

吴永良 王 赞

张品操 胡寿荣

丁中一 董文运

王庆明 王 海

陈光健 杜滋龄

刘文西 刘 健

李 山 尉晓榕

周沧米 吴宪生

宋忠元 姚平波

顾生岳 李子侯

方增先 黄发榜

周昌谷 程玉洁

李震坚 吴山明

传神得意

浙派人物画开创与发展50年作品选

杨桦林 主编

浙派人物画开创与发展50年作品选

傳神寫真

方增先題

中国美术学院出版社

序 言

约莫在五十年前,浙江美术学院中几位具有坚实的绘画功底、以人物造型见长的中青年教师会聚在一起,开始了他们以中国人物画创作为主攻方向的艺术探索。在相距不远的一段时间内,同时迸发出创作的激情。他们以中国绘画特有的“骨法用笔,墨分五彩”的传统表现形式,精准、概括、传神的造型能力,融时代生活气息,赋予人物画以新的立意和格调。他们屡试身手,频获成功。在相当的一个历史时期中,他们所释放出的创造才艺在连绵不断的创作与写生习作里集中地得到体现。这些人物画作品在全国范围内日渐形成了浙派人物画的新气象,广泛引起了专业领域的聚焦注目,至此,浙派人物画蜚声全国。

李震坚、方增先、周昌谷、顾生岳、宋忠元五位先生的名字不胫而走,他们的作品持续不断地见诸于各类国际、国内的重要展览,取得了各种荣誉。

上世纪五、六十年代,伴随着新中国社会主义建设,有着显著时代特征的社会主义文艺创作亦呈繁荣景象。美术作品多为讴歌新时代主人翁,反映激情年代中火热的现实生活。较之于写实造型见长的绘画其它画种,素来强调意象造型不惟形似,只求传神的中国传统人物画,表现现实生活则成了难以驾驭的课题。此前北方出现了以蒋兆和、叶浅予、黄胄为代表的批人物画家,以准确生动的艺术造型、饱满鲜明的人文关怀驰名画坛。而浙江的五位先生则以他们酣畅淋漓的笔境、简约的造型、清新润润的画风整体亮相于中国画坛。一时间他们的创作和习作成了全国美术同行观摩学习的范本。浙派人物画闯出了一片天地,也建立起表现新时代生活中各类人物形象的中国人物画创作与教学的一处高地。

时至今日,在回顾这段学院引以为荣的历史现象时,自然会联想到浙江人文传统的丰厚积淀,和以潘天寿为代表的中国画前辈们所形成的传统优势及其中国文化精神的深刻影响。

浙派人物画的成就还在于她不是简单意义上的绘画技巧的革新,也不局限于西画写实方法和中国画笔墨的结合,某种程度上她是一种传统文化价值的确认、摄取与回归,并且引领着画家们的思维与眼光,敏感地契合于时代生活。一方面在中西融汇中自觉地进行着某种挣脱与消解;另一方面,以更广阔的视野进行着深层次的丰富与提高。这些可能性在日后的中国画系人物画教学系统的课程体系设置上得到了回应。以白描、专业素描(强调线造型,弱化明暗影调)、意笔写生、生活速写、笔墨形式构成等专业基础课程组成训练人物画造型能力的基本法则,并辅以历代山水、花鸟名作的临摹,这些努力至今没停止过。浙派人物画源于学院教育的精心打磨,活跃于创作领域,也随着长期持续深入的教学与课程改革,延伸着成熟的学院风格。

浙派人物画以坚定从容的脚步走过了五十年,这其中,先行者们“智能谋、力能任”,与时代同行,与生活交融,确立了专业领域认同的画风与品质。后续者中不乏新成就,以各自的“步履不凡”,拓展并维系着具有独立价值的视觉形象的塑造。紧接其后的新一代人物画家得益于前者的成就,又适逢宽松境遇,以“转益多师”的学习方式进行着突出个性、强调多元的探索和尝试。

本画集通过体现开创、传承、发展三个阶段的代表性人物的大致阵容,收录了近二百多幅作品,非有全貌,但求大体呈现浙派人物画发展过程中的岁月痕迹和成果影响。受篇幅和种种原因的制约,遗漏缺憾之处在所难免,敬请谅解。

以浙派人物画的开创与发展为主题,重温这一穿越历史的绘画成就的特点,综合梳理浙派人物画教学与创作的深层次的文化内涵与系统建构,使关注者驻足凝思、随想的同时,着眼于浙派人物画在中国画未来的发展中还将有何样的作为?人物画将面临怎样一番跋涉经历?能否有更为深刻的变革?回应这类期待的最好方式就是:学院与所有肩负这一历史重任的参与者,不吝解怠地促成新的活力源源不断地问世,并形成相关学术成果的丰富积累。

刘健

2005年11月17日于中国美术学院

目 录

序 言

李震坚 /2

周昌谷 /12

方增先 /22

顾生岳 /32

宋忠元 /42

周沧米 /52

李 山 /62

刘文西 /72

陈光健 /82

王庆明 /92

丁中一 /102

张品操 /112

吴永良 /122

吴山明 /132

程宝泓 /142

黄发榜 /152

李子侯 /162

梁平波 /172

吴宪生 /182

尉晓榕 /192

刘 健 /202

杜滋龄 /212

王 涛 /222

董文运 /232

胡寿荣 /242

王 赞 /252

浙派人物画开创时期年表简编 /262

图 版

李震坚（1922—1992），浙江缙云人。1950年毕业于杭州国立艺术专科学校绘画系，留校任教。曾任浙江美术学院教授、浙江美术家协会理事等职。出版有《李震坚画集》、《李震坚国画人体》等。

艺术是文化中的精灵，它是最不守常者；艺术的灵魂与核心是“变”和“化”，凡是能“变”和“化”的都称作是艺术。也正如黄宾虹先生过去上课时曾经同我们讲到：“天地的阴阳刚柔，生长万物，均有不齐，常待人力补充之。”（所谓人力补充，即是“变”和“化”之意。而“化”应作为更高“化境”解释。）无可否认，这是符合艺术的规律的，也是艺术的真谛。

——李震坚

改革当时推广的契氏素描教学法，建立为适合国画专业需要，以线为主从对象结构出发，以明暗辅助的专业素描，在探求以现代造型手段结合传统笔墨技法形式来表现现代人物这一新课题中，李震坚是最具实力、最全面的开拓者。

——宋忠元

由于震坚老师悟传统艺术之堂奥，谙西洋绘画之精妙，兼收并蓄，融会贯通，作品笔畅墨酣，苍劲老辣，气势磅礴，所以他笔下的维族老汉，农村姑娘、矿上青工、渔乡孩童无不神采风发，呼之欲出。

——吴永良

妈妈的新课题

人民反四万为包票平心社会食蛋
该製以菜蔬成功表明技术

在风浪里成长
一九五二年 陈鹤

乾陀羅舞

辛未歲時新嘉坡宿叩度古典舞

李吉慶行識

周昌谷（1929—1985），浙江乐清人。1953年毕业于中央美术学院华东分院绘画系，留校任教。曾任浙江美术学院教授、中国美术家协会理事、浙江美术家协会副主席等职。出版有《周昌谷画集》、《周昌谷草书三种》等。

因为时代的发展和现代内容的需要，现代意笔人物画的色彩是需要发展和丰富的。研究汲取古代壁画和卷轴画工笔重彩色彩关系的知识，研究吸收山水花鸟画的工笔和意笔的色彩关系的知识，研究借鉴民间年画的色彩，研究借鉴西方对于色彩的科学原理，研究借鉴西方以印象派为代表对色彩科学的理解和艺术的运用……将这些知识去芜存精地吸收到现代意笔人物画中去，吸收古今中外绘画的色彩艺术的长处，使意笔人物画在水墨和淡彩之外别开生面、丰富起来，发展出一条新的道路。

——周昌谷

解放后，我碰到有才华的学生，只有周昌谷一人。

——潘天寿

昌谷艺术变法比人家早20年。他是诗书画印齐全的全才艺术家。这在他那个年纪的画家中是极少的。他是不可多得的艺术全才。他的艺术造诣是到了一个较高的高度的。

——陆抑非