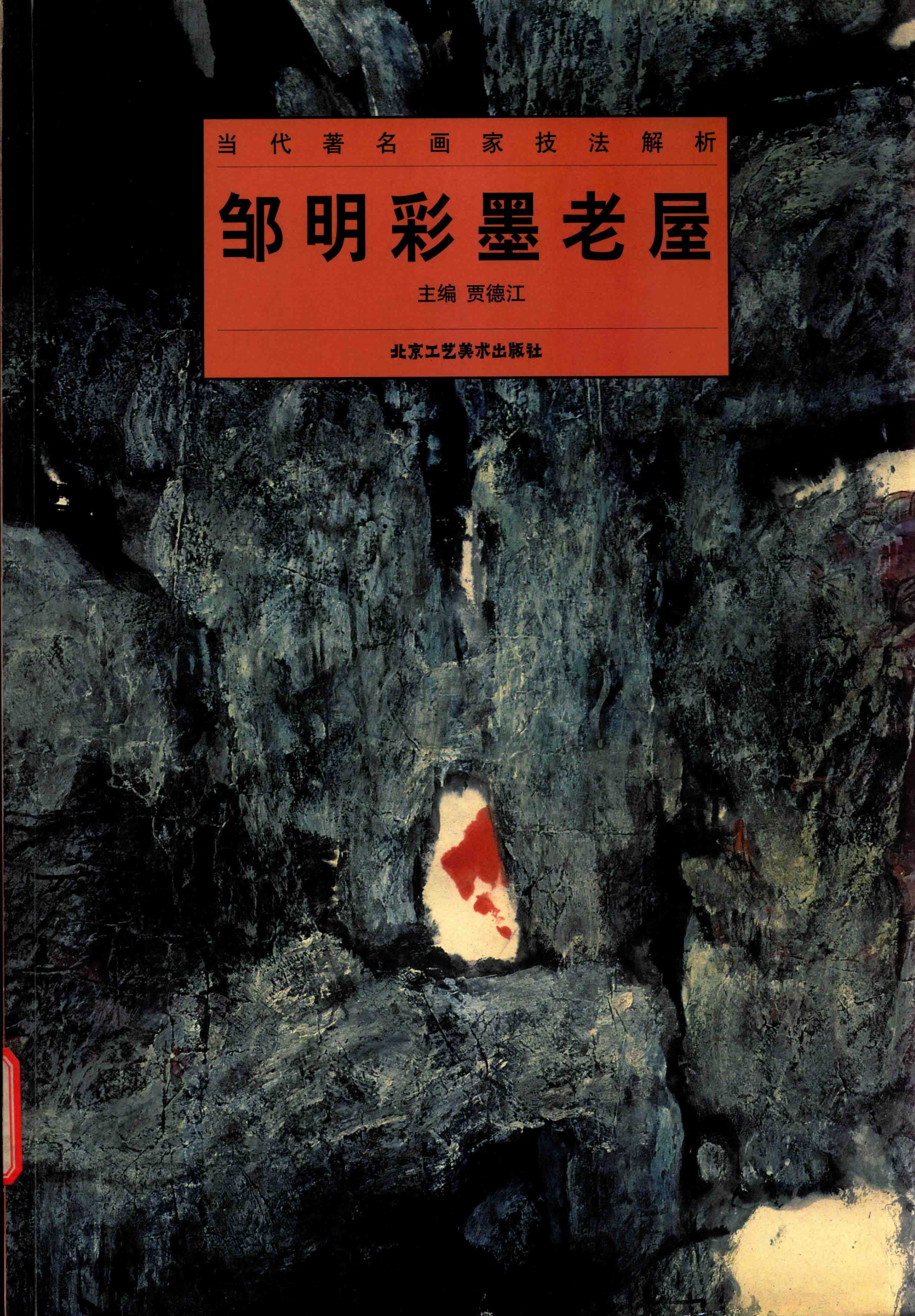

当代著名画家技法解析

邹明彩墨老屋

主编 贾德江

北京工艺美术出版社

中国现代彩墨画的出现,是中国画当代发展的一个新的现象,体现了画家对拓宽中国画表现领域的追求。它一方面吸收民族文化传统精华,另一方面吸取了西方文化的优秀遗产,其突出表现形式是以笔墨为依托,强化色彩的表现力,把色彩提升到与中国画中的线条、笔墨、造型一样重要的位置。我们看到,现代彩墨画把中国画的界域做了极大的拓展,创作更多元化,更自由,有了更广阔的视觉表现空间,它对繁荣新世纪文化具有极为重要的变革意义。

当代著名画家邹明是一位充满强烈个性的独特的艺术家,长期以来进行他的现代彩墨画的研究,苦苦追求富有个性化的绘画语言,推出颇具创意的视觉图式,力求融会中西传统,包括现实主义、浪漫主义、印象主义以及抽象主义等各种画派的特色与风格,来揭示自然与精神的奥秘,唤起人们心灵的美感,从而走在时代的前列。

邹明一直深爱涌动着生命感的老屋,自上世纪80年代就一直倾心于对老屋绘画的表现,从中感受岁月的沧桑和时空的变迁。然而,

这些表现老屋的彩墨作品,已没有了我们惯常的“叙事”方式,虽然在画面中依稀可见老屋的影子,但作为形象存在的老屋,已远非只是生活经验的表述,而是将其符号化地隐匿在有趣的形式背后。这里绘画意义的传达,更多地是依赖于形式的本身。画家在纸本画面中运用多种材料表现,为追求视觉效果的力量感和厚重感,他未取浅施淡染的文人写意画风,而综合东方工笔重彩和西洋油画技巧,用粉质颜料反复铺陈渲染,甚至用油画刮刀抹上锯沫与乳胶的混合物,制造墙面的肌理,使之丰富视觉效果。

邹明的彩墨一直强调大印象、大感觉、大意境,源自于生活中的物象化解为心中的意象,浑然成形。画家不在乎具体表现什么内容,而重在气象、气韵、现代构成、墨韵画意、心境、意境,铸成其一种“大象无形”的绘画精神。邹明是在通过他的现代彩墨追寻具有东方情调、现代意韵的艺术道路。他的创造是有意义的。他的意义就在于为那些致力于本土文化变革的实践者们提供了成功的范例。

著名彩墨画家 邹明 简介

- 1955年生,安徽人。
- 1977年皖西师范美术系毕业。
- 1983年无锡轻工大学造型美术系毕业,留校任教,现为深圳大学艺术与设计学院副教授,中国美术家协会会员,国际造型艺术家协会(iaa)会员。
- 自1991年起先后赴新加坡、北京、香港、台湾、英国、马来西亚等地举办个人画展,并赴美国、欧洲、澳大利亚、捷克、印度、马来西亚、新加坡、泰国、韩国等国家参加联展和考察,2002年在北京中国美术馆举办个人画展,完成公共艺术作品几十余件。
- 其作品多次参加国内外画展,曾获欧洲艺术家联盟颁发的“欧洲艺术奖”,中国美术家协会主办的全国画展铜奖一个,优秀奖三个。
- 作品为中国美术馆、中国画研究院及海内外专业机构和个人收藏。
- 作品入编《中国当代美术1979—1999》等大型画册,多次发表于《美术》、《江苏画刊》、《中国画》、《国画家》、《艺术界》、《美术观察》、《装饰》等专业刊物。
- 出版《邹明彩墨画集》、《中国当代艺术家画库·邹明画集》、《邹明彩墨艺术》、《邹明彩墨绘画》。

阳刚·柔情

· 吕品田 ·

——邹明绘画艺术评析

“邹明是个有力量的男人”——画展的留言册页上,曾录有这样的观感。凡熟悉邹明的人,莫不称道这位陌生朋友据画论人的洞察力。

确实,生活中的邹明精力充沛、襟怀宽宏,颇富男子气概。论为人处世,他坦然热情刚正不阿,乐于为朋友“两肋插刀”,也不惯与朋友“大碗喝酒”,加上胡子拉碴劲儿,颇有几分英侠风采;论待事从艺,他精谨执着锐意进取,没有苟且图安或急功近利之念,每生动机总是“不到黄河心不死”,非作出个究竟不可。如此邹明,着实给人一种人格上的力量感。

由人及画,则风骨昭然。

倘说,艺术之表象是为创造主体心灵图式的认同和投射,那么,邹明的绘画便可谓是其人格气质的透辙写照和完满表露。自信与放达,使画家的心志足以尽然投入绘画创作。笔之所到即心之所及,故阳刚气质弥散于幅间,沉雄力势贯穿于形构。对观者来说,邹明画作的布局结构或是笔道墨色,都蕴含着富有冲击性的唤起契机,只要与之遭遇即会激发亢奋、昂扬的心理感受。

常谓中西艺术有静动之别,邹明潜心悟道而深谙其中三昧。又缘豪放持重之禀性,邹明体行素以动而不躁,静而不滞为尚。及于绘画,邹明承心源顺情性,融中西精神于一体而求创意。以布局结

醉酒图 2004年 纸本 28cm × 56cm

构而论,邹明擅以静观之焦点法择取空间片断,确立画面的构形因素和实体形象;复以流观之散点透视纵览世间万象,构成画面的自由结构和虚拟意象。前者以静制动,以实对确定物象的静态图式;后者则以动味静,以虚构化生图式的生动气象。显然,画家不墨守成规,悉心领会艺术精微且活用之,使其绘画于辩证融合中灿灿生辉。每次赏邹明画作,总能在其布局结构上感受到一种隐蓄而强劲的图式张力和灵动意趣。究其根本在于画家广采博取,通融中西的一片道心。

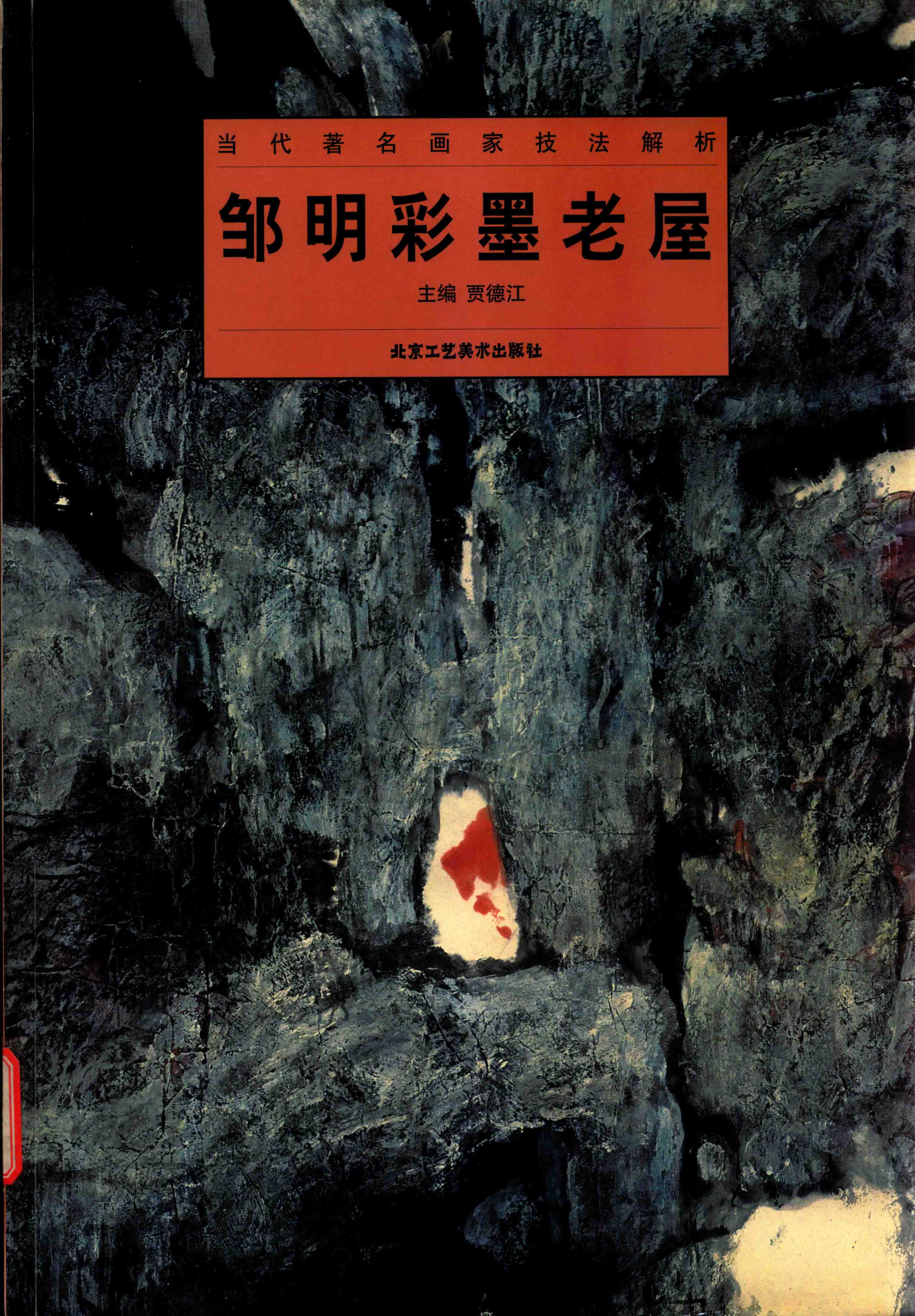
如此道心亦流露在笔墨运作和色彩铺陈之中。绘画艺术主诉视觉形

当代著名画家技法解析

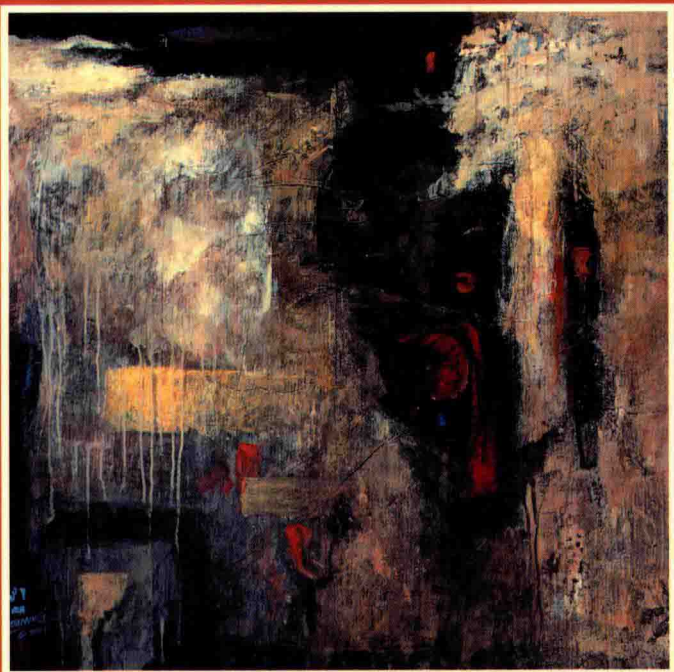
邹明彩墨老屋

主编 贾德江

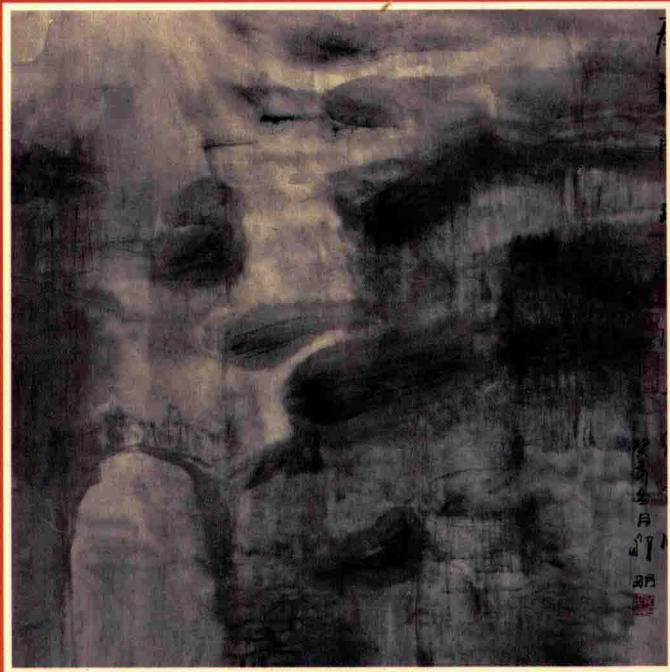
北京工艺美术出版社

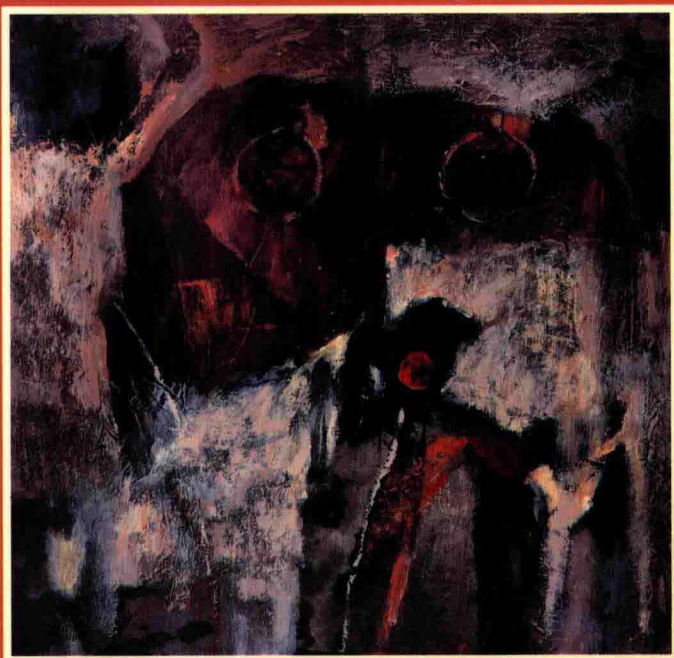
当代著名画家技法解析

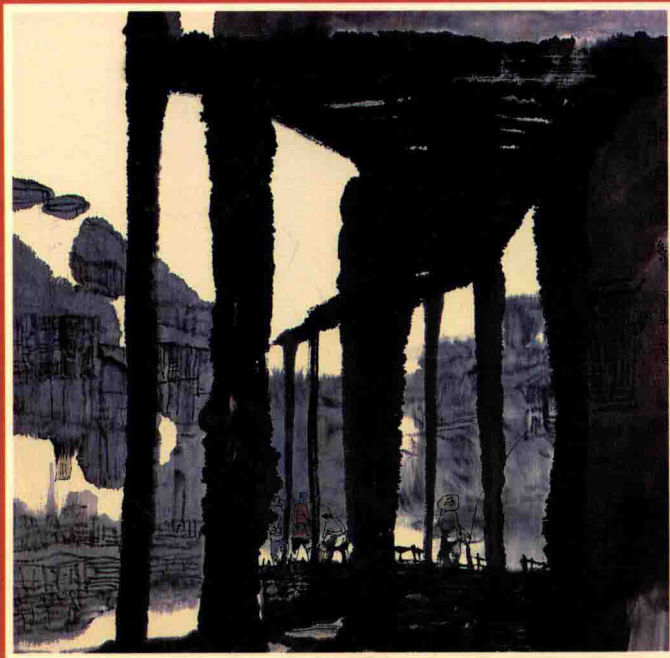
流光岁月 2001年 纸本 100cm × 100cm

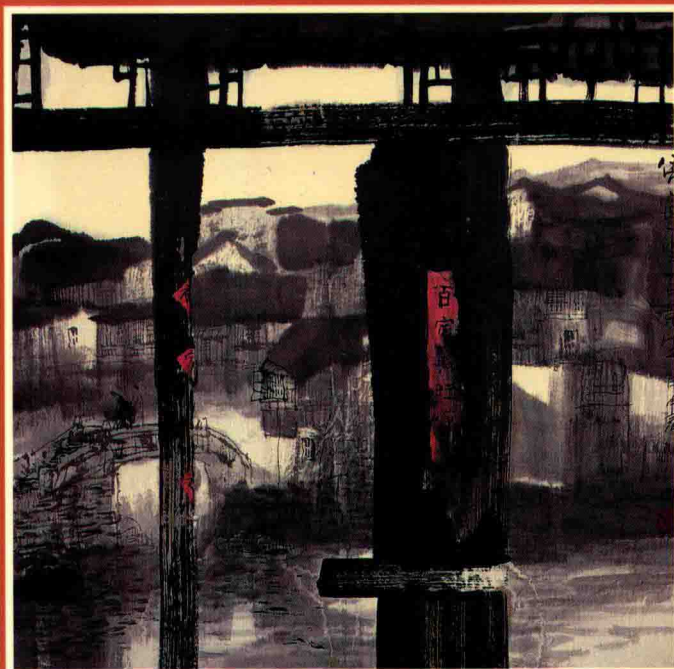
细雨时节 2004年 纸本 68cm × 68cm

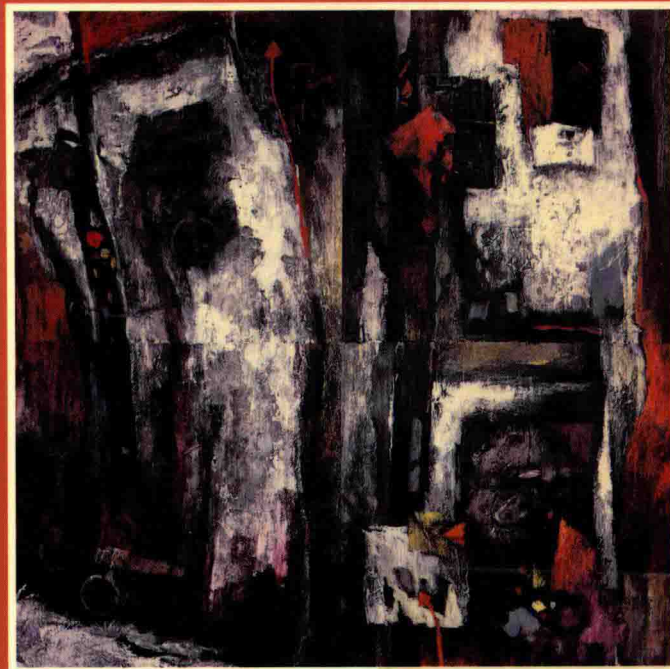
断云 2000年 纸本 68cm × 71cm

水乡早晨 2004年 纸本 68cm × 68cm

凭窗一望百景生 2003年 纸本 68cm × 68cm

沧桑回望 2000年 纸本 142cm × 136cm

封面画：梦在水云间（局部）
2004年 纸本

图书在版编目 (CIP) 数据
当代著名画家技法解析·邹明彩墨老屋 / 贾德江主编. — 北京: 北京工
艺美术出版社, 2005.5
ISBN 7-80526-569-0

I. 当… II. 贾… III. 彩墨画: 山水画—技法 (美术)
IV. J212.26
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 046373 号

当代著名画家技法解析·邹明彩墨老屋

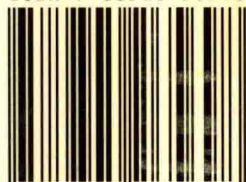
主 编: 贾德江 责任编辑: 龚 梅 装帧设计: 秋 韵

出版: 北京工艺美术出版社 (北京市和平里七区 16 楼 邮政编码: 100013)
制作: 北京秋韵图文制作有限责任公司 印刷: 北京盛通彩色印刷有限公司
印数: 1~3000 2005 年 5 月第 1 版 第 1 次印刷
书号: ISBN 7-80526-569-0/J · 396

发行: 北京工艺美术出版社 全国新华书店经销
开本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/8 印张: 3.5

全套 10 册定价: 300.00 元 本册定价: 30.00 元

ISBN 7-80526-569-0

9 787805 265698 >

式，惟重本体语言。对此，邹明了然于心，常伏案耕笔，面壁骋思以致废寝忘食。他不惜以盈篋之量求点滴心得，而每有所得理图精到新取。笔耕不辍的邹明渐寻到富有个性的绘画语言，推出了颇具创意的视觉形式。邹明作画，即重笔墨传统又求形式开新，往往先以国画笔法立轮廓筋骨的民族气质和文脉精神，再以油画方式取表面文章的现代节律和颖异风采。故笔下的形象似具体肖形又不拘现实逻辑，似光影造型又别开逸墨之生面，似色块铺就又线骨隐伏，似随类赋彩又恣意率性……总之，此也彼也，法也非法也。邹明艺术追求的个性和创意，其画作的力度感和阳刚之质，便存之于这种相得益彰的艺术处理。也正是刚健劲砺的笔线有悠然雅逸的水墨浸润，层叠屡染的重彩有洒脱轻灵的虚白映对，邹明的绘画形式才更显示出雄强的风骨。

邹明在设色方面尤有独到之处。为追求视觉效果的力量感和厚重感，他未取浅施淡染的文人写意作风，而综合中国工笔重彩和西洋油画的技巧，用粉质颜料反覆铺陈渲染，竭力加强厚色质的表现力。他还巧妙利用高丽纸疏通粗涩和质地肌理，设色有意厚薄浓淡不匀，然后于纸背对托重墨或粉彩，任其自然渗透以至造成表层痕迹斑驳苍古，底部墨色若隐若现的天成浑厚感。对设色技巧和材料特性的这种探索，显示了画家的人格气质和审美趣味，给他的艺术形式带来了飞动而沉着、绚丽而敦厚的品质。

然而，无论就人格或是就艺术而言，刚性都不是邹明的全部，他刚毅的外表掩藏着一方细敏炽热的内心世界，每遇敏感的契机，这世界便会像火山一样活跃起来，以至画家或欣喜若狂或潸然泪下。这是一种男子汉的柔情，是一种令世界和生活充满诗意的感性源泉。对邹明来说，这种柔情连系着他所经受的人生磨难和自我奋斗的艰辛。珍视命运给予自己的那些铭心的人生感受，无论它是苦涩的还是甘甜的，但是，邹明决意不想禁锢它，使它沦为一种顾影自怜式的缠绵柔弱之情，而是将它升华为审美创造的诗性的原动力。

柔情，在邹明绘画艺术中凝结成不断重复的造型母题——民居。仿佛像诗人反复吟哦浪漫爱情一般，这位画家纯情不倦地描绘中华沃土的城镇村落，描绘中华百姓诗意地栖居于大地的朴素寓所。高低错落的山墙，微微起翘的雨檐，雕龙画凤的窗棂，残缺斑驳的石桥，汨汨流淌的小河……它们似乎犹豫地倾诉着现代人对故土和母亲的眷恋之情。宛如江南梅雨清润，犹如巴蜀秋水澄明的情素，给阳刚沉雄的画面添加了几分温馨和柔婉。柔情济风骨，风骨蕴柔情，一种无法抗拒的魅力由邹明画作中发散出来，沁人心脾。

人们或许还会意识到，邹明的艺术追求中隐含着某种超越意向，因为他的画面里似乎总有一层说不清道不明的文化意味。与其说这种意识不乏根据，毋宁说邹明的创造动机中确有一种象征和隐喻的意向。在勤思的邹明心目中，“民居”，恐怕不仅仅是一个富有形式趣味的造型母题，更是一个升华了的，具有文化哲学意味的思想主题；“民居”，恐怕不单纯是形式要素和形式法则的载体，更是人类先例价值和本真状态的隐喻。面临人类灵性日渐萎顿的现实，这当是值得画家欣喜的发现。邹明发现了“民居”，也因此坠入其情网，希望以审美的方式亲近它，从中倾听苍天的启谕和大地的召唤，从中寻觅人类失落和母爱、童心和乡情……

品味起来，邹明绘画的总体艺术特征，或许可以归结为其形式全面地具有一种“综合品格”。

在结构形式上，他兼取中西造型观，既追求焦点透视的空间深度，亦追求景随步移的空间广度，确立了造型格式的宏大感和兼容性。出于结构上的支撑，其画作幅度或大或小，均不失博大气象，显得纵横捭阖、局度泱泱。

在笔墨形式上，他兼施中西笔法，一方面运用中国画的勾勒技巧，直取物象的筋骨和气脉，一方面则采纳油画式的塑造手段，强调物象的块面和影调。骨肉相济、质文兼顾的笔法，使其或具象或抽象的画面样式，既有中国气息又不失时尚风情，显得意气风发，韵味幽幽。

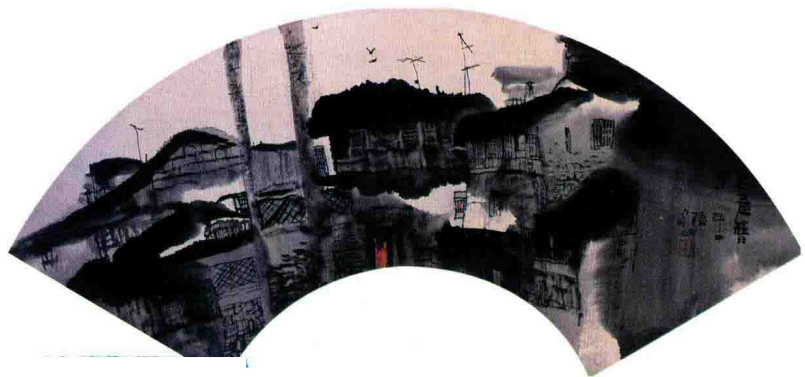
至于色彩形式，他同样兼重中西经验。一边考究墨色渲染和色彩的类型化处理，保持基调的统一；一边则讲求光色变化和对色彩的印象式把握，加强视觉的张力。墨彩相彰、薄染厚敷互映的设色方式，使其画面文采或浓重或清纯，皆透着不失蕴藉的奔放和明快，显得亲和舒畅，暖意融融。

近年，在保持“综合品格”的基础上，邹明的绘画形式呈现一些新的迹象。其突出表现是，他适当削弱对物象特征的全面把握，转而侧重某些细节或局部的特写，以及它们处于画面的平面关系的处理。所描绘的物象，因此具有更加纯化的图像品质；彼此间的关系相应呈摆脱现实逻辑的趋势，显得更加主观，抽象，画面自身的形式感得到进一步的加强。相信，假以时日，这些新成份会在规模化中，赋予邹明绘画以更大的魅力。

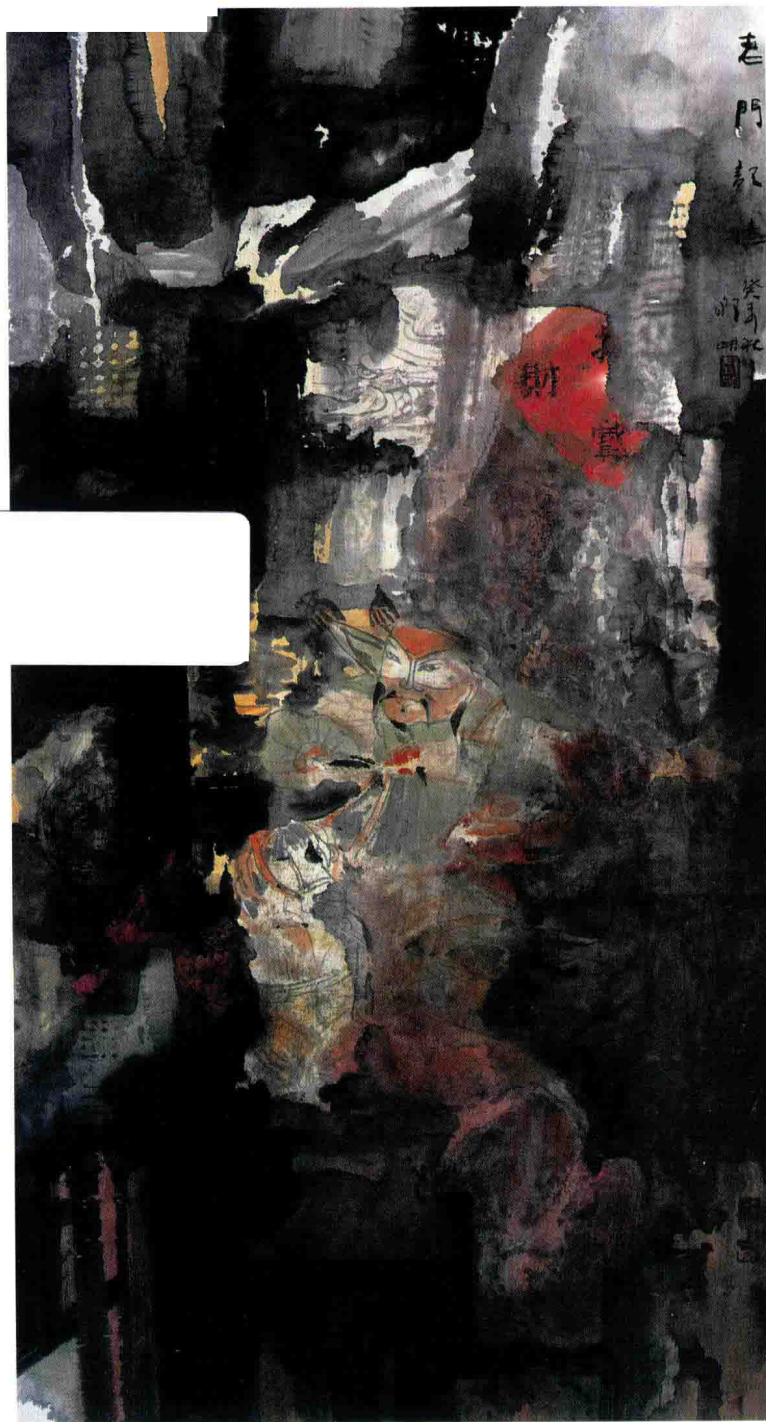
我不能不被邹明所感动，他把“民居”当作“家”来画。他希望在他生活和工作的“城市”中，拥有寄托性灵的方寸之地，让精神不再流浪。愿他如意，愿所有喜欢邹明绘画的朋友从中获得深心的归家感。

烟雨江南 2004年 纸本 28cm × 56cm

旧日事 2004年 纸本 28cm × 56cm

老门记忆 2003年 纸本 136cm × 68cm

《走进水乡》作画步骤

步骤一

步骤一：墨线画出物象的结构、布局，线条宁粗勿细，宁重勿轻，注重整体关系。

步骤二

步骤二：从暗部入手，施以暖色，局部用色彩刻画，注意不同色相的混合，及时用墨反衬，使之交融。

步骤三

步骤三：局部将纸揉皱（白墙部分），加丙稀颜色后（注意厚薄变化）即在背面泼墨，使之产生斑驳肌理。

步骤四

步骤四：整体调整画面虚实关系，墨、色并用，收拾细部，注意留有飞白，使之透气。

老门系列·老门畅想
2000年 纸本
200cm × 100cm

邹明笔下的老门形象，不再是生活中的原型，而是一种情感的承载物，依然有门的符号，但已经完全意象化了。取中西造型观，平面与深度空间兼而有之，表现出造型格式的宏大感和兼容性，纵横捭阖，局度泱泱，不失博大气象。

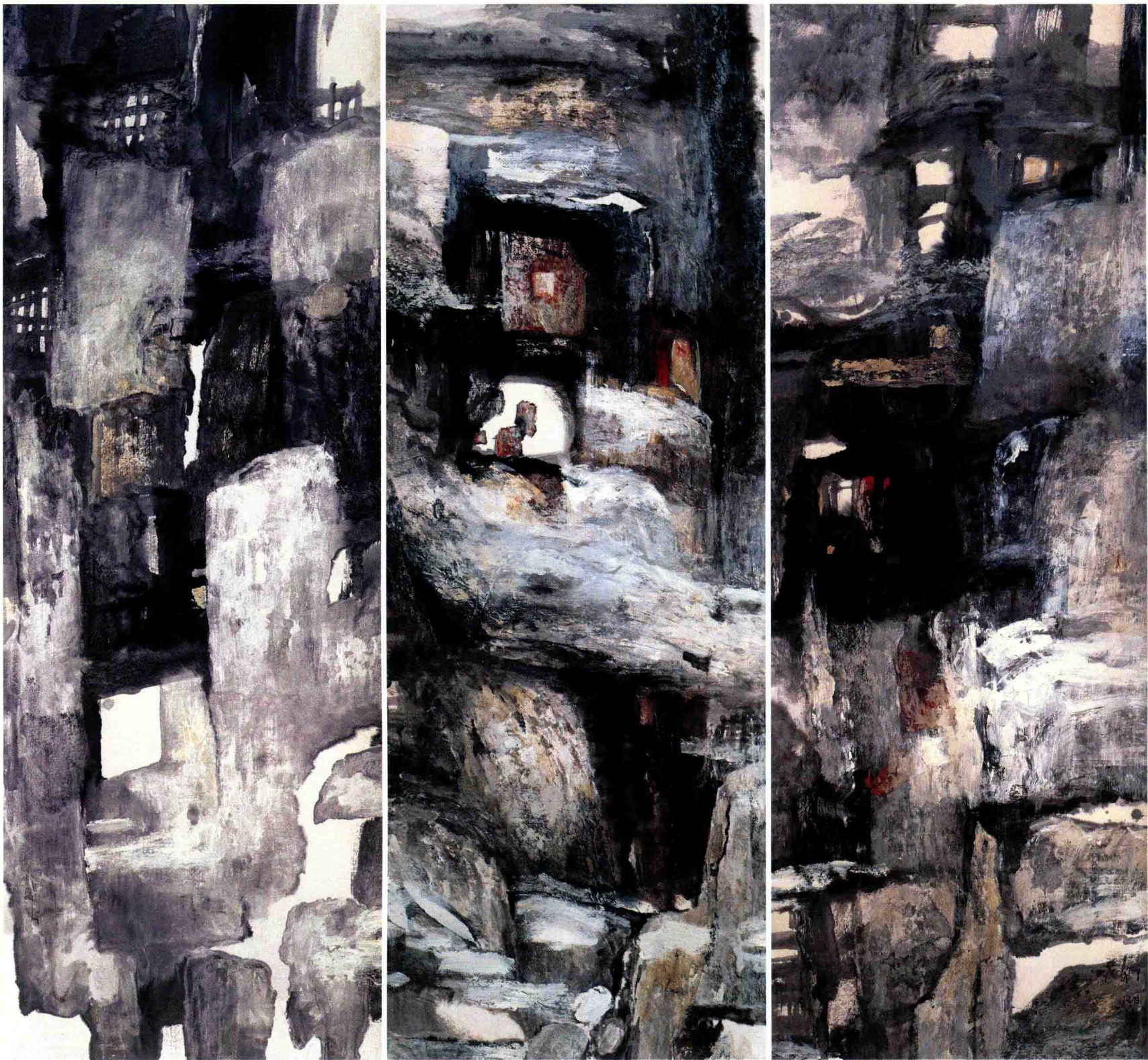

老门系列·红门

2000年 纸本

200cm × 100cm

邹明画面本身粗犷的一面能直观地体现出来，细腻的一面也能反映出来。直到后来大景演变成大的色块，以及对应细微的肌理、色彩的变化，包括墨色的沉积，丙烯颜料的凸现，都表现出他对画面细腻的理解。满目红色大门，夸张色彩的情感，热烈中带着一种深沉，富有强烈的表现力。

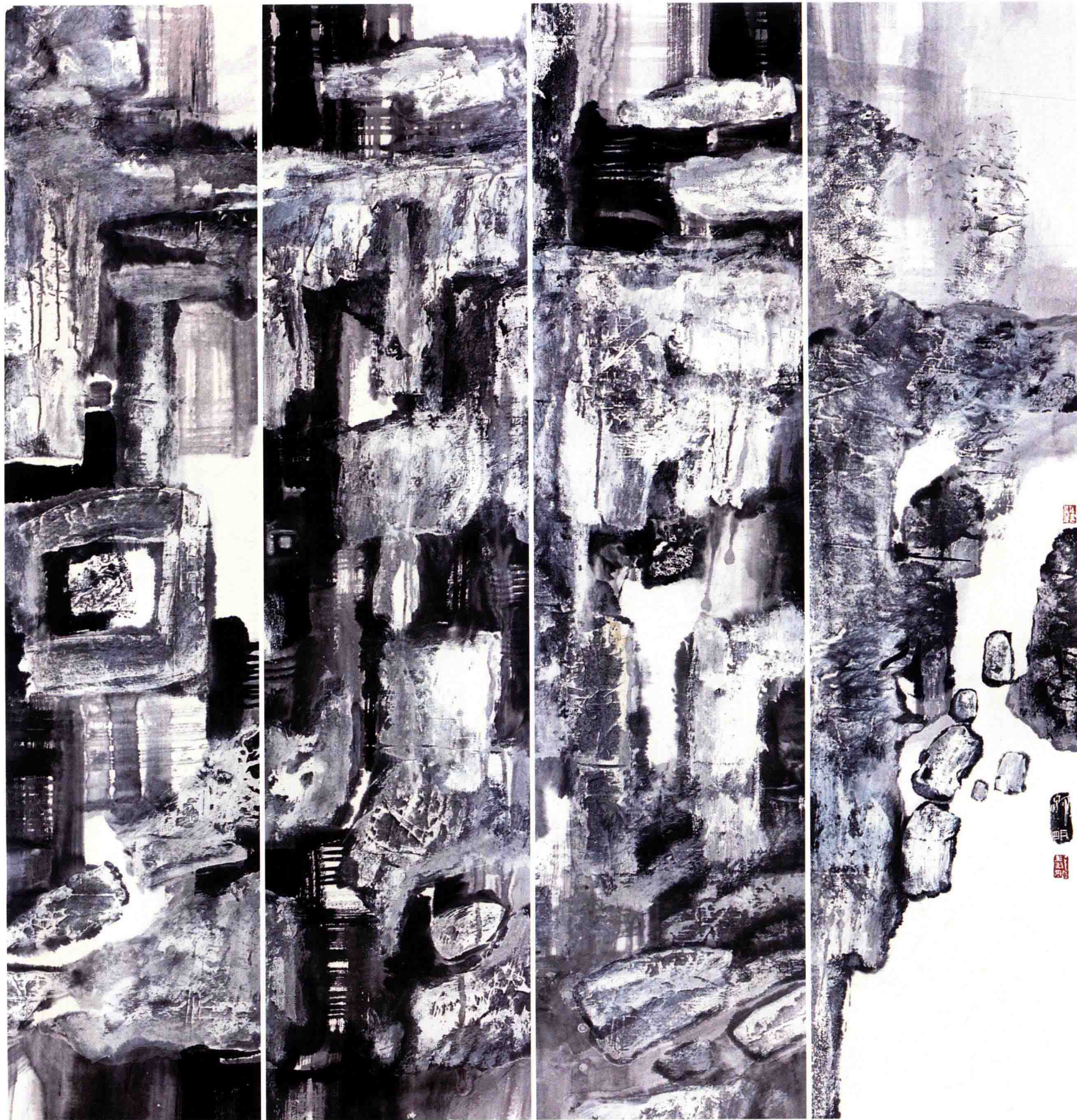
残垣系列·守望家园

2001年 纸本

256cm × 96cm × 3

大象无形，作为绘画精神的追求，邹明的彩墨一直强调大印象、大感觉、大意境，源自于生活中的物象化解为心中的意

象，浑然成形，不在乎具体表现什么内容，而重在气象、气韵，现代构成、墨韵画意、心境、意境，铸成其一种绘画精神。

残垣系列·老墙回声

2004年 纸本

200cm × 200cm

一组老墙的印象，构成在平面的空间里，酣畅、痛快，墨与色自由交融、流淌，泼墨、泼色，正反两面浓淡不同的墨，丰富了表现层次，画家在这里不拘泥于细节

的刻画，而留意于大的气韵，画面结构点、线、面的组合，以及肌理变化，浑然一体，平淡中蕴藏着丰厚，和谐中涌动着节奏，清简与律动，富有现代绘画精神与视觉张力。

老门系列·金色年华

2001年 纸本

254cm × 96cm

片断的具象和结构的抽象相结合，显现一种现代语汇，有着浓郁的、富有中国本土生命力的文化气息。古老的红门、白墙，自由地组合，粗犷、雄浑，令人感受一种强烈的视觉张力，细细品味，又可以体会出飘逸、空灵、细腻的感觉，这也是邹明画作富有的个性色彩。

残垣系列·流韵

2004年 纸本

180cm × 180cm

邹明把架下的感悟画到了架上去，把三度空间的塑造，引入了二度平面的绘画，所以他的画就显得厚重，有立体感，很有肌理。他塑造的空间打破了实体的时空，他有超时空的组合，还引入

了西方的硬边艺术，把柔软的堆砌和果断地切割融入一个画面。块面的组合，自由流畅，掩隐在墨色肌理中的门神与老门含蓄、自然，相得益彰，虚实之间，随意自如。

老门系列·尘封记忆

1999年 纸本

150cm × 150cm

邹明的彩墨画作品，已没有了我们惯常的“叙事”方式，虽然依稀还有门的影子(形象)，但作为形象的“门”的意义，已远非只是生活经验的表述，而是将其符号化地隐匿在有趣的形式背后。这里，绘画意义的传达，更多地是依赖于形式

本身。显然，此种语言方式较之我们常见的具象的、叙事的方式更具绘画的本质意义。画家在纸本画面中运用多种材料表现，甚至用油画刮刀抹上锯沫与乳胶的混合物，制造墙面的肌理，使之丰富视觉效果。

非典莫入

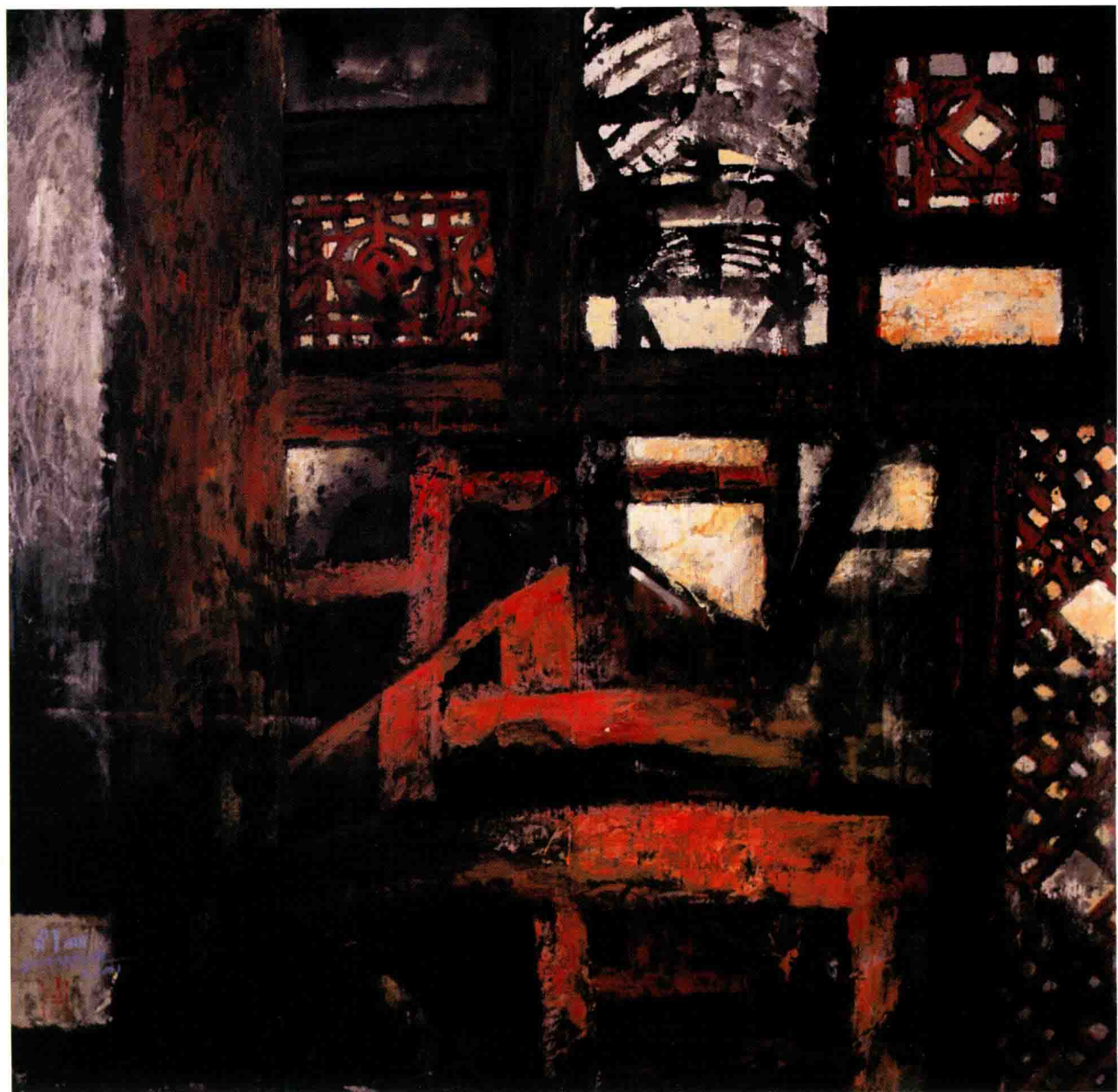
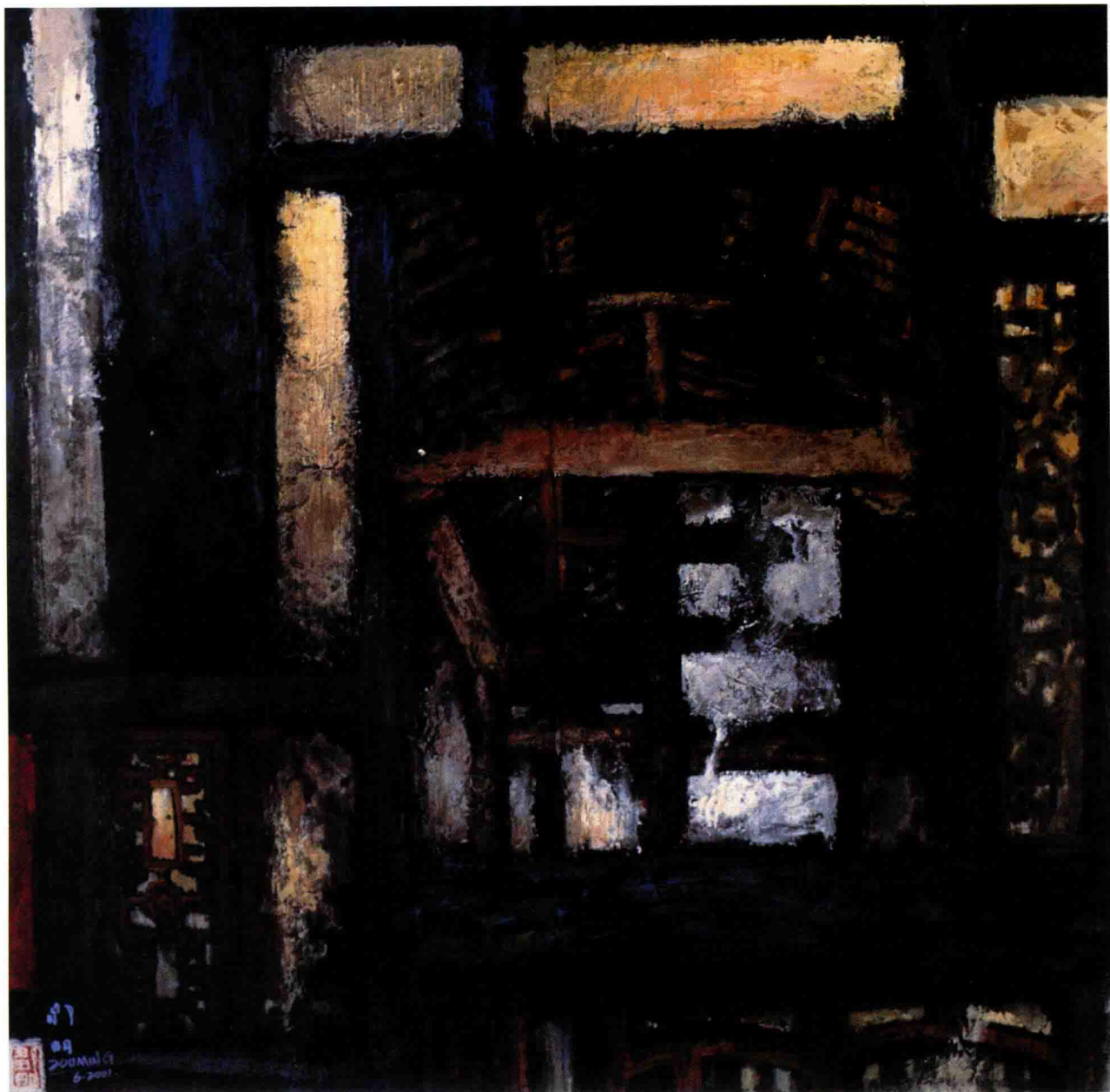
2003年 纸本

196cm × 98cm

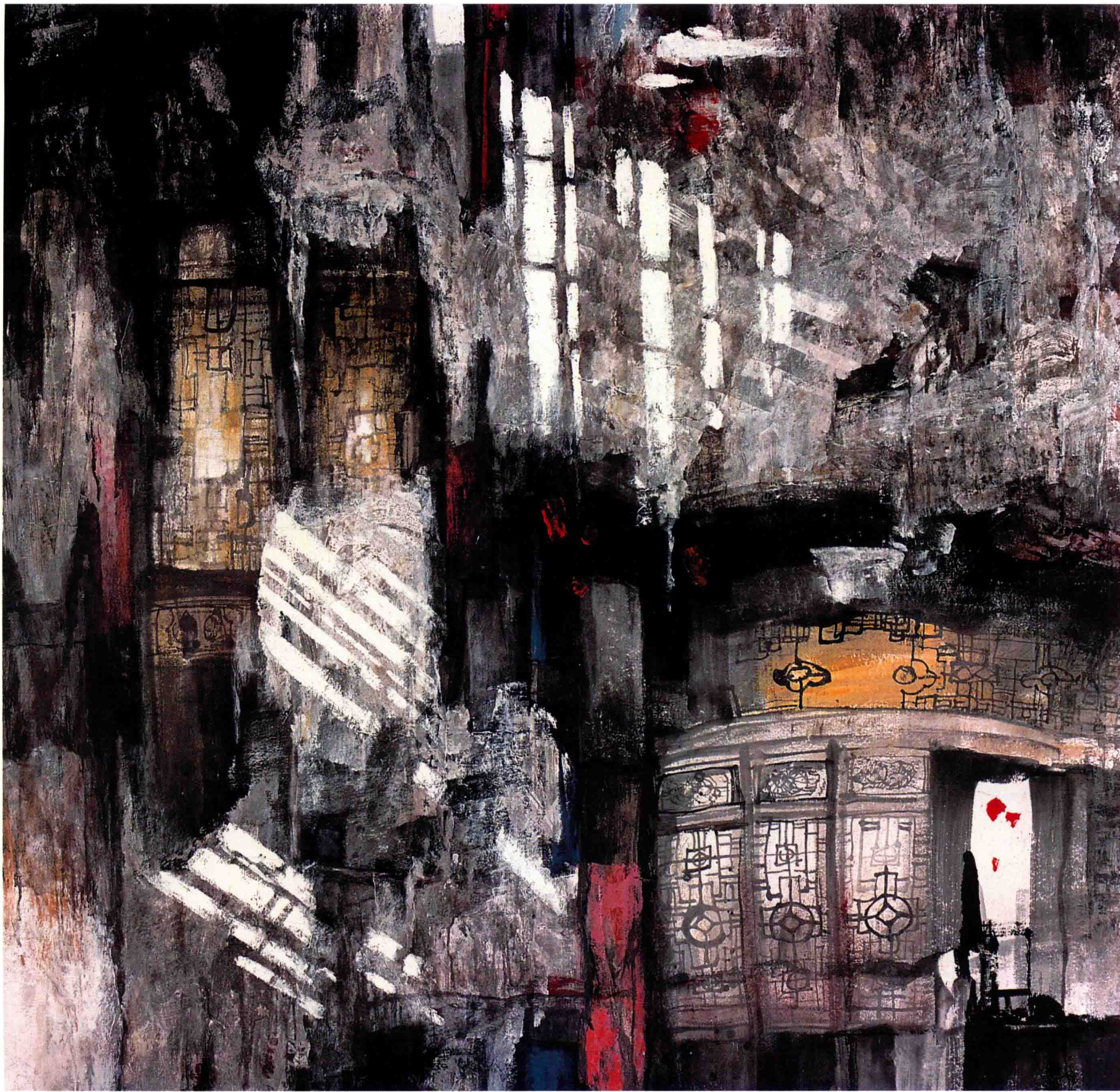
这是一幅应邀创作的主题画作品，画家独具匠心，以门神、门联、门环、老墙纵横交错之构成，表现一种浑厚的气势，颇得东方意气，浓墨重彩、墨韵清新、色彩斑斓，画意、创意，皆为佳品。

老屋构成 No.1
2001 年 纸本
100cm × 100cm

画家利用生活中的景象巧妙地与构成方式融为一体，浓重的笔墨纵横驰骋，相互间疏密有致，干湿变化，自然分布其中，有的一气呵成，有的层层罩染，有的索性泼洒，任其流淌，与整体的框架构成产生一种对比，局部点缀以亮丽的色彩，增加视觉感染力。

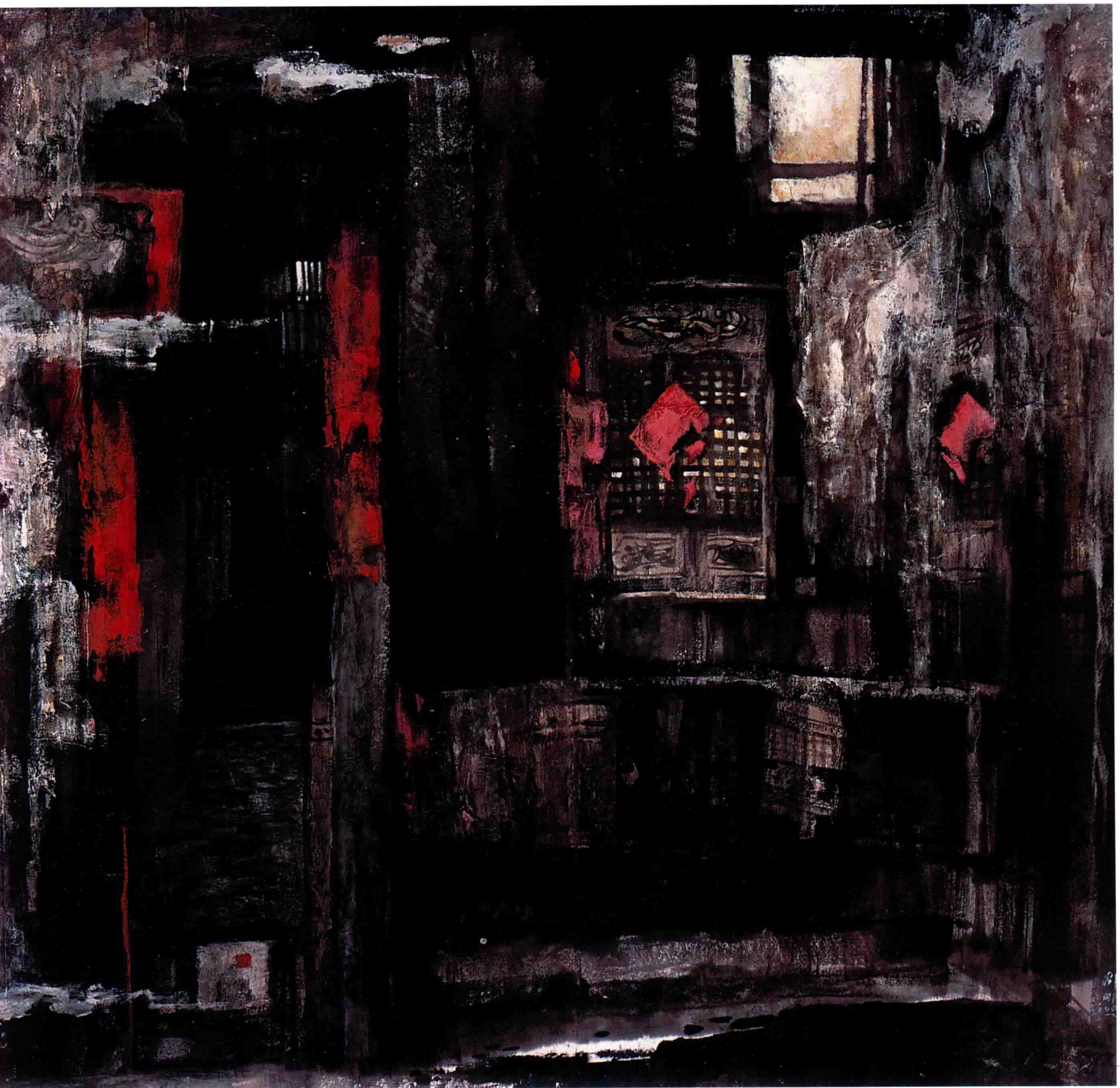
老屋构成 No.2
2001 年 纸本
100cm × 100cm

老门沧桑

2002年 纸本

200cm × 400cm

写实与写意，浓墨与重彩，光影与墨韵，相互交织、重叠在一起，浓墨多一气呵成，少许皴擦渲染，丙稀色反复迭加，加以淡墨罩染、泼洒，时而即兴借助其他材料和工具，使之肌理变化自然、丰富。画家用心、用情刻画老屋、老

门，表现一种凝重、深沉，令人回味。画面寻求一种大的对比，沉静的墨色含蓄地刻画着老门、老窗的细节，生动的色彩营造斑驳的老墙肌理与光影，掩隐着线条的流韵，涌动着一一种时空的节奏和沧桑感。