

周明扬 著

周明扬艺术作品集

COLLECTION OF ZHOU MING YANG ART WORKS

中国商业出版社

周明扬 艺术作品集

COLLECTION
OF
ZHOU MING YANG
ART
WORKS

◎周明扬 著

中国商业出版社

图书在版编目(CIP)数据

周明扬艺术作品集 / 周明扬著. — 北京: 中国商业出版社, 2009.5

ISBN 978-7-5044-6484-2

I. 周… II. 周… III. ①水彩画—作品集—中国—现代 ②漆画—作品集—中国—现代 ③速写—作品集—中国—现代 IV. J221.8

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第(069989)号

责任编辑 常 勇

*

中国商业出版社出版发行

010-63180647 www.c-book.com

(100053 北京广安门内报国寺1号)

新华书店总店北京发行所

南京凯德印刷有限公司印刷

* * * * *

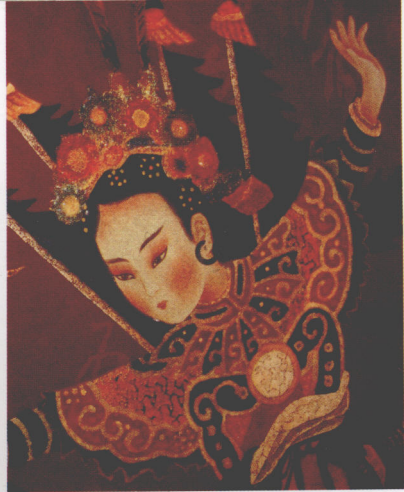
787×1092毫米 1/12 9印张 100千字

2009年 8月 第1版 2009年 8月 第1次印刷

定价: 68.00元

* * * * *

(如有印装质量问题可更换)

漆画之美

漆画之美，美在独特的材料和工艺，漆刮、漆刷成了绘画的工具，漆液成了颜料的调合剂，金属箔粉、螺钿、蛋壳等特殊材料，嵌、挂、撒、罩、磨等特殊手段，构成了漆画效果的特异。朴素的、璀璨的、闪光的、亚光的各种质材，嵌贴出似又不似的图像；特意使涂漆不平，撒以屑粉，填以彩漆，可以埋伏下虚虚实实、出奇制胜的画面；或发挥漆液稀释流动的性能，或利用漆膜快干起皱的肌理，有画笔达不到的妙趣；反复髹漆到一定厚度，又可以雕刻山川树石、花鸟人物。金属箔粉在漆画上，可以以金银的本来面目出现，取得金碧辉煌的效果；也可以把透明漆罩在金属箔粉上使金银光芒柔和含蓄，箔粉可粗可细，可片可屑；还可以以金属箔粉与漆调成含光彩漆，拍打成画，光辉内含，灿烂明丽，金属箔粉与漆结缘的奇异效果，任何颜料难以企及。天然漆美感深沉内敛而又浑厚蕴藉，又有各种嵌贴材料、各种屑粉作亲密伴侣，或莹莹漆黑，或金光银辉，或五彩斑斓，或闪闪烁烁；透明漆兑色罩金层层交叠研磨出图画，如水月镜花，给人无穷的遐想，更是一片虚灵化、情致化的无限境界。漆画深厚神秘的东方风采、丰富神奇的质感肌理、扑朔迷离诗一般的意境，引起越来越多人的兴趣。它整体的装饰情味和耐人寻味的细部处理，不同光线、不同角度、不同距离欣赏的奇异效果，使人在远距离观赏以后，总爱走近了再摸一摸，猜不透它是怎么“造”出来的。

漆画之美，还在于它丰富的艺术表现力及多样化的技法。广阔的包容性使其具有了无限丰润的美姿：描漆似工笔之美，画漆似重彩之美，刻漆似版画之美，堆漆似浮雕之美，刮漆似油画之美，泼漆似水彩画之美。它可以如浮雕压缩块面，也可以如镶嵌画分块装饰，更可以与油画相较厚重感之短长。既可纵横挥洒，泼金如水，也可双勾重彩，绵密绚丽，又可淡擦干敷，雅致清逸。

漆画的艺术语言是极其丰富的，它除具有其他画种的特点外，还具有自身的独特语言。如：彩绘的细腻、典雅；刻漆的单纯、明快；变涂的潇洒、流动；嵌漆的华美、闪烁；蒔绘的斑驳、变幻；堆漆的厚重、古朴；泼漆的自然、流畅、变异；磨漆的神奇、迷离，加之各种可以入漆的有机材料及各种制作、表现方法所产生的肌理美、材质美、制作美，构成漆画的艺术语言。正是由于制作技巧、工艺技术、材料运用等科学技术方面的内容，在创作过程中，美术家受到诸如内容与形式，材质与工艺、艺术与生产的一系列制约。正是这些制约，构成漆画的特殊艺术效果，漆画家只有充分利用这些制约，熟悉漆的特殊性，扬长避短，才能从制约中求得极大的自由。

漆画是画，它和其他绘画一样，都是艺术创作，都必须按照美的规律，按照艺术创作的规律去创造；要反映生活，要以情动人，以美动人，具备像诗一样的意境美。明代黄大成《髹饰录》就提出巧法自然，质则人身，文象阴阳的设计原理及美学思想。春秋战国时期的重要工艺著作《考工记》中记载，“天有时，地有气，材有美，工有巧，合此四者，然后可以为良”。这里指的“工巧”含了表现技巧，艺术形象，意境的创造。

■ 金荷岁月

160cm×140cm

■ 瞬间

120cm×100cm

■ 神·俑

180cm×160cm

■ 战旗门

180cm×120cm

■ 残荷心语

160cm×140cm

■ 鹭鸶
60cm×60cm

■ 石榴红了
160cm×120cm

水彩画审美特征的多元性

水彩画有着极大的兼容性。近年来，随着水墨画家、油画家、版画家乃至雕塑家加入水彩艺术中，大大地拓宽了水彩画的语言表现力和艺术张力，使水彩画得到空前提升。就水彩画技巧和造型能力而言，水彩画以其独有的透明清澈的特质，不以厚涂而却能追求空间、质感、量感和绘画上变幻的语言和节奏，使其能问鼎并深入现代绘画的领域之中。

当代水彩画，从绘画的形式风格方面来看，伴随着多种风格流派的演化进行着。现代科学发展也给绘画提供了丰富的视觉经验和个人体验，使人类的思维与视野获得空前扩展。现代水彩艺术家已不再局限于传统观念和形式。题材日新月异的文化思潮使水彩画技法的表现更加丰富。其实，在融会贯通东西绘画方面作出努力并取得成果的画家并不在少数。如：毕加索的水彩画《沉思》和《梳妆》都代表着早期的风格，《女人头像》是属于立体主义时期的作品，毕加索赋予了素描淡彩的新意义，使这种古老的技法显示出强烈的灵活性和现代感。林风眠的方形构图的静物，虽是明显的印象主义色彩、构图，但仍不失东方情趣。赵无极的大笔一挥的狂放色彩却透出了中国人的宇宙观。吴冠中是学贯中西的艺术大师，几十年来，他一直探索着将中西绘画艺术结合在一起。吴冠中最早画的作品多以江南水乡为题材，画面充满诗意，他特别重视点、线、面的结合与搭配，自成一种意境。刘国松虽然摒弃了中国传统工具，却仍让人感觉是中国画。这些画家的探索都是值得水彩画创作者学习研究的，我们的水彩画创作要广采博学，不要急于自我定位，不要自我画地为牢。

艺术的发展呈多元化趋势，水彩画顺应这一潮流，也正朝题材广泛化、风格多元化和表现手段多样化的方向发展，水彩画的表现力大为拓展，这无疑是值得提倡的。但水彩画在多元化发展中必须防止一种过于简单化的倾向，我们既要突破水彩画旧有的模式，又要保持水彩画独特的艺术面目，坚持水彩画本体语言。艺术的高低不是取决于素材的类别，而是关系其艺术修养的广狭、优劣，也仰赖表现的方法等。现代水彩画也因此而获致自由自在的多样性、启发性、发展性。当代水彩艺术家不再满足于过去一张水彩纸、一盒水彩颜料、几支羊毛笔表达出来的所谓纯水彩语言的约束，他们不断从新的工具材料与新的技法表现上寻求着新的突破。从工具材料上看，尼龙笔、油画刀、海绵滚筒、白布、宣纸、丙烯、油彩、塑形剂等工具材料，无不尽其所用，极大的拓展了水彩语言的表现空间。工具材料上的探索必然引发技法语言的变革，透明、轻快、滋润、流畅不再是水彩语言的惟一特点，抒情诗也不再是水彩画的代名词。塑形剂基底和蛋彩、丙烯、糨糊等材料的运用，使得水彩画在技法表现上也有了浑厚、凝重的一面。

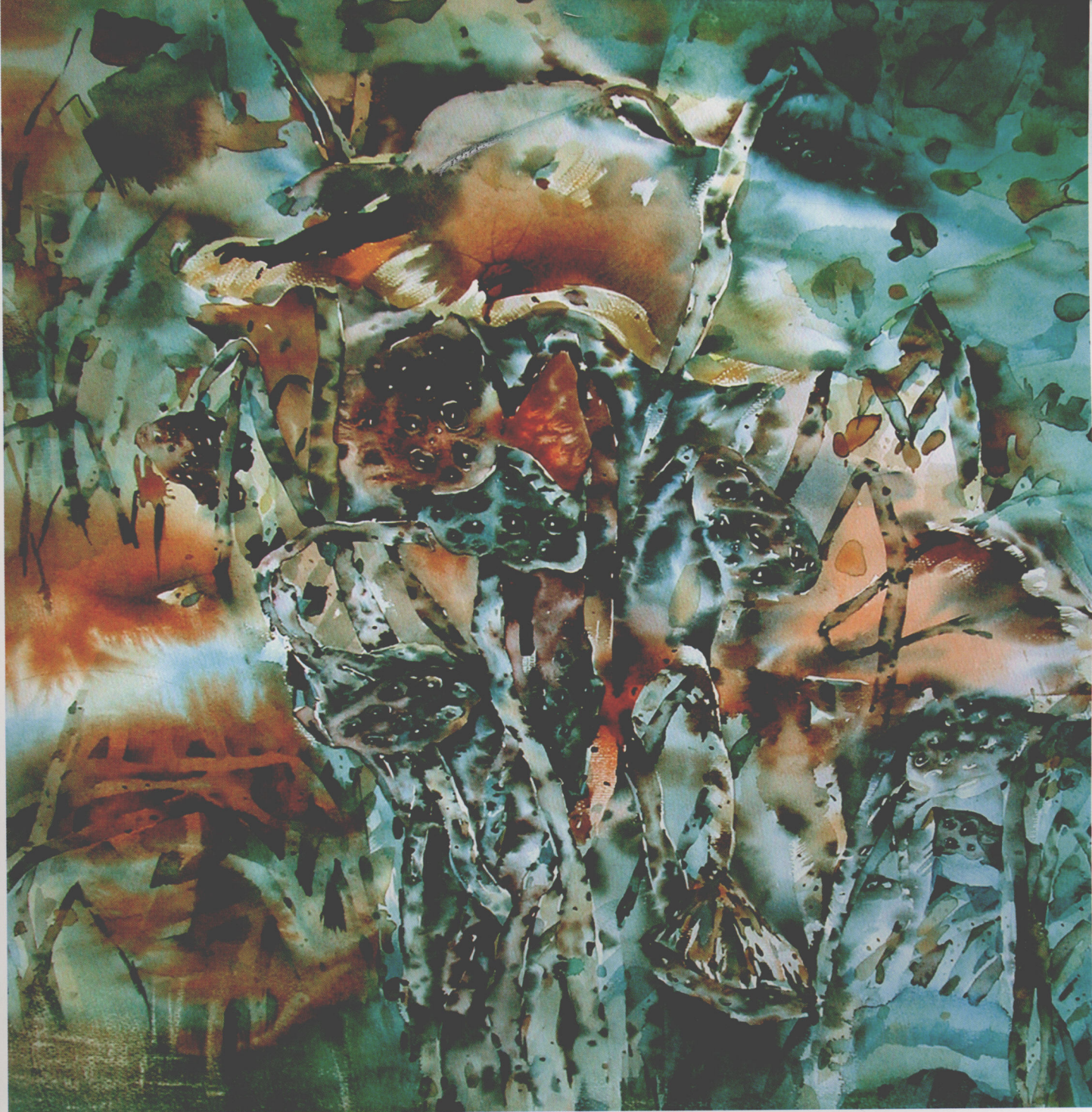
在多元文化的影响下，现代水彩画的多种边缘性趋向的产生都有其必然性和偶然性，将始终处于历史的延续中。也只有在不断的探索与变革中繁衍变化，水彩画艺术的生命之花方能长盛不衰。

■ 荷韵

110cm×79cm

■ 荷塘月色

88cm×80cm

■ 残荷

110cm×79cm

■ 听雨

110cm×79cm

■ 骄荷
110cm×79cm