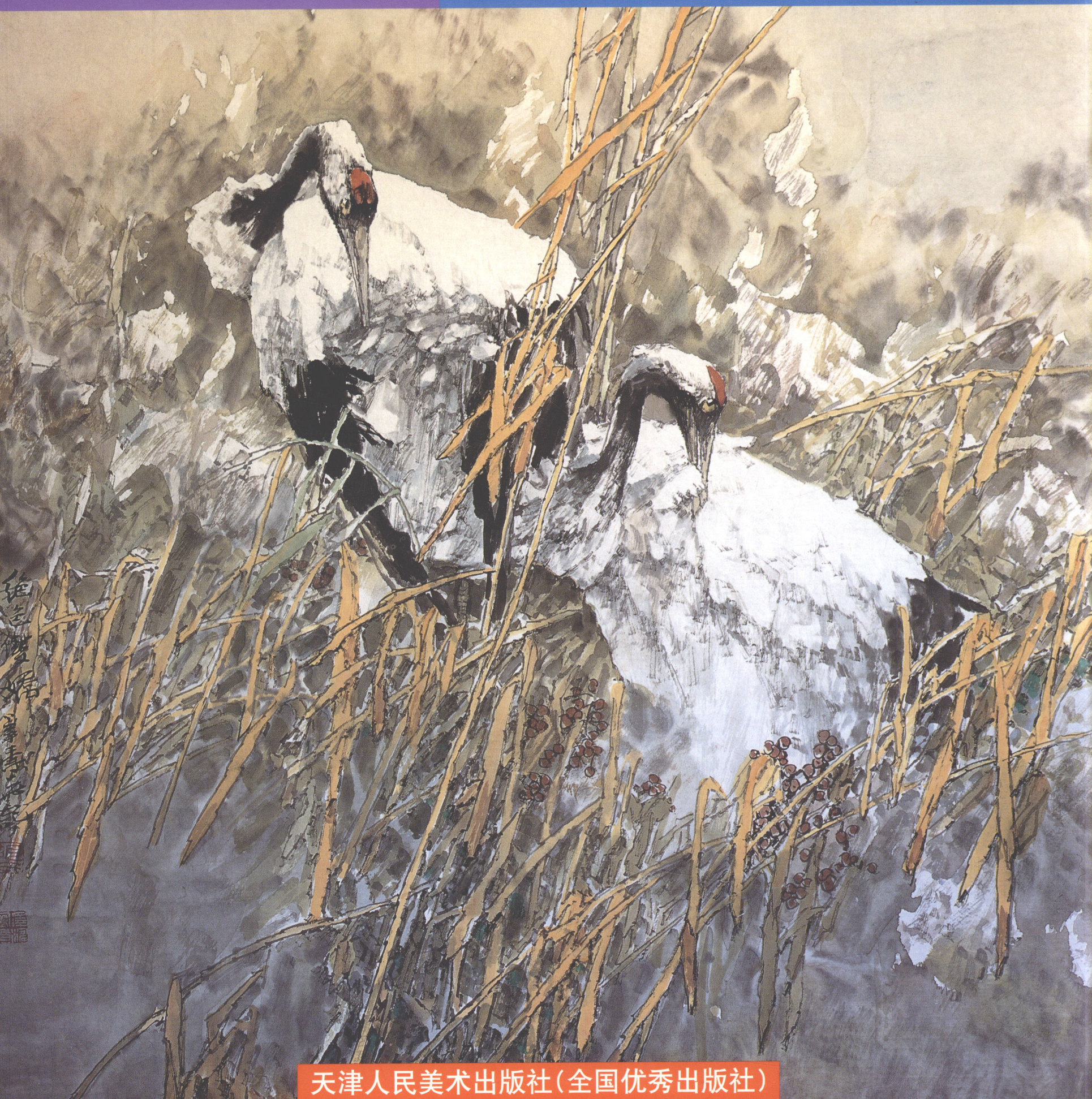

胡泽涛

HU ZE TAO

MO CAI SHUI QIN XIN CHUANG YI

墨彩水禽新创意

天津人民美术出版社(全国优秀出版社)

图书在版编目 (C I P) 数据

胡泽涛墨彩水禽新创意 / 胡泽涛著. — 天津: 天津人民美术出版社, 2006.1
ISBN 7-5305-3128-X

I. 胡... II. 胡... III. 水生动物: 鸟类 - 水墨画: 翎毛走兽画 - 技法 (美术) IV. J212.28

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 151109 号

天津人民美術出版社 出版发行

天津市和平区马场道 150 号

邮编: 300050 电话: (022) 23283867

出版人: 刘建平

北京嘉彩印刷有限公司印刷

全国新华书店 经销

2006 年 1 月第 1 版

2006 年 1 月第 1 次印刷

开本: 787x1092 毫米 1/8 印张: 4

印数: 1-3000

版权所有 侵权必究

定价: 32 元

胡泽涛墨彩水禽新创意

天津人民美术出版社(全国优秀出版社)

胡泽涛，鹤鸣斋主，回族，1957年生，辽宁盘锦人，毕业于东北师范大学美术教育系，中国美术家协会会员，辽宁美术家协会理事，盘锦美术家协会副主席，辽河画院副院长、副教授，花鸟画家，主攻画鹤。

1999年《芦声鹤语》入选由中国文化部、中国美协联合主办的“第九届全国美展”。1999年《凉秋》入选由中国美协主办的“全国第二届花鸟画展”。1999年《清秋逸韵》入选由中国美协主办的“全国中国画三百家大展”。2000年《清秋》获由中国美协主办的“全国书画家新作展”优秀奖，2002年《芦烟翔梦》获由中国美协主办的“2002年全国中国画展”优秀奖，同年获由中国文化部、中国文联主办的全国“群星奖”银奖。2003年《烟岚惊梦》获由中国美协主办的“全国第二届中国画展”优秀奖。2003年《秋韵奏鸣》获“全国中国画家提名展”提名奖。2004年《烟岚惊梦》入选由中国文化部、中国美协联合主办的“第十届全国美展”。2005年《仙境》获由中国美协主办的“全国中国画家提名展”银奖。2005年《湿地天使》入选由中国美协主办的“全国首届中国画写意展”。

作品曾先后在《美术》、《美术大观》、《美术界》、《国画家》等专业刊物上发表、介绍。部分作品被中外收藏机构及收藏爱好者收藏。分别在上海、广州、深圳、西安、青岛、漳州、大连、沈阳等地举办画展。

出版有《中国画艺术十门·翎毛、草虫技法》、《胡泽涛国画精品选》、《美术家胡泽涛》、中国美术家协会会员精品选《胡泽涛专辑》名片片等专著或专集。

墨彩水禽新创意

胡泽涛

北方的辽阔博大，成就了北派国画大气豪爽的艺术风范。鹤乡盘锦有沼泽湿地，生机勃勃；有盐碱海滩，野趣横生；有苍苍苇海，波澜壮阔；有簇簇碱蓬草，蔚然奇观，招来了多种祥和的飞禽益鸟在这里安家。

每年三月，数百只丹顶鹤迁徙到这里，时而独立一足，张喙欲鸣，展翅欲飞；时而惊身蓬集，并翼连声。陆游有诗云：“犹胜辽东丁，化鹤在辽东”一句，李白在《姑苏十咏·灵墟山》诗中有“不知曾化鹤，辽海归几度”一句。温庭筠在《秘书省监知章题诗》诗中有“出笼弯鹤归辽海，落笔龙蛇满环墙”句。

得天独厚的自然环境为花鸟画的创作提供了丰富的素材和表现内容，地域特色和自然生态的差异又增添了广阔天地。当然，每个人对艺术都有自己的选择和偏爱，但离不开特定环境下引发的深层的文化思考和独特的视觉表现。

墨彩画水禽的新创意，是在继承和延续传统中国画艺术精髓思想的前提下，脚踏实地地在大自然中用物语的对话去揭示自己的感悟，以不断的嬗变、转换、接替和再生来呈现出一种崭新的面貌。墨彩画水禽的艺术特色表现在墨色为主体，色彩为辅助，以意笔勾写皴擦，用“线”来突出和丰富整体结构，建立和组合形象的视觉格局。以淡雅和谐的色彩来补充拓展形象的局部特征。以灵活多变的笔法来塑造形象的量感和神韵。以符合当代人审美的角度来烘染画面的环境气氛。在多方面和更宽阔的视野范围内，在人与自然的和谐中，把水禽放归于波澜壮阔、奥妙神奇的大自然，使其繁衍生息，展翅翱翔……

在墨彩画水禽的创作中，始终建立一种宏观的思维方法来诠释它，头脑就要不断地融进新的理念，转变和更新陈旧的、腐朽的、程式化的东西，故而新的思维会产生新的理念和境界，新的意识会产生新的胆量和艺术风格，新的追求会产生新的表现技法。扎实地掌握各种水禽的秉性结构特征，反映出人性化的构思特点。《芦声鹤语》便是以传统花鸟画的双勾、淡染、以墨显色、以色扩墨、中西交融的成功实践。作品的芦苇荡辅环境的置阵布势。群体丹顶鹤中有的展翅飞翔，有的引吭高歌，有的昂头远眺，有的默默细语，有的理羽依情，突出了人性化手段。在制作上，采取先皴淡色，用意笔双勾，再积色皴墨，借鉴西画水彩之法，中景白色烟气与天空巧留空白。在丹顶鹤的表现上，没有传统工笔花鸟画中常用丝毛，也没有大写意中寥寥几笔的挥洒，而是采取了小写意的笔意，更多的是强调意笔群体线以及形象自身美和塑造形体结构的力度，画面中的芦苇随着秋风吹起的动势，荡漾起伏，自然形成的明暗变化去分组皴染，芦苇以赭石调藤黄为主要色调，局部少量增加草绿、朱磬作为补色调，形成了画面的和谐统一，突出了主体形式效果。

《烟岚惊梦》便是采用了散点构成形式，有机地结合了山水画的置阵布势，以求近为实，远为虚，近处三只仙鹤的画眼形态各异、优美，远处几只仙鹤展翅奔翔与近处主体遥相呼应，几簇芦花夹带着片片豆叶随秋风摇动。用意笔勾皴墨彩多遍，通染调整的手段形成了开张有合，浑然幻化，朦胧苍茫的画境。

在墨彩画禽语言统一中，能与观者的视觉愉悦产生共鸣，反映出强烈的现代意识。重点强化画面置阵布势，关键在于表现手段。应该说墨彩画禽的新创意，它的特殊手段是“兼工代写”，包括笔墨的运用，都是为限定或无限定的结构来服务的，去补充的，有时墨与色相融，有时色与墨分立，破墨、破色相使用在表现特定的物象质地时，又不见颜色覆盖和厚涂堆积。鹤自身白色，就不必用白粉涂抹，留出自然空间。省略和概括处理翎毛部位的透明感。环境的烘托，多采用墨色为主，颜色为辅，形成墨与色、色与墨之间相互渗透，相互冲撞，而产生一种肌理效果。“能使笔墨变化无穷者，在蘸水耳”。主观地发挥水在画面中的效应，及笔墨的运用。呈现厚积，润泽、多变的墨彩特色。

墨彩画禽创作，在掌握和运用笔墨、色彩关系之外，将各种水禽的形体姿态、前后左右、正侧方位、疏密开合及相互穿插转折关系上，不遗余力地、反反复复地着重刻画主体形象的“精”与“神”。在丰富而强力的意笔皴法中，强调笔情墨韵与水禽画的结构完美结合，与周围的环境求得笔墨气质上的统一。将中国传统国画与现代意识感，及其笔墨精神一脉相承，从而提升作品的整体文化含量和艺术境界。

随着时代的发展，艺术领域异彩纷呈，繁花似锦。用新的视觉、新的表现、新的境界，去再现新的时代，才是艺术发展的趋势，愿将墨彩水禽画的新创意，得到同仁的批评与鼓励，使其更加完善、发展、争辉。

烟岚惊梦 200cm × 185cm 2004 年

蒲塘藏嬌 歲次癸未年夏月達西鶴齋主澤胡記

蒲塘藏嬌 68cm × 68cm 2003 年

娇 60cm × 64cm 2003 年

浩然亦情 68cm × 68cm 2005 年

怡春 68cm × 68cm 2004 年

仙姿戏蜻 直径 68cm 2003 年

秋芦双翎 68cm × 68cm 2005 年

雾里探花 68cm × 68cm 2003 年

悠然自得 直径68cm 2003年

扶摇警视 68cm × 68cm 2005 年

寒林霁雪鸟啼声 200cm × 200cm 2005 年

秋 直径 68cm 2003 年

清露 68cm × 68cm 2003 年