

當代中國畫家

蔡

亮

素描集

蔡 亮
素描集

當 代 中 國 畫 家

吉林美術出版社

當代中國畫家 蔡亮素描集

作 者 / 蔡亮

出 版 者 / 吉林美術出版社

地址 / 中國長春市斯大林大街副136號

一九九四年九月第一版第一次印刷

發 行 者 / 新華書店天津發行所

制版印刷 / 深圳現代彩印有限公司

封面設計 / 李公一

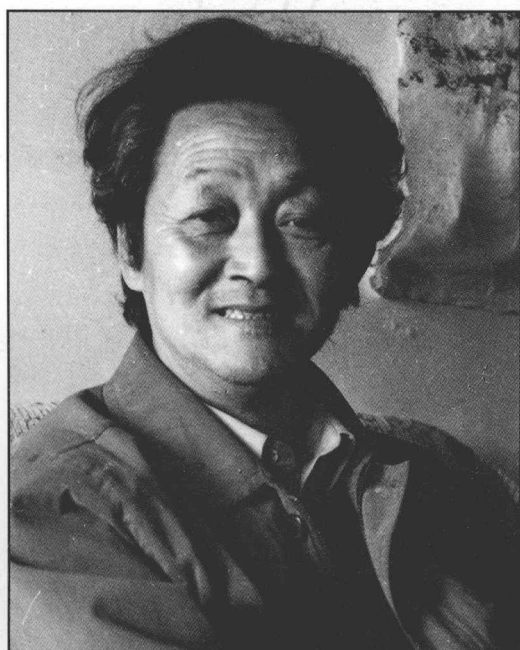
版式設計 / 鄒宗緒

責任編輯 / 王興吉

統一書號 / ISBN7—5386—0400—6 J • 210 定價 / 36 元

一九五〇年五月
蔡其仁
北京中央美术学院

畫家小傳

蔡亮：中國當代著名油畫家，1932年生于漢口，原籍廈門。少年時曾習畫于陶行知先生創辦的上海育才學校，1953年畢業于中央美術學院繪畫系，1955年畢業于中央美術學院研究生班，尊師徐悲鴻、吳作人、董希文等。畢業後曾在陝西省藝術館、美協西安分會、陝西省美術創作組、西安美術學院從事創作及教學，現為浙江美術學院教授、中國美術家協會會員。1984年至1985年赴法國、美國考察并舉辦個展，作品曾參加歷屆全國美展及其它全國性重要展覽。代表作品《借宿》、《貧農的兒子》、《延安火炬》、《棗園來了秧歌隊》、《南下宣傳員》、《三大主力會師》等十余件分別收入全國性畫集并為中國美術館、中國革命博物館、中國革命軍事博物館和人民大會堂等收藏。

序

老友蔡亮帶學生從杭州來西北考察，告訴我說，他幾十年積存起來的素描作品，要結集出版了，我很爲此好消息高興。他囑托我爲畫集寫《序》，却讓我頗感爲難了。我素來不善爲文，偶而胡謔兩句打油詩詞，附庸風雅湊趣玩玩，是派不得正經用場，上不得臺面的，因而再三敬謝不敏。他却不理會我的告饒，執意認真地要我寫，說我最熟悉他了，因而介紹他給讀者的最佳人選，非我莫屬。我拗不過他，情不可却，只得勉爲其難地敬從命吧。他囑咐說不必板起面孔寫堂而皇之的文章，像回憶錄那樣聊天最好。我也以爲然，光陰若白駒之過隙，歲月悠悠，往事如烟，這想法不錯，這樣寫似不致于太感到負重，同時也能喚起對在一起度過的歲月的回憶。

對這位老朋友，要說熟悉，那是够熟悉的了。五十年代同在北京中央美術學院讀書，爾後又同在西北工作，在一起又相處了二十多年近三十個年頭。而且，直到八十年代初他調往浙江美術學院任教分手之前，一直是同住在西安古城一條街上的鄰居。

秦地民間有一種鄉俗，叫做“老碗會”，在陝西農村體驗過生活的畫家，都熟悉這一頗饒情趣的社交方式，就是吃飯時，同村的人們喜歡各端一個很大的高把老碗，自然湊攏在村頭街口聚餐，邊吃邊听。“听”或者叫做“听聞傳”，即聊大天之謂也。我們住在城裏的街坊鄰居，雖沒有頓頓飯都聚而食之的淳古韻致，可也時相往還。西安還有些位同學，由于住得很遠，而經常難以見到。我有此機緣得以經常向他討教，獲得很多教益。

他比我先到西安工作，我們在西安重逢時的印象，至今還記得很清晰。那時，他和同班老同學張自蕤正新婚燕爾，在美協院中一間小平房裏，營建起他們的小安樂窩。那間鬥室之中，陳設極其簡陋，可洋溢着溫馨的氣氛。那時候大家對生活的物質要求很低，沒有系列傢具，沒有沙發，沒有電器設備，還不知電視機爲何物，誰要是有一臺小收音機能聽廣播，已足令人羨慕了。他們那間既是臥室，又是工作間，既是做飯的廚房，又是待客的客廳，可謂多功能的新居，還保持着美術學院學生宿舍那樣簡樸而帶有羅曼蒂克的格調。大概由于是單位的雙職工，公家配備給兩個書架，上面擺放着他們心愛的畫冊和書籍，窗臺上一個粗陶罐子，有時插着一束野花，有時插滿畫筆，靠牆的地方堆放着畫框和顏料之類什物，一副碩大笨重的畫架，兀立在一個角落裏。四面牆上釘滿了他們下鄉深入生活所畫的速寫和素描草圖，也一如素描教室牆上掛滿學生作業那樣。可能爲了不讓小屋顯得過分局促，只在靠牆處架了一張極窄的單人小床，我覺得納悶，他恢諧地解嘲說：“這已足够了，我能在扁擔上睡覺，擠一擠暖和。”真逗！“擠暖和”于是就成了一個玩笑的典故。

在那些年裏，他和自蕤經常揹着行李卷兒下鄉，參加各種政治運動，接受知識分子思想改造的革命洗禮，接受貧下中農的再教育，有時配合中心搞宣傳工作，也偶而有幸專程下鄉體驗生活搞創作，那就猶如“打牙祭”改善生活了。

他們的足迹，跑遍了陝北、陝南和關中，去的次數最多，也最愛去畫的地方是陝北。爲此，陸陸續續畫了很大數量的農村生活速寫，積累了大量黃土地主人的生動素材，其中不乏足資傳世的傑作精品。其時他還年輕，尚未步入爐火純青的藝術階段，但却是他最富生命活力的黃金時代，那些作品是畫家對生活，對人民，對祖國滿懷赤誠熱愛，辛勤創造的寶貴精神財富，遺憾的是後來在那場史無前例的大災難中被洗劫一空，畫家積年累月艱苦勞動的奉獻，幾乎被那段歷史無情地抹得精光。這集子中所收五六十年的作品則是那場浩劫後幸存下的部份。

蔡亮顯露出的藝術才能是多方面的，他創作過許多爲人熟悉的油畫作品，而他似更鐘情于素描，數十年執着于斯，孜孜以求，一往情深地與素描結下不解之緣。深厚廣博的學識修養，使他得以對素描藝術做出深的探掘。從另一角度看，他堅實的素描功力，又爲他攀越繪畫藝術的其它高峰架起雲梯。

素描，通常所指的是從外國引進的洋素描畫種。我們馬上會想到徐悲鴻、吳作人、董希文、王式廓……，會想到達芬奇、彌格朗基羅、倫伯朗、安格爾、米勒、德加……，一串素描畫家及其作品。素描一詞，連同她的英文原名Drawing，甚至追溯其詞源到法文Dessin，在我國也已不是陌生的

了。很有一陣子，素描在我國不容置疑地被尊崇為各種造型藝術的基礎。在我國美術院校的課程設置上，素描莫不居于無與倫比的重要地位。社會上普遍認為，素描功力的強弱，是衡量包括雕塑家和工藝美術家在內所有美術家業務能力高低的一項重要准繩。因之，不論是“科班”出身的，還是自修成才的美術家，或有志報考美術院校的莘莘學子，都曾為敲開素描藝術之門耗費掉難以計量的鉛筆和炭條。

沒有誰不心悅誠服地承認，素描不僅是掌握造型藝術手段、錘鍊造型技巧的基石和階梯，而且，素描本身就具有藝術表現形式的完整性和異常豐富的表現力，她更形洗練、概括，這種經過高度提純的藝術語言，具有無可替代、比擬的雄強力度和獨特的魅力。然而，頗令人有些費解和感到缺憾的是，素描這一畫種，在大大小小的美術作品展覽會中，竟悄悄地消失了蹤迹。畫家們極少再展示他們的素描作品，更難以舉出專以素描名世的畫家了。

難道會像彩色照相很快地取代了黑白照相，彩色電視迅速淘汰了黑白電視那樣？素描該不會也在畫壇上偃旗息鼓，銷聲匿影吧。

蔡亮縱不說是今日畫壇上絕無僅有的素描畫家，也至少可謂鳳毛麟角了，他長期在素描這塊土地上執著地勞作，換取了豐碩的收穫，令人欣慰地填充了爾今美術發展中被淡忘的空白篇目。

蔡亮生於一九三二年，這本畫集面世的時候，該正值他六十歲花甲之慶了。他的祖籍是福建廈門，出生在武漢，抗戰時期在當時的陪都重慶讀小學和初中。生活在那段歷史時期的孩子，雖然還該是不懂世事的年令，但似乎覺得都早熟。當時，民族的屈辱，國家的危難，也同樣煎熬着幼小的靈魂，熾熱壯烈的抗戰救亡氛圍，也強烈地激勵着畫家兒時赤誠的心靈，歷史賜予他受到最好的愛國主義的思想啟蒙。他後來畫出的那幅著名的素描作品，表現抗日救亡運動的《南下宣傳員》，還有表現終於戰勝侵略者，高舉火炬歡慶抗戰勝利的名作《延安火炬》等，都淵源于當時孕育下的創作衝動和靈感。

抗戰時期的重慶，雲集了不少進步的藝術家，當時的畫壇是相當活躍和豐富的。他有幸觀賞過徐悲鴻先生包含素描作品的大型展覽，那些作品使他驚嘆。還幸運地看過吳作人先生的畫展，呂斯百先生的畫展……。這些展覽，向他展示了一個誘人的美的天地，留下了不能磨滅的印象，促使他堅定地選定了自己奮鬥的目標。

他生活在一個很有教養的家裏，和弟弟們從小領受着慈愛感情的滋潤和文化氛圍的陶冶。母親是一位嫺雅聰慧敦厚勤勞的知識女性，像無數東方家庭中的賢妻良母那樣終生操勞奉獻。父親是一位藝術氣質很濃，性格很風趣的知識分子，雖然從事着與藝術風馬牛不相及的運輸管理的營生，授課工作之余，却常徜徉陶醉在繪畫藝術的天地之中，具有頗高的藝術見地和審美情趣。由此也注定了蔡亮此生皈依藝術之神的命運。

抗戰勝利後，他隨家回到江南。他不顧社會成見的絆阻，毅然進入陶行知先生為難童創辦的育才藝術學校，開始步入了正式學畫之途。

在育才，給予他最初的藝術啟蒙的老師，是馬三和先生。他一直深情地緬懷着這位良師，十分痛惜三和先生的英年早逝。三和先生也是悲鴻師在北平藝專時培養的學生。蔡亮後來投考中央美術學院也是由他推薦的。我記得有好幾位畫得出色的美院同學，過去都曾在育才學習過。據說育才在音樂、舞蹈、戲劇等方面培育出的人才，比美術方面更多一些。看來陶行知先生在藝術教育事業做出的卓著業績和珍貴的經驗，是有待認真深入研究的。

一九五〇年，他抱着一大卷素描來到首都北京，考入中央美術學院繪畫系。受悲鴻師的青睞，並悉心栽培。悲鴻先生晚年創作的那件意義頗重大的作品《魯迅與瞿秋白》，曾讓他代為將畫稿放大到畫布上，這種殊榮無疑給他以極大的激勵，也得以親聆悲鴻師嚴謹的治學態度的教誨。

悲鴻先生創作《毛主席在人民中》，曾叫他做過模特兒，並曾為他畫了一幅素描肖像送給他。這幅畫像，他視為比任何瑰寶都要珍貴的獎賞，沒想到在文革中也遭丟失，這無怪乎使他痛心。

疾首，抱憾終生了。差堪告慰于他的是，居然還留下了一幀這幅畫像的照片，也給我們提供了一幅悲鴻先生未曾發表作品的難得資料和一睹蔡亮昔日風采的機會。

悲鴻師為學生寫像，自然不僅有具體直觀教學示範的作用，且有更豐富和深刻的身教意義，使我們深深地為老師對學生傾注的愛心所感動。我不覺想起印在《悲鴻素描集》中，他早年為吳作人先生所畫的一幀頭像，作人師少年情態躍然紙上。

在這冊畫集中，有幾幅蔡亮在美院讀書時為同學所畫的肖像。這些當年英姿颯爽的年輕同學。轉眼也已成爲畫壇老人了，這些忠實地記錄了五十年代青年學生模樣的素描作品，給熟悉的和不熟悉的讀者看來，該會引發出一些不同的興味，也可算得是一點美術史料吧。

蔡亮的素描，起步于徐悲鴻先生素描模式嚴格的訓練，講求整體把握，舉要治繁。因而，對後來一個時期盛行用削尖硬鉛筆細摳的素描的畫法所易產生的弊病，有相當的免疫力。

他在素描這塊藝術園圃裏，默默地埋頭耘墾了數十年，逐漸形成了圓渾嚴謹的風格面目，力求在自然平易之中，充實豐厚的內涵。他的作品，明顯地表露着師承的淵源，富有徐氏素描的神髓。正緣劉勃舒畫馬，健勁風發，騰躍着時代的神采，其形貌已大不同于悲鴻師的馬，可是若細細品味，勃舒之馬血管裏流動着的，仍是徐氏血統馬的血液。

蔡亮在陝北農村所畫的素描，有不少是用炭精棒在“毛邊紙”上畫成的。這種紙張疏松異常，既薄且軟，炭精棒畫在其上，雖不會象墨水立透紙背，但也不能擦改。使用這種難以駕馭的材料工具，是他為了鍛煉養成“落筆無悔”的習慣，迫使更概括、精煉地捕捉描寫對象的神韻，也是為了使作品更具民族藝術的鮮明特色。

前面說過的素描是指舶來洋畫種，這說法其實也不確切。洋素描被引進以為中用以來，我國幾代有見地的畫家，已經從不同角度，用不同方式，不同程度的將其民族化了。給我國的藝術寶庫陸續添加着新的瑰寶。

我國本土的素描藝術，是一個異常廣袤的宇宙空間，從某種意義講，我國傳統的繪畫藝術可以全部囊括在素描之中。傳統繪畫藝術形式的靈魂，就是講“筆墨”，講“筆情墨韻”，講究“墨分五色”：濃墨、淡墨、干墨、濕墨、黑墨……，如今海外畫界稱中國畫為“水墨畫”或“現代水墨畫”，悲鴻先生當年首創了一個稱呼，稱其為“彩墨畫”，其實，稱為“墨彩畫”似更確切，墨在我國繪畫裏是占統帥地位的。離了墨，就不成其為中國繪畫了。由此看來，中國繪畫都是素描了，國人對素描藝術情緣的深厚，以至于此。

畫家博巴說：“素描是從我們看不見的東西開始，而以看見的東西結束。”與此相反，我國傳統的素描藝術，却是從看見的東西開始，而以看不見的東西結束。看來，這是閃爍着藝術智慧之光的康莊大道。蔡亮也是如此求索着。畫集中的作品約略地勾畫了畫家數十年來素描創作嬗變發展的軌迹，一步一步穩健地走向成熟之境。作品展現的風格日趨含蓄、沉靜、平易、無華，不求奇巧奪人，而益耐人尋味。如讀屏絕華麗詞藻但求深沉雋永的文章，給人以吃檀香橄欖無限回味之樂。

我期待着，老友永葆青春，攀越更艱難的峰頂！

套一句行話用語作結：“是為序”

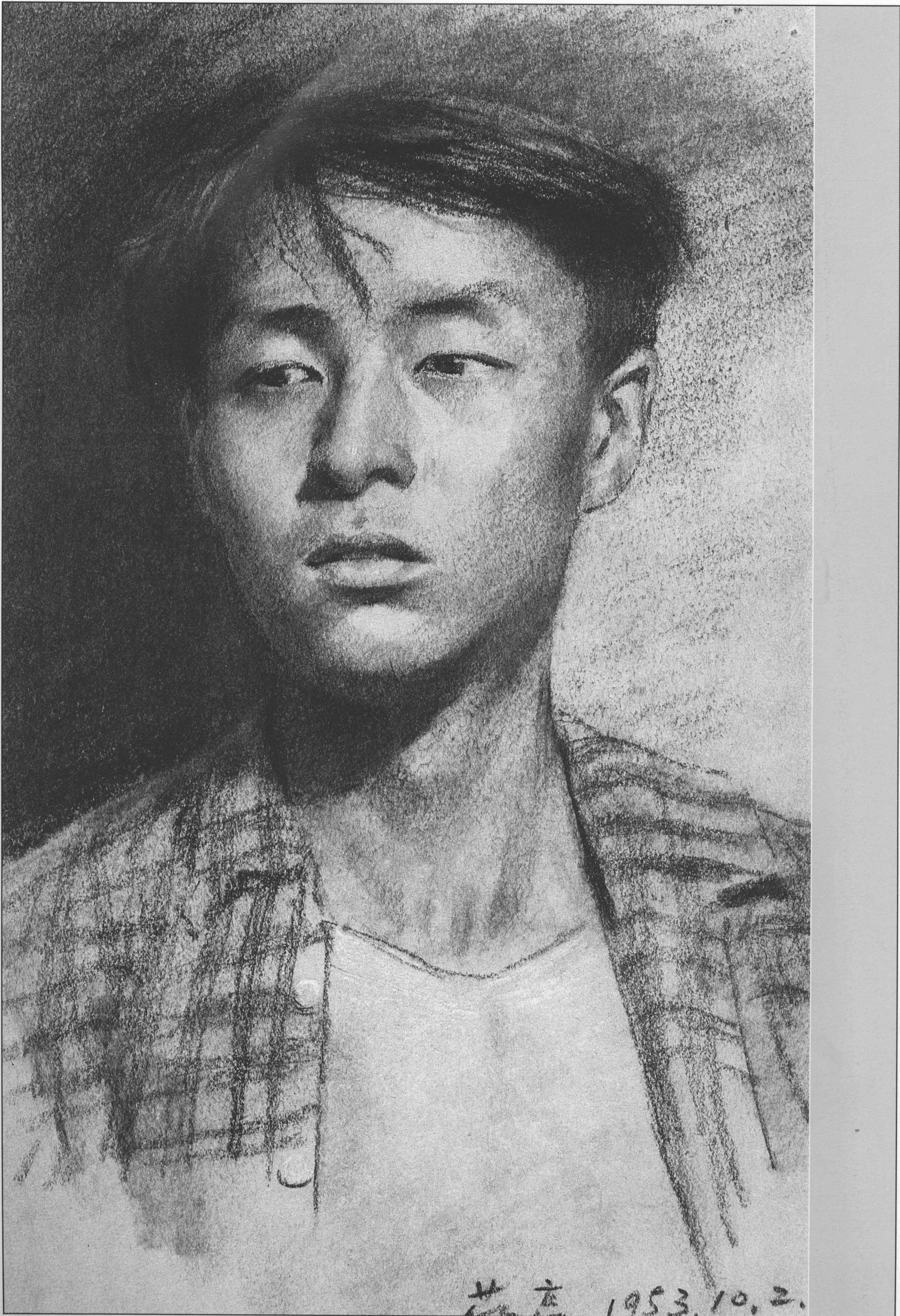
鄒宗緒

一九九一年十二月五日

目錄

畫家小傳		
序		
自疑讀書	1	
勃舒少年時	2	
背着弟的女孩 少女像	3	
藏族女鄉長	4	
建俊兄作畫像 測繪隊員	5	
寶成路工地 陝北農家小院	6	
李樺老師作石版畫	7	
工地上的榆林農婦 織毛袋的老人	8	
吹鼓手速寫二幅	9	
榆林磚窯院 抱小孩的婦女	10	
飼養員	11	
農民像	12	
老農像	13	
《延安火炬》素描稿	14	
《延安火炬》素描稿局部之一	14	
《延安火炬》素描稿局部之二	15	
劉三拿大錘	16	
藝人像習作	17	
《南下宣傳員》	18、19	
《南下宣傳員》局部一、二	20	
《南下宣傳員》局部三	21	
陝北農婦	22	
陝北農婦	23	
說書 父與子	24	
老農 少女像	25	
坐在炕上的孩子 老牛倌	26	
綏德老漢	27	
農民像	28	
農民像	29	
種瓜的老漢	30	
餵牛的老農	31	
抱羊的農民	32	
青年農民	33	
石匠	34	
老農	35	
少女像 小伙子	36	
農民	37	
老農	38	
老農	39	
北京來的女孩	40	
農民	41	
農民	42	
叼烟袋鍋的農民	43	
陝北老漢	44	
內蒙婦女	45	
女人體	46	
逆光的女人體	47	
人體局部	48	
女背	49	
人體	50	
人體	51	
吹鼓手	52	
女兒蔡萌	53	
女人體二幅	54	
女人體	55	
女人體	56	
女人體	57	
女人體	58	
少女像	59	
女人體	60	
老農	61	
美國少女	62	
讓·克林小姐 蘇珊娜	63	
鄰居小姐	64	
霍格思小姐 讀書的女孩	65	
卡洛爾先生	66	
小卡麗	67	
女人體	68	
呂霞光先生的孫女	69	
女大學生	70	
女人體	71	
女人體	72	

背着弟的女孩 1953年作 / 少女像 1953年作

ཀླུ་མཚན་ལྷོ་མོ་

女鄉長劉招那馬

