

陈忠志画集

人民美術出版社

陈忠志画集

人民美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

陈忠志画集 / 陈忠志绘. — 北京: 人民美术出版社,
2006.4

ISBN 7-102-03630-2

I. 陈... II. 陈... 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 (2006) 第 028350 号

陈 忠 志 画 集

编辑出版发行 人民美术出版社

(北京北总布胡同 32 号 100735)

<http://www.rnmct.com.cn>

作 者 陈忠志

责任编辑 于瀛波

设 计 于瀛波

责任印刷 丁宝秀

印 制 北京图文天地中青彩印制版有限公司

经 销 新华书店总店北京发行所

2006 年 12 月 第 1 版 第 1 次印刷

开本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/8 印张: 24

ISBN 7-102-03630-2

定价: 288.00 元

陈忠志自画像（油画） 1957年

陈忠志

西安美术学院教授、硕士研究生导师，中国美术家协会会员。1935年生于广西贵港市。1956年毕业于中南美专。代表作《黄河儿女》编入全国通用小学语文课本，获第二届世界华人艺术大赛国际荣誉金奖；作品入选由文化部、中国美协、中国画研究院联合主办的“百年中国画展”。代表作《黄河之鹰》于1960年以国务院总理名义赠朝鲜；前北京市委书记，诗人邓拓在北京日报撰文“美术创作的中国风格与中国道路”中被首肯赞誉。中国美协理论委员会主任邵大箴在光明日报、人民日报上撰文“质朴自然，雄健大方”中称：“自五·四以来，陈忠志继徐悲鸿、蒋兆和等人之后，在振兴现代水墨人物画方面作出了卓越的贡献。”1993年中央电视台拍摄专题片《长安画家陈忠志》，以中、英、日、粤语向全球播出。2002年中央电视台再次以《陈忠志与黄河儿女》专题片在《文化与生活》栏目播出。

陈忠志

家流淌着传统的血脉但不复古人的
的蹙眉我浮沉在生活的漩涡但不
不為自然的奴隸家吸吮着时代的
的氣息但不逐大潮的波浪

丙戌年夏 忠志寫於長安

自然质朴 雄健大方

——读陈忠志的画

邵大箴

黄河之鹰 1959年

评五好社员

西安美术学院教授陈忠志，几十年来，围绕着“打进去，打出来”的课题，在中国画领域辛勤探索，为现代水墨画的发展作出了卓越的贡献。

陈忠志毕业于中南美专（广州美术学院前身），早期受岭南画派关山月、黎雄才的影响，后来到西安执教，受深厚的传统文化气息的熏陶和长安画派主将赵望云、石鲁等人艺术的感染，加上他在黄土高原的生活体验，逐渐融各家各派之长于自己的艺术创造之中，形成独特的艺术面貌。早在六十年代，他的作品就曾多次参加全国性展览，受到美术界的关注。1960年创作的《黄河之鹰》因其强烈的生活气息和鲜明的艺术形式，受到观众的好评。邓拓同志在一篇评论美术创作的文章中给这幅画以很高的评价。之后，他又创作了《黄河源头》等作品，在美术界有相当大的影响。近十年来，他继续以黄土高原的人物和生活为题材，创造出一幅幅令人陶醉的画幅，为中国画坛增添新彩。

陈忠志擅长人物，也画花鸟山水。他的人物画的一大特点，是有民族气派。他是一位谙熟中国画传统的画家。他既掌握了写意文人画的技巧，又对汉唐传统绘画有很深研究。他作画很注意笔墨，把文人画笔墨的放纵，简练运用到现代人物的创造中。他笔下的线之所以刚劲有力又灵动活泼，无不得益于他自由的书写即书法运笔入画的能力。在充分发挥传统绘画造型技巧的同时，他以积极的态度对待从西方引进来的素描造型，他既反对用素描来取代传统的线，也反对固守线造型而否定素描的引进。他认为这两者是可以有机结合的。所以在陈忠志作品中，很有民族特色的人物造型，很自然地融入了西方的写实技巧。我以为这是难能可贵的。因为现代人物画的创造，常常出现两种偏向：一味复古，迷恋简笔写意而忽视形的塑造，或者，机械地把写实的素描造型引进中国画，丧失传统人物画固有的特色。在陈忠志的人物画作品中，传统线和西画块面结合得水乳交融，毫无牵强附会之感。所以，我认为兼有中西之长，是他的人物画的另一特色。

文人画中的人物画，和山水相比较，传统比较薄弱，除了写实造型不够充

分，还缺少汉唐人物的气势。这是文人画脱离现实所造成的后果。“五四”以来，徐悲鸿、蒋兆和、石鲁、叶浅予等人，在振兴现代人物画方面，作出过重要贡献。陈忠志继续这一革新路线，他自觉地在人物造型，在画面构图上，增强整体的气势。读他的画，不论是《黄河源头》、《宽厚的草原》还是《地动山摇》、《沐浴》，都觉得气满意足，很有内在的力量。这气势、这力量来源于画家对生活的观察和体验。陈忠志善于在生活中发现美，也善于把生活中的美提炼为艺术的美。他对形式规律很有研究，特别在解决静与动，虚与实的关系上，很有创造性。描绘安塞腰鼓红火场面的《地动山摇》用大写意的笔墨，画了几个人物，但那壮阔的景象和活跃的气氛，都充溢于画面。不同姿式人物的组合、别具匠心的空间设计、还有色彩的大胆配置，使画面意和气相互贯穿，有张有弛，繁繁简简，虚虚实实，产生了强烈的艺术感染力。

陈忠志的作品，有的是出自深思熟虑的构想和创造，有的则是即兴的感情抒发。他善于在作画过程中驰骋想象，发挥随机应变的本领。我很欣赏他的《沐浴》、《老房东》等人物小品和近年来画的不少山水花鸟，这些作品中表现出来的笔墨技巧和情趣，似有意，也似无意，随兴所至，形到意到，显示出作者创造过程中酣畅的快意和激越的感情。

当然，陈忠志的作品，人物也好，山水、花鸟也好，之所以能动人，最主要的原因，是他善于在可以感知的形象中传达自己的感情。他从不画自己感受不深的物象。他总是对所描绘的客观物象深入观察和体验，一直到感情有所触动，产生共鸣和启发，才开始动笔。他在画中追求一种理想的精神境界，即主观和客观统一，情与景交融的境界。

在长安画派中，陈忠志的画既自然质朴又有抒情意味，也雄健大方和有宏健气势，可谓独树一帜，个性鲜明。他的作品在国内外获得广泛的好评是很自然的。我相信，这位功底很深，又有创新锐气的画家，在未来的岁月里，还会有更大的作为。他一定会为人们奉献出更美妙的精品。

黄河儿女 1977

打草鞋 1992

功助与流逝 1992

探索、创造与时代同步

夏硕琦

生活之火 1982

创造的双手 1988

地动山摇 1993

中国人物画的历史悠久,曾出现过光辉的高峰,也形成了独特的人物画理论体系。但到了晚清文人画的末流,因袭守旧,远离现实,而日见式微失去了艺术的生命力。

近代以来,西方写实绘画的引进,既给画坛以冲击,又给古老的中国画注入活力。人物画革新的先行者们,面向现实,创作出呼唤民族觉醒、别开新生面的作品。给后来人物画的发展以重大影响。新中国成立后的五、六十年代,我国画界又学习、引进俄罗斯巡回展览画派和苏联社会主义现实主义绘画的创作方法,曾涌现出一批主题思想鲜明、艺术风格新颖,揭开了中国画人物画历史新篇章的作品。这些昂扬着时代新风的艺术创造,有相当一部分出自新中国培养出来的中青年画家之手,他们朝气蓬勃,艺术感觉敏锐、一时群星灿烂。陈忠志是其中成绩不凡的一位。

当时活跃在画坛上的新星,如周昌谷、杨之光、方增先、卢沉、陈忠志等,所创作的新形式、新语言,与时代精神相共振的作品,无论从意识形态、文化观念、审美心理,乃至接受对象等角度来观察,都发生了空前的全方位的变化,无庸置疑地具有划时代的意义与价值。

陈忠志五十年代末创作的《黄河之鹰》等作品,就很富有时代的独创精神。在《黄河之鹰》中,画家用独到的审美眼光发现了从封建文化“最底层”解放出来的中国女性,走上建设工地,她屹立高空、指挥调度的“英姿”,像雄鹰展翅一样矫健,画家塑造的这个女性形象的“形体动态”,既有造型的美,又富象征意义:她成为妇女解放的象征性符号,成为历史文化转型的审美定格,成为民族昂扬奋发的音符。画家融社会文化的革新与绘画形式语言的创新于一体,画出了“中国风格和中国道路”(邓拓评语)。使传统水墨画艺术的魅力在新时代得到张扬。

陈忠志五、六十年代的创作最闪光的亮点是丰富的感性真实。他塑造的人物,如在《评五好社员》、《送跃进粮》等作品中,都是世代生活于黄土地上的农民,他(她)们对社会主义充满信任和真诚,他们淳朴厚道、勤劳节俭,又各有各的性情脾气,画家把他们的心理、渴望与生活状态作了生动入微的艺术表现。随着时日的推移,已越来越具有文物价值,犹如延安木刻一样,具有历史插图和形象地记录那段历史的作用。重温这些再现当年生活和人物情状的画作,有看到当年老照片的感觉,顿时唤起百感交集的回忆。历史具有不可重复性,绘画中丰富的感性真实、情感状态,若不是身居其中同样难可重复。“一个时代只能由它自己的艺术家来再现”(库尔贝)。因而弥足珍贵。

陈忠志于改革开放初期创作的《黄河儿女》,是五、六十年代主题性创作思想的延伸、完善和更加走向成熟。这幅画被选进小学课本,作为中国少年儿

童艺术启蒙读物，决非偶然。从作为主体群像的儿童典型形象的塑造，从众多人物多种情态的个性刻画及登高远望、高昂情绪的复杂统一，到革命正义性、人道性所获得的军民和谐与水乳交融，以及象征民族的黄河波涛、峥嵘河岸，都汇拢、聚集，指向希望明天的宏伟主题，具有宏大叙事的广度和深度。艺术形式的工笔画，年画特点，写实技巧与线描观念的融会造型方式，又流露出文化民族性的追求与思考。语言的质朴、情调的明快，动人以情思的艺术魅力，都达到时代的水平。

如果说陈忠志的创作可分为两大阶段，那么七十年代末以前，他创作的《黄河之鹰》、《评五好社员》、《黄河儿女》等可作为第一阶段的代表作，这个阶段主要在研究、探索素描体面造型与线描形式的融合，特别是用中西融合的写实造型语言来表现社会重大主题的潜力、方式与可能性。这是时代提出的学术课题，陈忠志的艺术实践说明他取得了可喜的成就，作出过突出的贡献，同时也不可避免的存在着历史局限性。

中西融合创造新型中国人物画的学术课题，决非一蹴而就的短期之功，而是几代学人不断努力的前进过程。进入八十年代、特别是九十年代以后，随着我国综合国力增强，民族文化自信心日盛，振兴民族文化的呼声愈高。陈忠志与时代同步，把学术探索的主攻方向放在水墨写意方面来。他画肖像、戏曲人物、抒情小品，又画动物、花鸟，还画山水。在多个领域研究水墨语汇、句法结构、媒材效能，探求写实技巧充实，提升意象造型的方式，以及主题性创作的意境创构，并越来越深入地探索水墨画中的诗境与象外之象的创生问题，而且把他的探索扩展到多个画科之间的互通与互补。这从他一系列的创作中，可以看出他曲折前行、韧性求索的轨迹。

中国是诗的国度，绘画中亦追求诗境，这是我们的珍贵遗产。陈忠志的创作富于文学性，浪漫的抒情性。他十分讲究构思、造境，讲究语言的推敲、形象的锤炼，追求画境空间的空灵与精神性的荡漾。他的这种内在艺术气质，在《黄河之鹰》等作品中已有流露，以后又深刻地影响到他对写意笔墨形式语言本身的探索，他把笔墨形式语言的探索与意象的创造、意境的创构紧密结合起来进行。

《功勋与流逝》可说是一幅承前启后的作品。他开始探索水墨写意语言塑造象征性意象与结构意境的主题性创作。画家把战马作为意象塑造的象征性主体，把饱含丰厚文化积淀的咆哮黄河形象作为精神环境，推出了英雄长眠，战马默哀，悲歌一曲从天落的绘画意象。笔墨洗练、凝聚着无限悲情的战马形象，在画家的构意造境中，此时无声胜有声，让人荡气回肠。这件创作尽管还不尽如人意，但东方浪漫抒情的基调，已经初现端倪。我想强调的是，画家重

下面埋伏 1984

一位老人 2003

远行 2003

北国风光 1998

东方欲晓 1972

延安雪 1995

九塞沟之晨

创意,重提炼,重诗境空间的营造和“境生象外”的艺术追求,丰富了主题性创作的艺术思维方式。

这幅画所深涵的悲剧意识,悲情思维,悲悯情怀,发人深思与警醒。中华民族脊梁的英魂和他们的卓著功勋,能像这东流去的波涛一样“流逝”吗?忘怀吗?抚今追昔,不禁让人扼腕长叹!

陈忠志的创作,在五十至七十年代末,基本上以写实的方法为主导,大体上可以归类于现实主义传统的范畴。进入八、九十年代,特别是二十一世纪初的几年间,则越来越向传统写意回归,更倾心于东方浪漫主义的追求。他的《沐浴》写意的笔法酣畅淋漓,团块结构与线的舞动相辉映,体面过渡的起伏感与雕塑般的整体感相互补,那湿淋淋的浑朴感,让人联想到汉代石雕的浑圆气象。他的一系列肖像作品,《长安老汉》堪称代表。该画以线构架,结构严谨,离披点画的淡墨,薄敷于线的间架结构间,潇洒,率意,游刃有余地把老人的神气秉性活现于笔墨间。他的《草原的风》、《宽厚的草原》、《我愿化作和平鸽》等则又以线造型,有的辅以皴擦,有的纯以白描为之,其线条追求韧性中的力度,或柔性中的韵味,或单纯中的高洁,把东方女性的豪爽、母性、神韵、高贵演绎于线条勾勒之中。《关云长》则不但讲究线的节奏而且在取势中注入了线的飞动与旋折,把个神武将军非凡气概定格于画面。古代的十八描是类型化的,陈忠志的线条则“因地制宜”,因对象的性质而变化,是性情化的。

陈忠志的《黄土雪》是一件洋溢着清醇之美的作品,画中逆光语言的运用,既别出心裁又浓郁了烂漫抒情的情调氛围。他的《打草鞋》等又在探索逆光中的水墨没骨造型法,在意象表现中使水墨的潜能、趣味、内涵,在陌生化审美效果中得到新的开发。

而他的《地动山摇》则充满浪漫主义激情,可说是没骨造型与以线造型在意象表现中的有机融合。焦墨浓郁厚重,干湿中间以飞白,湿彩润泽,迷离中如烟似雾,整体结构气势跌宕,淋漓顿挫,似乎画家在追求飞动的“狂草”效应。笔笔气脉连贯,势若奔雷,让人想起杜甫观公孙大娘舞剑器而写出的“天地为之久低昂”的诗句。在脱略形似的写意笔法中,乡土情怀,黄土地意识,文化振兴的民族精神得到充沛的揭示。曹丕文论主张“文以气为主”,书家更提出“学书必先作气”,气在中国美学中是个重要的美学范畴。这幅创作的突出特点是“气”,通幅驾驭以气运笔,汪洋恣肆,气概成章。画家意在追求民族的至大至刚之气,天地浩然之气,追求现代水墨写意画中的汉风唐韵。虽然笔墨造型尚未达到尽善尽美之境,但与传统的精神相契合。可以看出画家力图以绘画意象展示走向民族振兴的中国人的精神世界。这可以给我们以启示:意象美学与时代精神相结合可以焕发出激动人心的异彩。

艺术探索的路还很长,尚存在着过程中的这样那样的问题与不足。“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。”画家富有历史意识地迈出了自己坚实的步履,难能可贵。

2006年5月

图 版

学者无格

把风格模式固定化，其实是一种商品概念，绝不是真正意义的大师。

只有不断地变体发展，向文化品位攀登，才能保持永恒的艺术生命。

中国画和所有学科一样，像金字塔构筑，其综合素质的底座越宽，其塔尖则越高。

中国画艺术既要个性，又要共性，才能成为经典。

文化的主旋律是时代特征的共性，民族特征的个性。

陈昌志

打草鞋

丙申年夏月

志

打草鞋 98cm×96cm 1992

功勋与流逝 96cm × 185cm 1981

黄河儿女 180cm × 250cm 1977 (第二稿 此画2005年12月由中国北京华辰拍卖公司以418万元成功拍出)