

周波·生活

THE ARTISTIC LIFE OF

ZHOU BO

岭南美术出版社

现当代艺术家丛书
THE MODERN ARTISTS SERIES

广东美术馆



周波·生活

THE ARTISTIC LIFE OF

ZHOU BO



岭南美术出版社

现代艺术家丛书
THE MODERN ARTISTS SERIES



广东美术馆

图书在版编目(CIP)数据

周波·生活/王璜生主编.—广州:岭南美术出版社,
2008.7

ISBN 978-7-5362-3932-6

I.周… II.王… III.①水墨画:速写—作品集—中国—
现代②中国画: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(2008)第095801号

主 编: 王璜生
副 主 编: 朱皓华 蒋 悦
执行主编: 陈诗豪 周文戈
责任编辑: 刘 音
责任技编: 陆建豪
设 计: 陈诗豪 黄仰峰
摄 影: 丘 康

周波·生活

王璜生主编

出版、总发行: 岭南美术出版社
(广州市文德北路170号3楼 邮编: 510045)

出 版 人: 徐南铁
经 销: 全国新华书店
印 刷: 广州市恒远彩印有限公司
版 次: 2008年7月第一版
2008年7月第一次印刷
开 本: 889mm×1194mm 1/12
印 张: 17
印 数: 1-1800册

ISBN 978-7-5362-3932-6

定 价: 190.00元



前言

PREFACE

生活，需要一双细心观察的眼睛。熟视无睹，便失去了太多发现生活的美好的乐趣与体味。而周波，正是那位教人们如何擦亮那双眼睛的睿智长者。

艺术家与生活的关系，从来就是一个历久弥新的命题。不同的时代，有着各自不同的注解。如何从丰滋的生活中汲取艺术的养分，将大自然所给予人类的日常劳作、休养生息的生命循环反馈为人们的精神食粮。周波用他半个世纪的辛勤艺术实践，描绘出了一份盈满朴直生动气息的答卷，这里面包含了他对生活本源的理解，对真、善、美等美好情感的诚挚追求，及对艺术与人生关系的个性化思考。

用画面来咀嚼生活的滋味，可以用来概括与总结周波的艺术人生。由一名在广州美术学院里刻苦自律的艺术学子，经受关山月、黎雄才等岭南大家的熏陶教诲，杨之光恩师的耳提面命，林墉等同道好友的诤言相携，磨砺出扎实的绘画技艺和全面的艺术素养。结合自己厚实的速写功底和常年外出采风积累下的生活素材，周波着意强调生活的激情和对美的感受，在国画写意人物画领域开拓求新。他的创作主题，永远关注寻常老百姓的各种生活常态，借这些不起眼的生活的细节局部，提出自己对社会民生的看法，由细微处而见大视界。对周波来说，绘画创作绝不是一件在栖身画斋想当然的事情，技艺的高低或可以弥补，但艺术家的良知和道义责任感的体现，正是在对生活求实认真的重新审视中，重温美的价值而获得的独特见解。

感激热爱生活的人们，和那些一如既往发现生活的美好的艺术家。这是一种源于大自然的水乳交融的亲密关系，用心融入进去而不是浅尝即止，丰厚的回馈将满载你的艺术人生之路。有所爱，才会有所依。用心体会周波的艺术，这是人们善意的引言和体贴的告白。

广东美术馆
2008年6月

目 录
CONTENTS

9	周波·生活 / 林 壖
11	舞动生活的旗帜 —— 周波的艺术与人生 / 彭 捷
15	生活真谛的追随者 —— 谈周波教授的中国人物画 / 陈诗豪
18	图版
183	寄语 / 杨之光
184	作品索引
190	艺术活动年表

周波·生活

文/林 壖

他，这个人，是个好人！

他，这个人，是我的好朋友！

他，是广州美术学院附中毕业生，是广州美术学院中国画系毕业生。

我一直总说，这是一个快乐的好人。

几十年至今，他与我，我与他，总时时会说几句，见见面，并，笑了又再笑！说上瘾的潮州话，一二又再加一二！我生来爱说笑，他也生来爱说笑，这真好。其实，人生可笑的时日并不多，机会也不多，所以见面笑笑，难得啊！

我十分看重那笑的份量！也可以说，我们那时代，笑的可能性，实在太少了！如今我真的怀念那时代！又何况，我与他都是近七十的人啊！再不笑，真可惜！

以艺术来说，他是不求深重不求深刻，也无伟大，他有的是，生活，再生活！不在惊人，只在感人，不在狂野，只在活泼，一味生动，一味多彩。生活带来了可喜的真实，真实又带来了可喜的激动，快乐给予了美好的欢乐，美，美的生活，在真实的再现中给艺术带来了希望再希望。周波的作品，在给人的快乐的真实的可喜！我真喜欢周波的快乐与真实。周波一生，花的精力一生的所在，正在于生活！生活本身也许就是生活而已，但，周波一生感兴趣的，唯一就是生活，生活的有声有色，有形有气，有歌有泣，有叹有感，生活啊，生而活着，活着而生！周波没有装模作样，自然而然，欢乐自至。这样爱美好、爱自然、爱长久的美德，本是中国人的固有的气势！周波生来有气势！

水墨技巧带来的丰富性，是周波的自身长处，先前以前的周波，就是以笔墨生动而感人。水的墨韵，组合起来为物画的生动性带来了深刻的魅力。不要小看周波的生动性，不少画画的，常常忘记了技巧的淡墨带来的丰富性，淡淡浅浅，点点湿湿，这才是周波自身的感人！

速写之所以一直被人感兴趣，正是速写本身感人！速写不是速，是生动准确简练明白，而周波一生，正是生动准确简练明白！周波喜速写，是真的速写，是无多余的速，是有美感神速，其神美，是不可多得！不可再来的快感，先前见他画画，凡画，必形神得意，十分快乐，这才真是得意忘形！

想象力，是画家必要的起点，无想象力，是也无美！想象力的感人，是艺术的生命！周波这人，多有想象力。想象这个事，不是乱来，是可以之中的可以，是有趣之中的有趣，是无中之可以，来也之又来。周波是一个难得的，很有想象力的画家，他的美神，就有两只翅膀！

周波这个人，作为画家来说，他有一个特点，他生来十分注意生活中的“小意思”。而生活中太多的人，都不注意“小意思”。反而，周波的画当中，充满着令人感兴趣的意外情怀，小小一点，笔墨不多，情趣盎然，喜悦固生。周波大量地使用“小意思”，在不动的小小之中，大起文章，波澜滚滚。

生活永远美好！

生活一生平安！

快乐地笑，

无畏地笑，

大画大笑，

我与周波大笑！

2008年3月15日

舞动生活的旗帜

——周波的艺术与人生

文/彭捷

周波，曾用名周胤波，1940年1月出生，广东省潮阳人。现为广州美术学院国画系教授。由他自1956年入读美院附中，其间虽因工作关系有过短暂的调动，如今也称得上是横跨近半个世纪的老艺术家了。稍年轻一辈的教师和学生，都尊称他为广州美术学院的“大师兄”。

新中国美术教育体系的建立和发展，令周波的学艺之路受益匪浅。广州美术学院这所新中国成立后的美术院校（前身是由华南文学艺术学院等重组而成的原中南美术专科学校），一直是培养新一代广东中国画家的主要摇篮。在中国画的教学方面，上接岭南画派的“写生”传统，采纳现实主义创作原则，重视素描基础和笔墨造型，以创作带动教学从生活中寻找发现美，突出写生训练。早年于美院附中就读的年轻的周波，毕业创作《北京的声音》发表于1960年的《人民日报》。这幅反映新中国渔民迎接新生活的作品，将舒展惬意的情节构图，精细生动的渔民家庭群像，粗略写意的背景营造较自然的结合在一起，体现了他在艺术创作规律探索上的早熟与自觉。及至1965年，习得了扎实的笔墨技巧及端正严肃的创作态度的周波从广州美术学院中国画系（五年制）毕业，被分配到当时由陶铸主持的广东幻灯片厂绘制幻灯片（连环画）。工作和创作环境的变化，使他在继续国画创作之余，也因单位业务工作的需要，练就了一手快速准确的构图和驾驭画面各类人物形象的能力。这段时期，他勤奋忘我地投入到工作和创作中，成果累出。一方面，他的中国画创作开始融入南粤艺术家群体的大型中国画人物创作和历史画大潮，作品《变不了天》（反映农村阶级斗争场景）、《到广阔天地去》（知青一代的集体记忆）、《北京送来的礼物》（与林墉、伍启中合作）等作品在全国崭露头角，产生了比较广泛的影响；另一方面，连环画《西沙儿女》（与林墉等合作）、《朝气蓬勃的无产阶级先锋战士——杨建生》（周波、伍启中）在业内亦好评不断，受到人民群众的喜爱。

从掌握连、年、宣三大革命画种驾轻就熟的稳定状态中走出，摸索一条合适自己个性气质的艺术道路，并不是一件容易的事情。多次与师友们的合作，尤其与杨之光老师的默契配合，创作出包括巨幅国画《民族舞蹈图卷》、《内行书记》在内的多幅广获好评的作品，令周波认识到自己速写好、人物造型能力强的优势，决意要在写意人物画这一席之地中开拓出新。为取得色彩上的突破，他取经日本画，汲取其艳丽而不张扬的色彩，于笔墨间又透出一种沉静的意境美。作于1980年代初的《东瀛百美图卷》（又名《扶桑百美图卷》，宽约40公分，长约230公分），横列百位恬静

安祥的东瀛佳人而各竞其艳，严谨的工笔人物描绘色彩艳丽而不失典雅，充分展示了他在借鉴外来画种上所下的苦功。

周波的创作学习精力是旺盛的，他曾广泛涉足报刊插图、封面设计题字等领域，上世纪八九十年代岭南地区的报刊杂志上，没少登载他勤奋的笔耕和劳作。在一组描绘广州街头闹市欢快场面的插画上，跳跃的色彩点缀着人群，愉悦的气氛映衬出艺术家惬意居羊城时所感受到的良辰美景和怡人自在的心情。这些群众所喜闻乐见、雅俗共赏的艺术形式，醒目而实在地拉近了大众与艺术的距离，带给他相当程度上的满足和自豪感，那时他的连环画单行本发行数量已达十余种之多。大批量稿件的绘制实践，使周波在收集积累素材、琢磨典型人物、情节环境刻画等基础艺术创作技巧方面有了质的提高。以古装连环画《蟋蟀》、《地主婆请客》（岭南美术出版社）为例，他对贫民农家生活场景的熟悉与官场百态、各色人等习性的体察，无不入木三分，跃然纸上。日后他所研习的人物画中最为难得的神态的丰富性与灵巧感，正是从这些看似枯燥实则有效的训练中，得以彻底撇清六七十年代狂飙突进的革命历史主题绘画运动后期所遗留下的脸谱化的通弊。

1978年，周波被调回母校中国画系担任绘画基础课和创作课的教学，负责为学院培养艺术骨干，也因此有了更多的机会去全国各地写生采风。众所周知周波爱画速写，尤其是深入到生活中为创作积累最为原始生动的画稿素材和人物生活原型。他打心底里亲近普通老百姓平凡而真实的生活劳作，及有滋有味的四时节庆，看重自己对生活的第一手体验和绘画冲动，以此来速记生命中最本色的美感。他的速写概括洗练，构图布局横贯开阔，各种题材如风景、人物肖像包括人体均是得心应手，有时甚至比正式的画稿更为精彩和洗炼。他居家时对着电视随手在各种剪报、卡片纸上以毛笔快速涂画的一批速写小稿，选取舞蹈、曲艺、足球等动感强烈的艺术表现形式来捕捉其中的动态细节，方寸之间挥洒活泼，意象灵动。广州美术学院的国画系授课传统历来奉行言传身教，周波每次带学生外出下乡，尽可能同吃同住当地老乡家里，同甘共乐。早年他曾到过敦煌莫高窟和山西芮城永乐宫临摹壁画，青壮年时期诸如海南岛黎族聚居地、广西苗寨、云南西双版纳、福建惠安、湖南凤凰等少数民族聚居之处更是他写生首选之地。2007年深秋，年近70岁的周波仍在儿子的陪同下远赴西北藏区体验写生长达一个月，背负沉重的高原反应和水土不适，每天要靠吃大蒜头才能止住腹泻，全凭着一股坚持生活的干劲才熬完了全程。而所有这一切的困乏劳顿，对周

波来说都算不了什么，“搜尽生活画速写”，近距离地体察和记录民风民俗正是他所热爱的本职工作。很多反映当地村镇市集日常生活的创作画稿，就是他用一双细心观察生活的眼睛所留意到，然后迅速以速写记录下的各种珍贵场景。这些与当地老百姓嘘寒问暖、取笑逗乐，与各族民众同胞扎堆闲话家常的难忘经历，令他每次回忆起来都感到无比亲切和熟悉。

好友林墉曾说过，周波心中的美神带着两只翅膀，喻指其生动的想象力，永远蕴藏在人民生活的广阔天地中。它根源于生活，兴之所至而丝毫不显夸张。主题永远是劳动人民种种寻常不起眼的生活常态，其中的趣味性，各式人物的层次、性格、细节和心理活动表现在创作中绝不是想当然，而是对生活细心入微的观察后所发出的会心的微笑。其实生活的真谛就隐含在这许许多多平淡的小事中，它们貌似平淡无奇，但用心积累起来便有了可观的厚度和感动人心的力量。在那幅描绘生动的《拔牙图》中，镇上的年轻小牙医叼着香烟，认真却又是满不在乎地给一位老奶奶拔牙，丝毫不考虑熄灭的烟丝是否会掉落进病人的口中。这种初看起来让人忍俊不禁的情景，从一个侧面反映了偏远村镇的医疗条件的急需改善。又譬如用自来水洗衣，山里人摆摊卖广东产的花炮，试穿新买的花布衣裳等等生活的寻常琐事，都被纳入进画作中，周波正是借这些以前不太被人关注的生活的小细节、小局部提出自己对社会问题、民计民生的看法，由细微处而见大视界。那些埋首画斋，对生活熟视无睹的艺术家，正是因为缺失了生活的激情和对美的感受，而阻碍了其思想的绝对高度。

我们或许说源自生活的素材需要加工和提炼，但周波似乎从来不太在意后期的琢磨制作，对待生活达观而洒脱的他，愈活到老愈不愿依据常理出牌，珍惜宝贵的时间来规划自己意愿中的生活，做一个真实的不为时俗所动的艺术家。不拘小节，或者说不拘细节，成为其画作的一个生动的注解。早年偶有郁结不平时，他就在讽刺漫画中加以调侃，借那些天马行空的谐趣妙想来针砭时弊，快意人生。对待艺术，他的情感是涌动而奔放的，反映在他的即兴没骨大写意人物画上，用笔用线肯定大胆，造型准确，绝无重复和拖泥带水之感。画面上各类人物场景的调度安排往往直接脱胎于白天现场的速写，在保存鲜活感受的同时，不拘泥于经营位置与推敲布局，组合变化却早已成竹于胸。这种带突击性质的描绘，让各类新鲜的物象在画家快疾的心、眼、手协调配合中——呈现出生活的真实原貌。色彩、线条带着几分蛮不讲理的态势在满幅跳跃，看似容易出界和

偏移,但那种一气呵成的满足感,惟有真切投入其中才冷暖自知。

周波的作品耐看、好看,每个局部各成整体,细读慢嚼下更能体会他去尽浮躁,沉下心来的实在心态,认同他那质朴鲜明的技巧和引人寻味的表达方式。他的国画写意其实并非局限于人物一种,桂林漓江山水、女人体彩绘等题材作品,可察觉他试图在墨色的浓淡疏湿中寻获笔墨的滋润,在形态的概括中求得雅致的韵味。至于他的动禽物写意画,或许可以取得更多的成绩,作品如《水牛图》和《鸭子》的憨稚生动之态,就曾给观众留下惊叹的印象。他笔下的墨色,少有凝重的体态,通常是明艳和轻快的。赴云南西双版纳、福建惠安时的人物写生作品,是周波写意国画的创作高峰期。前者《“赶摆”盛会》、《西双版纳橄榄坝市集》、《卖布摊》等作,场景繁杂却以笔当刷,借亮丽的色彩、活泼的线条来契合当地的原始风情。后者《待鱼归》、《渔港之晨》等作品的色块则更为大胆凌厉,墨色虚实相生中果断取形,酣畅淋漓而以一当十取得画面的丰富性。再譬如近期的西藏写生人物系列习作,经大胆取舍后的主线勾勒出男女老少主人公们的粗犷的气质特征,和那用色对比强烈,铺满画面浓得化不开的高原原生态气息,所有这些对人物的言行举止、生活起居的刻画,都带给观者一种生活原型逼真的真切感受。这应该是周波所追求的一种既求洞然于胸又令人会心思量的画理境界。

一个人在艺术上选择的道路,与其天赋秉性息息相关。周波性喜说笑,待人遇事从容随和,对自己的艺术道路有着清醒的认识。由一名刻苦自律的艺术学子,锤炼成为一位随性自在的睿智长者,时代的更迭变迁在周波身上有着曲折的辉映。从他在革命历史画题材退潮之前淡出主题创作,而选择到生活中去沉淀、发掘和积蓄,几十年来身体力行的创作实践,他的艺术早已深深根植于沃土庶民。特定历史环境下磨练出的扎实技艺和多方面艺术素养,使他个人化的创作不断自我完善的同时,对生活的理解也逐步加深。也只有那些在经年岁月的生活沉积中站住脚根的艺术品,才能经得起反复推敲与评析。艺术的真谛就是回归生活本身,这是周波对自己从艺经历的恳切总结。已近晚年的周波,人生百味已大半尝遍,而今仍勤笔不辍只为自身修习和社会公益。用画面来咀嚼生活的滋味,应该是对周波艺术人生特质的最恰当的提炼与概括。

2008年6月8日

生活真谛的追随者

——谈周波教授的中国人物画

文/陈诗豪

在当下艺术各种思潮流派彼此消涨，艺术观念与语言层出不穷的今天，许多艺术家摒弃对深入生活写生，唯市场取向是从。如何抱着一种平和的心态，静静观赏着大千世界呈现的多元和繁荣。就象人类性格与气质的纷繁复杂一样，艺术家们的作品也呈现出不同的价值取向。

19世纪末，随着洋务派运动主张“中学为体，西学为用”新式教育的发展，传统师徒相授的传承方式被学校教育所取代。新中国成立，苏联绘画教学方式引入，以素描为写生作为造型基础。周波那一代人的艺术素质和创作才华是新中国美术教育体系已渐趋成熟的情境中，被西方兼揉的新传统调教出来。(见李公明：《周波：艺术与生活之树常青》一文)尽管那个时代走过来的艺术家，都有许多细节鲜明的时代的烙印。无论是生活与创作，都对那时代的人们产生了重要的影响。

周波，对生活在上世纪七八十年代喜欢艺术的人们，名字并不陌生，常见其作品刊登于报刊和杂志。他广州美术学院附中毕业时创作的《北京的声音》，刊载于1960年《人民日报》上的潮州小伙子。大学毕业后，他暂时放下手中中国画的画笔，转向连环画、宣传画创作，并取得了非凡的成绩！早年与林墉先生合作连环画《西沙儿女》，被评为广东美协50周年经典作品提名奖的作品。1978年，恢复广州美术学院，他被调入中国画系任教，回到自己熟悉生活、充满梦想的地方。总结自己如何丰富中国画人物造型表现语言，认真地摹习大量古典名画，上追宋元，下继明清。远及海派，近就岭南。熟悉各种人物形态、场景画法，悉心研究，博采众长为己所用。同时，借鉴岭南画派早期“二高”对日本“洋画”的体验，从浮士绘作品的人物寻找到中国人物画色彩的表现。对众多民间年画、泥人陶塑、石刻的人物也细心揣摩。

任何一个艺术家的成长，都有特定的时代背景，经历以素描写生为造型基础，西方写实为体面造型的时代潮流。如何将西方绘画素描技法，融入现代中国画表现体系。以西方绘画的色彩与中国画的黑白线条，巧妙地糅合在一起，而不失传统中国画的神韵，他作了许多创新式的尝试地运用，如《新瓦房》(1984)、《牛伯图》(1987)的作品中，他借鉴了中国民间年画、剪纸对黑白虚实对空间纯化处理的方法，试图突出主体人物与背景空间的色彩关系，有意识地强化与调整人物外形廓角线，采取重墨双勾，更为传神地表现出人物肤色的彩度与透明感。通过对人物与背景空间的纯化与完善，把暗部和背景的色彩倾向处理得更显通透并浑然一体，从而使作品色彩更具当代审美特征，让主体的人物处在一种带有虚拟色彩、介于非真实空间的氛围中。在单纯的背景下，虽然在主

观处理光影的手法上与西方绘画如出一辙，但是略带主观色彩对客观周边情景的感受与空间组合在一起，使这些平常的场景被赋予了如诗般的意境。

周波老师重视对生活的观察和体验，他认为艺术探索，来源于生活的感受。他常常带学生下乡，南下海南通什，北上甘肃敦煌，东走福建惠安，西行广西百色、云南西双版纳。同时，他是实干主义者，更是一位有艺术灵气，擅长捕捉稍纵即逝的人物场景，抓住人物精神状态和心灵活动造境的高手。每次下乡写生都带回一批作品，作品画面颇有“鲜活”的感觉，大部分作品都是采风现场即时写生或作简单记录，晚上回到住地再画到宣纸上。他的画，往往相同场景的画面黑白、虚实统一，人物场面、人物各种神态、背景道具的互相之间的呼应和表现，都能赋予人性的灵动。应该说，他对人物场景擅长表现，来自对速写和默记的基本功和连环画构图、插图训练能力。

最值得我们关注的是作者创作时精湛的技法与追求完美的鲜活性。如《好猪苗苗》(1983)，《西双版纳橄榄坝集市》(1987)，《通向码头之路》(1990)，画面上落笔肯定、松动而湿润的笔触交错排列；对头发、肌肤及其边缘线等局部细节刻画，显得那么纯净而优雅。细腻丰富的色彩层次，以率真、灵动、萧散的书法线条对人物形象刻画的形体转换，富有呼吸感的用笔节奏，形、线与面结合，虚实构造，墨色交融，明艳而兴快。由此可以看出他对中国古典传统技法的良好掌控与把握。无论从人物意境的营造还是表现上的技巧和方法，都渗透了作者对生活的感受。他的表现人物非常强调心灵意象的抒写，但决从不脱离对客观对象的认识和感受，既不是闭门造车的凭空想象，也不是在传统熟悉的图式作简单的拼凑。如《孔雀的故乡》(1987)、《看彩电》(1987)、《买卖要公平》(2006)、《拔牙》(2006)、《手机商店》(2007)等，都是我们生活中常见的场景。他在构图中常把人物放在首位，无论场面大小场景或单独个体，构图十分讲究，画面中一点一线，一染一擦的技巧中，传递出自己对描绘对象的内心感受。

倘若借用传统笔墨的品评标准，那么，他是对传统的笔墨与色彩探索的成功者。他尊重传统，不囿古法。在色彩上，不仅吸收了汉唐壁画中色彩鲜艳的特点，强调民间艺术纯色之间的对比，还汲取了西方印象派绘画对空间光冷暖处理的艺术方式，形成了灿烂的色彩与浓厚笔墨之间的和谐对比，构成了他的色彩斑斓的彩墨世界。而《阳光下》(1981)、《傣族四姑娘》(1987)、《百货小店前》(1987)、《买布摊》(2007)的作品中，他又将对象的面与线、墨和色都转化为一种抽象的