

民族画志

当代中国画精选（人物卷）

主编 / 贾亮

天津人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

民族画志·人物卷 / 杨之光等编绘. —天津: 天津人民美术出版社, 2008. 2
ISBN 978-7-5305-3614-8

I. 民… II. 杨… III. 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008004号

出版发行: 天津人民美术出版社

地 址: 天津市和平区马场道150号

邮 编: 300050

网 址: <http://www.tjrm.cn>

策 划: 北京儒程文化发展有限公司

地 址: 北京市朝阳区百子湾路28号510室

电 话: 010-6773-0926 / 6773-3428

出 版 人: 刘子瑞

经 销: 全国新华社书店

印 刷: 北京博海升彩色印刷有限公司

开 本: 889毫米×1194毫米 1/16

印 张: 19

印 数: 1—5000

2008年2月第1版

2008年2月 第1次印刷

主 编: 贾 亮

副 主 编: 李永红 侯永利

版面设计: 王 影

责任编辑: 齐 林 陈 一

版权所有，侵权必究

民族画志

(人物卷)

目 录

◎ 人物卷

杨之光——（文/杨之光的意义）	04~13
陈忠志——（文/学者无格）	14~23
朱振庚——（文/朱振庚谈艺）	24~33
吴山明——（文/蓦然回首那人却在灯火阑珊处）	34~43
尼玛泽仁——（文/尼玛泽仁艺术简介）	44~53
张鸿飞——（文/疏疏密密总关情）	54~63
唐勇力——（文/高屋建瓴 自成一家）	64~73
何家英——（文/清纯静美的自足）	74~83
陈 子——（文/花香无语）	84~93
于文江——（文/韶秀兼清丽 俊逸而自然）	94~103

封面作品：姐 妹 68cm×42cm 2005年 吴山明
封底作品：金色池塘 180cm×180cm 1997年 于文江

人物卷

前 言

深冬的夜晚，寒气正从门窗和每一面墙壁渐渐袭来。望着案头几卷即将出版的国画选集，胸中不禁泛起一缕暖意，给人如沐春风的感觉。

本次结集出版的《民族画志》共分山水、人物、花鸟三卷，精选辑录了来自全国各地的三十位当代国画领域最具代表性和卓有成就的知名画家的近三百幅作品。这些作品无论工笔、写意，无论是繁复排铺的巨制还是笔墨洗练的小品，无不充盈和体现了画者的学识素养和出众的才气与悟性以及反映着他们对艺术与人生倾心追求和更深层的体味观照。

为了便于大家更好地解读画家们的作品，本套选集还辑录了著名美术批评家的三十篇精彩的品评赏析文章，深入浅出地解析每位画家的作品特色和创作理念，力求达到直观生动之效果，以飨同行和读者。

中国画艺术历经几千年发展变革一路走来，时至今日依然保持了她特有的民族个性，随着中华民族的又一次崛起，古老而又年轻的中国画艺术必将重铸辉煌，今以此套选集为当代中国画坛作简录。

编者
2007年12月

杨之光

楊
之
光

1930年10月11日生于上海，广东揭西人。中学时期曾师从著名书法家李健学习书法、篆刻。师从著名诗人顾佛影（大漠诗人）学习诗词。1949年入广州市艺专及南中美院，从高剑父学习中国画。1950年入苏州美专上海分校中国画科学习，1950年夏考入北京中央美术学院绘画系，接受徐悲鸿、叶浅予、董希文等老师指导，1953年毕业。1953年至1958年任教于武昌中南美专，学校南迁广州后任教于广州美术学院中国画系，历任教授、系主任、美院副院长。现任广州美院教授、学院咨询委员会委员、岭南美术专修学院院长、中国画研究院院务委员、广东省国际文化交流中心名誉顾问、广东省文史馆名誉馆员。1954年创作的《一辈子第一回》获“向科学进军奖”，巨幅作品《雪夜送饭》获1959年维也纳“第七届世界青年联欢节”金质奖章。1991年获美国纽约国际文化艺术中心颁发的“中国画杰出成就奖”，1993年获美国加州及旧金山市政府荣誉奖状。代表作有《浴日图》、《矿山新兵》、《石鲁像》、《九八英雄颂》等。著作有《中国画人物画法》、《杨之光画集》、《杨之光书法集》、《杨之光诗选》等。1997年至1998年间将毕生心血全部作品1200件捐赠给北京中国美术馆、广东美术馆、广州艺术博物院、广州美术学院。在广州艺术博物院内建立“杨之光艺术馆”专馆。2002年9月“杨之光美术中心”在广州市番禺区落成。2003年10月广州美院隆重举行“杨之光教授从教五十周年”庆典活动。2004年8月“杨之光美术中心”广州天河分校落成。9月“杨之光美术中心”番禺洛溪分校落成。2004年12月《杨之光自书诗选》出版。2005年9月广东美术馆隆重举办“杨之光美术中心”成立三周年庆典展。2006年8月“杨之光美术中心”广东江门分校落成。2006年9月人民日报出版社出版《中国大画家杨之光》画集。

杨之光的意义

□ 杨小彦

杨之光在当代美术史中的意义，必须把他放在整个美术史发展的上下文来考察。

近代以来，西风东渐，给中国带来了巨大变化。这个变化有两个层次。第一层次是总体上的，其结果恰如桑兵所言：“今日中国人在正式场合用来表达其思维的一整套语汇和概念，形成近代中国思想历史的各种学说、教学研究的学科分类，总之，由人们思维发生，独立于人们思维而制约着人们思维的知识系统，与一个世纪以前中国人所拥有的那套大相径庭。”他接着指出：“如果放弃这些语汇、概念和知识，人们很难正式表达自己的意思。而习惯于这些体系的今人，要想进入变化之前的中国人的精神世界，也十分困难，既使经过专门训练，还是常常容易发生格义附会的误读错解。”第二个层次涉及本文所讨论的杨之光的艺术。邓以蛰在讨论林风眠的绘画时指出：“中国画注重自然，西洋画注重人生。两下体裁不同，所以发展的艺术（含伎俩方面）也就不同了。这种畛域，似乎很难沟通，强要混一，必成得此失彼之势，恐怕风眠是不肯惹起这种莫大的牺牲吧？”在这种状况下，林风眠的应对策略是，“他凡是山水写生，都是用中国画法，人物是油画。”

第一个层次告诉我们，今日中国大不同于古代中国。这种不同是全面的，直接涉及到“语汇、概念

◇九八英雄颂 [宣纸·水墨] 145×210cm 1999年 杨之光

◇女人体速写 [宣纸·水墨] 43×66cm 2005年 杨之光

和知识”。这种状况还提醒复古主义者，从今日中国复古回去，不仅有现实的困难，而且还会带来知识与学理上的问题。但是，近百年来，复古主义却又不绝如缕，几乎没有中断过。联系到桑兵的说法，我只能认为，复古主义的用意其实不在复古，而在于今日，在于用一种想象中的古代中国来矫正令人不满的今日中国。第二个层次告诉我们，生活在一个文化断裂层中的中国艺术家，他们所产生的焦虑，本身就和这断裂密不可分。也就是说，他们面临的问题，并不存在于古代中国而只存在于今日中国。考虑到近百年中国美术中的写实主义运动，我或可认为，在这里，体现古代中国人物画持续衰落，山水花鸟代之而起，且以山水为正宗，是有其特定原因的，并且体现了绘画功能的转变。与此相对应的是，近代写实主义在中国兴起，其中的核心是人物画。之所以如此，我想大概和转型社会所产生的一系列视觉政治诉求有关。就今日中国而言，人物画的意义非同一般。

林风眠之所以说“凡山水写生都用中国画法”，而人物用“油画”，说明元以后山水花鸟毕竟自成格局，有成熟的技法和趣味来支撑，尽管品味精审者可以从中辨别高低，但高和低都不涉及到水墨的根本，而人物画就不同了，非要用“油画”来画不可。林风眠的这番话从一个侧面说明，人物画止步不前。相当一批以人物为题材的水墨画家，也在这个问题上徘徊。我们只要认真审视徐悲鸿的水墨人物画创作《愚公移山》和蒋兆和的水墨人物画代表作《流民图》，就能对此问题的困难了如指掌。

《一辈子第一回》说明杨之光的问题意识是明确的，他此后的创作也证明，他一直在集中精力

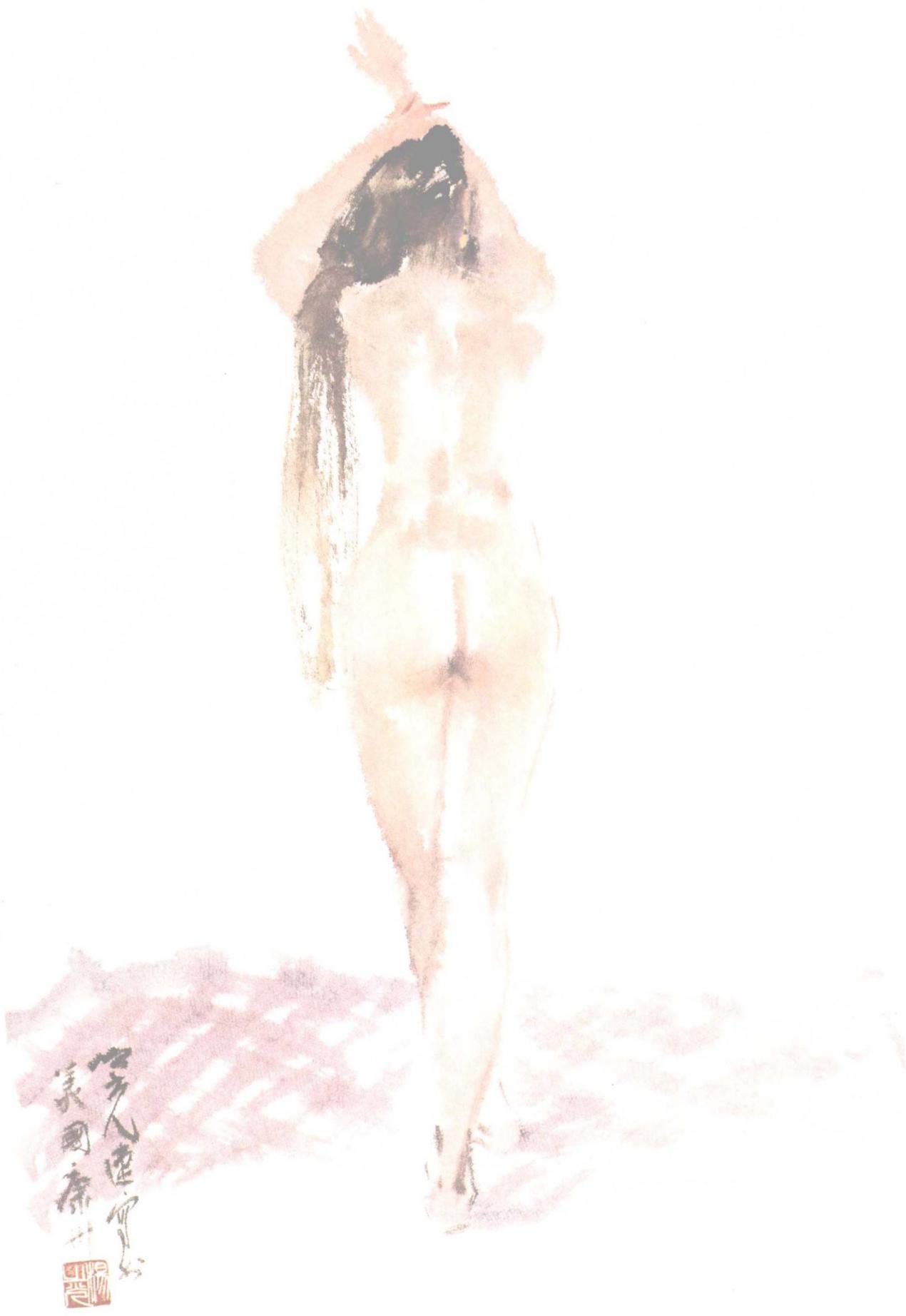

◇飘纱的女人体 [宣纸·水墨] 43×66cm 2005年 杨之光

解决这个三位一体的问题，让笔墨、趣味和造型相得益彰，而不是互相抵触。这个问题说来轻松，实践起来却困难重重。素描功夫好的，自然造型能力比较强，结果画出来的水墨人物画韵味不足，始终像用笔墨来素描，甚至往往要借助擦笔去塑造明暗，突出结构。有笔墨功底的，造型却不够，无法完成造型的基本任务，所以就谈不上成绩了。追求趣味的，往往会掉进明清人物画的图式中，好寻找一种高古的“趣味”，这种做法自然在一个视觉控制的年代受到压抑，但即便得到自由发挥，也还是和现实有所脱钩，有人物画推到远古，成了趣味的一系列符码而已。

回头看杨之光的人物画创作，我发现他恰恰在一条夹缝中从容地出走了，而这几乎是不可能的。没有杨之光的努力，我们很难想象笔墨、趣味和造型的结合能够达到什么样的一个高度，有了杨之光，我们终于明白这三者的意味，并通过他的作品看清水墨人物画所可能具有的前景是什么。更重要的是，杨之光一直没有停下他的步伐。他从50年代初发轫，经过60年代中期令人难忘的“士兵写生”，再到“文革”期间对领袖与人民的造型探索，然后，进入“文革”后期，他还远赴美国，闭门变法，独创没骨人物技法，画人体，画肖像，竟使人物画再上高峰，这在他那一代人是不可想象的，也使他至今仍然独步中国水墨画坛，在水墨人物画方面独领风骚。

严格来讲，这个意义如何评价都不为过。在杨之光漫长的水墨人物画的实践中，我们可以从中看到了东西文明冲突所带来的全部丰富性。而正是这种丰富性，使得今日中国毫不逊色于往日中国。杨之光的创作其实也说明了这一点。■

◇ 女人体写生1 [桑皮纸·水墨] 60×88cm 1994年 杨之光

◇四个小天鹅 [宣纸·水墨] 43×66cm 2006年 杨之光

◇西班牙舞蹈[宣纸·水墨] 46×69cm 1997年 杨之光

◇画家石鲁像 [宣纸·水墨] 46×69cm 1990年 杨之光

◇浴日图 [宣纸·水墨] 117×95cm 1962年 杨之光

◇矿山新兵 [宣纸·水墨] 94×130cm 1971年 杨之光

陳忠志

西安美术学院教授、硕士研究生导师，中国美术家协会会员。

一九三五年生于广西贵港市。一九五六年毕业于中南美专。代表作《黄河儿女》编入全国通用小学语文课本，获第二届世界华人艺术大赛国际荣誉金奖。作品入选由文化部、中国美协、中国画研究院联合主办的“百年中国画展”。代表作《黄河之鹰》于一九六零年以国务院总理名义赠朝鲜。前北京市委书记、诗人邓拓在北京日报撰文《美术创作的中国风格与中国道路》中被首肯赞誉。中国美协理论委员会主任邵大箴在光明日报、人民日报上撰文《质朴自然，雄健大方》，中称：“自五·四以来，陈忠志继徐悲鸿、蒋兆和等人之后，在振兴现代水墨人物画方面作出了卓越的贡献”。一九九三年中央电视台拍摄专题片《长安画家陈忠志》，以中、英、日、奥语向全球播出。二零零二年中央电视台再次以《陈忠志与黄河儿女》专题片在《文化与生活》栏目播出。

◇黄河儿女 180×250cm 1977年 陈忠志

◇功勋与流逝 96×185cm 1981年 陈忠志

学者无格

——陈忠志50年中国画回顾展座谈会发言纪要

孙克（中国美术家协会中国画艺术委员会秘书长）

陈先生是长安画派重要的代表人物。他的艺术是很有特色的，也是在国内享有崇高声望的一位艺术家。因为他基本功很扎实，比方说造型非常严谨，对造型艺术掌握可以说是吃得很透彻，所以他作品当中，无论是人物绘画创作，还是花鸟画，都表现出很随意、很自由的一种状态，通过笔墨的表现，能够比较随意地去处理。这种自由创作的能力，自由表现的状态，我觉得都是建立在多年艺术提炼上，我看他的作品都是非常到位的。

在造型上，由繁而简，越到后来他的作品越追求的是一种简练。在西安的人物画家当中，陈先生的作品可谓独树一帜，很有特点，和别的西安画家拉开距离，尤其大的方面。某些方面他们也有共同的地方，比如在早期的主题性创作上追求题材的思想性、人物造型的表现、历史题材、重大题材的表现，这方面有西安绘画现实主义的传统。从赵望云、石鲁以后，西安美术学院在艺术上继承传统精神是很鲜明的，我觉得陈先生尤其在这方面表现得很全心全意，他真诚地投入到艺术创作当中。

另外，他在艺术的表现方面，像《打腰鼓》，在技法、造型表现上，略有夸张，但是非常流畅，这方面可以说是他艺术的一大特色。虽然他是一位美院老师，但在他创作的眼光非常开阔，对生活当中看似平淡的东西有一种强烈表现的欲望，这在画家当中是非常可贵的。他书画各方面的基础都非常扎实，无论他的绘画造型，还是他的书法都非常生动，他的心胸、智慧、素质、才华都非常高远。