

主编 贾德江

当代名画家技法解析

北京工艺美术出版社

杨健生工笔人物

又是一年三月三

1997年 纸本

132cm × 132cm

此作表现的是当代生活之一隅，但它却展示了画家对西方艺术形式的浓厚兴趣。人物的穿插掩映，图案化的技法运用，平面化的画面处理，以及清晰可辨的立体式构成，都超越了传统绘画的界限，与西方现代艺术不谋而合，同时使作品变得多姿多彩起来。在色彩的处理上既有对比，有变化，又和谐统一。

封面画：观秋（局部） 2002年
纸本 102cm × 69cm

ISBN 7-80526-500-3

9 787805 265001 >

图书在版编目(CIP)数据

杨健生工笔人物 / 贾德江主编. — 北京: 北京工艺美术出版社, 2004.6

(当代名画家技法解析)

ISBN 7-80526-500-3

当代名画家技法解析·杨健生工笔人物

出版: 北京工艺美术出版社(北京市东城区和平里七区16号 邮编:100013)

制作: 北京秋韵图文制作有限责任公司 印刷: 北京画中国画印刷有限公司

印数: 1~3000 2004年6月第1版 第1次印刷

书号: ISBN 7-80526-500-3/J·327

I. 杨… II. 贾… III. 工笔画: 人物画—技法(美术)

IV. J212.25

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第053043号

主 编: 贾德江 责任编辑: 陈高潮 装帧设计: 秋 韵

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

主编 贾德江

当代名画家技法解析

北京工艺美术出版社

杨健生工笔人物

编辑人语

在当代工笔画领域里，人数最多、作品最多的要数青年画家。他们中大多数毕业于美术学院，有坚实的绘画基础和浑厚的艺术修养，对生活的感悟极为敏锐，他们钩沉索古或领略西方现代艺术的深层奥蕴，为我所用，创造出不同凡响的、属于自我的艺术形象。青年画家杨健生就是这一群体中的佼佼者。在他的作品中，多以清纯少女为主要描绘对象。他对自己独特的角度，以自己的理解方式，运用娴熟的技巧，恰如其分地表现了青春少女的气质和心态。他有意选择切合自身特长的题材，形式与内容，注意刻画人物物的精神内涵和艺术神韵，追求一种清纯、质朴、恬静、圣洁而又不失灵动、活泼的青春之美。长期以来，他辛勤地垦植自己的这些园地，并对这方园地的价值取向和审美意义抱有强烈的自信。

总体来看，杨健生的以描绘心理情感见长的女性绘画，多与美的主旨一脉相承，贯穿始终，构成其「永恒不变」的内核。他立足于人生对爱与美的渴求，从切身体验起步，随时随处在发觉、寻味、体验和升华爱和美和精神意蕴，做到「豪华落尽见真语」，在单纯、朴素中「天然去雕饰」地表达一种境界。因此，他作品的图式、语言不是一览无余、粗率直白，而是笔笔含情，情景交融，意味深长。细细品味他的作品，越加体现出某种人情味和唯美感，并透出领悟人生、讴歌青春、天真和自然美的追求及寻味人生的乐趣与慰藉，营造一方纯情与温柔的精神家园。

■ 1965年生于河南省林州市。1982年考入河南大学美术系中国画专业，1986年本科毕业获学士学位，并留校任教。现任中国美术家协会会员，河南省美术家协会理事，河南省书画院特聘画家，河南省国画家协会常务理事，河南省美协中国人物画艺委会副秘书长，河南大学艺术学院美术教育系副主任、副教授。

■ 作品多次入选全国美展并获奖。获奖的作品有：《山妹子》获“2000年全国中国画作品展览”铜奖，《红蜻蜓》获“西部辉煌全国中国画作品提名展”铜奖，《白玉兰》获“建党八十周年全国美展”优秀奖，《山果》获“全国第五届工笔画大展”优秀奖等等。入选的全国展览有：“第八届全国美展”、“第九届全国美展”、“时代风采全国写生画展”、“第四届中国体育美展”、“中国画三百家”、“新时代全国中国画作品展览”、“第二届全国画院双年展”。

■ 多件作品被中国美术馆、中南海、毛主席纪念堂、唐云艺术馆等机构收藏。多件作品收录于《中国工笔画1900—1997》、《当代中国画人物》、《中国工笔画全集》等大型画集。《美术》、《美术界》、《书与画》、《美术观察》等杂志都有专题介绍。

■ 出版的画册有《中国当代画家自选辑·杨健生》、《中国工笔画精品集》等。出版连环画册数套。

大象无形 道隐无名

——工笔人物画家杨健生其人其画

· 常 安 ·

工笔画曾以其富丽华贵、清秀典雅溢彩于中国画坛，唐宋时发展至盛，后水墨画兴起，逐渐形成工笔、写意两种不同的艺术表现形式。宋元以后，在源于禅道“大音希声，大象无形，五色令人盲”的古典美学思想影响下，水墨文人画成为中国绘画的主流，而工笔画自元明渐至衰微。其间，南陈（老莲）、北崔（子忠）、二袁（袁江、袁耀）、三任（任熊、任薰、任颐）诸名家虽有惊世之作，却终究未能挽回总体上的衰败之势。近代以后，由于受西方文艺思潮的影响，盲目推崇洋学，贬抑传统艺术之风大盛，因此，被视为匠气低俗、呆板保守的工笔画备受冷眼，更日趋衰落。建国后，尤其改革开放20多年，工笔画方才真正开始复苏，并走向繁荣。近几年来，从事工笔画艺术的画家之众、创作之活跃堪称空前，并对当今中国画坛

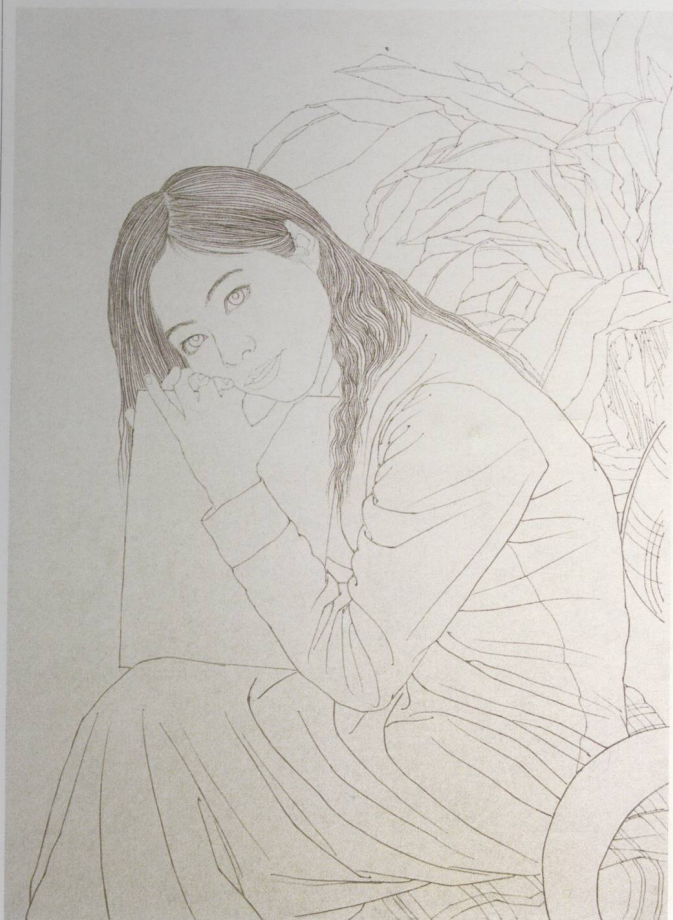
产生了强烈冲击。不少画家，特别是一些艺术院校研习中国画的学子们对工笔画表现出极大的热情，大大激发了工笔画的创作活力，增强了工笔画创作队伍的整体实力。其中杨健生即是这一时期成长起来的成绩突出的青年工笔画人物画家。

杨健生出生在曾经以“战天斗地”、修造

如歌季节 2002年 纸本 68cm × 68cm

《冰冰》作画步骤

步骤一：画白描稿。草稿画好后，用熟宣纸平整地铺在草稿上，用勾线笔中锋行线，按人物或道具的固有色，用浓、淡、轻等不同墨色变化，勾勒出来，毛笔含墨浓淡、干湿适中。落笔、行笔、收笔力量均匀，用笔线描稿适宜用粗细均匀的高古游丝描、铁线描。

步骤二：用墨分染出人物的层次。固有色较重的地方，如头发、眼睛等处可反复分染，要体现出丰富的层次来，衣服可一次性分染完。具体分染的方法是：用两支笔（水笔、色笔），把墨调和适度，用色笔蘸色，用水笔渲染，由淡到重层层分染，层次分明。脸部用淡墨和肉色分染，把脸及手的结构分染出来。

步骤三：用色、墨等色罩染。人物的衣服用墨加较少的花青调和成较浅的色墨，用笔罩染一遍或两遍，不可太急，等第一遍干透，再上第二遍。脸部、手、头发及椅子用同样的方法用不同的颜色罩染一遍或多遍。花草叶子可用赭石、三绿、花青配以墨，积染出大体效果，可一次积完。

步骤四：深入阶段。进一步把层次分染或罩染出来。脸颊、眼睛、鼻子、口、耳朵、手指等处可用朱砂或胭脂等色分染，使脸部更有神彩。衣服可按结构大面积分染出层次来，有些地方可用高染法。花草叶子可用墨分染出层次来。

冰冰

2004年 纸本
76cm × 56cm

步骤五：调整、提高、完成。到最后的时候可把画面调整一下，背景有些地方可用墨色画出变化来。书本封面的色可调淡一些，不至于太抢眼、太跳，影响脸部。衣服用花青加墨调和，用干笔皴擦，可旋转用笔，画出衣服的肌理效果。此作塑造了青春少女在思索、思考问题时的一个画面。

红蜻蜓

2000年 纸本

132cm × 132cm

一个衣着入时的青春少女手挽画本，背背行包，身后是一朵朵沉甸甸的向日葵，偌大的花朵在稠密的灰色葵叶衬托下显得亮堂鲜艳。画面右侧，两只蜻蜓坦然飞过姑娘的头顶，而另一只则径直朝她飞去，好像要落在她的手上。此幅葵花的叶子在技法上采用了淡墨加少许的藤黄、花青及三绿等色，以墨为主，以色为辅，叶子在处理上较灰、较柔，葵花在处理上用浅黄色，在视觉上比较醒目。背景上用淡墨层层渲染，营造出了一种虚幻轻松的环境。此作曾被选在2002年第九期《美术》杂志封面上刊登。

白玉兰

2001年 纸本

175cm × 150cm

此幅作品表现的是战争年代，风华正茂的两位青年女大学生，为了迎接中国解放毅然弃笔从戎，参加了八路军，谱写了一曲壮丽的青春之歌。作品以大面积的蓝底为衬托，为基调，象征着青春回忆。白玉兰树象征女青年八路军的圣洁、美丽。地面上的石头象征困难和艰辛。此幅为工笔淡彩，色调轻淡、柔和。在技法上，石头采用了小写意画法，勾线兼皴擦，把石头的质感及光影表现出来。白玉兰树采用平涂略加分染。树干的肌理采用了撞色冲水技法，虽薄，却有较强的立体感。

夏凉

2003年 纸本

68cm × 136cm

这是一幅半习作性的创作，人物是写生稿，背景的树也是一张写生稿，根据构图布局巧妙地安排在一起。黑色而有变化的背景，突出盛夏的酷热，叶子和地面则采用撞色、注水、撒盐的技法，似乎感到了夏日的凉爽。椅子局部贴银箔，牛仔裤则一次性积色完成，上衣渲染完成后，用干笔按衣服结构的起伏画出纹理，在画面的处理上有较强的质感及肌理效果。

轻风

2000年 纸本
68cm × 68cm

仿佛有一阵风吹过去，大地和天空顿时变得阴沉下来，女孩子感到一阵凉意。不平静的天空，弯曲的树枝和美丽的少女融为一体，表现了一种压抑下的热情。整幅作品以浓墨淡彩为基调，在充满神秘的氛围中弥漫着阵阵大自然的清香。

清清荷塘边

2000年 纸本
68cm × 68cm

平静的水面上，弥漫着残荷发出的清香，水边石头上坐着位正在摆弄着莲蓬的红装少女。此作画家用仿古洒金纸，用半工半意的手法处理得非常自然。由此而形成的神采、气韵，所折射出来的时代意气与艺术精神，筑成了一道绚丽多姿的视觉风景线。

塬上雪 (右图)
1994年 纸本
160cm × 120cm

此作是以青少年为题创作的作品中的一幅，曾入选“第八届全国美展”。画面采用垂直线的形式分割画面，以俯视的角度，使塬上显得异常寂静空旷，突出了塬上寒冬大雪纷飞的场面。布满洁白积雪的小路上，一群少年正踏雪赶往学校上学。在此作中，画家尝试采用生宣纸作画，塬上荒草用小写意笔法，人物局部涂有胶矾水，采用工笔淡彩画。画面蓝灰色调，较好地表现了寒冬的气氛。

光明净土——峨眉山
2003年 纸本
68cm × 136cm

这是一套连环画中的几幅，画家充分发挥中国画线条的特有魅力，线条组织优美、流畅，有较强的节奏美、形式美与装饰美。选用带横状纹理的色卡纸，用透明颜色，薄薄地上了一层，画面轻快、和谐、自然。

牧归

2003年 纸本
67cm × 67cm

画家在此作中，把对自然的热爱，对生活的理解，带到童年的追忆里，像一首歌，像一首诗，散发出阵阵乡情、乡音。夸张的形体把少女稚拙的神态较好地表现出来，仿佛原野上响起了一首动人的歌谣。画中采用常用的仿古洒金纸来作画，背景用墨加洗发液，在半生熟的纸上层层积染，显得丰富、厚重而透明。人物局部刷胶矾水，使纸变成熟纸，人物和羊群用重彩表现，形成对比，形成节奏。

女大学生

2001年 纸本
68cm × 46cm

此作是一幅兼工带写的作品，表现的是一位风华正茂的青年女大学生的风姿。人物形象朴实、沉静、靓丽，体现了一种难以言明的温馨，试图创造一种人与自然和谐的情调，画家在寻找着远离尘嚣的一方净土，也是画家安顿自己灵魂的精神家园。

靓秋

1999年 纸本
168cm × 168cm

作品表现了深秋的田野风光，画家通过暖黄色调的多层次渲染，营造出深深的秋意。老玉米地采用了过期的藤黄调和淡墨等色，从前到后，由重到浅，画出了玉米即将脱落的效果，似乎感觉到在风中哗哗作响。人物靓丽的衣服，点缀着枝繁叶茂、硕果累累的庄稼，使观者感受到秋天的丰收与收获的喜悦。人物和庄稼被处理成长条形，排列错落有致，在统一中求变化。此作被中国美术馆收藏。

网络人
2003年 纸本
120cm × 173cm

网络人（局部）
2003年 纸本