

孙震生



中国当代名家画集

孙震生

天津出版传媒集团



天津人民美术出版社

图书在版编目（C I P）数据

中国当代名家画集. 孙震生 / 孙震生绘. -- 天津 :
天津人民美术出版社, 2014. 1
ISBN 978-7-5305-5815-7

I. ①中… II. ①孙… III. ①绘画—作品集—中
国—现代②工笔画—人物画—作品集—中国—现代③人物
画—速写—作品集—中国—现代 IV. ①J221

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第303696号

中国当代名家画集·孙震生

出 版 人: 李毅峰

责任编辑: 陈 一

技术编辑: 郑福生

策 划: 张节有

出版发行: 天津人民美术出版社

社 址: 天津市和平区马场道150号

邮 编: 30050

电 话: (022) 58352989

经 销: 全国新华书店

网 址: <http://www.tjrm.cn>

印 刷: 北京彩和坊印刷有限公司

印 张: 20

开 本: 889毫米×1194毫米 1/8

版 次: 2014年1月第1版 第一次印刷

定 价: 268.00元

版权所有 侵权必究

生命的远行

■李延

我的绘画语言找到了最适合用它来描述的对象。从此我的情感便有了依托，每一次感动都化作记忆的永恒。每一次升华都烙上我生命的印章。——孙震生

毋庸置疑，孙震生是中国当代工笔画界一颗令人瞩目的新星，他的工笔人物画以纯净严谨的美质引起了中国画坛和艺术市场的关注。在他那承续着中国传统艺术的工笔人物画中，流溢着一个当代年轻艺术家在近二十年的创作生涯中，因感悟生活中美的品质而生发出来的宁静之美。这种美纯粹、质朴，吐露着一种生命的本真。

自1998年至今，这位年轻的艺术家曾多次摘得中国美术大展的桂冠，“文化部群星奖”“首届中国画电视大赛工笔人物组金奖”“百家金陵画展金奖”——尤其是在第十一届全国美术作品展览中，他创作的一幅反映藏民题材的工笔重彩画《回信》获得“中国美术奖·创作奖金奖”，更加引起了美术界的关注。自此，他一发不可收拾，近年来多次往返西藏，在青藏高原这间幕天席地的“大画室”，他画了大量速写和素描。根据这些手稿，他又创作出了数十幅工笔重彩作品。

这本画集收录的五十余幅作品皆为孙震生近几年的精品力作，除速写和几幅淡彩作品外，其余均为工笔重彩。“工欲善其事，必先利其器”，孙震生的工笔画在继承传统的基础上，非常注重工具材料的使用，并进行多种创作手法的尝试。他努力将传统的工笔画、壁画、岩彩画的元素加以融合，借鉴油画、壁画的斑驳与厚重，以及岩彩矿物色的晶莹与层次感，追求画面恢宏、沧桑的精神内涵和文化品格。他在颜色上以天然矿物色、高温结晶色及箔类等材料为依托；在工具上，有喷嘴、油画刀、碾筒；在载体上，有木板、皮纸等。画材的拓展与使用，极大地丰富了工笔画的语言表现，从而使工笔人物画相对于传统绘画具有了更宽广的表现领域和更强的视觉效果。

出生于1976年唐山大地震的孙震生，与当下的绝大多数青年画家不同，他并没有盲目地追逐热闹纷繁的现代艺术大潮，而是短暂地经历了一段心灵的现代艺术创作冲动，仍然对工笔绘画一往情深。正像孙震生所说的，他的艺术受惠于天津美术学院，特别是在他成长初期悉心指导他的何家英老师。严谨的学院教育为孙震生打下了他的艺术之所以能够走进工笔绘画殿堂的基础，但要在工笔大潮中成为佼佼者，显然并非易事。因为工笔画，特别是工笔重彩人物画，需要相当深厚的绘画功底，不仅仅是造型严谨，技艺娴熟，更重要的是要画出人物的精神内涵。法国雕塑家罗丹说：“如果艺术家像照相所能做到的一样，只画出一些浮面的线条，如果他一模一样地记录出脸上的纹路，而并不和性格联系起来，那么他丝毫不配受人的赞美。应该获得的肖似，是灵魂的肖似——只有这种肖似是唯一重要的。雕塑家或画家应当通过面貌去探索的，就是这种肖似。”

孙震生通过人物面貌去探索的就是灵魂深处的肖似。每次看到他淡彩画中那些雅致又有些忧郁的女子形象，总让我想起《牡丹亭·惊梦·山桃红》里非常著名的一段昆曲唱词：“则为你如花美眷，似水流年，是答儿闲寻遍，在幽闺自怜。”而欣赏他的工笔重彩体会到的却是一种史诗般的凝重与深沉，尤其是他表现藏民的系列工笔作品，设色考究，既注重意境、情感与质感的表现，又追求沉着中的华美与斑斓。除了少数民族题材，孙震生还把对当代人的表现作为创作的主题，例如《丽日》

《寄去远方的思念》《走过清夏》等，有老人、年轻人、女人——他们质朴安详的眼神中，带着一丝若有所思和一种淡淡的忧郁，这在视觉心理上拉近了作品与观众的距离，观众在不知不觉中走进画面，甚至实现了作品人物与现实角色的互换。《丽日》描写了一群时尚的青年学生，他们时代特征鲜明，造型各异的各色发型、潮流的服饰、叛逆的性格。画家对于人物形貌衣冠的表现达到了一种近乎仿真的视觉效果，人物面部结构表现更加的深入、细致、立体，这源于孙震生早期所接受的西方造型艺术教育，画家想通过这些真实的刻画来表现青春的痕迹。

在孙震生的创作中，男性题材较少，而不同年龄段的女人则成为他不断描画的主题。我曾就此问题问过他，他说，不管是女孩儿还是女人，无论什么职业和民族，女性都比男性更入画，女性柔美的外表反而预示着强大的内心世界，母性的包容、隐忍、善良，甚至神秘，呈现在画面上比男性更耐人寻味，例如《雏菊》《春天的约会》《花事》《妆》《思念远去》《雪霁》等作品。在表现女性美时，他注重挖掘不同女性心理的内在美感，通过对其心灵自然流露出的纯真、朴实、善良的刻画，表现出一种人格上的气质美。

欣赏着孙震生细腻精致的工笔画，偶然看到他的速写作品，又让人欣赏到一种速度的美、胸有成竹的随意、游刃有余的流淌，飞动的线条仿佛是在既定的轨道上滑行，准确地勾勒出一个个形体各异的人物姿态。孙震生不乏天分，但他做起艺术来更像一个苦行僧。石涛是“搜尽奇峰打草稿”，孙震生是搜尽所有的形象，再创造自己的形象。这厚厚的一摞速写为证，看着这些速写手稿，你心中会油然而生一种感动。在这里，甚至要比在一件精彩的独幅作品中更能窥见艺术家的内在品质，那种不倦的追求和探索的精神。他把每一页都标注得密密麻麻，哪里要用什么颜色，采用什么技法，是否突出光线等等。那些生活中看似平常的形象，尽收在他一本又一本的速写手稿之中，他的所有作品都可以从这里找到蛛丝马迹，这里是他创造的根据地、大本营。

震生痴迷于他的创作，更感慨自己能成为一个画家。上帝给了艺术家一双发现美的眼睛，就是让他们用画笔去完成生命的远行。这本画集既是对孙震生艺术创作的历时性梳理，也是他近年来写生创作的一次较为全面的集中展示。在他的作品中，我们不仅看到了原始而质朴的力量，更看到了它背后的人性的本真，这种本真蕴藏着悠远的静默、感慨与令人肃然动容的深沉。这些绘画是孙震生用最虔诚的步伐在自己的艺术生命中的远行，生命的远行没有尽头，至于去哪里，让这些艺术作品来告诉您。

是为序。

2013年初秋于北京皇城艺术馆

（李延，留英学者，河北联合大学教授、硕士研究生导师，北京皇城艺术馆艺术总监）

孙震生简历

孙震生，字雨辰，1976年7月生于河北唐山，师从何家英先生。中国美术家协会会员，北京画院画家，国家一级美术师。

1998年《向日葵》获文化部第八届群星奖作品展优秀奖。

2002年《红蜻蜓》获第五届全国工笔画大展优秀奖。

2004年《春天的约会》获首届中国画电视大赛工笔人物组金奖。

2005年《花季·雨季》之一，《初春》入选中国美术家协会第十八次新人新作展。

2005年《结婚日记——晨妆》获2005年全国中国画作品展优秀奖。

2005年《今夜有雪》入选全国“2005年百家金陵画展”。

2006年《凝脂叠翠》入选全国第六届工笔画大展。

2007年《走过清夏》获全国第五届重彩岩彩画大展铜奖。

2007年《圣徒》入选第三届全国中国画作品展。

2007年《五月阳光》获全国“2007年百家金陵画展”金奖。

2008年 获文化部艺术评估委员会“2007年最具潜力艺术家奖”。

2008年 参加“数风流人物2170中国人物画邀请展”。

2008年 参加学院在线——2008年中国“70年代”水墨画家提名展。

2008年 参加“水墨新力量”当代青年实力派画家提名展。

2008年《郎木寺的钟声》获全国“2008年造型艺术新人展”新人提名奖。

2009年《三月春风》入选第七届全国体育美术作品展。

2009年 参加“灵感-高原”中国美术作品展。

2009年《回信》 获第十一届全国美术作品展“中国美术创作奖——金奖”。

2010年 参加“时代丹青2010年中国工笔画名家作品展”。

2010年 参加中国美术家协会举办的“阳光新疆”写生作品展。

2010年 参加“重彩-创造”中国重彩画获奖画家作品展。

2010年 参加全国首届现代工笔画大展。

2010年 参加第二届“学院-经典”全国美术院校工笔画名家作品展。

2011年 参加日本“现代中国美术”大展。

2011年 参加“纪念西藏和平解放60周年美术作品展”。

2011年 参加“桃李英华”何家英师生作品展——全国巡展。

2011年《新学期》获全国第四届青年美术作品展优秀奖。

2011年 参加第八回中日美术联合交流展。

2011年 参加“中国百家金陵画展”历届中国画金奖作者邀请展。

2011年 参加“天山南北”中国美术作品展。

2011年 参加“南腔北调”中国画当代青年名家邀请展。

2012年《有风掠过的午后》参加“纪念毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》发表70周年全国美术作品展”。

2012年《新学期》参加第五届北京国际双年展。

2012年《收获金秋》参加“东方彩韵——中日建交40周年——中国工笔画、日本画当代精品大展”并获金奖。

2012年《回信》参加“锦绣中华——行进中的新世纪中国美术”大展。

2012年 参加“回归原点——中国当代工笔名家古代经典绘画摹写特展”。

2012年 参加“厦门——全国中国工笔画双年展”。

2012年 参加广州画院“这边——画院工笔画新势力特展”。

2013年 参加“无界之境”当代工笔画邀请展。

2013年 参加“疆域行歌——北京画院少数民族题材作品展”。

2013年 参加“在时代的现场——全国写生美术作品展”。

2013年 参加“诸子—癸巳印象——70先锋当代水墨邀请展”。

2013年 参加“光影彩墨——第二届中国电影家与美术家作品邀请展”。



孙震生艺术年表

1998年考入天津美术学院助教研修班进修一年。同年创作《向日葵》，参加文化部第八届群星奖作品展，并获优秀奖。

2002年创作《红蜻蜓》，参加第五届全国工笔画大展，获优秀奖。

2004年参加首届全国中国画电视大赛，作品《春天的约会》获工笔人物组金奖。

2005年考入天津美术学院中国画研究生班，师从何家英先生系统研习工笔人物画。

9月作品《今夜有雪》入选全国“2005年百家金陵画展”；

9月作品《花季·雨季》《初春》入选中国美术家协会第十八次新人新作展；

12月作品《结婚日记——晨妆》参加2005年全国中国画作品展，获优秀奖。

2007年1月参加北京天雅岩彩画培训班，学习岩彩画技法。

5月作品《走过清夏》参加全国第五届重彩岩彩画大展，获铜奖。（中国美术馆）

8月作品《圣徒》入选第三届全国中国画作品展。（中国美术馆）

10月赴西藏采风。

11月作品《五月阳光》参加“2007年百家金陵画展”，获金奖。

2008年成为天津画院签约画家。

2月获文化部艺术评估委员会“2007年最具潜力艺术家奖”。

3月应邀参加“数风流人物2170中国人物画邀请展”。（江苏省美术馆）

5月应邀参加学院在线——2008年中国“70年代”水墨画家提名展。（江苏画院美术馆）

5月应邀参加“水墨新力量”当代青年实力派画家提名展。（天津博物馆）

12月作品《郎木寺的钟声》参加全国“2008年造型艺术新人展”并获新人提名奖。（中国美术馆）

2009年1月赴西藏采风。

10月作品《三月春风》参加第七届全国体育美术作品展。（山东省美术馆）

12月作品《回信》参加第十一届全国美术作品展，获“中国美术创作奖——金奖”。（中国美术馆）开幕式当天，在人民大会堂举行颁奖庆典。

2010年1月由文化艺术出版社出版《孙震生作品集》。

3月举办“春天的约会——孙震生画展”（唐山学院美术馆）

3月应邀为中国美术学院壁画系授课。

6月应邀参加“时代丹青2010年中国工笔画名家作品展”。（浙江人民书店艺术中心）

6月参加中国美术家协会写生团，赴新疆采风。

7月参加“新时代新滨海”——天津美术精品展。（时代美术馆）

10月应邀为天津美术学院国画系授课。

11月应邀参加中国美术家协会举办的“阳光新疆”写生作品展。（军事博物馆）

12月应邀参加“重彩-创造”中国重彩画获奖画家作品展。（北京画院美术馆）

12月应邀参加全国首届现代工笔画大展。（军事博物馆）

12月应邀参加第二届“学院-经典”全国美术院校工笔画名家作品展。（湖北美术学院美术馆）

12月参加中国美术家协会“第四届全国青年美展创作班”。

2011年1月参加中国美术家协会赴日代表团，出席“现代中国美术”大展。

2月赴新疆塔什库尔干采风。

5月由安徽美术出版社出版《画镜——孙震生工笔人物画探微》。

6月作品《雏》应邀参加“纪念西藏和平解放60周年美术作品展”。（军事博物馆）

7月调入北京画院工作。

9月随北京画院全体画家赴西藏采风。

9月-12月参加“桃李英华”何家英师生作品展——全国巡展。分别赴南京、合肥、南昌、武汉、西安、济南、郑州七站办展。

10月参加“第八回中日美术联合交流展”。（北京画院美术馆）

11月应邀参加“中国百家金陵画展”历届中国画金奖作者邀请展。（南京诸子艺术馆）

11月应邀参加“天山南北”中国美术作品展。（中国美术馆）

11月应邀参加“南腔北调”中国画当代青年名家邀请展。（南京芥墨艺术馆）

12月作品《新学期》参加全国第四届青年美术作品展，获优秀奖。（中国美术馆）

2012年3月应邀参加中国美术家协会写生团赴广西三江、龙胜采风写生。

5月被北京市职称评审委员会破格评定为国家一级美术师。

6月作品《有风掠过的午后》参加“纪念毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》发表70周年全国美术作品展”。

6月北京画院全体画家参加蔡玉水作品展开幕式。

8月北京画院全体画家参加“曹无、袁武画展”并赴长白山采风写生。

9月作品《收获金秋》参加“东方彩韵——中日建交40周年——中国工笔画、日本画当代精品大展”获金奖，9月3日-10日赴日本参加开幕式并考察。

9月应邀参加“回归原点——中国当代工笔名家古代经典绘画摹写特展”。（南京芥墨艺术馆）

10月作品《回信》应邀参加“锦绣中华——行进中的新世纪中国美术”大展。（上海艺术宫）

12月应邀参加广州画院举办的“这边——画院工笔画新势力特展”。（广州美术学院大学城美术馆）

12月应邀参加“厦门——全国中国工笔画双年展”。（厦门美术馆）

12月北京画院全体画家赴云南西双版纳采风写生。

2013年3月应邀参加“无界之境”当代工笔画邀请展。（西安华商美术馆）

4月应中国美术家协会邀请参加云南怒江采风写生。

6月作品《新学期》《冬至》参加“疆域行歌——北京画院少数民族题材作品展”。

7月作品《虫系列》参加中国美术家协会“在时代的现场——全国写生美术作品展览”（军事博物馆）

7月由河北美术出版社出版《中国当代工笔画名家作品系列——典雅孙震生》。

9月参加中国工笔画学会第二次全国代表大会，当选为常务理事。

9月作品《大美西藏——山风》《大美西藏——圣光》《大美西藏——日暮》参加“诸子—癸巳印象——70先锋当代水墨邀请展”。（南京先锋当代艺术中心）

10月作品《印象——魔鬼城》《印象——天池》参加“光影彩墨——第二届中国电影家与美术家作品邀请展”。（中国电影博物馆）

西藏——生命之源

■孙震生

西藏，是我神往的地方。那里的雪山，巍峨而神圣；那里的泉水，清澈而甘甜；那里的蓝天，能真正使人体到天空的颜色；那里的白云，似乎可以抱回家，驮上孩子们飞向天堂。西藏，真正能打动我的地方，是那里的人们。西藏的老人像雪山，西藏的少女像清泉，西藏的男人像天空，西藏的孩子像白云。他们淳朴、善良，没有都市人之间的那种算计与猜疑。他们热情、好客，青稞酒与酥油茶永远是他们招待朋友的佳酿。他们对信仰的虔诚令人折服，可以几天不吃不喝，一步一趋几千里的山路一直拜到目的地。有的甚至在中途冻饿致死，但是头始终朝着佛祖的方向。几次携伴西藏采风，对藏族人的了解越来越深，对他们的感情也越来越浓。作为一名画家，抒发感情的最好方式就是手中的画笔，构思，起稿，勾线，填色，渲染。情感的宣泄一发不可收，似乎每个藏族人都有一段传奇故事，每个藏族人都成为我要描绘与赞美的对象。看似平凡的人生，却活出不平凡的人格魅力，他们的每一个动作、每一个眼神都勾起我创作的欲望。天然矿物色的沉稳与厚重，恰好与藏族人属于同一种性格，壁画中的残破与斑驳更能体现藏族人的岁月沧桑。我的绘画语言找到了最适合用它来描述的对象。从此我的情感便有了依托，每一次感动都化作记忆的永恒，每一次升华都烙上我生命的印章。



每当谈到孙震生的作品时，我总是有些许顾虑的，倒不是因为作品本身，而是因其师门。震生师从大家何家英先生，自然是显赫的名门正派中人，唱念做打，一招一式皆毫不含糊，精准到位，特别是其重彩作品，庄重静穆且不失清丽，尤为难得，这些也应是无需多谈的。但过于纯正的血统抑或完美的偶像，本不是我所愿意亲近的。我常常自比作野生之物，不入门派，不参释道，偶尔有人肯赏几句褒奖或批评，我也只是心不在焉地回个礼唱个诺，一支烟的工夫便忘了个干净，只图自己逍遥自在，为所欲为。即便出了格，也不至折损了师傅的颜面，涂污了明晃晃匾额。如此看来，震生应是与我不缘的。但事实上的情形却恰恰相反，我视震生如手足。同样不是因为作品，更多的是因为震生其人。我二人同年，前后相差月余，某日相逢厮混片刻后便有一见如故之感。震生画余习武多年，自有非凡身手，也练就了男儿的胆魄忠义。看似温文，却筋骨强健；看似腼腆，在是非面前却能毅然决然。一日与政和君对坐，列当下中国工笔人物画界70一代之“五虎上将”以佐酒，我抢道：“震生必是可比作赵云的……”虽是笑谈，却也算是我对震生的真印象了。如今既然遵震生的嘱托作文，不指手画脚地谈及其作品似乎又着实不太像话，我便也只得硬着头皮，凭着粗疏的理解力临时披挂上阵，胡乱品头论足一番了。我所喜爱的艺术或人物大约分为三类：偏于传统一路的，多是经各方文脉传承滋养得来，文质彬彬，醇厚华滋，朴素怡人；另有倾向于批判一流的，则尖锐勇武，常见一手剥皮剜心的好本领，直至剜出血淋淋的人性方肯罢休；再有便是嬉笑怒骂，状若疯汉却能暗藏慧心的大智者。震生无疑属于第一种，气度上中正仁和，品相上端庄秀美，虽无可避免地近似其师，却依然能颇具自己的面貌与个性。他将古代墓室壁画与日本岩彩技法嫁接融入，既聪明地避开了一味“近亲繁殖”的平庸套路，又拓展了中国绘画一种可能的发展空间，的确是有其过人之处。单就这点来说，在今日学院体系普遍大树之下不见青草的尴尬境遇中，震生已属难得一见的智者了。虽然同样是对少数民族人物题材表现的热衷，但在他的作品中，却不见了各种展览中让人避之不及的民族服饰秀似的亢奋炫耀与佯装抒情，也少了强逼带着体温的生命沦落为各种刺绣与首饰毛皮展示架的蛮横。震生的画面更多展现出来的则是由朴实的视角下所带来的平等且平凡的亲近和感动，不评判，亦不叫嚣，不隐藏，亦不夸大，让观者可以踏着砾石或泥泞实实在在地站在他们身边，与他们一同接受生活所给予的一切。此时的震生，或许应该已真正接近了那个对名利无感、每日用画笔与乡人们一同耕作的米勒了吧。

沈宁于苏州听枫园

2012年2月13日



中国画在古代谓之“丹青”，“丹”指朱砂，“青”指石青。丹青一词起初是指可制作成颜色的矿石，后来其意义广阔，用来形容绘画颜料与绘画艺术。由这一称谓我们便可得知，古人作画是很注重色彩的。新石器时代的彩陶，战国时期的帛画，克孜尔、敦煌等地的西域佛教壁画，唐人绚烂富丽的工笔重彩，无一不显示出当时的人们对色彩的青睐与高超的运色技巧。“画绩之事，杂五色。”（《周礼·考工记》）春秋时期，人们将“青、赤、黄、白、黑”五色作为绘画用的正色，也就是主色，其它颜色谓之间色，色彩略显单调。到了唐代，绘画用色发展到了鼎盛时期。张彦远在《历代名画记·论画体工用拓写》一文中写道“夫工欲善其事，必先利其器。齐纨、吴练，冰素雾绡，精润密致，机杼之妙也。武陵水井之丹，磨嵯之沙，越隼之空青，蔚之曾青，武昌之扁青，蜀郡之铅华，始兴之解锡，研炼澄汰，深浅轻重粗细；林邑昆仑之黄，南海之蚁卵，云中之鹿胶，吴中之鳔胶，东阿之牛胶，涂姑汁炼煎，并为重采，郁而用之”。先后提到了丹砂、天青、石绿、铅粉、胡粉、雄黄、胭脂等色。可见当时人们不仅注重色彩的运用，而且对其产地、质量的优劣也相当讲究。大唐盛世，国定民安。绘事空前发展，且以重彩矿物色为主，主要包括朱砂、石青、石绿、雄黄、银朱、珊瑚末等。土黄、土红、赭石、胡粉、白垩等一些土色也作为一个色系辅助石色。另外作为晕染和托衬用的植物色也被广泛开发，如胭脂、藤黄、花青、洋红、茜、草汁等，人们还通过一些物理化学的方法自制颜色，如利用铅丹、锌白、铜绿以及烟黑等来丰富色相，填补色系空缺。可见唐朝的色相已经比较完善。古人用色有主辅之说。清朝王石泉《论著色法》云：“有正必有辅，用丹砂宜带胭脂，用石绿宜带汁绿，用赭石宜带藤黄，用墨水宜带花青……单用则浅薄，兼用则厚润。”只有将矿物色和植物色结合运用，用植物色衬垫矿物色，才能更好地发挥石色之美，工笔重彩中此法多被运用。谈到设色不得不谈及胶，中国画严格意义上讲应属于胶彩画，无论工笔重彩还是水墨淡彩，颜色本身并无附着力，全靠专用媒介——胶液来完成设色过程。古人用胶以“云中之鹿胶，吴中之鳔胶，东阿之牛胶”等动物胶为首选，并以陈年者为佳，不用新胶，“百年传致之胶，千载不剥”。在作画过程中，对于胶液浓淡的掌握直接关乎作品的成败。胶液过浓，影响颜色光泽，不易行笔且干后易龟裂起皮，还会出现胶痕残留的情况，影响画面美观。胶液过淡，颜色粘黏不牢便会脱落，影响保存。不过胶淡些总比浓些好，古人就有“上色时须粉薄而胶清，粉薄则色不滞，胶清能令粉色有玉地”之说，故在保证颜色不脱落的前提下，胶液愈淡愈好。谢赫“六法”中提到“随类赋彩”，南朝宋宗炳《画山水序》提出的“以色貌色”都概括出了中国画在色彩方面的基本原则。“类”即物体、物象，“随类赋彩”即参照物象本身的固有色来设色，但不是纯客观的自然主义描摹，需要画家提炼概括。中国画有别于其它画种的一显著特征是写意，物象写意，色彩亦写意。所以也有一些作品为了强调物象特征，增强画面效果，故意改变物象之色彩，如“金碧山水”“朱色竹子”“黑色牡丹”等等。中国画中整个画面色彩的把握，应当是在矛盾中求统一，朱砂与石绿，赭石与花青，加上铅白与墨黑，此类对比强烈的颜色出现在同一画面中，却能调和统一，这便是中国画独特的色彩语言。“设色之法贵乎淡，非为敷彩眩目，亦取气和。”（清唐岱《绘事发微——着色》）“设色不以深浅为难，难乎彩色相和，和则神气生动。”“设色妙者无定法，合色妙者无定方……凡设色须悟得活用。”（清方薰《山静居画论》）此种论断，皆概括出中国画中色彩运用之真谛——“和”：调和、协和。我国的敦煌艺术博大精深，敦煌壁画以其优美的造型、率性飘逸的线条、丰富而协调的色彩，再加上悠久的历史所造成的斑驳与剥落，形成了



它浑厚、苍茫而神秘的艺术风格，成为我国乃至全世界艺术宝藏中的瑰宝，成为全世界艺术家鉴赏、临摹、学习的艺术源泉。敦煌壁画色彩鲜丽，它以色彩来表现真实感和生命力，但它不像西方绘画追求的阳光下光影交互的效果，而是随类赋彩或是随色相类的艺术想象的组合色。敦煌壁画以土红、石绿、石青、黑、白为主要用色，再以变色和金加以丰富和协调，运用色相对比，同一颜色在画面中点、线、面上的均衡分布以及色彩的变通手段来取得画面调和的要求。中国人对矿物色的掌握与运用虽早于其它国家，但自宋元以后，随时局的动荡及文人水墨画的出现，画家们对重彩画逐渐冷淡，致使重彩画开始停滞、衰败乃至濒临灭亡。而日本却自唐代起将中国的重彩画引入本国，并继承、发展，形成一套独特的技法与理论。我国直到19世纪80年代，随着改革开放，中日建交，一些留日、旅日画家在日本发现了源于中国、流传于日本的重彩画，并将在日本发展了的重彩画的理念、技法带回了我国。至此，中国的重彩画经过几百年的海外漂泊之后终于认祖归宗。“岩彩画”这一新鲜名词，作为新鲜的画种，在国内开始生根、发芽。日本的岩彩画与中国传统的重彩画在颜色上有继承也有发展。除了朱砂、石青、石绿、石黄、珊瑚等这些传统石色外，又开发出了香妃、岩肌、象牙、豆沙、玫瑰、羽灰、花绿、水晶、碧玉、紫茄、烟色等几十种新的天然矿物色，而且还有上百种高温结晶颜色、进口水干色、云母色、金属色等相辅助，并且每种颜色又被以粗细颗粒不同均匀地分成18个等级，这样算起来，画家在作画时有上千种颜色可以选择，所以较之传统石色，色相极大丰富，由于颜色有颗粒，光泽感更强，矿石的材质美更突出，画家运用起来更得心应手。岩彩画的设色方法与传统的方法基本相同，仍以胶液作为矿物色的粘接剂。由于颜色有粗细颗粒之分，在设色时，要遵循一定的程序。基底要用细颗粒的石色或水干色，越往上用的颜色颗粒越粗，这样粗颗粒间的缝隙中便可透出下边细颗粒的颜色，使画面色彩丰富，层次分明，空气感、空间感增强。反之，粗颗粒在底层，细颗粒在表层，画面易被糊死，透不出下边的颜色，拥堵、不透气。另外，岩彩画中也把传统的烧石色、沥粉、烧箔、贴箔等技法广泛应用，增强画面效果。岩彩画虽然引进于日本，但却是我国传统重彩画的后裔，作为中国画家，我们要学习的是我们遗失的传统，以及先进的绘画理念，以此来完善和发展我们的中国重彩画，我们不能闭关自守，也不可作拿来主义，而是要洋为中用，形成有中国特色的、有时代感的中国重彩画。我在作品里努力将传统的工笔画、壁画、岩彩画的元素加以融合。传统工笔画中的线是必须继承下来的，线是中国画的精神所在，另外传统工笔画中对人物形象的精雕细刻，对表情的拿捏把握，是壁画难以企及的。而壁画中色彩的厚重、亮丽、苍润和强烈的视觉冲击力，传统绢画又望尘莫及，再加上岩彩画中的用色理念和技法，便形成了这一独特的绘画形式。我的作品里几乎用的全是矿物色，整体追求壁画的冲击力，脸、手等细节处刷胶矾水定色、分染。着色时的笔触体现着画家的性情与修养，长短、大小、缓急、轻重……笔尖与画面短暂的触碰，如同一首悠扬的古筝曲，亦如一位芭蕾舞者竖起脚尖在舞台上轻歌曼舞，我会全身心投入其中，享受那美妙的过程。我的作品在绘制前要花很长时间制作底色，底色制作得成功与否，直接关系到绘画过程是否顺利，好的底色能对画面效果起到事半功倍的作用。对矿物色的运用，使我的画面厚重起来，效果丰富起来。这只是我创作生涯中刚刚迈出的第一步，虽然创作中不能过分注重技法，而是要关注作品的内涵，但材料正确合理的运用绝对能够提升作品的品质，用最适合的材料、最精湛的技法表达最能启迪人类性灵、提升人类审美的作品，将是我一生的艺术追求。



图版

春天的约会 60cm×120cm 2004年





春天的约会（局部）