

Dress Up in Art

畫妝 中国戏曲主题艺术大展精品集

主编 / 范迪安

Dress Up in Art

畫妝 中国戏曲主题艺术大展精品集

主 编 范迪安
总 监 张宝全
展览总监 张子康
展览策划 范迪安
助理策划 王雪芹 卢缓
学术支持 刘占文
文字撰述 范迪安 王雪芹 卢缓
特别鸣谢 梅兰芳纪念馆 徐龙森
王骅 刘连伦
陈景 刘峰

四川出版集团
四川美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

画妆：中国戏曲主题艺术大展精品集 / 范迪安主编.

成都：四川美术出版社，2005.4

ISBN 7-5410-2555-0

I.画... II.范... 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 (2005) 第 024794 号

画妆 中国戏曲主题艺术大展精品集

主 编：范迪安

图书策划：张修竹 梅锦辉

责任编辑：张修竹 李咏玫

特约编辑：袁鸿蕙 王雪芹 卢 缓 赵树林

摄 影：杨 超 曲桂霞 马东钦

翻 译：郑 涛

装帧设计：徐 超

制 作：王海琼 王忠海

出版发行：四川出版集团 四川美术出版社（成都盐道街3号）

邮政编码：610012

经 销：新华书店

印 刷：北京雅昌彩色印刷有限公司

开 本：787 × 1092 1/12

印 张：18.5

版 次：2005 年 4 月第 1 版

印 次：2005 年 4 月第 1 次印刷

印 数：1 — 2000 册

书 号：ISBN 7-5410-2555-0/J · 1895

定 价：180 元

在中国，戏曲与绘画的结缘可追溯到艺术的发端时代，它们各自所构建的艺术形态都具有中国文化遗产丰富、承传有序、真切映照历史的特点。由于它们同属于“视觉的”与“图像的”样式，它们成了如拉斯金所说人类用三种方式（行为之书、语言之书、艺术之书）记录自身历史中最可信的一种。

戏曲与绘画的这种不解之缘传承至今，留下了极为丰富的遗产。中国戏曲经过千锤百炼保留下来的高度“程式化”的表现方式和“虚拟性”的艺术特征，与中国绘画讲究的传神写意有着异曲同工之妙，都是中国式的精神意志、思维模式和语言方式，尤其体现了东方人感怀历史、体验现实、品味人生的态度，在表现心理感情活动和表达艺术创造冲动上达到了炉火纯青的境界。中国美术史上的许多“戏画”，把舞台浓缩于绢素，取戏曲的“身段”、“脸谱”、“行头”、“砌末”为造型的借鉴，以意象、幻象、抽象等形式，将戏文的象征意涵、角色的命运归宿、情境的跌宕起伏表现得淋漓尽致。而除了“戏画”之外，戏曲主题揭示的历史感与现实性，以及人生的悲欢离合等等文化内蕴，更是使戏曲创造的“粉墨春秋”幻生为绘画创造的“笔墨春秋”。

画中有戏、戏中有画的传统沿至 20 世纪，戏曲主题的绘画创作呈现出革新意识，其中甚至有许多艺术史“延异”的故实。画家林风眠在 20 世纪 50 年代因为画戏而形成了他富有变革性的风格，曾得泰西绘画蒙养的他从看戏中顿悟到分解和重组的表达可能，找寻到变化时间维度的构成方式。他受戏曲启发的绘画新风几乎等同于西方现代立体主义绘画的创立。而另一位与他同时代且一生致力于戏曲主题创作的大师关良，虽于留日期间深受印象派和野兽派的影响，但因最终在戏曲主题中找到心灵的冥契，几乎一生驻守在这个领域，潜心研究中国传统绘画精神，创立了挥毫大写意，传达精、气、神的语言特色，其中散发出的中国人文情怀更是隽永存芳。如果说戏曲是一种对传统、历史、神话、现实进行重写的开放模式，画家则在解读戏曲的同时，又把现实与舞台、自我与戏中角色联系起来，从而出现了像韩羽、高马得、

丁立人等一生迷恋戏曲、沉潜戏画的名家。可谓“戏”本是“我”，“我”本是“戏”，画家用绘画演绎的是如戏的人生。

时下景观正值当代艺术呈现各种观念同台竞技之势态，我们又可以看到，戏曲作为一份艺术传统资源愈发成为当代中国艺术家青睐的元素。当代人眼里的“戏曲”已经不再仅是戏曲艺术本身，而是作为创作契机的观念与表现形式的媒介。通过与“戏曲”这个主题和题材的对话，当代艺术展开了丰富的多样性和独特的观念性。

如此等等，纵向运用学术手段进行梳理，横向提出新的观察视角，对现代以来中国戏曲主题的造型艺术作一次汇展，似乎有了充分的理由。今日美术馆张宝全、张子康二位先生对美雅文化的好求和应合戏、画二界知音的愿望，促成了题为“画妆”的中国戏曲主题艺术大展的问世。

依我浅识，“戏台／社会”、“角色／自我”、“梦幻／现实”、“古韵／今腔”这四组异象同义词，或可提示“画”与“妆”这两个领域的相异性与相关性，这也是从当代文化的角度审视与展示中国“戏画”这个独特现象的一次尝试。

恰如“戏”的概念可以从当代文化的角度重新解读一样，“画”的概念也同样可以指涉为各类艺术表现方式。由是，本次展览被预设为一次以绘画为主、兼及雕塑、装置、影像、图片等各种媒介的大型“画”展，展览题目中的一个“画”字，道出的是“语言方式”的涵义。全部作品将在被设计的展场空间里展示它们各自的魅力，丰富的视觉图像融为一体，把展厅“妆”点成如梦似幻的戏曲舞台，使本次展览的主题从帷幕深处渐次浮现出来。

谢中霞	102 >
梁占岩	100 >
梁长胜	96 >
南方	94 >
岳敏君	92 >
陈波	88 >
苏子	84 >
苍鑫	82 >
李云	80 >
李云(女)	76 >
张铁梅	74 >
关良	68 >
王俊英	64 >
王东春	60 >

角色／自我

戏台／社会

潘玉良	54 >
韩羽	48 >
程十发	46 >
高马得	40 >
聂千因	36 >
林风眠	34 >
周跃潮	32 >
吴维佳	28 >
吴大羽	24 >
朱振庚	20 >
孙海青	16 >
吕超然	12 >
王粲	8 >
丁立人	2 >

梦幻／现实

戏台 / 社会

古往今来的戏文故事和戏台情景演绎了无数历史传奇和社会现实也反映了无数人生的悲喜哀乐 戏台由此成为社会的缩影和象征 戏曲由此代代相传 薪火不断 耳熟能详的故事和人物 独特的场面 布景 戏曲的程式装扮 都激发了画家的创作灵感和艺术追求 有关戏曲主题的绘画等艺术形式展开的空间 实是艺术家的心灵戏台 社会历史与现实人生在此中交织与叠印

丁立人

DING LIREN

在当代画坛，这是一位深居简出的画家。

在外部世界纷繁嘈杂的时候，他长久地驻守在戏曲的天地里，

画戏成为他的全部生活，

他画的戏也成为完整的人生世界。

在语言上，他的作品具有强烈的装饰特征，其艳丽、明快的用色和随意、

粗犷而稚拙的用笔则显然受到石刻、彩陶，尤其是江南灶壁画等民间艺术形式的影响，

因而起源于民间的戏曲在这种淳朴而绚丽的风格中亦显示出别样的风味。

《女宙》丁立人 彩墨 20世纪90年代

《戏曲人物》丁立人 彩墨 20世纪90年代

《宇宙锋》丁立人 彩墨 20世纪90年代

《戏曲人物》 丁立人 彩墨 20世纪90年代

《戏曲人物》 丁立人 彩墨 20世纪90年代

王粲

WANG CAN

世人往往稚拙并称，
而事实上西人多取其稚，
而国人多好其拙，
究其原因，
也许是因为假使功力不逮，
就难免稚气未脱而古意不足。
自关良以表现主义技法佐成戏曲人物之道路以来，
好事者众而成事者稀，其理亦是如此。
王粲的画，
于洒脱的笔墨中构造了一段段精心的戏中世界，
于稚朴的形象中透出古意，
世人称之“逸笔由之，淡雅有致。
神韵浑化，旨朴齐归。”
故而行而上之，怕也入得古格。

《武剧图》王粲 63cm × 61cm 纸本水墨

《龙凤呈祥》王粲 64cm × 64cm 纸本水墨

