

当代实力派画家艺术研究

第1辑

陈 华写意人物

DANGDAI SHILIPAI HUAJIA YISHU YANJIU

CHENHUA XIEYI RENWU

主编 贾德江

在他的作品中，思考与创造同在，写实与写意共存，画家以意象表现为主的笔墨方式，表现人的外在世界、内在心理及相关的观念意识，展示出其力度的强弱、节奏的快慢、韵味的曲直、意绪的疏密、风骨的虚实，及由此产生的生命形式和价值意义。

法度与自由

——陈华的写意人物画 徐恩存

中国绘画史中的“写意”，始终是一道常解常新的命题。他既是一种风格样式，又是理念精神；它蕴含着中国文化的丰富底蕴，又在实践上体现丰富的形态和手法。“写意”，在千百年的中国画史册中，成就了无数卓越的画家，也淘汰不少无所作为的庸人。

可以肯定地说，“写意”绘画在漫长的文化变迁中，其结构与形态，在这一变化中不断进行着调整、演绎与完善，在内蕴的稳定不变中，其外部形式与语言手段则呈现出丰富性与多样性。

青年画家陈华，近年以一系列写意人物的创作及其新锐的气息、景象，而引人注目。

在陈华大量的创作与习作中，都突出了以“写意”为原则，以水墨为材质的基本特征。概括地说，陈华以“写意”为出发点，建立了平面化空间结构、意向符号表现、笔墨技法充实的绘画文本，完全不同与传统写意绘画的自乐自娱、逸笔草草和游戏把玩的特点。它们体现为画家对艺术与人、艺术与生命、艺术与生活、艺术与自然的整体思考，并在此基础上赋予笔墨以鲜活性与创意感，展示出法度与成规中的自由与创造。

作为一位始终以面对现实为特点的画家，陈华立足于体验与感受现实生活的文化氛围，在接受前人经验的基础上，创造新的形式语言和表现样式。就此而言，他是成功的。当然，对陈华而言，这还仅仅是开始。

陈华的创作，体现一种强烈而又鲜明的倾向——关注现实、关注生活，作品中洋溢着淋漓的清新之气。现实生活在他笔下，被归纳提炼，最终结晶的形式为象征与诗意情怀的表露；他不去简单地面对生活，然后在纸上事无巨细地“模仿”生活，而是以再创造的态度，把握生活的本质，使之与艺术规律相对应。在深思熟虑的意象与意象的空间关系转换为笔墨形式与秩序中，以“实写”和“虚写”的方式完成情境的整体营造，在虚实、浓淡、干湿、有无之中实现题旨意蕴的传达和美感境界的体现。重要的是，陈华完成了从传统向现代的转变，从文人画情趣向现实诗情的转变，它的创作因为充溢着现代人的生命精神与活力，而弥漫着浓郁的现代精神与气息。

由此，陈华奠定了自己的艺术选择与审美取向，并以其成熟的风格面貌为当代画坛所瞩目。“写意”人物画，除其精神性把握之外，特定的笔墨形式及其含蕴、蕴藉的意味韵致也是必不可少的。在这里，作品是与心灵相对照的，主题是与生命相对照的，笔墨是与情怀相对照的，意象是与诗意相对照的。因为如此，陈华作品中的笔线与墨韵总是在相合之中、在意在笔先的情况下，在简洁、单纯的黑、白、灰关系中，完成作品的整体构成与主题传达的，并使作品浑然一体。

无论是陈华笔下的东北农民，还是小品中飘逸隽秀的古代少女，陈华都力避了北方画家惯用的渴笔焦墨与野怪粗放；在把握人物结构的情况

01

陈华写意人物

下，浓墨与湿笔、水分的把握，黑、白、灰关系的构成配置等，都说明陈华对绘画本体的深入理解与运用；在水分充足的情况下，线与墨、墨与韵、韵与气息等，都呈现出氤氲、浑厚的感觉。而且，在此中为使人物生动，画家把线与形、形与墨作了和谐的处理，使写意人物画在“形神兼备”中体现出一种鲜活的特点。我们注意到，陈华的创作尽管始终不渝地坚守“写意”的原则与中国画的水墨意蕴，但他在不动声色之中融入了素描的造型因素、水彩的润泽效果以及若干油画的团块关系，人物在特定的结构之中强化了意想的特点，给以适度的变形、夸张，强调画中更具本质意义的形式意味。

不难看到，以湿笔用墨、用线是陈华的一大特点。他的用墨更别具意味——在湿纸半干时，以重笔浓墨写之，使墨色呈现焕然气象，且具浑然厚重之感，而且，每每于浓墨边际特意置一空白处，加强反差，给人以难忘印象。在黑白之间，灰色的淡墨常常穿插期间，起调节作用，并增加了层次的丰富性。

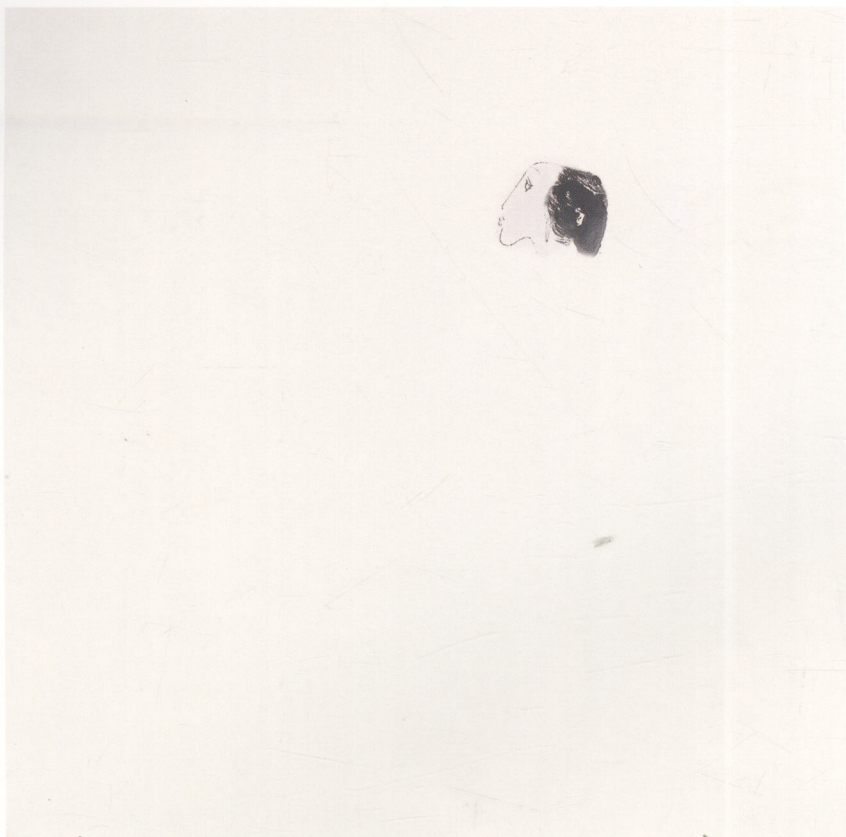
苦心人，天不负。近几年，陈华潜心于创作当中，不同的是，他力避了时下流行的江湖习气，脚踏实地地思考着自己的艺术，并在实践中勤奋求索、检验、完善着自己的理想追求。陈华坚持把画笔置于沸腾的现实生活之中，把目光聚集在自己熟悉的父老乡亲与当代人身上，正是他们给了陈华以创造的激情和灵感，给了他智慧与启迪。陈华认为，在这当中，他的生命获得了充实，他的艺术也获得了充实，这种充实，使他的艺术不断向新境界提升。

春分 2007 纸本
136cm × 68cm

畅叙春天 2007年 纸本 68cm × 68cm

《踏雪赏梅》作画步骤

步骤一：以细笔勾画出仕女头部。

步骤二：以淡墨泼写人物服饰。

步骤三：以写意之法补景，勾勒出梅花枝干。

步骤四：点出花瓣，调整完成，题款、钤印。

2007 纸本 冬去春来
180cm × 90cm

表现手法的突破，应该以观念的更新为先导。在原有的表现手法已不能满足表现当下现实需要的情况下，画家必须更新观念，突破原有的表现手法，要有所创新。

心象与墨象的徘徊

——评陈华的写意人物画

张桐瑀

写意人物画这几年似乎很“热闹”，这也许是前些年工笔人物画走红的逆反效应所致。另外写意人物画在参加某种“意识”要求的展览方面优势尤为突出，这也吸引了大量的青年画家加盟其中，为写意人物画热推波助澜。然而，我们透过这“热闹”的表面也发现了许多问题，其中最重要的是太注重造型和制作效果，忽视了美术学意义上的创新，误把花样当风格，无意间走上了匠作之途。好在时光老人总是给青年人留下纠错的机会，允许他们在试错中不断进步；再说

“物极必反”的无形之手也会引领他们从此岸走向彼岸，从注重社会学影响效应的商业性包装，回归到艺术学、美术学的本体探究中。针对写意人物画的发展现状，许多颇有才华的青年画家也意识到了问题的严重性，开始寻找进行人物画学术创新的切入点，开始梳理立意与手法的转换关系，而这也正是中国画当代发展的“阳光大道”。近年来，一直活跃于中国画坛的青年画家陈华，就是有感于此，并在探索中国画的表现语汇过程中显示出了不凡的艺术才能，引起了画界的注意。

应该说,东北的自然环境并不适合中国画的媒材运用,这主要是中国画工具材料需要仰仗温润的空气来蒙养,而北方寒冷、干燥的气候抑制了中国画材料媒介的效果发挥。因此,对东北画家而言,不仅要有扎实的功底,而且还需要有对工具材料的高超把握,才能有效地激活笔墨的视觉效用,克服自然环境对中国画的不利作用,最大限度地发挥笔墨在画面上的本位作用。另外,中国画笔墨表现的人文方式也需要有个人的文化修养和人文环境的双重滋养来保障以“文”化成的墨象表达。也许是陈华认识到了自然与人文对中国画的促进作用,十多年来,他除了在北方一隅苦练基本功外,还十分注意“走出去”,向北京的先生们学习,这也为他迈向成功起了决定性作用。因为“走出去”主动投入好的人文环境,可避免固执的一偏之见,从文化认识的高度来把握绘画,使自己少走弯路和斜路。对一个想学中国画的人来说,路数的对与否,是一个画家气数和定数的关键。历史上许多的画家殚精竭虑也终无所成,就是倒在了这“弯路”和“斜路”上。

现代写意人物画在表现上的现实要求,已经和以往概念上的写意人物画有所区别,它除了笔墨趣味的一贯要求以外,更需要造型和素描功力上的内在支持,惟其如此,写意人物画才能完成从传统形态向现代形态的转换,才能充分表达画家的现实情感。但是,令陈华感到困惑的是,以往美术院校的素描教学根本没有考虑到素描表现语言如何向写意画表现语言过渡的问题,只是教给学生一些浮光掠影式的素描技巧,很难将素描和笔墨整合在同一个语汇体系中。目前,写意人物画的创作手法与表现语言的混乱,往往是素描与笔墨的低悟关系造成的。在陈华看来,写意人物的当代发展,首先要摆正素描与笔墨的矛盾关系,改变以往的素描观念和认识,将素描中利于中国画笔墨表现的因素提炼出来,并学会用中国人的眼界来审视素描,使素描为中国画所用。基于此种认识,陈华在素描中强调以线为手法,以结构为依据,以人物造型为旨归的训练方式,尽量避免“准”与不“准”的纠缠,努力挖掘“像”与“不像”之妙,在“像”不一定“准”的前提下,使人物造型的“像”,统一在自己的“心象”里,外化在作品的“墨象”里。由于强化了线和结构,淡化了光影、块面与透视,使得陈华的素描保持了相对的平面,这为中国画笔墨的平面性发挥创造了有利条件。当我们欣赏陈华的写意人物画时,就会感受到他在相对平面的笔墨挥洒中,并没有

失去结构的内在穿插和联系,也就是说,他是在统一中求变化。陈华在绘画创作的具体手法中,还努力使结构线和用笔相统一,使平面结构和用墨相协调,紧紧抓住中国画的“笔墨”特性不放,这也是他的作品墨韵十足的原因所在。此外,陈华绘画作品中的结构线用笔也是非常灵活的,他有时在浓墨和泼墨中以留白来交代结构走向,这给他的作品增添了不少鲜活的气氛。为避免在相对平面中求变化给作品带来的单调感,陈华在笔墨对比关系上,以大黑大白为基调,加大了平面和平面之间的对比度,使画面的黑白对比十分响亮,增强了视觉张力。

在写意人物画创作中,单个人物较易处理,因为单个人物的笔墨运用不会使画面黑白关系过于零乱,而人物一多,运用到每个人物上的笔墨对比关系就会抵消,而使画面失去了整体感。时下有许多写意人物画家,在画单人写生时还能控制住画面,而画众多人物时就显得无能为力了,陈华在创作众多人物的作品时,尽量用整体的笔墨关系来处理画面,把几个人当作一块整体的笔墨来安排,不在局部琐碎上“费”笔墨。在陈华的作品中,以整体的笔墨处理方式,还体现在集中用墨上,这不仅使他的作品充满了音乐节奏,也丰富了笔墨的黑白对比层次。当我们仔细梳理陈华的创作思路时,就会感到他的绘画创作是围绕着艺术本体而展开的,因而画面呈现出的是一种厚重、朴实的气象。这实在是难能可贵。

应该说,当代写意人物画还有许多问题没有解决,可被发掘的发展空间还很大,这也为写意人物画家们的个人发挥提供了一个大舞台,我们也衷心地希望陈华能成为一名好的舞者,将自己的中国画创作纳入到中国当代发展的总体格局中去思考和度量,创作出无愧时代的优秀作品来。

(右图)

2004 纸本 关东春潮
200cm × 200cm

关东老把式 2007 纸本
180cm × 90cm

白雲
時年
丁亥
新春
之日
畫於
北京
紫竹
軒
陳華
託之

(左图)

白露 2007 纸本
68cm × 68cm

2007 纸本 北方春天还很寒冷
180cm × 90cm

传统笔墨向现代转换,是每个画家所要面临的课题。尤其人物画家,现代服饰的多样性,已不是传统笔墨所能为之的,画家必须创新表现手法,才能适应时代发展的需要。即所谓“笔墨当随时代”。

(右图)

2006 纸本 仕女
68cm × 68cm北方冬天印象 2007 纸本
180cm × 90cm

注重现实生活，表现关东大地父老乡亲生活的作品是我的一贯追求。在他们身上我感受到了淳朴、自然、坚韧、乐观，正是他们给了我创作的灵感与启迪。

天寒翠袖薄日暮
倚修竹
時年丙戌歲末
陳華亞題記

華

(左图)

秋风又至

2007 纸本
68cm × 68cm

春天絮语

2007 纸本
180cm × 90cm

以湿笔用墨，别有韵味，在湿纸半干时以浓墨写之，使笔墨呈涣然之象，有水墨淋漓、浑然厚重的效果。

