

动态速写

陈玉先 绘

人民美術出版社

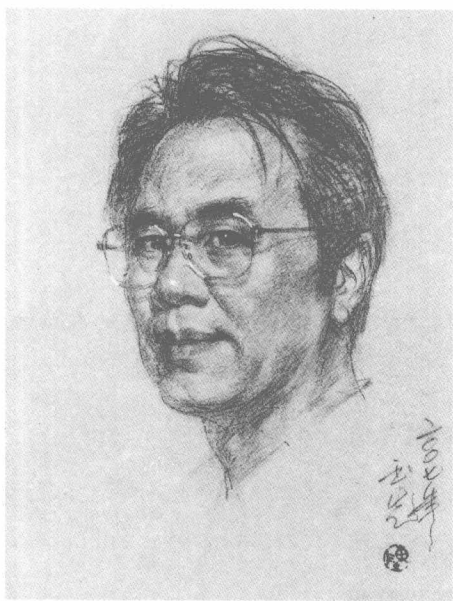

动态速写

陈玉先 绘

J224
105

人民美術出版社

陈玉先 1944年生于安徽淮南。

中国八一书画院副院长，中国美术家协会艺术委员会副主任，国家一级美术师，历任《解放军报》副主编、高级编辑，享受国务院特殊政府津贴。

陈玉先从1960年代开始活跃在中国画坛，自20世纪70年代至今多次受国家文化部和中美协聘请担任全国美展评委。他擅长肖像人物和水墨舞蹈，其作品题材广泛，以反映现实生活、民族风情、重大历史题材为主。几十年来创作、发表、展出的作品数以万计，其鲜明的艺术风格和娴熟的绘画技巧，曾影响着大批中青年画家的艺术成长之路。

从生活中走来

——读陈玉先的人物画

在当代中国美术家的行列里，军旅画家陈玉先虽然年纪不大，但他却是一位成名早、作品多、长期受到社会和学术界关注的画家。自上世纪60年代起美术界就认识并熟悉他的作品。他早期创作不仅题材广泛，而且形式多样，既有中国画、油画、版画；也有插图、速写、连环画等，特别是他的速写和插图艺术有着很高水平和广泛影响。他的作品不停地在各大媒体和展览上涌现，并被广大观众所认可，这与他的美术编辑职业有很大关系。这些作品有的出版发表，有的参加全国美展并获奖，有的为国家美术馆、博物馆、纪念馆和国内外收藏家收藏，有的被收入《中国现代美术全集》《百年中华英烈颂》等大型画册。

为了适应宣传工作需要，陈玉先早期经历过多种绘画的锻炼，以扎实的绘画功力、鲜明的个人风格和宽广的画路享誉画坛。是忘我的工作精神和崇高的职业道德使他成为美术界公认的“快手和多面手”。而这正好为他现在从事水墨人物的学习、研究、借鉴和突破创造了有利条件。令人高兴的是他在这一领域的实践和探索过程中，又取得了可喜成绩。他的创作经验和探索精神，一定会给人们有益的启示。

可以看出陈玉先是以独特的艺术见解和实践，使自己成为中国当代具有一定影响的人物画家。他的人物画中有现实生活，也有重大历史题材；有肖像人物，也有歌舞风情。这些水墨人物有着壮美的精神力量，歌舞风情有着欢快的生活情趣。他在创作中发现自己最感兴趣的还是尽显个性活力的人物本身。他的人物画不是简单地再现对象，而是探索人的精神世界，体现自己的审美观念和对社会的看法。他这些思考使他的人物画创作取得重大进展。如《民族英雄林则徐》《尽碎国事》《飞雪迎春》《今朝更好看》《梦笔生花》《国之瑰宝宋庆龄》等一系列受到好评的作品的相继完成，体现了他在艺术上的不停飞跃。这些具有时代气息的动人形象，表达了当代人们对美好生活、对崇高精神世界、对真

善美的追求。他的巨幅水墨画《开国元勋》，颂扬了一代元勋们为中华民族立下的丰功伟绩，同时也表达了人民群众对老一辈革命家的崇敬心情。画面场景宏大、人物众多，但他处理得非常自然、轻松，很好地表现了每个人物鲜明的个性特征与内在精神世界，在一定程度上达到形神具备的境界。而要做到这些，与画家把握人物造型的特殊敏感和刻画形体结构的较高驾驭能力有很大关系。《开国元勋》应该是陈玉先的成功之作。

艺术创作还要观察自然、观察生活、观察人物，并从中提炼出一种造型和色彩，这样才具表现力，才可以与所要表达的精神、思想结合起来，最终成为艺术。不难看出陈玉先的创作和扎实功力与他重视观察生活有着很大关系。四十年来，他走遍神州大地，到过厂矿工地、海港码头、边疆村寨、军营哨卡，在火热的生活中画了大量既有生活感受又富笔墨情趣的速写。他更擅长动态速写，看一场演出他能画出几十幅生动的舞蹈速写，有的得其动态，有的得其神韵；有的准而又准，有的简而又简，寥寥几根自如线条将转瞬即逝的动态人物表现得神韵十足。日积月累，丰富了艺术形象，又扩大和形成了他的人物画题材，同时也磨练出他扎实的绘画功底。在当代中国画坛的名家中，有不少都是画生活素描、速写的高手。而陈玉先也是一位从生活中走来的画家，他今天的艺术成就同样得益于他深厚的速写功力。他的人物画是把生活速写最直接、最有效地与写意中国画相融合。他落笔大胆、挥洒自如，在流畅而有韵味的线条中有意注入书写笔法意识，又很自然地将这些统一在自己的艺术风格中，于是，成就了他今天的人物画。他的这些追求在他的水墨舞蹈中表现得尤为突出。

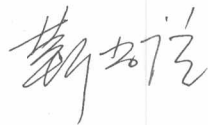
他的水墨舞蹈人物，不仅舞姿形体优美，而且人物飘逸传神，无不灵动着生命之美和韵律之美。可以看出他是将西画的写实造型有机地融入中国画的写意语言之中，使作品洋溢着生动和谐而又欢快的气息。值得一提的是在“百年开端·全国书画院作品展”上，他的舞蹈人物画《太阳花开》荣获全国书画院系统最高学术大奖“徐悲鸿美术奖”，陈玉先同时被授予全国书画院“百佳书画家”称号。当年的现代京剧《红灯记》人物造型、现代舞剧《红色娘子军》舞蹈图解都是出自他的笔下，从中我们可以看出，他的水墨舞蹈人物画的成功是有其深厚根源的。

读陈玉先的作品，可以感受到他又是一位有着社会责任感、热爱生活又关注时代的画家。军人那特有的坚韧精神，新闻职业养成的对事物特有的敏感，奠定了他特殊的艺术之路。他把贴近生活、标识时代作为自己的人生信守和艺术追求，笃信石涛提倡的“笔墨当随时代”，坚信具有鲜明时代精神的艺术才能超越时空与民族同在。他为近百年来中国革命中前仆后继的英雄人物树碑立传，

也为新时期四化建设中奋发图强阔步向前的亿万群众写照。这些贴近生活、贴近实际、又服务实际的作品，既有平凡人的真情实感，又有风云人物的民族气概；而前者关注着普通人群的精神面貌，后者连接着国家民族命运。这类反映中国人生活情感、体现时代精神的作品是能够和中国的老百姓沟通的，也一定会受到人民大众所喜爱。陈玉先的这些朴实、明朗、向上的作品，体现了我们的艺术要关注大众、关注人民、关注劳动者这一宗旨。现在虽然艺术很多元化，各种各样的都可以存在，可以满足不同人群的多样需求。但我相信，现代写实人物画的创作天地是无限广阔的，只要是反映现实生活、富有民族气派的作品，必将赢得它在中国画坛上应有的地位。

从上世纪70年代至今，陈玉先多次受国家文化部和中國美协聘请担任全国美展评委，这是中国画坛授予一位有成就艺术家的历史荣誉。他在做好本职工作的同时，又承担大量社会工作和创作任务。多次参加组织、宣传各类美术作品展览，工作中积极推荐新人新作，介绍了一大批画家的艺术成就，但是我们却很少见到介绍他自己的文章。在艺术追求中他淡泊名利，不尚浮华，潜心创作了大量脍炙人口的作品；他以“耕者”自勉，他靠作品说话，他是用自己的艺术魅力赢得广大群众称赞的。

陈玉先请我为他的画集作序，他说这本画册是他多年笔墨生涯的小结，也是向长期关注他艺术之路朋友的汇报。于是，我想到他的过去和现在，写了这些。我相信，厚积薄发的陈玉先，伴随着时代的步伐，一定会为我们推出一幅幅崭新画卷。

2006年6月于北京

(靳尚谊 中国美术家协会主席)

目 录

从生活中走来——读陈玉先的人物画 靳尚谊

古意今情	001
民族风采	025
民间喜舞	065
现代舞步	083
魅力芭蕾	095
海外风情	103
戏剧艺术	113
中国功夫	123
体育运动	133
舞采缤纷	145

