

孔

紫

篇

主
编

龙
瑞

河
北
美
术
出
版
社

画
中
从
书
画
中
从
书

主 编：龙 瑞
副 主 编：张江舟 梅墨生 张 炎
责任编辑：王国强 冀少峰 彭国昌 李善华
封面设计：张 森
内文设计：张 森 常良健 任 涛 王 旻 王婵娟
技术编辑：毛秋实

图书在版编目(CIP)数据

画品丛书. 孔繁/龙瑞主编; 孔繁绘. —石家庄:

河北美术出版社, 2007.8

ISBN 978-7-5310-2900-7

I. 画… II. ①龙… ②孔… III. 中国画—作品集—中国—现代 IV. J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第137888号

画品丛书

主 编 龙 瑞

出版发行：河北美术出版社
(石家庄市和平西路新文里8号 邮政编码 050071)

制 版：深圳市欣海彩设计制作有限公司
深圳市佳信达印务有限公司

印 刷：深圳市佳信达印务有限公司

开 本：787mm×1092mm 1/8

印 张：288

印 数：1-1000册

版 次：2007年8月第1版

印 次：2007年8月第1次印刷

全套(144册)总定价：3900.00元

中国国家画院艺术科学研究课题

一部极具史学价值的书；

一部全面评述当代中国画创作现状的书；

一部补阙当代中国画理论体系缺憾的书；

一部在编纂与出版模式上最具新颖性的书；

一部专家学者书架上不可或缺的书。

孔 紫 简历

原籍河北献县，1952年12月出生
于河北省唐山市。1985年在中国美术学院
国画系进修。1989年毕业于解放军艺术
学院美术系。现任中国美术家协会理事，
中国国家画院专业画家，国家一级美术
师。

寻找自己的土地

□ 殷双喜

我第一次看到孔紫的作品是在1989年，那一年她从解放军艺术学院毕业，我作为《美术》杂志的编辑去参观毕业生展览。在展厅中，孔紫的一批民族题材的中国画吸引了我，一是作品中很有笔墨的味的用线，二是这种线的组织方式，虽然稍显拘谨，但已透出相当明显的结构意识。这使她的作品，区别于流行的少数民族题材的风情画，而具有艺术语言研究的纯粹性。自然，《清清彝河水》、《黄伞》等作品中伫立凝思的彝族少女，以其清秀纯洁的质朴气质，也给我留下深刻的印象。

以后我了解到，那是孔紫艺术创作中的一个重要阶段。孔紫1971年开始美术创作，同年就发表了处女作《采药》，虽然在70年代作品曾参加过全军美展（1975）全国美展（1977），并出版过一些年画，但真正接受专业训练，却是1985年到浙江美院进修班和1987年考入解放军艺术学院艺术系。浙江美院的老师李震坚、刘国辉、吴山明等，军艺的教授刘大为等，都是当代中国画坛上的重要画家，正是这种扎实的专业基础学习，决定性地影响了孔紫的创作，使她摆脱了比较单一的主题性创作，进入了一个更为广阔自由的水墨天地。重要的是，1985年以来活跃的当代美术思潮，促进了孔紫艺术观念的变化，虽然不乏困惑与痛苦，但并未使她迷失方向，反而坚定了她的艺术理想，这就是从中国绘画的深厚传统出发，创作具有现代感和鲜明个性的当代中国画。

个性的形成是艰难的，十多年来，孔紫孜孜不倦地学习、实践、感受与思考，踏踏实实实地苦学，步调十分扎实。近年来，我不断在全国性的大型展览中看

「高原青稞」1991年

「和战士们在一起」

「小画之一」1992年

「小画之二」1992年

到她的作品入选和获奖。可以说，孔紫已经成为当代中国画界一位很有实力的女画家，在周思聪、聂晓之后，她在水墨人物画方面开辟了一块属于自己的天地。

记得1989年在《美术》编辑部，我与孔紫有过一次诚恳的谈话。我肯定了她的作品是真诚的、发自内心的抒情印象，具有纯洁的美好的理想，同时也指

出，这种理想必然要面对复杂的世俗社会，而她的笔墨也是清秀有余，力度比较弱，缺少内在的基本艺术语汇的支撑。

从那时起，孔紫的在中国画的用笔方面，加强了线的骨力。在画面的组织方面，加强了色线的对比与结构组织。在1990年后的作品中，她的用线转化成一种干渴的厚重短促，增强了稚拙感。力求通过不断破

「秋月」1993年

擦，形成空间厚度，在原来较多平面装饰的基础上，增加了空间的层次。人物的造型，也从纤长转为短粗厚实。1991年以后的作品进一步在构图上转向饱满，原来的作品是空白背景上的线描人物，加上淡色渲染，插图意味较浓。现在画面为各种形象所充实，色彩的因素也得到了加强。更重要的是，孔繁在作品中引入了玉米高粱，不仅增加了作品的泥土气息，更多的是带来了丰富多变的用笔用线的变化，获得了组织画面的自由。人物的用笔用线融为一体，像唐代墓室壁画那样，整体上具有结构严谨的装饰美，而局部上又发挥了笔的多样变化，传递了画家的内在情绪，具有手工绘画的抒情表现力。比较起来，在全国美展上获奖的《高粱青青》，偏于工笔，投入的制作工夫较多，更接近壁画，而一些日常较为随意的水墨人物，则显得更为自由，常有偶发性的妙笔与精彩的水墨局部效果。

孔繁对于近十年来中国画的迅速发展有清醒的认识。无论是山水画中的“点子风”，还是新文人画的“小细线”，乃至谷文达别出心裁的泼墨，所有这些，仍然是放大的线和墨色。孔繁为自己设定的近期目标是，“在传统笔墨技巧的基础上，依照画面构成的需要，抽出其中的一些符号，将其提纯、夸张、重新组合，追求现代感和视觉冲击力”。可以说，这仍然属于语言研究与形式美感的范畴。孔繁为自己设立的目标是踏实的，它其实也是一个长期的目标，需要为之付出一生的努力。孔繁提到的符号，正是古人

「女子特警队成员在一起」

无意中常常运用的，“人物十八描”和山水画中的各种皴法，其实都是相当抽象化的水墨符号，具有很强的虚拟性和表现性。无论是建国以来写实人物画常用的侧锋、逆锋、拖笔等笔墨方式，或是孔繁善用的中锋短、长线条之以皴擦，都是不同的符号形式。形式

语言本身是无高下之分的，重要的是看艺术家选择何种形式语言贴切地表达了他的内在需要。同时也有一个画面的“控制”问题，即“度”的把握，无论是用笔用线，还是人物造型、整体布局，恰如其分才是作品成功的关键。

应该说,孔繁近年的创作,人物造型有所变形,壮实、憨厚,与流行的甜美女性造型迥异,但孔繁较好地把握分寸,人物变形并不怪诞、丑陋。区别在于,孔繁的人物造型来源于生活。1988年,她曾去大凉山体验生活,那里的浓烈色彩、天地地貌构成的沉重氛围,苍凉悠远的《哭嫁歌》与欢快活泼的《达体舞》交错融合,茂密的苦荞、玉米,都形成了一个浓重的文化环境,契合了画家内心那种莫名的冲动,产生了强烈的创作欲望。彝族题材在这里,契合了画家想要表达的强烈胸臆。不吐不快,形象的生成与笔墨的流走就是自然而然的了,这与那些坐在画室里,翻翻古人诗书画册,拼拼凑凑,无病呻吟,装疯卖傻的游戏笔墨是不可同日而语的。

孔繁出身于革命家庭,从小在河北农村生活,自己又长期在部队工作,这些形成了她质朴、严谨的气质。我认为,个人的生活经历不但是艺术创作的障碍,相反,它可以转化为作品中最耐品味的本质内涵。在孔繁的作品中,如《高粱青青》,有一种特别质朴的东西,那是一种和土地紧密相连的感觉,作为一个知青,我似乎又闻到了乡村田野上蒸发的青草气息。这是50年代曾经有过的健康与单纯,是罗工柳的《地道战》和王盛烈的《八女投江》作品中所流露出来的中华民族的坚毅和不屈不挠的生命力。在我们的时代,这是一种日渐稀少的理想与品质。50年代的理想主义,固然有其单纯甚至空想的性质,但是经历过几十年风风雨雨,这种理想与信念不仅不应被否定,相反,我希望青年一代能更为坚定地走向未来。只有当一个民族对血汗苦难和繁荣奢华都能平视直视、坦然面对时,这个民族才是真正成熟和有希望的民族。在孔繁的作品中,我看到这种平凡质朴的信念和气质,是值得珍惜的。

由此,我想到孔繁的创作,在经历过语言探索的阶段后,必然要进一步追寻语言之后的个人与民族的精神心态,我认为,这是当代中国人物画的核心所在。一个时代的人物画,应该留下一个时代人物的心灵与写照,醉生梦死、拟古复旧或是违心地追随时尚,都是过眼烟云,不可能为艺术史和历史留下痕迹。或是在艺术语言的历史上,或是在时代风云的变幻中探索当代人的心灵,都可以有所作为,沉溺于小情趣、小笔调,乃至苟且于行画营利,都只会成为艺术长河中的泡沫,随风而逝。

我之看重孔繁的艺术,正是源于这种信念,对于她的执著、默默耕耘,我表示真诚的赞赏。在经历过多年社会生活的锻炼和艺术探索之后,孔繁正逐渐进入自己的艺术天地。她的人物画,超越了一般的风景画,《高粱青青》也不是一般的军事画。它们的共同指向,是探寻人物的精神与心理状态。建国以来,中国画的人物画中有两类描绘少数民族人物的“边疆画”,这类作品大多罗列少数民族的服饰、生活用具,辅以甜美的人物形象和公式化劳动场面,同样,一批反映历史战争的“军事画”,人物缺少个性,横眉怒目,构图“三突出”,成为画家导演的戏剧场面。能够像《地道战》、《八女投江》、《蒋家王朝的覆灭》那样留下深刻印象的作品确实不多。这从另

孔高青 1993年

在卢浮宫

一个方面证明,中国人物画的创作,仍然有着广阔的前景,重要的是观念的变革。

90年代后期,孔繁的人物画创作进入了一个新的时期。一方面,她的人物画延续了对祖国和人民的热爱,这种热爱是发自内心的,在1999年创作的《青春彩》一画中,孔繁以6位军乐女兵在建国50周年大庆之前苦练行进中演奏的形象,表现了新一代中国女军人的风采,同时也表现了新中国坚定的行进步伐,女兵的青春形象与共和国的青春朝气相映成辉。这幅

作品获得了“第九届全国美术展览”银奖,中国人民解放军新作品奖一等奖,表明了孔繁在军事主题画创作方面“以点带面”、“小中见大”的创作方法已臻成熟。另一方面,孔繁的人物画创作出现了一个微妙而又重要的转变,这就是她的创作出发点更多地转向对现实生活的启示,而非某种先在的概念与任务要求,这使得她的作品少了许多“教育人”的企图,更多了以情“感动人”的朴素。确切地说,孔繁找到了自己的创作视角,这就是以平凡的普通人的眼光去观察生活,感受并表达普通人的情感。对孔繁来说,创作不仅仅是一种使命,更重要的是发自内心的艺术表现,是个人性情的自然流露,正是在这一点上所取得的突破,使孔繁的创作获得了更为真实自然的审美品格。2002年孔繁创作的《儿子》一画获得了第十届全国美展的金奖,这幅作品能够打动众多评委的奥秘究竟在何处?我想还是朴素的真情,我们每个家庭都有自己的儿女,但是在抗斗争前线,当我们看到疲劳不堪、躺倒在地的士兵,强烈地感受到他们身上崇高的自我牺牲精神时,我们一定会将他们视为自己的儿子,在默默无言的凝视中感动不已。这幅作品与90年代初那一幅描绘解放军进驻上海,夜宿街头的著名油画相似,都是以伟大的母爱表达了纯朴的人性。

与孔繁人物画创作的转变相适应,她的人物画语言也发生了一些值得注意的变化。例如,较之90年代早期作品的浪漫抒情与适度的形式夸张,孔繁近期画

作中所表达的人物形象与情感都更加具有现实生活的朴素品格，人物都处在一个特定的公共空间与社会活动之中，所表达的人物情感更为凝重与朴实，所以孔繁的人物画语言也转向凝重与厚实。2004年，获第十届全国美展银奖的作品《三伏》，在积色、色破墨、强光下颜色与笔墨的处理等方面进行了有益的探索。2005年，参加北京国际双年展的作品《城市阳光——花园裙》，延续并加强了这方面的努力。在画面的具体用笔中，有其个人特征的短线辅以较为粗犷的皴擦，光与影的对比更为强烈，人物形象处在强烈的光影中，以往画面中的柔和、细腻转化为立体感较强的结构对比，但同时仍然保持了多变的水墨语言的组织。可以看出，孔繁淡化了早期作品的某些装饰性的唯美趣味，而更注重人物的厚重与整体感，对细节修饰的简化反而强化了人物主体的真实与表现力度，这表明孔繁的创作已经完成了从装饰美向力度的转变，而这一切都是建立在平凡与真实的基础上。

回首孔繁的创作历程，见证了一位潜藏艺术的优秀军旅画家对当代中国画的热爱与执著。可以说，孔繁的人物画创作已经取得了很高的成就，这足以使她站在了当代优秀军旅画家的前列。但我想孔繁并不满足现状，她所走过的艰苦的艺术道路，造就了她扎扎实实研究、不断超越自我的品质，在多元纷呈的当代中国水墨人物画坛，孔繁追寻着自己的理想，她的朴实真诚的艺术劳动，将不断拓展出更为独特的艺术天地。

《山林群像图》2005年

《一夜好风吹》2005年

题 目 红高粱
创作时间 1992年
尺 寸 70cm × 70cm
材 质 纸本

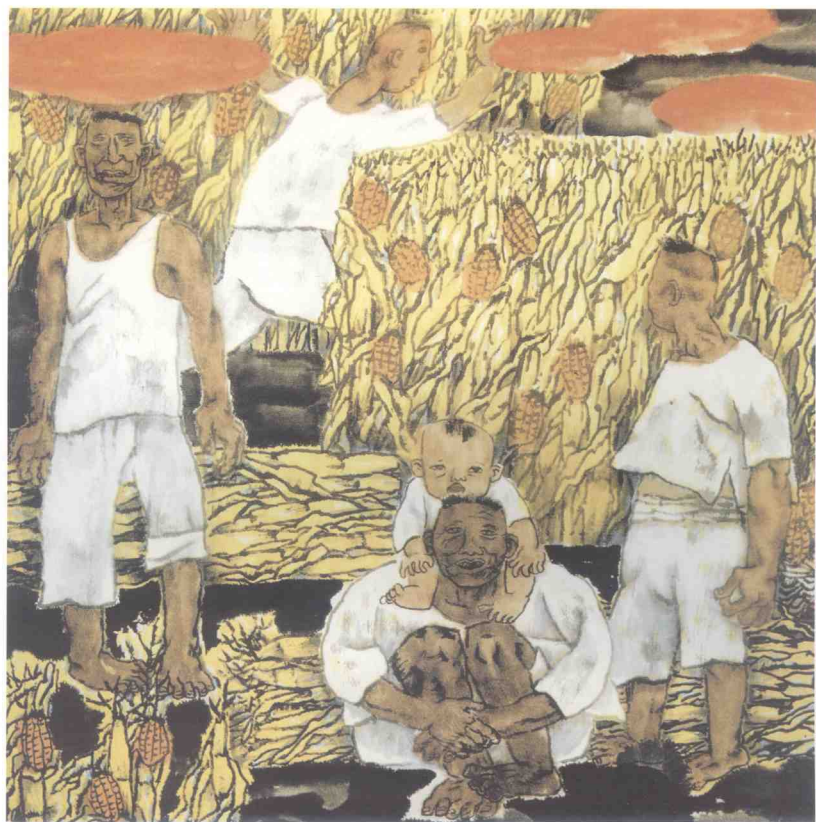
题 目 微风
创作时间 1993年
尺 寸 200cm × 200cm
材 质 纸本

题 目 秋风
创作时间 1994年
尺 寸 200cm × 200cm
材 质 纸本

题 目 有云的田野(一)
创作时间 1996年
尺 寸 70cm×70cm
材 质 纸本

题 目 残雪
创作时间 1998年
尺 寸 70cm × 70cm
材 质 纸本

题 目 晒谷
创作时间 1998年
尺 寸 160cm × 200cm
材 质 纸本

题 目 青春华彩
创作时间 1999年
尺 寸 220cm × 192cm
材 质 纸本

题 目 女兵一二一组画
创作时间 2000年
尺 寸 70cm×70cm
材 质 纸本

题 目 儿子
创作时间 2002年
尺 寸 200cm × 200cm
材 质 纸本

