

21 世纪有影响力画家个案研究

岳鸿进 YUEHONGJIN

主编 / 贾德江

Individual case study of influential artists in 21st century yue hongjin ■ 北京工艺美术出版社



图书在版编目 (CIP)数据

21 世纪有影响力画家个案研究. 第 10 辑. 岳鸿进 / 贾德江

主编. — 北京: 北京工艺美术出版社, 2009.12

ISBN 978-7-80526-908-5

I. 2... II. 贾... III. ①绘画—美术批评—中国—现代

②中国画—美术批评—中国—现代 IV. J205.2 J212.05

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 241336 号



醉翁亭同乐图 (局部) 纸本 2008 年

责任编辑 刘艳霞 责任印制 宋朝晖 装帧设计 汉唐艺林

21 世纪有影响力画家个案研究

岳鸿进

出版发行 北京工艺美术出版社

地址 北京市东城区和平里七区 16 号楼

邮政编码 100013

电话 (010)84255105 (总编室)

(010)64280399 (编辑室)

(010)64283671 (发行部)

传真 (010)64280045/84255105

经销 全国新华书店

制作 北京汉唐艺林文化发展有限公司

印刷 北京爱丽精特彩色印刷有限公司

开本 635 毫米 × 965 毫米 1/8

印张 9 印数 1~3000

版次 2010 年 1 月第 1 版

印次 2010 年 1 月第 1 次印刷

书号 ISBN 978-7-80526-908-5/J · 808

全套 8 册定价: 384.00 元

(本册定价 48 元)

ISBN 978-7-80526-908-5



9 787805 269085 >

J205.2
19

21 世纪有影响力画家个案研究

岳鸿进 YUEHONGJIN

21SHIJI YOU YINGXIANGLI HUAJIA GEAN
YANJIU

目 录

[02]

主编感言

艺术档案

[03—09]

让色彩和水墨一起流动

——岳鸿进和他的水墨人物画

秦 学

主编感言

作为当代一位有影响力的人物画家，作为一位艺术修养全面的军旅画家，岳鸿进的艺术创作在题材选择和表现手法追求上不拘限于某种单一的范围而显示出视野的开阔和艺术语言的多样。既有充满现实主义精神讴歌时代进步、军队建设的主题性创作，也有表现边疆少数民族的风土人情绘画，还有充分体现文人墨趣具有文化品性的古典人物画作品，既有重视西方人物画造型，探索写实与写意互补的圆融境界，又有重视传统文化的复兴和开拓，强调由中国画传统展开的诠释传统美学精神内涵的多维思考。

岳鸿进的作品总是根据不同的题材，从不同的角度出发，寻求与之相应的表现手法和艺术形式。他在遵循现实主义造型方法时，不仅仅依赖于对自然形状的正确描写，不单纯强调造型的写实，而是以富有笔墨趣味和书法用笔的线型为整体支撑，并吸收了西方艺术关于光色和明暗的造型方法，在结构、比例、解剖、透视、线条、水墨、色彩等的综合运用中传递着全新的语言表现形式，构成了中国画现实主义的新图像。

岳鸿进对沿着传统道路发展中国画充满着自信。这种自信来自于他进入解放军艺术学院和中央美术学院研究生课程班所接受的教育。从山水、花鸟、人物的优秀作品中，领悟传统笔墨的写意精神，从大量的人物水墨写生中去锤炼自己的造型能力和寻求笔墨与造型结合的规律，这种“学院式”的教学为岳鸿进打下了坚实的基础。所以，他在不断推进主题性创作的过程中，又投入大量精力在一系列表现少数民族和抒发古典情怀的作品中，更多地着重于这两类题材在水墨语言上所承载的能量，在形象、衣纹、着色、环境渲染等方面做深入的历练和求新求变的尝试。这类作品多是在诗情画意中游观，以松灵的笔法和尽情地挥洒，轻描淡写反而使画面有一种清新自然的朝气。应当说，画家所选定的题材和他所追求的艺术语言，都充分发挥了他在接受传统技艺和拓展运用传统技法上的才气和智慧。

随着现代生活不断丰富，节奏不断加快，审美需求也相应变化，这就使当代画家感到走单一化的艺术道路很难适应现代的审美需求。岳鸿进在题材和技法上表现出多种尝试的新突破，多种技艺兼容所表现出来的新气象，对当代画家应有所启发和推动。

艺术档案

■ 岳鸿进

■ 山东省平度人。1997年毕业于解放军艺术学院美术系，2003年毕业于中央美术学院中国画研究生课程班。现为中国美术家协会会员、中国书画艺术委员会委员、文化部青年联合会美术委员会委员、北京军区政治部文艺创作室专职画家。

■ 1990年作品《边塞协奏曲》入选建军65周年全军美展；1994年作品《塞上协奏曲》入选第八届全国美展；1997年作品《猎》之一获建军70周年全军美展优秀奖，《最后的对手》入选全国第四届体育美展；1998年作品《最后的对手》参加世界华人书画大展，获奖并被收藏；1999年作品《醉翁图》获纪念张大千诞生100周年世界华人书画名家精品展铜奖，《猎》之二参加全国第九届美展，获全军美展优秀作品奖；2000年作品《新兵系列》获“远太杯”全国美展金奖；2001年作品《出击》获二十一世纪中国·澳大利亚美展铜奖；2002年作品《对抗》获第十届全军美展优秀奖；2004年作品《天兵》入选第十届全国美展；2005年作品《海边》参加“母亲河”全国美展，《黎明静悄悄》参加世界反法西斯国际美术作品展，并被美术馆收藏；2006年作品《林泉雅集图》参加中国军旅名家提名展；2007年作品《天边》参加建军80周年全军美展；2008年作品《春寒料峭》获首届全国中国画线描大展优秀作品奖（最高奖），《碑·痕》参加“心系汶川”全国美术作品特展，《日出而作》参加二十一世纪最具影响力和收藏潜力的百杰画家精品展；2009年作品《天兵》参加全国第七届体育美展。

■ 出版有《当代实力派画家·岳鸿进》、《气质水墨·岳鸿进》、《中国当代水墨名家·岳鸿进专辑》等。

让色彩和水墨一起流动

——岳鸿进和他的水墨人物画

■ 秦 学 / 文

老岳确乎是太不爱张扬的人，认识两年，如果不是因为他对我的一支勾线笔产生了兴趣，我竟然不知道他会画画儿。就是说，通过一支勾线笔，我不仅知道了老岳会画画儿，甚至还发现，他居然是一位小有名气和影响的军旅画家，而他所画的画儿，就是人们通常所说的“画鬼容易画人难”的水墨人物画。

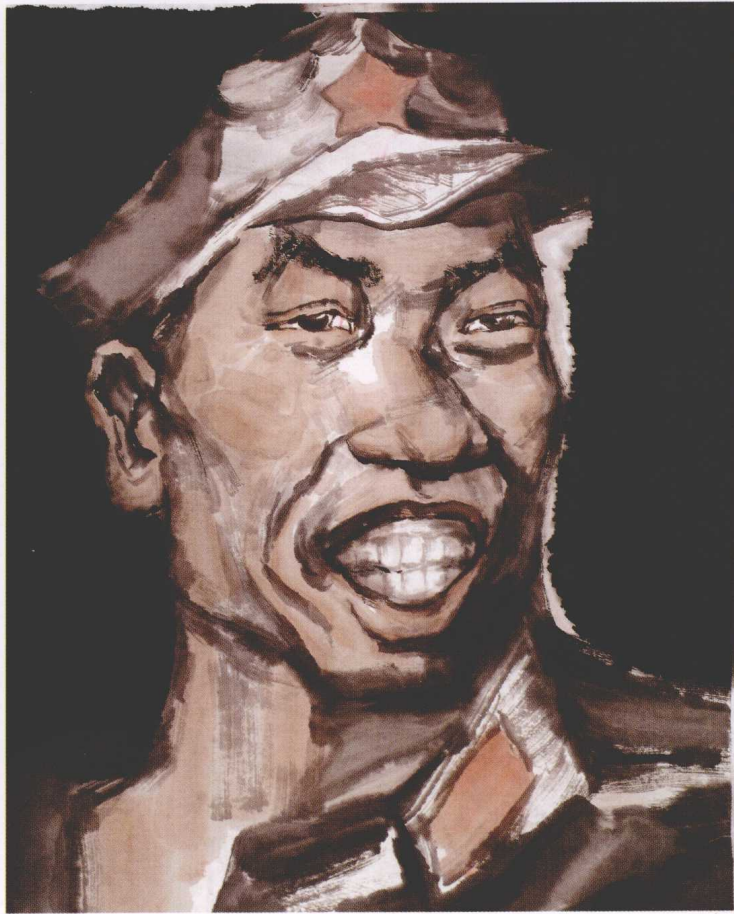
画人物画难，难就难在人物难画。何况我国人物画的传统，在“曹衣出水、吴带当风”的辉煌过后，几乎降到了冰点。那些重意轻形喜于笔墨游戏、把“笔墨情趣”奉为天条的艺术大师们，当然不会把难画的人物当作首选的创作题材。好在我们除了顾恺之、吴道子之外，毕竟还有任熊、任颐，还有陈老莲，是他们在一片“性灵、情趣”的喧闹中，在“画匠、画师”的嘲弄中，坚持并发展了中国的人物画。当初阴霾中泄露的几丝阳光，成为今天高悬于中天的红日。因为鸿进选择了人物画，仅此一点，我就可以认为，他是选择了专业绘画。

艺术贵在“似与不似之间”。过去，我们曾一度以为“真实”是审美的尺度，殊不知，如果绘画只能如实反映、再现客观世界，那么作为画家，在这个羁绊下舞蹈，该是多么被动。西方写实主义绘画的引进，无疑打破了空泛概念的传统水墨程式，对生活的歪曲与束缚。但作为以线为主要造型手段的中国画，从本质上说从来不是写实的。中国传统的设色工笔画，虽然也有应物象形的写实性，但那种写实本身具有某种假定性，既是以真实刻画为基础，却又与所描绘的现实拉开了很大的距离，就是说，这种写实是经过提炼和强化的。应该说，鸿进对传统的绘画本原有着深刻的感悟，他将其中的构成之美加以提炼、强化、夸张，虽未脱离传统绘画的范畴，但毕竟打破了中国画“传统线描、写实性作品”一统的倾向。从作品中可以看到这一点，鸿进的水墨写实人物画，无论疏体还是密体，都力求实现画家自己的认识，都注意了把握形体的大局，关键处严以定位，非关键处适当放松，有夸张、有省略，力求以写实为基础参酌写意，以形似求不似之似，做到寓丰富于简练，寓复杂于单纯，让作品更有效地突出画家自己对客观世界独特的感受。

鸿进是带着他的《新兵系列》跨入新世纪的。这一系列尺幅阔大的人物作品，似乎是受了连环画



周恩来 40cm × 30cm 纸本 2006年



无名战士 40cm × 30cm 纸本 2006年



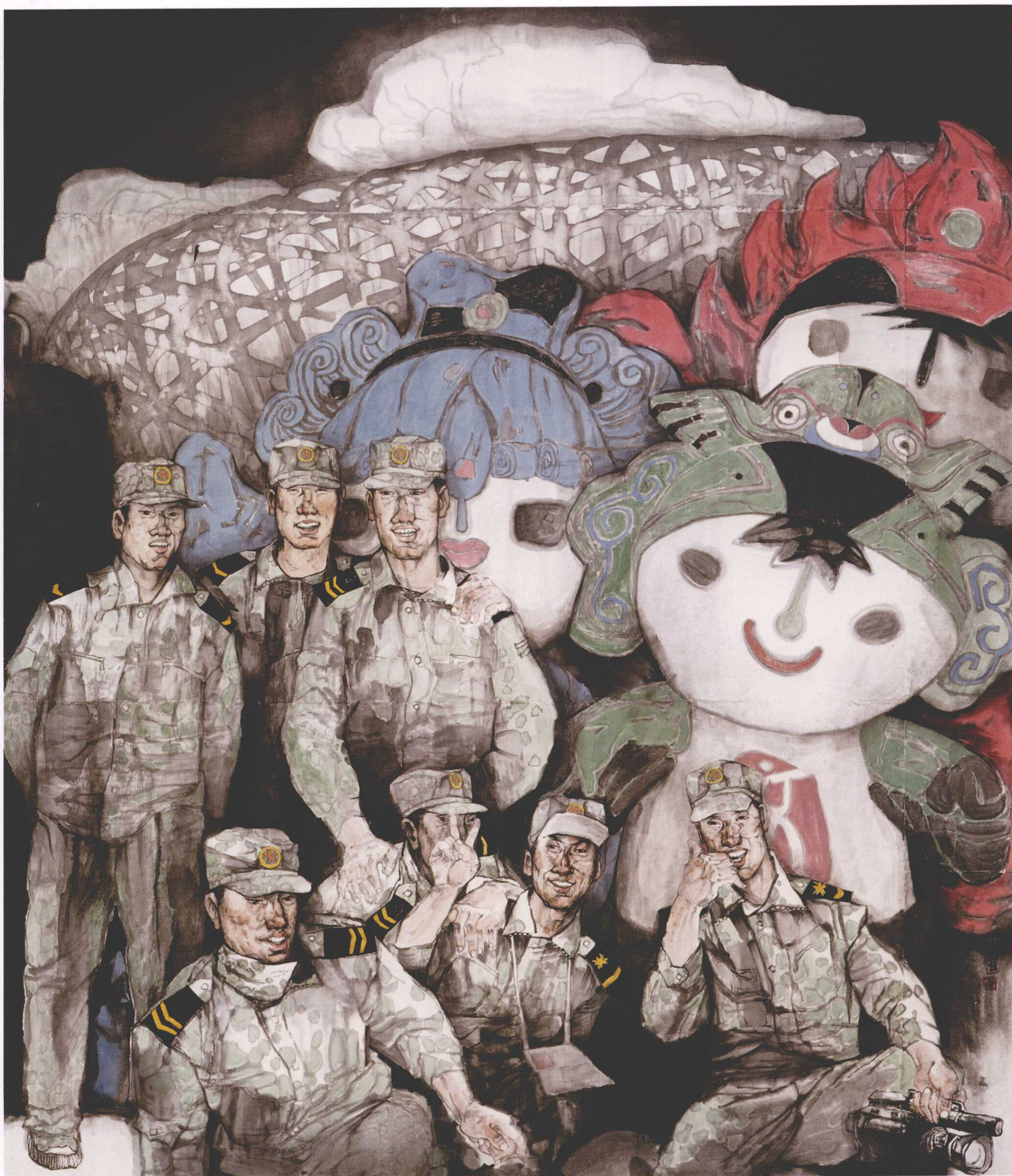
猎 240cm × 200cm 纸本 1999年

的影响，但又远不止此。把8个平凡得不能再平凡的士兵，用如此阔大的尺幅、充满激情地“浓墨重彩”一番，就如同当年的罗中立把整幅画布留给一位农民一样，尽管在跨入21世纪的今天，仍然让人觉得如此惊讶和不安。毕竟，我们思想的深处，“高、大、全”的艺术形象，总不能完全荡涤，有关这一点，历届直到今天各种美展的很多获奖作品，就能说明问题。然而鸿进画中的人物，基本都是小人物，即使小品中出现的

一些名士、仕女，也都是平凡甚至有些呆头呆脑的形象。这让我每次看到他笔下的这些人，总不免要想到呆头呆脑的画家自己。尽管佛与牛粪皆为心中幻象，但我相信，鸿进描绘的是他心中的真实。如果说，鸿进一向把他的视野聚焦于人物画的本体，特别是取材与立意，造型与笔墨的话，那么他又时刻也没有忽视艺术与人生的本质关联，没有忽视通过自己的作品，来促进人物画的经世致用与人文关怀。有关这一点，通过



天边
360cm × 210cm
纸本 2007年

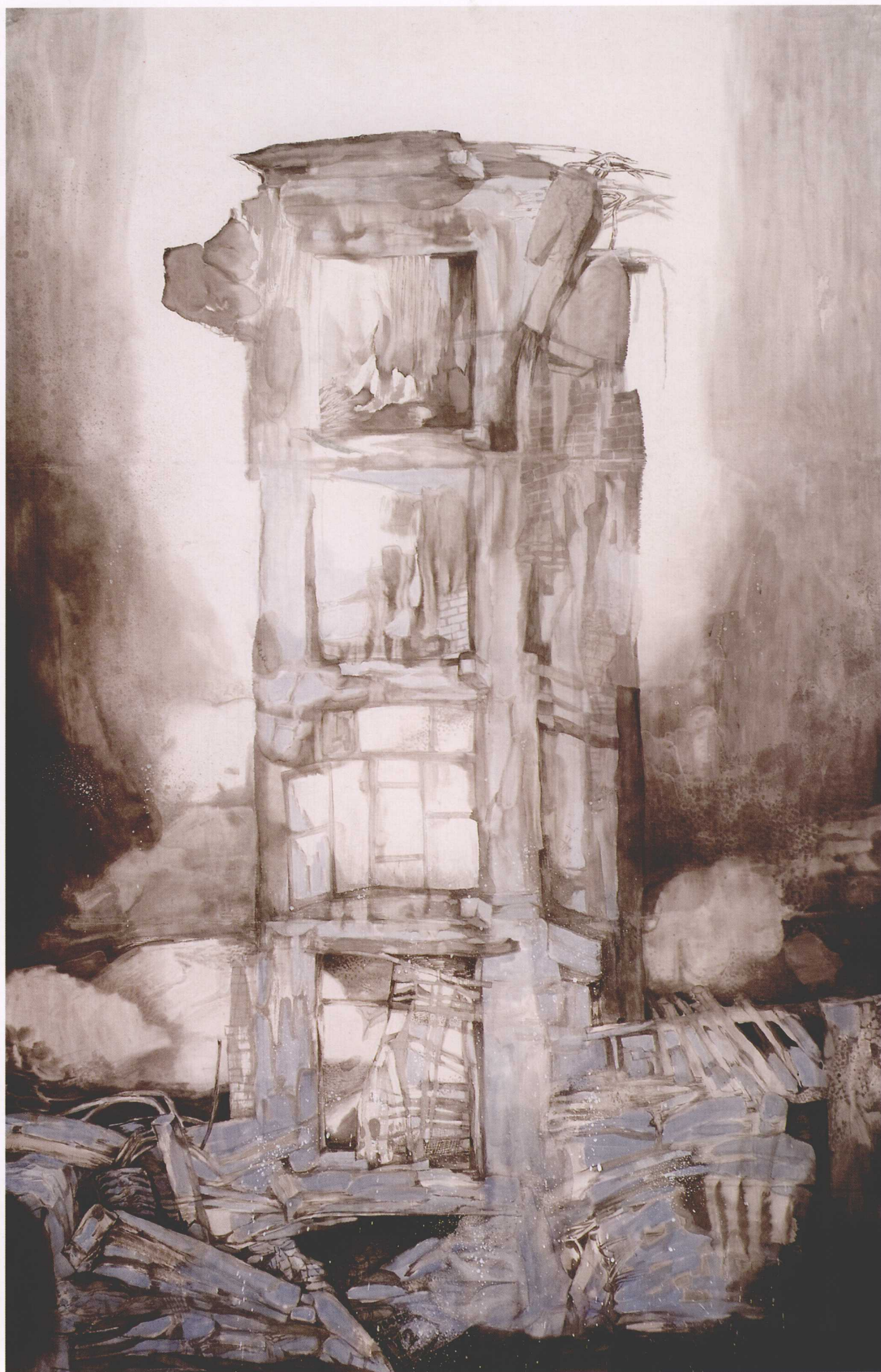


夙愿 230cm × 200cm 纸本 2009年

他的《猎》、《最后的对手》、《网络战士》、《长征路上》、《夙愿》以及《听泉图》、《煮茗图》、《怀古寄情图》、《九老图》等一些小品，同样看得出来。

不同的画家，不同的思维方式，不同的文化积淀，会产生不同的绘画作品，这是一种潜意识的流露。“85新潮”后新文人画的兴起，为中国画的多元表现注入了活力。而鸿进在水墨人物画中，也开始日渐脱离仅仅对人物姿态、神情的简单描摹。勾勒人物的线条本身，正逐步成为

他更加关注的对象；线条变化成为他画中的主要角色，“气韵生动”的古典美学原则已逐渐成为陈迹被抛于身后。代之的是融入自己的笔墨。笔墨者，迹也。迹受之于手，手受之于心，心受之于自然。勾勒衣纹的形态和变化不考虑描摹人物的真实感觉，而是根据艺术形式的要求而任情恣性地排列组合线条。在这里，画家的个人感受和主观表现占据着上风，可以说，他的水墨人物在这一点上继承着传统的民族形式，写意的现代审美情趣。



碑·痕 270cm x 180cm 纸本 2008年



独特语言符号的热情。自然，这种突破不是一朝一夕可以成功，但至少我们可以看到的是，2003年后一系列作品中，鸿进的作品在整体的创作风格上，已逐渐在形成自己的语言符号，而这些，基本体现在《天兵》动势凝固的构图与气氛，《天边》神秘气息的色彩与布白，《晨风》若隐若幻的结构和意向。

塞尚说，画家“不须再现自然，而是代表自然”。自觉继承传统的绘画技法，融入自己现代的造型观念，“写意”逐步取代旧的“写实”是一个必然的历史过程，排斥一切非写实的艺术形式，根源于对艺术的美学本质及绘画历史的无知，由此而说，鸿进走的是一条讲究时代感的“写

意”绘画之路。在他的画中，水墨人物中几乎没有什么具象的描绘，但他笔下的人物、花草、树石，却从来也没有让人认不清。他在画中的点、线处理上显示了自己独特的控制能力，并努力把“具象”和“抽象”两个因素巧妙结合起来，不求形似，但求“似与不似之间”，这是一种历史进步，是绘画艺术的高级形态。有人说，鸿进的画是雅俗共赏的。有一定审美修养的人，可以逾越描摹的某些物态，通过画家所构建的笔墨形式和色彩世界，去欣赏画中的“抽象美”；而一些欣赏不了“抽象美”的人，则可以从他描摹的那些生意盎然的形象上获得一定的审美满足。



天兵 200cm × 200cm 纸本 2003 年

长征路上 (右图)
270cm × 180cm
纸本 2003 年





最后的对手
138cm × 138cm
纸本 1997 年



夜深沉
180cm × 180cm
纸本 2005 年



对抗
340cm × 170cm
纸本 2002 年



北海夏日
68cm × 68cm
纸本 2007 年



云卷云舒
68cm × 68cm
纸本 2007 年



清水丽人
180cm × 90cm
纸本 2006年