

范扬
著

相宜

范扬
殷会利
作品集

河北出版传媒集团
河北美术出版社

相宜

殷会利作品

河北出版传媒集团
河北美术出版社

策 划：田 忠
责任编辑：杨 硕
责任校对：李 宏
书籍设计：张志伟

图书在版编目（CIP）数据

相宜：范扬 殷会利作品集 / 范扬, 殷会利著. --
石家庄：河北美术出版社, 2014.12
ISBN 978-7-5310-6175-5

I. ①相… II. ①范… ②殷… III. ①中国画—作品
集—中国—现代 IV. ①J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第283513号

相宜——范扬 殷会利作品集
范扬 殷会利 著

出版：河北出版传媒集团 河北美术出版社
发行：河北美术出版社
地址：石家庄市和平西路新文里8号
邮编：050071
电话：0311-87060677
网址：www.hebms.com
制版：北京方嘉彩色印刷有限责任公司
印刷：北京方嘉彩色印刷有限责任公司
开本：787×1092 1/16
印张：16.5
印数：1-1000
版次：2014年12月第1版
印次：2014年12月第1次印刷

定价：368.00元

河北美术出版社

淘宝商城

官方微博

质量服务承诺：如发现缺页、倒装等印制质量问题，可直接向本社调换。
服务电话：0311-87060677

殷会利

中央民族大学副校长兼美术学院院长，教授、博士生导师。1962年生于黑龙江，1987年毕业于中央工艺美术学院（现为清华大学美术学院），1987年任职于中国新闻出版社，1990年任职于中央民族大学至今。任中国美术家协会理事、中国美术家协会平面设计艺术委员会委员、北京美术家协会理事、首届教育部艺术教学指导委员会委员等职。

目录

追寻极致	001
殷会利的焦墨人物画 / 邵大箴	
体验与创造	005
谈殷会利的焦墨人物画 / 易英	
殷会利作品	009
图版索引	118

很多人认识殷会利，是通过他设计的邮票。他设计的邮票作品有《张闻天》《李立三》《聂荣臻》《第二十五届奥林匹克运动会》《第四十七届国际宇航联大会》《野羊》《野骆驼》《马鹿》《昆虫》《鹤》等。这些邮票作品得到了专家和群众的广泛认可，在竞争激烈的邮票设计中屡屡问鼎。

邮票的设计，是在方寸间经营、表达和诠释。这方寸间的经营，在殷会利的新作焦墨人物作品中同样得到了体现。

焦墨亦可称之为枯笔、渴笔，是一种最古老的中国画技法。数千年前出土的彩陶上的图案，基本都运用了焦墨技法。唐以前，包括唐很多画家画山水时，也多以焦墨勾轮廓，偶尔用同样的焦墨皴擦几笔；到最讲究笔墨的元代，画家追求宁静致远的境界，开始多用淡墨渴笔，但王蒙这样的名家偶尔也以焦墨作画。明代程邃更是以焦墨著称，黄宾虹晚期作品多有枯笔山水，画风浑厚华滋，笔墨浓郁深沉，为焦墨画者之楷模。当代画家张仃也钟爱焦墨画，并使焦墨山水画得到了很大的发展。

殷会利在长期的教学工作中，认真研究中西绘画的共性与个性，研究中国画的现状，从中找到了一条属于自己的道路，创造了带有强烈个人风格烙印的焦墨人物画。

很多人并没有认识到焦墨画在用笔上的内涵和难度，常把焦墨画和素描等同，认为焦墨画无非是用毛笔在宣纸上画素描。事实上，在焦墨画中“用笔”是它的特点，但也是它的局限，“用墨”和炭笔素描有着本质的区别。焦墨的特征是干、涩、浓、乌、不流不涸，无法依靠水色等材料制造偶然效果，达到出奇制胜的目的。它纯粹依靠画家理性的布局能力，技术上的掌控能力，作画过程中激情和抒情的节奏控制能力，使画面一气呵成，达到某种境界。

殷会利在人物写生创作中，把中国画的“用墨”发挥得淋漓尽

致，他善于运用干涩、粗犷的焦墨，表达一种力量，一种苦涩，一种大气。他的作品有强烈的体面感，利用笔的顿挫、飞白、粗细变化来刻画物象，使画面有血有肉，呼之欲出。面与面之间既破又不破，既对立又互补，从而达到凝重而又灵动的境界。从构图、布局、意境、笔墨各个角度看，在他的作品中很多的笔法、墨法、皴法不是从古人中来的，而是从写生中直接汲取而来的。可是在观者的眼中，这就是一幅地地道道的中国画，而不是一幅宣纸上的素描写生。

当今，现代艺术已经渗透到各个领域，现代水墨画的探索也由此跃向了一个全新的表现层面。追求思想深度、精神空间、语言纯粹的现代水墨意象造型，越来越广泛地受到艺术家们的推崇。在殷会利的焦墨人物画中，我们读到的是现代水墨画强调的画面的现代意识和构成意识、笔墨的抽象性、个性化的艺术感受和强烈的视觉冲击力。他把握住现代意识，抓住笔墨、形式与意境，强化构成，打破画种、画法的界限，借鉴包括西方现代艺术形式在内的外来因素，融会贯通，使艺术表现语言达到彼此交融、互为生发的艺术旨趣。

老子说：“大音希声，大象无形，五色令人盲。”黑，抛弃了华丽的外表，更加接近世界的本真；白，执着于纯粹的自我，更接近某种人性的本质。黑白，使我们将色彩世界里的兴奋、刺激、沉静、迷茫……诸种情绪化为理性的思考，直面所谓斑斓的人生。殷会利的焦墨人物画《蒋兆和》《齐白石》，从经营位置来看，就可以看出作者的慧心独具：大量的空白，省略的外轮廓线，概括的面部结构……使我们用冷静的目光再度审视那些黑白块面时，似乎感受到画面里透出了汉画像砖的远古气息。

黑与白，如同生与死、男与女、阴与阳，如同高低两弦的变奏。殷会利在创作中越发体味到黑白之妙，相比于五彩，它纯粹而简约。

殷会利在黑与白的极致中，创作出更加深沉有力的作品！

殷会利的水墨人物画有两个明显的特点，一个是焦墨，一个是造型。这两个特点是视觉表象，表象之下还有更深层的意思。

在殷会利的画中，形式是第一要素，而形式的根本在笔墨。说到笔墨，人们总会想到传统的水墨画，墨分五色，皴擦点染之类，殷会利和这个传统的关系不是继承和发扬，而是解构。他追求的不是笔墨本身的完美，不是古人的情调和趣味，而是把笔墨语言的某一局部抽取出来作为再现的手段，他用这种手段来表达现实的经验，媒材（笔、墨、纸）可能都是传统的，但创造出来的效果却是现实的，也是现代的。殷会利的形式是独特的，这种独特性建立在焦墨的独有的表现力和现实的关系的基础之上。焦墨从传统笔墨中分离出来，又是通过对现实的依附产生效力，他的笔墨是因现实而生动。在他的画中，这两者是不可分离的。殷会利有一个坚实的现实主义基础，这也是一代水墨画家特有的特征。当下的水墨画家渐渐远离了这个传统。在相当长的时期内，水墨画的学习与训练都是按照现实主义的要求来进行的，也就是说，先有造型的基础，再用笔墨来造型，笔墨不是自身的趣味，而是让形显现出来。在当代艺术中，笔墨与造型似乎是一对矛盾，强调了笔墨，就要舍弃形的再现；或者反过来，真实地再现了对象，笔墨的趣味就会大打折扣。也可以说，关注了题材就忽视了形式，表现了形式又远离了现实。殷会利就是面对这样的矛盾，而且想用自己的方式解决这个矛盾。

水墨画中的笔墨主观性是很强的，很多画家都把笔墨的表现作为艺术表现的终极目的。笔墨的变化都要依托具体的对象，在传统的水墨画中并没有抽象的传统。殷会利的画也是如此，他有着对于形式的强烈追求，在画中也包含着某些抽象的因素，但是，现实的客观对象却是他笔墨构成的基础，这是他的独特之处。焦墨的特点也在于笔和墨，对于形的准确把握，是通过笔的运用来实现的，在这儿，殷会利没有按照中国画的传统孤立地表现笔法之美，而是用笔的运动准确地表现形的结构与关系。形的关系本来是很复杂的，尤其是空间中的形，在光线作用下的空间关系，黑白灰构成的三维体积，形体在空间

中的运动变化，等等，西画是运用科学的手段如实再现这种复杂的关系，中国画则是强化主体的感受，简化空间与体积的关系，以线条的概括和凝练来表达自我的感受，这是借景和托物，而景物本身并不重要。殷会利的画法是主体与客体的互动，对象被作了极少的简略，但仍在真实的框架，这种真实性为笔墨的运用发挥了极大的作用。焦墨省略了复杂的笔墨层次，着重对象的直接表达，同时笔墨之间也构成自身的趣味。殷会利的焦墨首先是表现具有体积关系的对象，但不是通过轮廓线的概括，而主要是利用光线的作用来把握形体的背光的侧面，省略受光的部分。形体如在强光的照射下，体现出强烈的黑白反差。受光的部分点墨不沾，完全是一片空白，但空白并不是空无，它有如雕塑的负空间，仍然是一种真实的存在。这种存在的感觉也是一种想象力的补充，由于笔墨集中在暗部的塑造，亮部在想象或联想中衬托出来，完成形象的整体。在这个过程中，笔墨的作用相当重要，浓重的焦墨构成形象的基本依托，在没有任何中间色（浅淡的墨色）过渡的情况下，用笔的准确性显得十分重要，这种准确首先反映在形象的结构上，每一笔都在恰当的位置，这要求画家对人物的结构、比例和运动有准确的理解，有坚实的造型基本功。在这个基础上，笔墨构成自身的趣味，焦墨并不“焦”，水墨毕竟不是素描，画家是利用明暗的关系充分发挥笔墨的表现力，但不是真实地再现明暗。

同样的道理还体现在结构上，结构有两种关系，一个是人体的解剖结构，一个是笔墨自身的结构。解剖结构本来不是中国画表现的对象，但自现实主义的主题进入中国画创作以来，学习解剖，准确造型成为中国画（人物画）训练的必修课程，但与西画依靠明暗和光线来表现结构不同，中国画是利用笔墨的深浅关系，直接表现结构的突出部位。殷会利将这种画法做了进一步发挥，省略了层次，也省略了线条，直接用焦墨表现结构，墨色之间的飞白自然形成结构的轮廓，形象坚实有力，强烈的视觉反差有一种特殊的形式感。而且，焦墨本身的颜色与自然的颜色融为一体，形象的沧桑与焦墨的作用是分不开的。对焦墨恰到好处的把握、准确的用笔、敏锐的观察力和扎实的解剖基础，是实现这种效果的必要条件。殷会利的焦墨不只是利用明暗

和结构表现具体的形象，重要的是，他在笔墨本身的结构上取得突破。在描述性题材上，画面有众多的人物和场面，对殷会利来说，这似乎只是笔墨与符号的关系，不着重场面的刻画和人物的塑造，而在墨色与墨色之间的关系，这种关系是通过感觉来把握的。人和物被焦墨简化为一个个墨色的印记，白色的纸底构成墨色运动的空间，密集与单纯、纵横与交错、平稳与张力，都通过焦墨、枯笔和线条的关系体现出来。在这儿，视觉的关系已接近抽象，但它又完全是从现实的对象演化而来。

应该说，此前已有很多人尝试过传统水墨的现代化，但总是在现代主义的观念和主观表现上纠缠不清，不是传统抛弃太多就是旧瓶装新酒。殷会利走的是新传统的路子，即现实主义的水墨人物画，这不仅是他的人生经历，也是连接传统与现代、现实与主体的一个交叉路口，笔墨不脱离现实，创新维系着传统，主观的表现立足于现实的体验。因此，他的创新不会流于浅薄，而有一种脚踏实地的深厚。就像他的焦墨，与人生和现实一样深沉。是他对笔墨的独到理解或是对生存的深刻体验，或两者兼而有之，才有这样的效果。

相宜

殷会利作品

大路

192cm×156cm

2014 年

殷会利作品 O10 Y