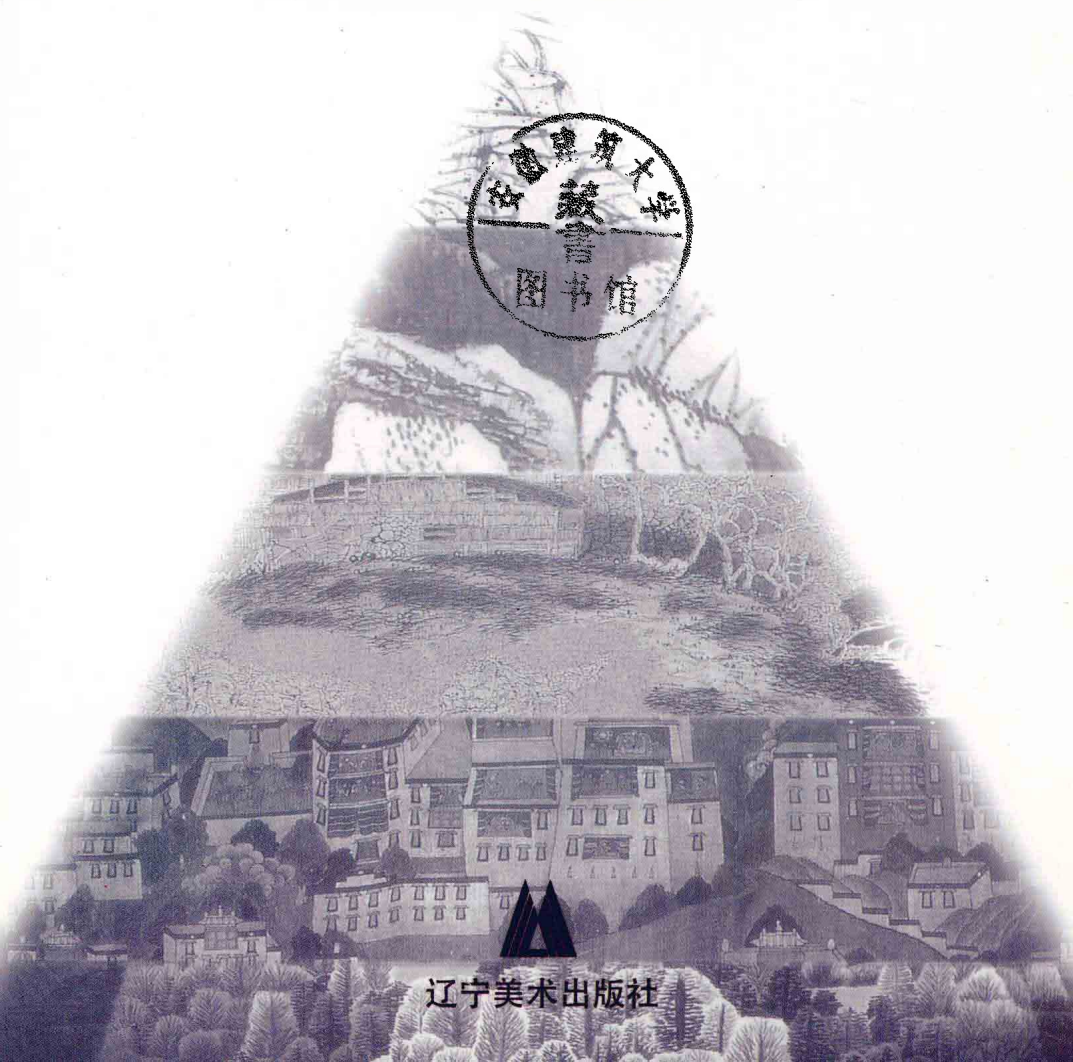

中国百杰画家 写意画技法举要

王易霓 编著

辽宁美术出版社

J212
33

中国百杰画家写意画

技法举要

王易霓 编著

辽宁美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国百杰画家写意画: 技法举要 / 王易霓编. — 沈阳:
辽宁美术出版社, 2001. 1
ISBN 7-5314-2583-1

I. 中… II. 王… III. 写意画—技法 (美术) IV.

J212

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 77340 号

辽宁美术出版社出版

(沈阳市和平区民族北街 29 号 邮政编码 110001)

辽宁美术印刷厂印刷 辽宁省新华书店发行

开本: 889 × 1194 毫米 1/16 字数: 20 千字 印张: 4

印数: 1 — 2 000 册

2001 年 1 月第 1 版 2001 年 1 月第 1 次印刷

责任编辑: 薛 莉 责任校对: 雨 儿

封面设计: 杜凤宝 版式设计: 易 虹

技术编辑: 茉 莉

定价: 30.00 元

前言

中国绘画的悠久历史、优良传统及独特的美学风范,在世界美术发展的大时空中自成体系,占据着不可取代的重要地位。无论其人物、山水、花鸟虫鱼诸画科,还是工笔、写意等技法形式,抑或是勾皴点染、干湿浓淡、虚实疏密等表现手法,历来为举世所瞩目。千百年来大师辈出,珍品累累,灿若星汉。今天,历史长河虽已奔涌到新的千年,高科技、信息产业、WTO、全球经济一体化成为了新的时代的标志性话语,而作为特色传统文化重要一脉的中国绘画,其发展并未随着旧时代的消逝而消逝,反而在越来越趋同的一体化世界潮流中显出了独特的价值、强劲的生命力和远大的市场前景,可谓是方兴未艾。

如何在新的历史条件下,将中国绘画的优良传统继续发扬光大,使中国美术由古典形态向现代形态进一步转换,从而以富于时代感的中国风格、中国气派屹立于世界文化之林,是一个永不过时的课题。而对于中国绘画技法的进一步研究、拓展、丰富、改造,是其中的一个重要环节。鉴于此,我们决定有针对性地出版此书,以促进中国绘画技法向更高层次的升华。

1997年,中国文联和中国美术家协会联合在全国范围内评选出了一批杰出的中青年国画家,这些画家大多属于专业美术团体,或为美术院校的学术带头人和知名教授,在国内享有相当的声誉。他们的作品代表着近年来中国画探索与发展的新的阶段与较高水准,其中有很多作品在全国性的美术大展中数次获奖,并被海内外美术馆、文史馆等馆所收藏,具有很高的价值。这些优秀作品在创作技法上都带有鲜明的个性化特征,在继承中国画传统的同时,张扬着一种时代精神和锐意进取的创新风貌。如孔维克作品中传统精神与现代意识并驾齐驱,现代性、民间性、稚拙美、装饰美的和谐相糅;姚舜熙作品利用水墨写意画的偶发性特点,独创了一种用冷水或热水冲洗画面的“冲水法”绘画方式;满维起作品淡化近、中、远景的有序铺陈,绘画语言中注入一种接近于平面构成的思考;李魁正的“现代没骨画”与“泼绘”作品中,工笔、写意结合,“混撞冲渍法”、“点彩法”及“吹流法”交替运用,进而把西画的光色表现特点纳入中国传统画的色彩布局中;韩书力的白地水墨及黑地水墨作品,计白当黑,知白守黑,力图用墨本身的色阶、色感来解决造型与氛围问题,等等。

由于出版条件的限制,我们无法将“百杰”及其全部作品和盘托出,暂且先从其中精心筛选出十几位代表着不同风格流派的写意画家,并把他们的宝贵技法及代表作品,推介给大家。虽不能反映出百杰画家的整体成就和风貌,但至少可以达到以一斑窥全貌的目的。从理论与实践的双重角度,研究推介他们的各种技法,使其可贵的创新有裨于广大专业美术工作者及业余美术爱好者,进而推动中国美术的更大发展,这是编著者的由衷愿望。若能如愿,实在是万幸之事!

孔维克背景资料:

男, 1956年生于山东汶上, 祖籍曲阜, 现为山东省美术家协会副主席兼秘书长, 中国美术家协会会员, 国家一级美术师。

绘画技法举要:

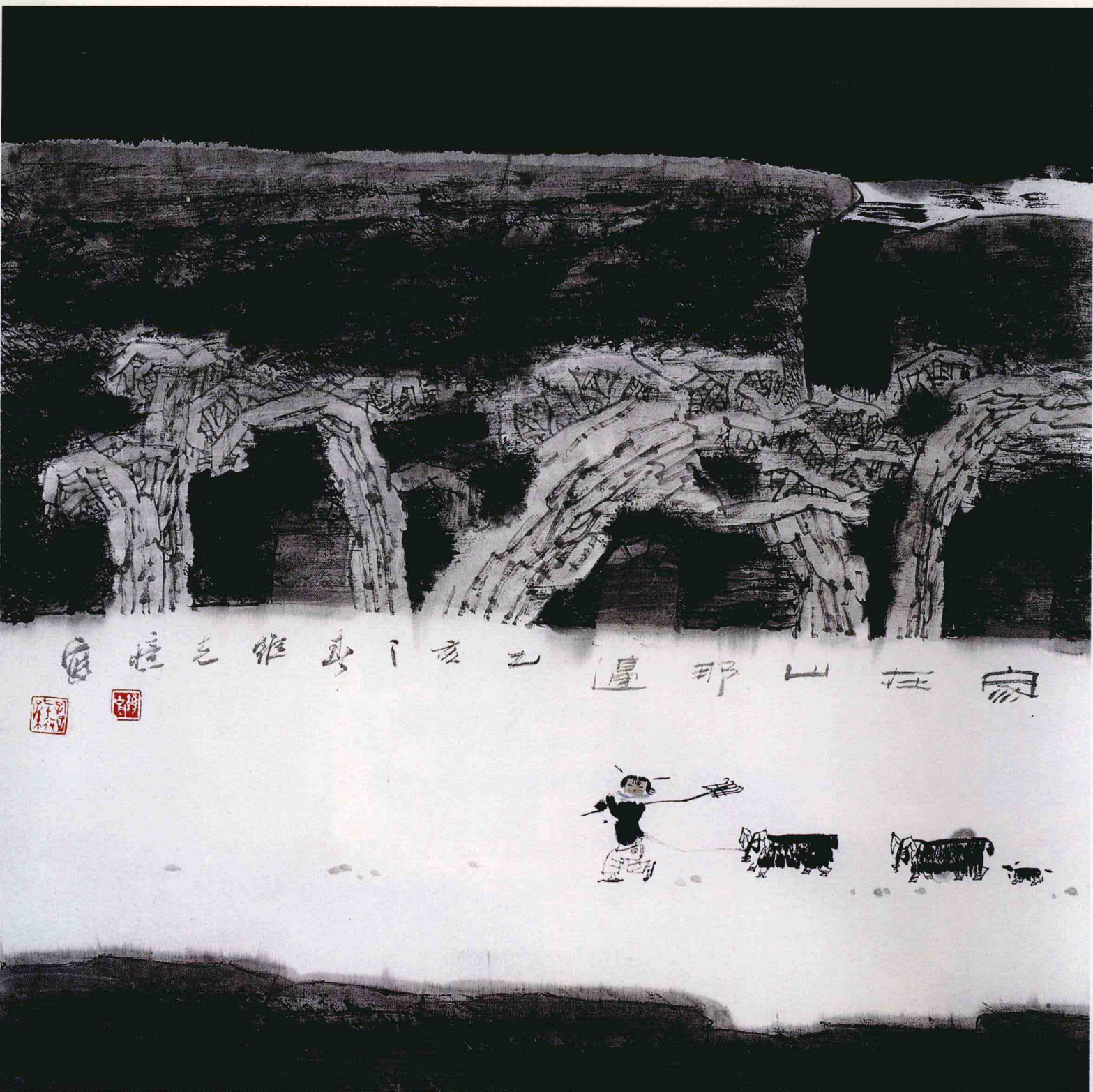
现代性、民间性、稚拙美、装饰美和谐相糅, 传统精神与现代意识并驾齐驱, 是他主要的绘画风格与技法特点。

现代性、装饰美方面, 他主要追求画面的形式构成和符号化处理: 其一 空灵的构图, 画面繁而不乱是他构图的特征之一; 其二, 从平面构成规律中得到启示, 注意画面大的形式归纳, 以产生较强的形式美; 其三, 打散的构图看上去没有规律, 但却有很强的形式感; 其四, 灵活地将形式化为一些具体的物象, 使之组合自然, 不露人工雕琢的痕迹, 如在一些作品里, 褐色为畦地, 空白“+”字为土路, 黑色乱墨为树丛; 其五, 符号的发现和表现几乎体现在他所有作品中——从构图到穿插到细节, 从人物到道具到配景。

民间性、稚拙美是他受民间土布蜡染织绣的色彩熏陶, 以及布老虎、泥玩具和儿童涂鸦的影响, 而引入创作思维中的又一特征。在他的创作中, 有些是直接一块土印花布搬上了画面, 为了追求蜡染效果, 他先在正面用白粉模仿蜡染的用笔来画图案, 待干后, 再在反面用染土布的品色平涂“染”蓝布。画面完成后, 既有强烈的现代感, 又有浓郁乡土气的效果。人物造型上, 他强调玩具式的夸张处理, 强化了人物天趣拙朴的视觉效果。

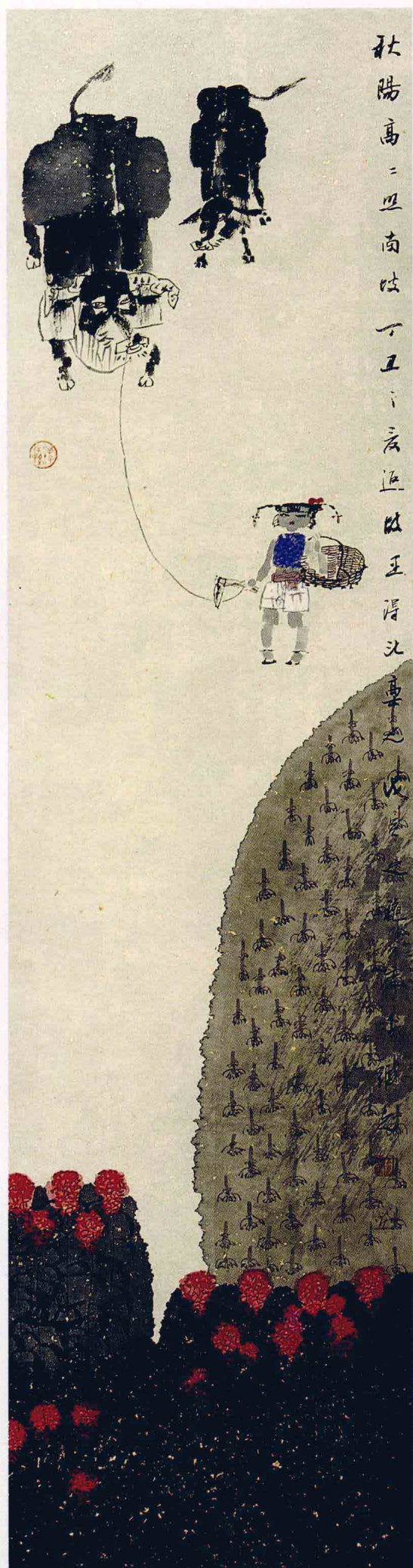
在笔墨的运用上, 以用笔的变化去体现线条书法性、金石味等艺术效果。看上去是有强烈冲击力的新的视觉图式, 但在画面的骨架上, 却隐隐透出与传统的笔墨感觉和审美经验相承接、相协调的深层次内涵。作品既耐观瞻、耐品味, 又呈现出浓郁的书卷气和文化性。

天边有片雪白的云

秋阳高照南坡
孔维克

韩书力背景资料：

男，1948年生于北京，1973年自愿进藏，从事美术工作，1980年考入中央美术学院研究生班，1983年调入西藏美术家协会工作至今。任中国文联委员，中国美术家协会理事，西藏文联副主席，西藏美术家协会主席，西藏大学、西藏民族学院名誉教授。一级美术师。

绘画技法举要：

1973年进藏工作后，他便全身心地浸润于藏文化之中，向传统宗教绘画学习借鉴，并用于自己的创作。西藏壁画和唐卡画的精雕细刻、不计时日及功利，令他大为赞叹。

他的水墨画分两种，即白地水墨与黑地水墨，软包硬或硬包软，计白当黑，知白守黑，且从画像石、皮影、剪纸、漆器、版画上获益良多。大结构确定后，去思索局部上的笔墨情趣，他把水墨画理解为水与墨在宣纸上独有的可控与不可控的效果，不在水墨中用色过多，而力图用墨本身的色阶、色感，解决造型与氛围问题。在用色的选择上，更喜欢用朱膘和朱砂的印章去调整画面，他认为这种大小不一的红色块，一可消解黑色水墨画的一些沉闷，二能渗溢出明确的东方文化气息。

总之，他的绘画风格是简中有繁，寓情寓意于提炼过的单纯简约的形象之中，视觉美之外的余音余意。

相惜
書力畫

同類

韓書力

李魁正背景资料：

男，1942年生于北京，1967年毕业于中央美术学院中国画系。现为中央民族大学教授、美术系研究生导师工作室主任、中国美术家协会会员、北京美术家协会理事、东方现代泼绘艺术研究会会长、中国工笔画学会副会长。

绘画技法举要：

现代没骨与泼绘，是他多年追求的绘画风格和艺术境界，并成就显著。

在现代没骨画中，他力图用中西融会了的新语言，为传统的没骨画注入新的生机。注重光色的表现和工笔、写意结合，吸收借鉴西方绘画中光与色的表现特点，并将其纳入中国传统绘画的平面色彩的布局中，在把握画面整体色调和讲究色彩冷暖变化及对比关系的同时，突出在逆光或侧光下主体物象和整个画面的光感效果。

绘画技法上，他运用的是难度较大的“混撞冲渍法”（即将调过少量白粉或墨色的多种颜色有序的冲撞、渗融）和“点彩法”（即将西方后印象主义的点彩法加以改造的多变、错落的积点画法）。有时根据需要，他还采用一种自创的“吹流法”表现逆光中的花叶投影，制造光感效果和浮雕效果。此外，再结合使用晕染、罩染、接染等传统技法。如此新技法和传统技法的交叉反复实施，实现了他所追求的线色相融、肃穆高雅的没骨画风。

他的泼绘作品多以系列形式组成，在表现手段上，强调画面的总体气势、构成意识和泼洒意识，建立一种既有别于文人化的泼与写，又非纯西方的抽象表现，而是既写又制，既泼又绘的带有抽象意识的现代意象表现的语言和形式。

在艺术实践中，他坚守自己的个性表现特点，即团块结构，富于光感和以黑衬白，并不刻意强调和突出笔法与线法，而是尽量把握色和墨的整体感和力度感，营造一种以团块为主的节奏和旋律，为笔墨和色彩的施展提供更广阔的表现空间。