

② 当代传统吉祥

人物画精品集 · 张永海

③ 当代传统唯美

人物画精品集 · 周一新

① 当代传统吉祥

人物画精品集 · 周一新

图书在版编目(CIP)数据

当代传统吉祥人物画精品集. 周一新 / 周一新绘. — 福州: 福建美术出版社, 2007.1
ISBN 978-7-5393-1797-7

I. 当· · · II. 周· · · III. 中国画: 人物画-作品集-中国-现代 IV. J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字 (2007) 第001490号

当代传统吉祥人物画精品集·周一新
周一新 绘

*
福建美术出版社出版发行
福州德安彩色印刷有限公司印刷
开本 889 × 1194mm 1/12 4 印张
2007年1月第1版第1次印刷
印数:0001—3000

ISBN 978-7-5393-1797-7

ISBN 978-7-5393-1797-7

定价:35.00元

本书如有印装质量问题,影响阅读,请直接向承印厂调换。

责任编辑：沈益群

封面设计：逸群

关于“当代传统吉祥人物画 精品集系列”丛书

本套丛书是我们向广大美术爱好者推出的一套绘画学习参考读物，它的特点是：

一、题材针对性强：重点突出吉祥和唯美题材。

二、表现手法丰富：有工笔、有工写结合；画面喜庆、唯美，实用性、参考性强。

三、作品均为彩色精印，视觉效果好。

相信这套丛书能让读者感到亲切实用。

周一新

简历

1970年3月生，祖籍浙江永康市。

1993年7月毕业于陕西师范大学艺术系；

1993年至今任教于宁夏大学美术学院；

2000年至2001年就读于中国美术学院中国画系研究生同等学力班；

现为宁夏大学美术学院副院长、讲师、中国美术家协会会员、宁夏美术家协会理事、银川市美术家协会副主席、宁夏青联委员；

作品多次参加全国美术展，其中《水浒忠义堂》荣获第十届全国美术作品展览银奖，并被中国美术馆收藏。出版个人画集多部。

质沿古意 文变今情

略谈古典题材绘画创作的几点体会
周一新

作人物画难，作古典题材人物画更是不易，难就难在一个“意与古会”上。

明末画家陈洪绶的好朋友张岱在《陶庵梦忆》一书中对《水浒叶子》评价说：“古貌、古服、古兜鍪、古铠胄、古器械，章侯自为其所学所问已耳，而辄呼之曰宋江、曰吴用，而宋江、吴用亦无不应者，以英雄忠义之气，郁郁芊芊，积于笔墨间也……画《水浒》四十人，为孔嘉八口记，遂使宋江兄弟，复见汉官威仪。”每次读到张岱的这篇文章，我都特别感动。文字虽短，我以为却道出了古典题材创作的全部玄机。

我学画之初，以当时的物质条件，想寻觅到一本像样的美术教材，何其难哉。但就是那样的条件，也丝毫没有影响我对绘画的兴趣和追求，与大多数同龄人一样以临摹当时的连环画起步，边读故事边临摹，其间最爱《水浒》一书。直至十几岁时看到陈洪绶的那套《水浒叶子》，才真正被中国的古典人物绘画折服了，也就是那时起，在心中暗自立下誓言：总有一天，我要画出自己的水浒叶子！

时光易逝，转眼间作古典人物画已二十余年，这当中走了一些弯路、吃了一些苦头，同时也积累了一些经验。现就自己从事古典题材创作的经历谈些许体会，意在理清思路，以期进步。

其一作为画家，不用说，画功自应放在首位。这正像武师的拳脚，歌者的音喉。作为一个人物画家，首先要解决的就是造型问题。中国古典绘画艺术中人物画发源最早，汉唐为盛期，明清以来每况愈下，即使有陈洪绶、任伯年这样的大师也无法力挽颓势。虽说有诸多方面的原因，但就绘画本身而言，主要是概念化严重、造型能力薄弱所致，作为今天的画家，西学中素描、速写的大量训练，对提高造型能力而言，无疑是大有裨益。作为学习中国画的人来说，这一阶段尤其应在速写中多下功夫，强化造型意识，熟练掌握形体轮廓和结构的重要转折点，以便应用到今后的创作中去，在这一点上，无论是画古典题材还是画现实题材都是不可回避的现实问题。再则，线描是中国画的重要特点，画家在熟悉人体结构的基础上能做到形体与衣纹随手生发同样非常重要。所以，在线描上多多理解、多多练习，做到用笔用墨讲究，充分把握它的形质与神韵，才能逐渐构建自我的笔墨语言体系。至于那些认为古典人物宽袍大袖，随便画画也不妨事的观点实为谬误。

其二，既然我们要画的是古典题材，作品中描绘的自然都是不曾谋面的古人，那又该怎样画出令人信服的人物形象来呢？我们与古人的生活年代相去太远，到底要怎么把握这“古典气息”，使人们能通过“古貌、古服”而“复见汉官威仪”呢？我认为首先要做到熟悉历史、尊重历史。创作古典题材，同样要认真学习、深入生活，不能有“随便画画”的草率思想，否则，是画不出好作品的。在这方面，我的恩师戴敦邦先生做得尤为出色，其画面气息浓郁，古意实足，堪称圣手。我们经常看到现今有些古典题材的绘画作品，乍一看无论人物造型，还是器物道具都没有什么大问题，可怎么看都像是某个古装电视剧里跑出来的演员，这反映了一个什么问题呢？就我看一是造型太“新”，二是画面气息不到位。那么，怎样才能解决这个问题呢？首先要尽可能多看一些中国古代优秀的人物画作品，可以多临多读，反复揣摩作品的技巧、气息以及内容，这样长期学习，就能做到“意与古会”“思接千载”，中国的古典人物画曾经非常辉煌，有许多宝贵的经验值得学习借鉴，历史是有延续性的，重视传统绘画的学习非常重要，对画古典题材人物画尤为重要，中国人物画有其自身的发展规律和造型法则，在临摹研读的过程中揣摩古人笔墨、设色、造型、构图等诸多方面的运用，并融会贯通。只有在这方面下功夫，才能使作品具有一定的历史气息，才能做到内容与形式的统一，避免索然无味。但在此基础之上，还应注重一个“我”字，作为艺术家，其作品应渗透着自我的道德评判标准和审美意趣，以及自我笔墨语言的表述。这方方面面的有机结合和充分表现，才能真正显示一个画家的内在功力。

其三注重读书。搞古典题材创作，除了勤修画功之外，还需要注重画外功夫的学习，多读书、多读古书，只有不断丰富自己的文史知识，才能做到下笔如有神，才能令人信服，才能具备艺术感染力。例如画刘邦、项羽怎能不读《史记》；画李白、杜甫怎能不读唐诗；再如我喜画水浒人物，《水浒》一书通读就不下十遍，章节品读就数不胜数了，与之相关的书籍也尽可能找来研读。如此一来，果然是受益良多，这些为我画好水浒人物奠定了良好的基础。搞古典题材创作，同样应关注生活、深入生活，今人虽与古人异时异地，但毕竟一脉相承，息息相关。古往今来，无非“情”“理”二字，只有处处留心，日积月累，注意细微处的雕琢，才能使作品更加耐看、更加丰富，否则，则会显得格调不高、充满匠气。

其四注重考据。但凡搞古典题材创作的画家，都会碰到这个“拦路虎”，过去的画论中就讲到画历史人物要做到“衣冠审其时代”，否则就会弄出“张冠李戴”的事情而贻笑大方了。俗话说：“书到用时方恨少”，事到临头查资料就显得被动了，只有平日眼勤手勤，注意服饰、道具等资料的收集整理，力求考据精准，才能收效显著。这是个慢功细活，但绝不可偏废。沈从文先生的那本《中国古代服饰研究》煌煌巨著，堪称力作，我以为画古典题材的人不可不备、不可不读。但同时也应注意做到“考古但不泥古”，因为绘画艺术毕竟不是历史文物的图解，在必要的时候根据画面的需要是可以做合理的想象及艺术处理的。

我以为从事古典题材创作魅力无限，大有可为，“人之愈深，其境愈奇”。但同时也应看到介入越深，难度越大，惟其如此，我们才更有信心，做得更好，我想这对中国人物画的发展应该是有积极意义的。

南極星輝
歲次癸未年夏月
仙南極像翁臨底
之面莊輝蓮堂一私

南極星輝 水墨紙本 68 × 46cm

三多图 水墨纸本 68 × 46cm

献寿图 水墨纸本 68 × 46cm

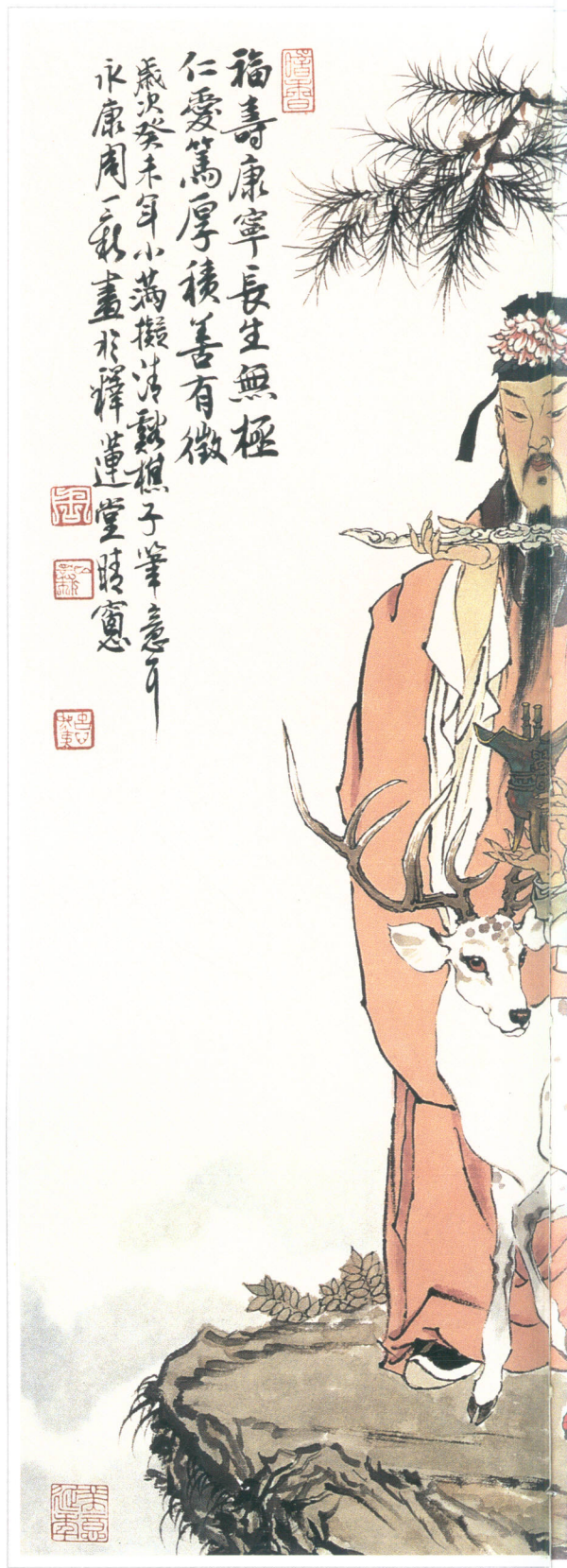
紫气东来 水墨纸本 138 × 68cm

老子出关 水墨纸本 68 × 46cm

普贤菩萨宝像 水墨纸本 138 × 68cm

福寿康宁 水墨纸本 68 × 46cm

皆大欢喜 水墨纸本 138 × 68cm

欢喜连年
水墨纸本
34 × 34cm

仙人游戏
水墨纸本
34 × 34cm

游

戲

刘海戏蟾

水墨纸本

34 × 34cm

弥勒伸腰

寶像
歲之百
周私畫

弥勒伸腰

水墨纸本

34 × 34cm

賓度羅跋羅情闇尊者
月明星稀孰在孰亡燈之東方
惟有啟明菩薩座上及阿闍黎
代佛出世惟大弟子 丙戌一秋

第一

十八罗汉像（之一） 水墨纸本 68 × 46cm

迦諾迦代蹉尊者 第二
 佛無滅生通塞在之牆壁瓦礫誰非法身
 尊者斂手不起於坐示有敬身起心則那

丙戌大吉
 一秋重

十八罗汉像（之二） 水墨纸本 68 × 46cm

十八罗汉像（之三） 水墨纸本 68 × 46cm