

周永家

现代水墨人物画技法研究

xiandaishuimoren wuhua jifayanjiu

人民美術出版社

xiandai shu moren wu hu
da shu moren wu hu

艺术表现与探索丛书

zhouyongjia
周永家

现代水墨人物画技法研究

xiandaishuimorenwhuajifayanjie

人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

现代水墨人物画技法研究·周永家 / 周永家著. —北京:
人民美术出版社, 2003.2

(艺术表现与探索丛书)

ISBN 7-102-01813-4

I. 周... II. 周... III. 水墨画: 人物画—技法
(美术) IV.J212.25

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 008488 号

现代水墨人物画技法研究·周永家

出版发行: 人民美术出版社

(北京北总布胡同 32 号)

责任编辑: 尹 然 李秀玲

责任印制: 丁宝秀

版式设计: 尹 然

封面设计: 杨会来

制版印刷: 人民美术印刷厂

经 销: 新华书店总店北京发行所

2003 年 5 月第 1 版 第 1 次印刷

开本: 787 毫米 × 1092 毫米 $1/32$ 印张: 5

印数: 0001-3000

ISBN 7-102-01813-4

定价 33.00 元

目 录

引言	1
一 形式语言	2
1. 构成	4
2. 墨韵	7
3. 线趣	9
4. 色彩	12
5. 造型	15
二 艺术实践	19
三 创作道路	23
1. 基本功	25
2. 初创期	25
3. 个性化	25
4. 自由表现	26
四 人格力量	28
五 大海艺术	29
1. 构建大海艺术空间	31
2. 大海艺术的自我超越	35
3. 创造大海艺术语言符号	37
4. 探索之路	46
图版	51-74

引 言

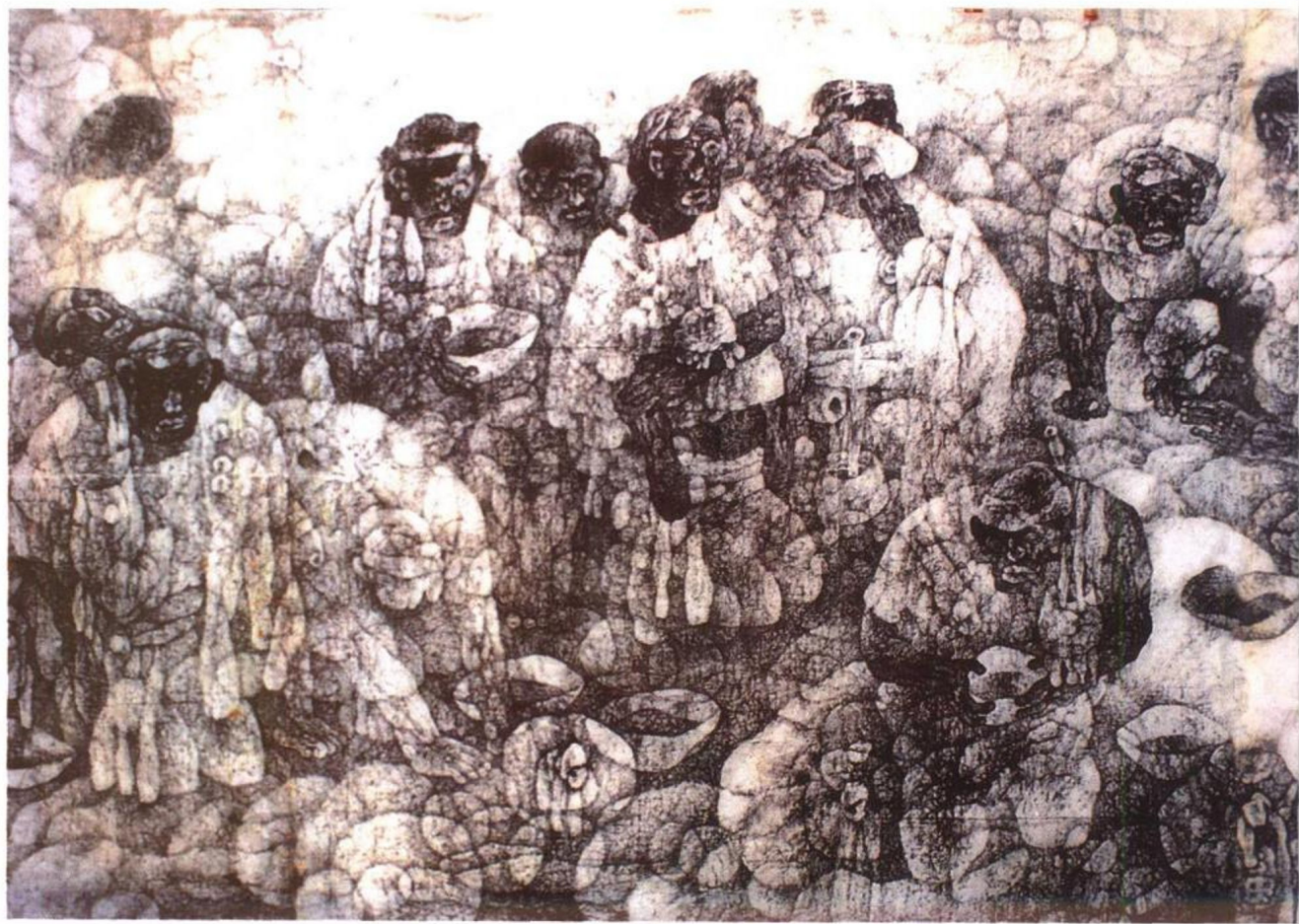
中国人物画已有两千多年的历史。自唐宋以来出现了不少人物画大家，如吴道子、张萱、周昉、顾闳中、梁楷、陈老莲、任伯年等。但现代水墨人物画的真正崛起应从“五四”新文化运动开始，许多人物画家及先贤：徐悲鸿、林风眠、蒋兆和、黄胄、周思聪等，为中华艺术大业，过海求艺，研学古今，对中国人物画的现代开掘，作出了不可磨灭的贡献。党的“三中全会”后，中国现代水墨人物画更是取得了长足的进步。从传统转向现代形态，从现代迈向未来，这是艺术变化的规律，也是我们研究中国现代水墨人物画艺术的起点。

什么是艺术？艺术的词义从哲学精神上讲又称源气。绘画艺术是生命的气息状态，画理上有“远观气势，近观原理”之说，画面张力的产生即是本源之气的外延。绘画是视觉艺术，是通过双眼对图像的接收以达到个人审美的需求。从原始至现代，人类对生活的美好向往便是从图腾的描绘开始，更现代地说：绘画艺术是画家心灵感应的物化，大美精神的载体，一切文化观念、意识形态、技艺学识都是宇宙生命的全息。

艺术是创造，是人文精神的再造。它具备个性化、风格化、品位高、有强烈的时代特征，体现艺术史的价值。如果从事绘画者不讲绘画艺术，不研究绘画艺术形式美，不强化实践的重要性，不懂得艺术创造之道，那是艺术的悲哀，生命的虚度。

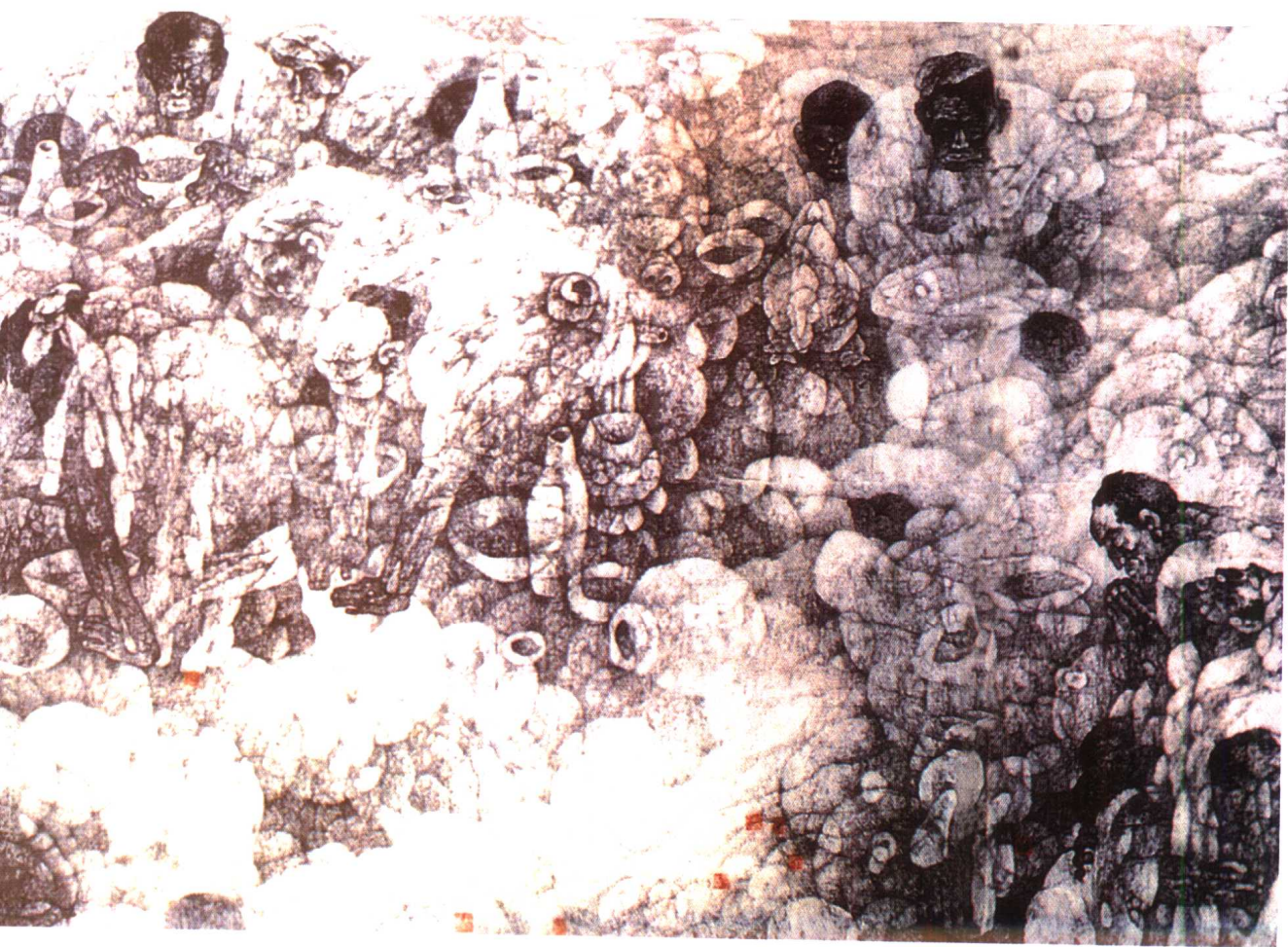
一 形式语言

形式是艺术总体样式，语言是形式的具体构造，是唯美式样构成的组合。人物画艺术的形式语言就是创造人本精神综合的载体，是视觉美学，所以没有形式美就没有绘画艺术。然而，绘画的魅力与美感，是寓于内容与形式的统一体中，形式语言的产生是以人类追求美好愿望为中介的。在古今中外的艺术史上，凡是成大器者，无不是形式语言美的创造家。中国人物画的形式语言经过历代艺术家的努力，创造了独特的东方人物画艺术，总结了许多人物画的美学规律，为后人留下了宝贵的艺术财富。但这还不够，我们还要提高对现代水墨画形式语言美的认识，不断吸收西方绘画艺术精华，创造具有划时代的新的的人物画形式语言。

《海祭图》局部

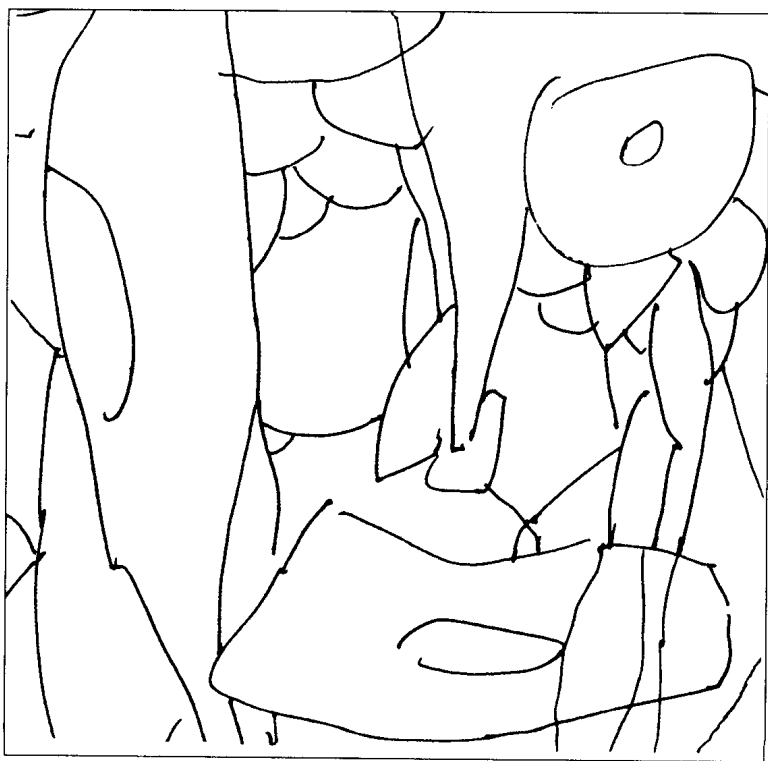
运用浪脉和礁岩的肌理表现渔民与大海的和谐统一，团块肌理的语言呈现了大海的雄浑、凝重、斑驳的沧桑感。

1. 构成

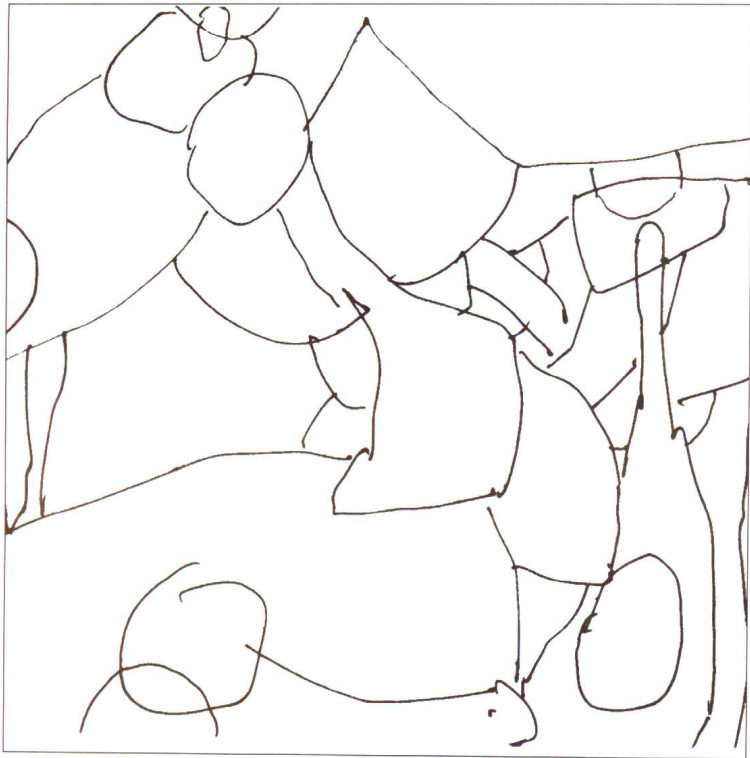
构成是现代绘画形式用语，传统说法叫构图。随着科学文化的衍进，社会中人的理念、学识有了新的变化，对中国画的构图已不再是“三远”法主体结构模式，而是朝着立体化、全方位化、打破时空走向现代的组合方式，更多地吸取三角几何、平面装置、时空转换等科技手段，创造了现代构成美。构成是按组合分割画面，由组合平面产生空间，这样一来，空间造型、主体造型的概念成了互为检验的标准，所以有人说不懂得空间造型就进入不了现代艺术，这是有道理的。

构成是决定作品的总体美，它讲究气势，首先要大气。大即是美，中国美学中倡导的“追求凡大则美则伟，凡小则丑则弱”，可谓大而崇高，大之雄伟，大而壮观。其次要强调构成中的空灵感。空灵美的关键是处理好画面的虚实，虚则灵。画家彭先诚说：“一幅画要将七分之力用在虚处，三分之力用在实处，余做画以虚代实，虚为动，实为静，动静得体，满纸皆活，然得虚灵难也。”我认为他把虚字说到位了，否则画面易构成平庸，缺乏节奏感。再次要强调构成中的形式语言协调美，协调是美学的规律，讲究统一步调，不杂乱，有规律，只有注重形式语言的协调，才能形成完整和谐的统一画面。

线的脸谱构成

打破时空，用线的疏密变化构成渔民的脸谱，为刻画大海人物找到水墨组合的依据。

圆的脸谱构成

块面的主体造型决定空间造型，
空间造型又是检验主体造型的标准。

《海神》之三头像局部

用线与墨块的组合塑造人物面部结构，不是西画素描，而是现代水墨块面构成的结构。

《高原汉子》局部

语言的和谐统一是构成总体美的关键,往往难以把握的是人物头部、身体与空间环境的统一,其主要原因是不敢在人物的面部大胆用墨,即不会用现代的水墨构成去表现整体画面。

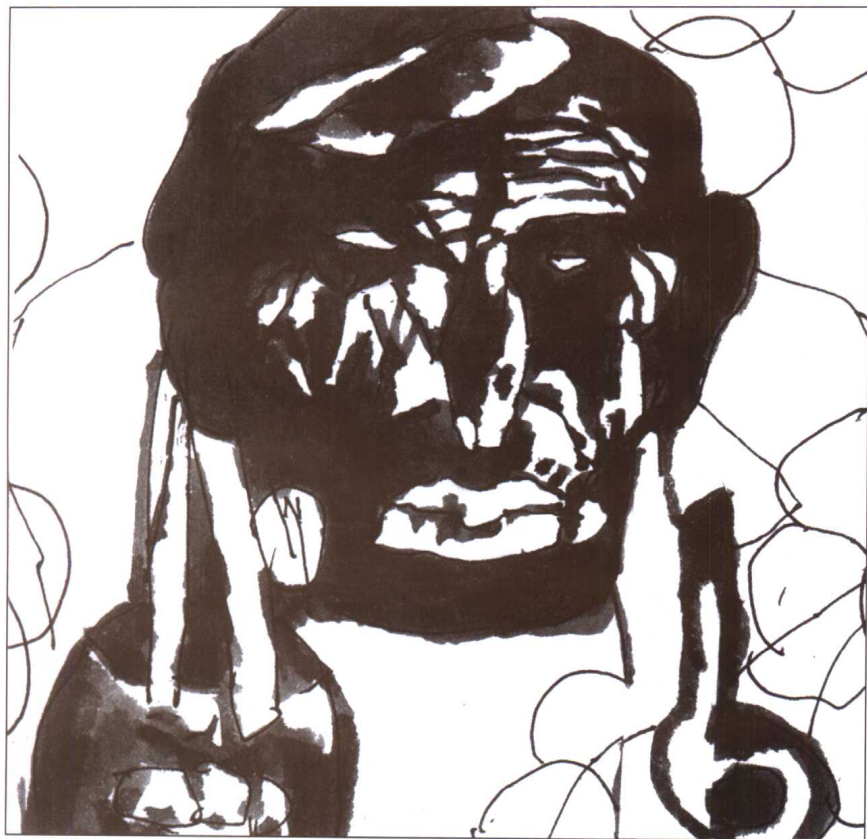
《渔民头像》

1999 年作 45cm × 45cm

画面的组合只有大块面的对比，才能显示出雄伟壮观的气势，视觉刺激量增强，同时更便于虚实的变化，产生空灵的美感。

2. 墨韵

中国水墨画的墨色变化多端，其根源主要是特殊的材质，即宣纸、墨、色、水作用而成。由于宣纸本身内在的云雾状，墨色在纸上可渗化出自然丰富的美感意味，如果运用的巧妙，将会出现干、湿、浓、淡的节奏和韵律。与西方素描相比，不仅有黑白灰关系，而且有极其多变的美感层次，古人讲究墨分五色，其实是说墨分多色。中国画的墨色与西方素描的作用不同，在人物造型上，浓墨、焦墨、重墨、淡墨不是表现光影、明暗关系，而是用来表现物象的传神与结构。所以，在中国水墨人物画的造型上，浓墨之处（也是黑白相交处）显现画面闪光的灵动感，我反把它叫做笔墨的闪光点，即画眼。淡墨之处则呈现出虚幻的神韵之美。

《织网人》局部与面部构成

中国水墨人物画的造型是运用干、湿、浓、淡去表现人物的传神与结构，是用墨块构成，取阴阳变化之势，所以重墨处显得最黑最亮，呈现笔墨的闪光，是画的眼、有灵动之美感。

3. 线趣

传统的中国人物画用线讲究一波三折，一线多变的多种线描方法，有铁线描、兰叶描、屋漏痕等十八般描法。熟练的技艺能够有力透纸背、高山坠石、鹤嘴画沙之玄力。

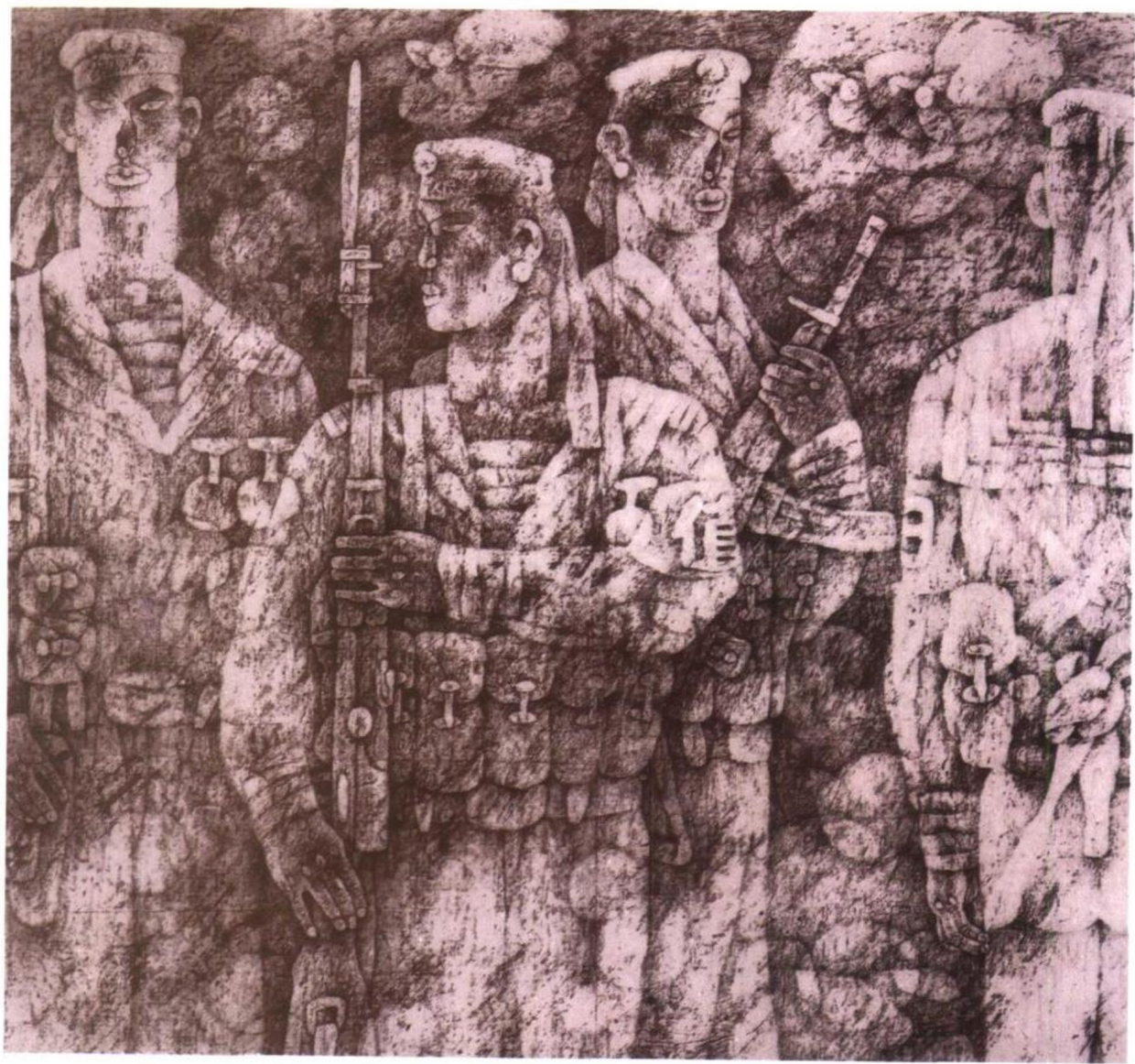
现代水墨人物画的用线已有变异，线的趣味更加丰富，不仅强化了明线效果，更多采用

《大海之子》局部

现代水墨人物画的用线多取暗线，即物象之间连接与衬托产生的交界，形成团块面，产生强烈的视觉力量。

暗线入画。所谓暗线，即物象之间的连接与衬托产生的边界，是面与面相交的线。这种线对块面的烘托，能够使人物造型增加大块面力量、大块面对比、大块面的构成，从而更贴近现代形式结构意味。其视觉特点是：造型有力、笔墨厚重、色墨饱满，有大气浑圆，通向大宇宙之气象。

《我是一个兵》局部

《游击队员》
局部

4. 色彩

传统人物画的色彩以追求笔墨为时尚。色质单纯，古朴淡雅，但与西画相比，显得太弱。画家对色彩美的追求，一直都是艺术创造的重要课题。因为色彩对视觉有极强烈的刺激，使视觉感官产生辉煌富丽、斑斓迷人的幻象，可以说色彩是艺术品的外包装。由于现代社会多姿多彩，绘画中的色彩美更成为画家创造理想的艺术天地。中国水墨画过去讲究积墨，但积色并不多见，我认为可以在积色上下功夫。要加强对色彩艺术的体验，改变传统观念，关注色彩规律，积累色彩的实践经验，主观能动地去创造现代中国水墨人物画的色彩艺术世界。

《锚链》局部

这幅画头像的色彩，用了多遍的积色，增加了中国水墨画色彩的厚重、丰富、强烈感。

《牧女》1996年作 49cm × 51cm

此画的用色是按色彩规律取红调为基色，为突出形象，面部采用蓝绿色，起到冷暖的对比。