

● 主编/贾德江

MINGJIAMINGHUA

YUE HAIBO XIEYI RENWU ZUOPIN

名家 名画

岳海波写意人物作品

北京工艺美术出版社

图书在版编目 (CIP)数据

岳海波写意人物作品 / 贾德江主编. — 北京: 北京工艺美术出版社, 2006.6

(名家名画. 第1辑)

ISBN 7-80526-612-3

I. 岳… II. 贾… III. 写意画: 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048020号

封面/清韵旧梦 (局部) 2005年 纸本

封底/坐看云起 (局部) 2005年 纸本

书 名: 名家名画·岳海波写意人物作品

绘 画: 岳海波

主 编: 贾德江

责任编辑: 陈高潮 陈朝华

装帧设计: 秋 韵

出版发行: 北京工艺美术出版社 全国新华书店经销

地 址: 北京市东城区和平里七区16号

邮政编码: 100013

制 版: 北京秋韵图文制作有限责任公司

印 刷: 北京博海升彩色印刷有限公司

版 本: 2006年6月第1版 2006年6月第1次印刷

开 本: 787毫米×1092毫米 1/30

印 数: 3000

书 号: ISBN 7-80526-612-3/J·470

定 价: 200.00元 (共10册)

岳海波 山东艺术学院美术学院教授、硕士研究生导师、意笔人物画工作室导师，中国美术家协会会员，山东书画协会副会长。

作品入选第七届、第八届、第九届、第十届全国美术作品展览，其中《桃园结义》获第八届全国美展最高奖，《齐鲁名贤》获优秀奖。《牛郎织女图》获全国青年美展二等奖。《孔子》获第四届全国连环画评奖三等奖。《清照词韵》获纪念《毛泽东同志在延安文艺座谈会上的讲话》发表60周年全国美展金奖。

少儿读物插图先后获得第一届、第二届全国优秀少儿读物评选一等奖，连环画作品获1989年度《中国连环画》十佳奖。《秋雨如思》等多件作品被中国美术馆收藏，两件作品入编《中国现代美术全集》。

出版有《中国写意人物画技法举要》、《国画技法人物篇》、《名家习作·岳海波》、《线描人物全程训练》、《当代连环画精品集·岳海波》等。

“秋水伊人” 幻象与诗境

——读岳海波水墨人物画

◆ 徐恩存

岳海波是以作品的成熟、技艺的精湛、意味的隽永、境界的澄明与气息的清新，而成为当代备受关注的人物画家。概言之，我们可以把岳海波的作品统归于一个总主题——“秋水伊人”，并由此演绎出无尽的情怀与诗意。他笔下的“秋水伊人”意象，浸淫着浓郁的中国文化神韵和精神守望的姿态，严格地说，画家创作的“秋水伊人”，是对生命主题的审美诠释与解读。抽离了时间因素的人物，以及幽梦式的环境——深深庭院、花影婆娑、荷塘月色等，营造的是一种纯粹的精神图像，也是画家心灵深处的、挥之不去的审美幻象。

“秋水伊人”，在岳海波的创作中，没有具体所指，只是幻象与诗意的结合，它以一种从容自然的方式，以含蓄静谧的方式，以平淡素朴的方式，从迷蒙不清的自我世界中显现并清晰起来，并在画家笔下获得了生命，并使之血肉丰满，洋溢着生命诗意的特质。从表面上看，是秋水和伊人的幻象凝定与诗境传达，把景与情在画面上给以有机联系，呈现删繁就简、水墨氤氲、工写兼备与自然的和谐图景。这幅图景，在画家那里，已不在仅仅是“梦境幻象”，而是由人文精神孕育、情感滋养与诗意沐浴的青春生命。因此，它是关于生命与自然的礼赞。在中国文化中，“秋水伊人”作为永恒的精神符号，象征着人的生命美感被提升到与宇宙万物和谐一致高度上，在“天人合一”、“物我两忘”中流淌着蓬勃的灵感气韵。

个性化的形式美感与笔墨风格，成为岳海波“秋水伊人”主题诠释与解读的基本方式。在岳海波

野外斜阳 1996年 纸本 67cm × 67cm

烟雨如幻 1998年 纸本 67cm × 48cm

作品中,“秋水伊人”以人与物的对比,动与静的对比,迷蒙与清晰的对比,把略带忧郁与孤独的心灵空间,置入到无限自由的精神空间之中;因而,一切都显得清新与纯净。细读作品不难看到,画家以流畅而又富有节律的线条,表现了人物意象的仪态与姿容,在具象表现的手法中,融入“写意”理念,在虚实、干湿、疏密、动静、具象与抽象中,显现人物的端庄、秀美与柔情。

“秋水伊人”,在岳海波笔下已经成熟为一种绘画文本和审美样态。作品展示给我们的是清纯、典雅、秀美与柔情的都市女性意象,而在事实上,她们只是一种文化符号,传达出独特而新颖的意绪,这种意绪是模糊不定与难以捕捉的。在近乎朦胧之中,岳海波完美地把内在结构与外部形态进行了结合,把精神内涵与笔墨方式进行了互触,把形而下与形而上进行了互换与转化,这里的一切都是靠感觉去完成的。这种感觉其实是一种“言说”,它是十分微妙的,它表明的是,画家的修养与功力已日臻成熟,并在同代人中脱颖而出。

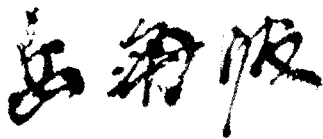
在技巧的后面隐伏的是文化情绪和情思的潜流,当它转换为形式的感觉结构,一种幻象与诗意的节奏,它便包含了生命的深意与内涵。岳海波的艺术特点正是这样,把自己的主观感悟和审美情思,打入到意象中去,创造出有浓郁主观色彩的诗境。瞬间的倏忽性任意剪裁因果链条,现实的实在性可以为心灵所调动,以情而舍理,使之符合心性 with 诗性,一切都经其过滤,最终创造出一个完全不同于现实世界的另一个诗境世界。岳海波的“秋水伊人”主题系列作品,是在意象、幻象与诗境世界中对自我的肯定,对艺术的发现,对文化的回归,这使他的作品得以在精神层面呈现出幽雅的风范。

夜雨晨露
 溪秋荷
 吳海博
 畫於上海

中国画，尤其是被文人士大夫“统治”了的中国画，是“雅”文化，西画相对来说是“俗”文化。“俗”并非低下，不可否认，高品位的艺术，只有少数人能理解，但将大众能欣赏、接受的东西一概说成是低下的艺术是不公平的。达·芬奇、安格尔们的油画，人人能看懂；米开朗基罗、罗丹们的雕塑就在大街上，人人能欣赏得了。相比较而言，中国画能理解的人要少得多，只能在圈子内玩赏。石涛、八大姑且不论，就是近代的齐白石、黄宾虹又有几人能看懂，我这个专业画家、职业“教头”，30岁才觉得齐白石好，40岁方知黄宾虹棒，但我至今不知是否已看懂齐、黄两大师。随着国民整体文化素养的提高，中国画必须要面向社会，必须弃雅从俗。“俗”不是庸俗，是“从众”，“大众”是中国画家的最后归宿。

夜雨晨露湿秋荷 1996年 纸本

68cm × 68cm

人讲“道法自然”，“自然”之法是变化之法，顺应之法，是因势利导之法，就是古人讲的“善巧合顺”之法。大禹治水是疏浚开流、顺其自然之法，而其父鲧是用围追堵截、强制违背自然之法，失败是必然的。李冰搞的都江堰也是以柔克刚，顺其自然而行。庖丁解牛，十几年刀刃如新，他解牛用的不仅是技术，而是“道”，这个“道”就是顺应自然之道。庖丁从不用刀砍牛，而是用刀在牛的盘骨缝隙游来游去，自然“游刃有余”。我总觉得“庖丁解牛”与中国画的“气韵生动”有关系，人们用笔、用墨都要顺其自然，顺势而行，依流而下，如行风，似流云，在运动中将各种对比手法融于和谐之内，“万物抱阴而负阳，冲气以为和”。

返翁版

童趣 1999年 纸本

68cm × 68cm

东方的“气韵”与西方的“构成”是矛盾的。“气韵”讲的是韵律，“构成”强调的是节奏，“气韵”讲的是运动，“构成”强调的是稳定；“气韵”讲的是和谐，“构成”强调的是对比，“气韵”讲的是流动的美感，“构成”强调的是凝定的美感。“气韵”的象征是“太极图”，将运动融于和谐之中，“构成”的象征是“十字架”，将稳定与对比合而为一。其实，流动中不可能没有稳定，对比中又离不开和谐，东、西从这里交手，也许会有新的转机。

出版

日暮香红 2001年 纸本

88cm × 85cm

对比的手法是画家重要的表现手段。没有对比就平，就顺，就板，就呈大一统的天下，“文似看山不喜平”，谁喜欢淡而无味的东西？但只有对比，就会杂乱无章，对比越多，对比越强烈，“气韵”就越不容易连贯，画面整体的苍茫与浑厚就受影响。所以，要强调大的对比，要突出关键性的对比，要充分利用调节中和的手段，将多种对比归于和谐之中，对立统一规律是放之四海而皆准的真理。

岳翁版

雨打芭蕉 2000年 纸本

85cm × 85cm

天衣圖

岳海波畫於山東齊院

中国画和西画在观念上是有很大的区别的。西画是钢琴，丰富而浑厚，中国画是二胡，清新而优雅，西画是模特儿，漂亮、扎眼、性感、刺激，中国画是贤妻，单眼皮、瓜子脸，乍一看不起眼，天长日久，才觉得有味，西画是“可口可乐”，喝一口，挺冲，口感好，中国画是茶，初喝有点苦涩，一年半载喝不出味来，一旦喝出味就割舍不下。要想看懂中国画，非得陪上时间、搭上功夫，就像中国的功夫茶，得静下心来，一点一点，慢慢品味。

返翁画

天姿 2000年 纸本

95cm × 95cm

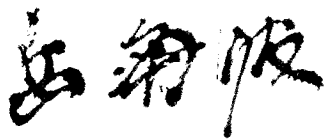
鐘馗上像

雨波五

学画的人，要读画，读好画，最好边读边做“眉批”，因为只有动手写，才能梳理自己的思路，总结出好画的优点。“择其善者而从之”。读画，也要读坏画，最好也要做“眉批”，因为只有总结坏画的缺点，才能在自己的画中避免之。“择其善者而从之，其不善者而改之”。孔子讲“三人行，必有我师焉”，也是讲有“善师”。有“不善师”，有“从之”，有“改之”。

钟馗小像 2004年 纸本

68cm × 68cm