

冷军创作过程大揭秘：我怎么把超写实画出来的？

孟玉芳

01 >

图1> 冷军

【编者按】2012年10月28日上午10点，关于冷军油画创作的雅昌讲堂在美丽道国际艺术机构举行，武汉画院院长、著名油画家冷军先生，中央美术学院人文学院副院长赵力先生，中国油画院兼此次冷军个展学术主持常磊，以及现场几十位观众和嘉宾参加了此次讲堂活动。

为什么很多人画得比我还要细，但是一看就很俗

举一个简单的例子：一个人的脸色不好，张三你今天的胃不好，又生病了，你脸色苍白，我一下看出来你脸色不好，但是照相机反映不出来，绝对反映不出来。所以照相机给普通人的概念就是现在照相机的镜头越来越好，越来越精细，再精细。精细不是问题，因为视觉不是要看清楚，我是近视眼，我看到很模糊，也是很生动的，为什么生动呢？不是因为精细生动，而是因为层次丰富，也就是我能够看到你的亮部所有的细节，我也能够看到你暗部所有的细节，这个是照相机永远也达不到部分，

因为表现出来的是光，脑门上高光是光，不是一块白色，但是反映在你的胶片或者数码影像上就是一个苍白，因为是光所构成的，黑的地方就损失了，如果把一个物象从白到黑分成十个等份，我估计照相机充其量就在七个等份到八个等份，它缺少最亮和最暗的细节，如果有最亮的细节这个照片肯定是曝光不足，如果是最暗的细节出来了，这个照片肯定曝光过头，它就没有真实性，这是层次的问题。

再一个就是色彩的问题，一个人的肤色绝对不是照片能够反映的，不管照片怎么处理，它的颜色绝对微妙的冷暖关系的变化和你眼睛看到的绝对是两个概念，所以我为什么一直写生呢？我在哪里都写生，用照片照出来和写生完全不是一回事情，就在与色彩上、在层次上，所以不是精度。人家说你的超现实主义画得细，我花时间细画，错了，太错了，为什么很多人画得比我还要细，但是一看就很俗，因为似曾见过，为什么？照相机、照片。但是我的绘画，我可以这样说，真的是别人看了以后不懂得会

2003-2012年，七度问鼎美国印刷大奖，成为有史以来单届获金奖最多的中国企业，创造了中国企业的获奖纪录

2011年9月，雅昌获“绿色企业（机构）大奖”

2011年12月，雅昌荣获新闻出版“走出去”先进单位称号

2010年6月，ARTRON被认定为“中国驰名商标”

2010年12月，雅昌设计作品首获“中国最美的书”称号，登顶国内设计之巅

2009年8月，雅昌获得国家级高新技术企业称号

2000-2012年，雅昌在香港印制大奖中，共获7项全场大奖在内的120个奖项

2006-2012年日，雅昌荣获“五星级中国优秀企业公民”称号

2011年3月，雅昌获“优秀出版单位”称号

2010年雅昌获“年度中国版权产业最具影响力企业”奖

2010年3月，雅昌荣获“2009-2010年度国家文化出口重点企业”称号

2010年6月，ARTRON被认定为“中国驰名商标”

2008年5月，雅昌成为

2008年5月16日，雅昌集团荣获首届中国文化产业创新奖

2012年10月，李可染艺术唯一官方发布平台在雅昌艺术网正式上线

2012年9月，雅昌集团与北京大学视觉与图像研究中心签署了《启动公民美育工程的战略合作协议》

2012年8月，雅昌集团与中国拍卖行业协会文化艺术品拍卖专业委员会签署战略合作协议

2005年，雅昌艺术网上第一个艺术家官网美国芳官网上线

2005年，雅昌第一个展览——中国写生九人展举办

2005年，雅昌与靳尚谊签署了第一个艺+合同

“文化（美术）产业示范基地”

02

03>

图3> 雅昌在深圳上步的办公大楼

版起家，印前制版中的第一步是电子分色，那时的电子分色机庞大的像一台车床，就这也是雅昌从桂林租借来的。借鸡下蛋，这只“鸡”的脾气大家一时还摸不太透，做出来的东西有时偏红、有时偏黄，很不稳定。在这种情况下，需要员工们把全部的能量发挥到极致才能应对。许是由于这样的艰辛的经历，20年来，雅昌从不吝啬在设备的投入，它是最早使用苹果电脑的企业之一。雅昌使用的显示器一直是当时世界上最先进的，在那时，每台都高达三万多，足够买两台好电脑了。在深圳雅昌艺术馆，陈列着一批外壳已经发黄的旧电脑，从苹果最早的一体机 Apple2，到后来有透明机壳的 iMac，浏览过去，简直就是一部电脑科技进步史。雅昌的摄影复制部，也运用着中国最先进的数字扫描仪，它具有 4.3 亿的像素，能准确还原原稿图像，图像层次丰富、精度高，颜色逼真，完全避免了传统摄影对原作图像细节的损失，能将艺术作品作精细化的处理，达到印制、学习的级别，能满足客户各种需求。雅昌艺术网的记者潘慧敏对此也是深有体会，“我们的采访摄录设备总是很高端的，与专业媒体所用的丝毫不差”，说这些时，自豪的表情在脸上油然而生。

正是凭借这些先进的设备，雅昌才能为客户提供高品质的服务，让他们“不但满意，而且感动”。

不断拓展业务领域，实现艺术综合服务

在雅昌的荣誉橱窗里，整齐地排列着雅昌20年来获得的荣誉，这其中有两幅照片尤其值得让人回味，这是万捷董事长、何曼玲副董事长、彭干副总裁在美国印制大奖颁奖典礼上的合影，一幅是2003年的，另一幅是2012年的，相同的人，不同的是他们面前的班尼小金人，

由一个变为八个，这不仅仅是数量的变化，更是雅昌实力增强的见证，也是雅昌从单一制版到艺术综合服务的转变。

班尼金奖的获得，不是偶然，它需要雄厚的实力做基础。雅昌依靠制版创业，在图像处理方面自然不在话下，雅昌还拥有强大的设计装帧能力，让雅昌在世界角逐中不断取得胜利，在逐渐开展的艺术印刷业务，雅昌不但在业内形成了极佳的口碑，并占据了图录90%以上的市场。近几年，雅昌开展了数字出版业务，电子拍卖图录大受拍买业欢迎，并被列入苹果公司新品推荐中。雅昌依托艺术印刷，形成了中国最大的艺术品数据库，并藉此成立雅昌艺术网，为艺术品市场提供综合资讯；同时，为艺术家提供数字资产管理、出版服务、展览服务、互联网服务等系统、全面的一站式服务，在成为卓越的艺术服务机构的梦想道路上上下下求索。

强强联合 战略伙伴不断升级

在2012年的德鲁巴展会上，雅昌与GMG、马天尼、好利用、佳能等国际大公司签约，实现了强强联合，“马天尼”公司更是为举办了“雅昌之夜”表示庆祝和重视；近年来，雅昌与惠普也进行了全面、深入的合作，从惠普商学院在雅昌开设的人才培养课，到中艺库应用惠普电子设备，雅昌在管理水平和硬件设施方面有了极大的提升。

印刷事业部赖添寿总监在采访中表示，雅昌与世界顶级企业强强联合，并非一朝一夕达成的事情，从最初对雅昌不熟悉到慕名前来寻求合作，雅昌的地位也在不断的提升，诚如赖总所讲，今天的我们在选取合作对象的时候，讲求“门当户对、强强联合”，要看对方的实力、服务，对方能借助雅昌在艺术界的品牌提升自

02 >

图2> 讲堂现场

说像照片，这是笼统地说，但是真正看视觉上绝对是不一样的，它就是眼睛的东西，就是视觉艺术。

眼睛深入表达就深入，感觉就是生产力

画什么东西是另外的，把人物摆好，弄好了，画布原来是自己做，做平，但是平而不滑，很平，但是上边有一点毛糙，怎么做到呢？我原来用过很多方法，我现在用的就是白乳胶，如果没有画笔用白乳胶，用进口的底料刷，刷到一定的厚度干透，一定要干几天，用水磨沙子，磨得布纹稍微出来的时候停止，这个时候再用稀的丙烯颜料，什么颜料都可以，我一般用赭红、赭黄或者绿都可以，丙烯的颜料调好轻轻地刷，干透再一遍，经纬线、十字刷，刷几遍以后上边有一层毛毛的，平而不滑出来了。

这个时候开始画大笔触。画了以后笔触有厚有薄，用纸粘下来，尽可能用油多一点，用三合油，我原来用百合的三合油，现在没有了，可以用004对一点油，又毛了一道，再画一遍，再粘下来……过程重复到什么程度，这个东西就得自己把握了，我会把握，你们要看了才行。”

再就是进入细节，进入细节也是慢慢的进入，开始画得很模糊，慢慢的，也都是这样多余的颜料粘下来，一直这样做，一直画到最后模模糊糊的，最后精密，这个就很重要，前边的过程占时间的80%，80%的时间都是做这个铺垫，就像画人一样，把肉先画出来再画上边的眼睛、鼻子等等，当然也是一起画，就是精确的时候，其实有的时候一个地方好其他地方都感觉很精彩，比如我过去画铁皮，笔在上边乱搅，搅完以后画几个精彩的铁皮上的铁锈，画几个位置，但是几个位置画在哪里就靠眼睛，实际上只画几个地方的铁锈，其他全是铁皮，皮肤也是一样的。皮肤就很光滑，上边有一点糙糙的，红的、黄的，在上面画几个小豆豆全是皮肤，如果不画小豆豆画一个别的东西，就是别的东西，有的时候就这么简单，这些跟我去学理科又有一点关系。所以我做这些东西的时候，程序化、逻辑性靠自己的脑袋，我画什么

东西都有一个预先的过程，比如我画木头，原来画木头凳子就是画得很精致，后来我发现还有更好的表现方法，木头如果是刷油漆，先画一个木头色的家具，干透了，上油漆，油漆上去，剥落的地方用刀刮出来，粘好了，油漆也画好了，只是一遍，可能要画好几遍，油漆上有脏东西，再弄上去，再用刀刮一刮，反正它是怎么样，根据你的感觉，你的眼睛很深入，你就能够表达得不深入，你的眼睛不深入就表达得不深入，刀刮的过程当中木纹就出来了，你说就是按照那个过程刷出来还不像木头吗？干了以后刮，湿了以后刮，想办法达到你的感觉，感觉是力量，感觉就是生产力。

没有什么固定的方法，实际上法无定法，就是这个概念，到了哪个境界就有哪个境界的法，我觉得大家在学习的过程中，在成长的过程中当中我不喜欢说学习，就是在成长的过程中当中东方文化、国画一定要多看，书法、篆刻、写意，工笔就看看线，我跟你讲西方的现代派艺术为什么吸引很多年轻人，为什么很多人喜欢，实际上很多人很厌弃古典，就是因为古典的审美趣味不是很高，西方现代派的艺术某种意义上就是受东方的，直接受日本影响，间接的受东方的影响，在审美的趣味上达到一个高度，比如莫兰迪、巴尔蒂斯的作品，包括马蒂斯、毕加索、塞尚、梵高都有东方的趣味在里边，只不过因为他学不好，他学出他的东西出来也可以，他反过来影响中国人。所以毕加索说：“中国人到法国来留学干什么？你们的艺术在东方。”毕加索是个高人，他说艺术在东方，东方有一个齐白石，跑我们这里来干什么？我们这里没有东西教给你，所以某种意义上，毕加索为什么能成为毕加索也是有他的道理的。