

当代名家工笔人物精品

DANGDAIMINGJIA GONGBIREN WUJINGPIN

主编 江中铸

周晋

北京工艺美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

周晋/周晋绘. —北京:北京工艺美术出版社, 2002.1

(当代名家工笔人物精品/江中铸主编)

ISBN 7-80526-407-4

I.周... II.周... III.工笔画: 人物画—作品集—中

国—现代 IV.J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2001)第093782号

〔编辑人语〕工笔人物画在长期的历史发展中,含茹中国传统文化的精义,适应中华民族的审美习惯,积淀世代相承的实践经验,形成了艺术创造的鲜明特点和优良传统。

近20年来,一大批伴随着改革春风登上工笔画坛的人物画家,扎根在东方艺术的土地上,又吸收西方艺术的精华,使工笔人物画正在重振汉唐雄风,以面向世界艺术的姿态,走向新的繁荣盛景。

为了再现当代工笔人物画的风采,为了展示这些美的探索者的创作成果,我们选择了12位在工笔人物画坛上成就卓著的佼佼者,出版了这套《当代名家工笔人物精品》丛书。广大读者可以从中观察到当今工笔人物画家孜孜求索的履痕,领略他们创造出不同凡响的、属于自我的艺术形象。教画者可视之为内容丰富的教材,习画者可作为临习借鉴的范本,专业画家可以从中得到学术研究和创作的启迪。

周 晋 1970年生于浙江乐清。1985年考入浙江美院附中,1993年毕业于中国美术学院国画系人物专业。1994年考入中国美术学院国画系人物专业研究生班,1997年毕业获硕士学位,并留校任教至今。现为中国美术学院中国画系讲师,中国美术家协会会员。出版有《工笔人物画入门》、《美术学院高考示范作品——中国画·人物》VCD光盘等多种专辑。作品多有参展并发表,其中《冰心玉骨梅兰芳》获“正义·和平:反法西斯战争胜利50周年国际美术作品展”铜牌奖,《灿若繁星——冰心》入选九届全国美展并获优秀奖。

· 艺术心路 ·

工笔人物画法浅议

周 晋

作工笔人物画,基本步骤可分为起稿、勾线、设色、深入刻画、调整完成。人物形象可以从写生中得来,也可以根据文字资料的描述或图像资料得来。

起稿阶段,对表现的主题、形象、构图的确立,需经反复推敲。起稿时用铅笔、炭笔或木炭条均可。这阶段勾些小构图,对画面中线、色、空间、构图进行设计是很有必要的。既要注意形象的性格特征能否体现主题思想,又要考虑形象的造型处理及服装、道具、背景等的配合。起稿时形象塑造要从形体结构出发,用线条来表达对象的轮廓、结构穿插。当底稿上的线条确定后,就可以用铅笔把它拷贝到熟宣纸或熟绢上。拷贝时应沿底稿所示线条轻轻地画出,再对照底稿或对照模特修正和加工补充,尤其是五官的细微处,如眼角、嘴角等部位。

勾线是工笔人物画中的关键步骤,因墨线在熟宣纸或绢上

无法修改,故勾线时要很谨慎。墨线要求准确肯定。用笔的方法可归纳为:中锋、侧锋、逆锋。其中中锋则是工笔人物画中的主要勾线方法。勾线前应对画面中的用线用墨有整体设计,从不同的对象中寻找一种和谐又有变化的线条间的粗细刚柔干湿浓淡的关系。如人物面部的线条与服装或背景上的用线可从质感或固有色等角度加以区别,可以是粗细之别,也可以有浓淡之分,但不宜对比太悬殊难以统一。勾眼、嘴、鼻等颜面五官部位的线须特别慎重,力求严谨到位。这些部位稍有偏差就会改变对象的神情,直接影响人物形象的塑造。

勾完线后,就可以进行渲染上色。渲染多用色,包括半透明的赭石、朱砂,而不用石色,以防止罩色时颜色泛出。渲染时要从结构出发,根据对象的凹凸、浓淡、转折、遮叠等变化,用不同程度的淡墨或水色调墨,染在鼻翼、眼角、嘴角、头发等处。渲染一般用两支笔,分别蘸色和蘸清水。蘸色笔先上色,接着用水笔沿色的边缘染开,使色自然晕开。渲染就其所染位置不同,可分为低染法和高染法。低染法主要沿物象的边缘、凹处和前后重叠处向一侧染开,来衬托前后层次,增加体积感。高染法则对物象凸出部位进行渲染,有浮雕的效果,易厚重。一幅画中,一般只采用一种染法或以一种染法为主。

人物皮肤颜色的处理,要因人而异。少女皮肤细腻,肤色调合时可以稍加粉质颜料,以期达到娇嫩滋润的效果。画老汉的肤色以水为佳,色彩易沉重厚实。

渲染深色部位时,可分数次染成,逐步加深,便于把握整体关系。如须发层层渲染,发际处过渡就易自然。

渲染完成了底色的铺陈,在此基础上就可用色彩覆盖其上,通常以平涂的手法,称为罩色。罩色不可过厚,以略能透见底色为宜。罩水色和半透明石色时这点较易达到,而罩覆盖力强的石色,也应层层薄涂罩色。上不透明的石色也有采用填色法,用色较厚,空出墨线,使色不碍墨,墨不碍色。色与墨线之间最好不要留下空隙,免得影响画面的工整。填色时可以用色挤压墨线来校正墨线的缺陷。在整个设色过程中,往往渲染与罩色交替进行。罩色时,可用同一种颜色多次罩色,也可以不同的色彩交替罩色来达到所追求的色调。

在罩石色后,墨线因被覆盖不如原先清晰明确,就需重新勾一次线,叫做“勒”。勒线常用比该着色区域稍深的同类色的线,依原有墨线重勾。在重勾时不必刻意一丝不差地描在原有墨线上,避免线显得过于刻板无生气。

深入刻画后,对画面整体进行审视是不可少的。人物形象神情表现是否到位,色调是否协调,渲染着色有无遗漏等等均需细心检查并加以调整。整个画面、人物、背景关系统一和谐,人物神采能恰当地体现,这幅画才算完成。

春 1996年 绢本 55cm × 40cm

四季之一 1995年 绢本 45cm × 37cm

御花园 1995年
绢本 110cm × 80cm

女子肖像

1998年 绢本

138cm × 80cm

四季之二 1995年 绢本 45cm × 37cm

女人体写生 1992年 绢本 50cm × 70cm

女青年写生
1999年 绢本
110cm × 80cm

清鉴图 2000年 绢本 80cm × 150cm

初夏(局部) 2000年 绢本

老人写生
2000年 绢本
110cm × 80cm

汛 1991 年 绢本 40c m × 50c m

人体写生
2000 年 绢本
140c m × 80c m

四季之三
1995年 绢本
45cm × 37cm

四季之四
1995年 绢本
45cm × 37cm

室内的肖像
1996年 绢本
130cm × 95cm

三月
1993年 绢本
150cm × 100cm