图可表现神话故事、民间传说等。可将远景和近景、天上和人间、大地和海洋巧妙地结合起来,互相渗透、穿插、重叠形成虚拟的画面,给人以新奇美。敦煌壁画中常见此类构图。

3. 肖像形式构图

近似人物肖像写生。但主体人物已经过艺术加工。古代中国画中常见此类章法,如《虢国夫人游春图》前面的人物和马匹形成一个平面,后面的空

9.《古埃及壁画》 局部

10.《中国民间剪纸》 陕西

白背景使人联想到昔日长安城外春意盎然的情景。此种构图意到笔不到,可引发人的联想。(见图14)

4. 综合形式构图

类似中国传统绘画散点透视构图。一幅画多视点,可多角度看,可走走看看,也可上下左右移动,没有时间、空间的限制,也没有固定的焦点。此类构图表现面更大,表现的角度也更宽,而且给人以虚幻和联想的空间。敦煌壁画中的《鹿王本生故事》就是在—幅画面中,让九色鹿王在不同的情节、不同的时间、不同的地点反复出现。其寓意深刻,构图奇特,手法简洁,形象优美,给人很深的印象。(见图15)

5. 其它形式构图

中西方艺术的不断交流,绘画构图格式也在不