

中国
当代著名
画家
个案研究

北京工艺美术出版社

主编 贾德江

陈亚飞

CHEN YAFEI XIEYI RENWU

写意人物

图书在版编目 (CIP)数据

陈亚非写意人物 / 贾德江主编. — 北京: 北京工艺美术出版社, 2005.6

(中国当代著名画家个案研究)

ISBN 7-80526-570-4

I. 陈… II. 贾… III. 写意画: 人物画—技法 (美术) IV. J212.25

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 046939 号

责任编辑 龚梅

责任印制 宋朝晖

装帧设计 秋韵

中国当代著名画家个案研究

陈亚非写意人物

出版 北京工艺美术出版社

(北京市东城区和平里七区16楼 邮政编码: 100013)

发行 北京工艺美术出版社

全国新华书店经销

制作 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

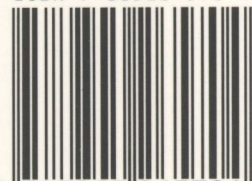
开本 889 毫米 × 1194 毫米 1/12

印张 3.5 印数 1~3000

版次 2005 年 6 月第 1 版

印次 2005 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 7-80526-570-4

9 787805 265704 >

ISBN 7-80526-570-4/J · 397

全套 10 册定价: 300.00 元

本册定价: 30.00 元

编辑人语

中国绘画的新格局,并不意味着对自己曾有的艺术传统全盘否定,也不意味着要建立的新格局别出心意,成为无源之水、无本之木;它乃是建立于对传统、对文化智慧最充分的承认基础上,并给予最充分的吸取与发展。应该说,当代中国画的全新形态应必须是互动的、开放的,它能够对自身作出新的选择、判断、取舍,勇于吸纳迄今为止的人类创造成果;同时,它又是自信的,在不断摒弃中走向辉煌。

我们正是在这一背景下,解读著名人物画家陈亚非的水墨人物画的。出于性灵而展示出笔墨智慧,是陈亚非人物画的一个突出特点。在陈亚非的人物画中,笔墨尤重心灵与外物相交的一种感发作用,强调运笔与施墨新鲜活泼的性情化与灵感性。因此,在他的作品里笔墨潇洒,灵活多变,气足韵丰;发所当发,止所当止,疏密有致,虚实相间,颇具笔墨魅力与技巧。

画家曾受过美术院校严格的基础训练,更值得称道的是,他经过了近20年的连环画创作的锤炼,已练就了一手他人难以企及的默写和造型能力,加之他对于传统山水、花鸟、书法的不间断研习和经历浙派水墨意蕴的熏陶,使他以沉厚的基础与修养,不同凡响地驰骋在水墨写意人物的领域里。观他的作品,不论是线的精致运用还是墨的韵味,也不论是没骨的抽象写意还是线面结合的人物写生,不仅具有极强的可视性和可读性,还体现了画家的性灵、气质与才情,并由此表现笔墨运用的独创性与自然天成。笔墨因此成为灵动、新鲜、生动、意趣等因素的寄托,笔墨因此感发人心,使之产生美感,具有形式意味的独立意义。

文 / 贾德江

■ 陈亚非

■ 1955年生,安徽淮南人。毕业于安徽师范大学美术系及中国美术学院国画系研究生班

■ 1988年任淮南市美术家协会主席,1997年任宁波大学美术系主任,2001年兼宁波书画院副院长,中国美术家协会会员

■ 作品曾入选第七、八届全国美展和全国第二届人物画展,曾获全国套书一等奖,全国第二、三届图书“冰心奖”及安徽省美展一等奖

■ 出版的专著有《当代名家线描精品·陈亚非》、《新芥子园画谱·人物卷》、《陈亚非写意人物画》、《中国画名家讲座·陈亚非水墨人物艺术》、《名家名画·陈亚非水墨人物作品》

■ 作品入选《中国现代美术全集·插图卷》和《中国现代人物画全集》

■ 出版百余部长、短篇连环画和文学作品插图

■ 曾在安徽、南京、山东、上海、台北及新加坡等地举办个展和联展

当代人物画家 陈亚非 艺术档案

封面 / 黄叶村 2004年 纸本 35cm × 35cm

封底 / 画痴 2004年 纸本 68cm × 54cm

张旭 2004年 纸本 68cm × 68cm

春牧 2005年 纸本 68cm × 68cm

对弈图 2004年 纸本 68cm × 68cm

陈独秀与吕澄关于“美术革命”的通信，拉开了中国画“现代化”的帷幕。在过去八十多年的时间里，中国画有了巨大的变化。2000年北京的中国画百年大展，基本上展示了中国画发展的轨迹。中国人物画在关注社会、关注人生以及在人物造型、表现手法上，较之传统的中国人物画，有了很大的进步。但是，我们也清楚地看到，如何用“笔墨造型”来解决现代人物画的问题，仍然是每一个人物画家的难题，几十年的探索，结果不太令人满意，我们做得远远不够。

传统中国画讲究作品的内涵、韵味、功力和格调，没有这些因素的支撑，传统中国画也就失去了存在的价值。在传统中国画的发展过程中，因为文人士大夫的参与而逐步走向了颠峰。文人士大夫把学问、书法与绘画相互融和，大大提升了中国画的文化品位和表现力。他们崇尚优雅大方、超脱豪迈，寻求悟对神通、潇洒纵横，山水、花鸟画是他们用以抒发胸中逸气的最佳载体。而人物画则有题材、内容的限制，还需要专项的人物造型的练习，想达到生动、自然已是不易，要想传神更加困难，加之人物画技法局限性较大，很难自由挥洒，所以文人士大夫们多不能或不取人物画。因此，在中国的绘画史上以山水画的成就最高，花鸟画次之，人物画再次之，人物画大师寥若晨星。

“美术革命”的现代化对人物画冲击最大，山水、花鸟画的技法没有因为“美术革命”发生很大的变化，山水、花鸟画家可以在传统的技法中享用不尽，继承再发展就可以了。而人物画家碰到了难题：用传统人物画的十八描来表现当代人的生活显然不行。改造传统人物画的造型，徐悲鸿倡导使用西方的素描、速写和人体解剖，收效巨大。现代人物画的衣纹组合和质感表现的方法从古人那里找不到，在西方绘画中也无法借鉴。蒋兆和的水墨人物，在刻画头像上较多的使用素描方法，使人物内心世界的表现和头像解剖结构的描绘都提升到空前的高度。但是素描的痕迹较重，而且衣纹还是传统的，头像和衣纹的表现方法不够统一。黄胄速写式的线条，灵活飞动，扩大了中国画表现的外沿，但他的速写主观的成分多，对衣纹起承转合的表现不太在意。以方增先为代表的浙派人物画家，在传统人物画技法的基础上加上花鸟画的用笔，曾影响了很多，可惜未能走的更远。几十年过去了，笔墨与造型怎样才能更好地结合，这个难题一直困扰着人物画家。

陈亚非学画是从临摹连环画入手的，曾在传统人物画线描的领域里下过苦功。从十七岁那年出版他的第一本连环画起，三十年来，出版的连环画有一百余册。长期的连环画创作耗费了他的大量时间，但却锻炼了他的造型能力。加之他长期坚持书法练习，所以他在画写意人物画的时候，坚实的人物造型能力和圆转流利、松活而有弹性的线条使他的作品笔墨潇洒，灵活多变，气足韵丰，新鲜活泼。在大幅的人物画创作中，他也力图摆脱画草图的束缚。他认为，一切都在草图上算计好，在宣纸上就不容易放得开。结果往往工于制作而影响激情，画面完整而缺少意外效果，所以他作画如布弈，上下左右通盘考虑，力求水墨韵味的丰足，他常常先泼后画，因势利导，笔笔生发，先造险再破险，在若即若离的变幻莫测中，利用偶然天成的墨象，获得出人意料的效果，撒得开，收得拢，疏密有致，虚实相间，颇具笔墨魅力与技巧。加上他在安徽师大美术系和中国美院研究生班的学习，他稳稳扎扎地操起十八般武艺，当似则似，当不似则不似，再努力靠近不似之似。

费孝通 2003年 纸本 136cm × 58cm

亚非作画很勤奋，他像一块海绵，吸收力很强，只要他喜欢的，无论是山水、花鸟、人物，无论是中国画还是西画，也无论是前辈还是后生，拿过来就学，据为己有。但他更看重的是寻找不同于别人也不同于自己的东西。他在创作时，每每苦思冥想，蕴酿情绪，兴来则大笔挥洒，下笔如风。他画《鲁达》，为使表现手法与人物性格相符，为防拘谨，他一反常规先从头发画起，接下来画胡须再顺势画衣服，用笔连绵不断，笔连意连，十分畅快，在大笔揉搓之后最后在造型上收紧画出五官，这样的画法才真的有些渲泄的味道。

为了画“怒向刀丛觅小诗”的鲁迅，他曾搜集了很多鲁迅的照片，为画鲁迅的形象他写实的、变形的都尝试过，结果都不满意，后来他从斑驳的墙壁上得到启发，画鲁迅脸上的用笔用墨十分大胆，五官刻画也不按常规描绘，但是鲁迅坚硬的下巴和倔强的头发显示了这位硬骨头文学家不屈的精神。这件作品不同凡响，曾得到卢沉先生的赞许。

他的《毕卓盗酒》中毕卓的形象描绘用笔沉着结实，衣纹的勾勒十分随意，与酒坛的大块墨色形成疏密和黑白对比，背景满铺的淡墨衬托出作品的苍凉味，塑造了毕卓一身正气，两袖清风，宁可为盗不肯伤廉的形象。

作品《月凉如水》描绘一孤寂老人月下独坐，从老人剪影般的形象中使人感到世态的炎凉，亚非把老人画的像块石头，颇能触动人的心弦。

《童年纪事》画出了画家对童年的记忆和眷恋。他用宿墨加墨膏画出了湿淋淋的韵味，轻松而惬意，画中几个戏水摸鱼的小童，使人联想到“惟有小儿无赖，村头卧剥莲蓬”的诗句，娇憨的形象让人难以忘怀童年生活。

亚非虽酷爱纯水墨的韵味，他也喜欢使用颜色。在《绿阴》作品中，国画色、水粉色、水彩色、丙烯色一齐上，充盈的水分推动颜色自由渗化，相互冲撞。他把人物与背景一起考虑，虚实、开合、聚散有机地整合在作品中，只求合情，不求合理，用静谧、温馨的绿色托出美丽纯洁的少女，这是一幅可遇不可求的作品。

亚非喜欢用不同的手法表现不同的人物形象，不喜欢用一成不变的套路、以不变应万变的刻画人物形象。这一点对他来说是非常难能可贵的，这从他人物头像的组画中可以得到印证。他的《村支书》看起来似素描但很水墨，很写实却又有韵味。他先大笔画上大块淡墨，随手画上深色的脸的结构，虽不合解剖却感觉到位，鼻子、人中、嘴及嘴角的肌肉很精彩，令人赞叹的是眼睛的随意一点，画龙点睛，满幅皆活。

他画《摇滚乐手》很是伤了一番脑筋，如何表现摇滚乐手的神经质是个问题。用一般写实的手法去表现，感觉挠不到痒处。他先在宣纸上乱画，寻找表现的方法，最后的结果是，用草书的线条画乐手凌乱的头发，用突兀的用笔画脑额，眉毛、鼻子和嘴，单单用瘦硬、尖利的线条刻画乐手的眼睛，让人感到还非得这样画才到位，真是颇具匠心。

他在画《绥德的汉》中，用笔用墨朴实大气，与陕北人的气质吻合，在这幅画中，有结构、有光线、有素描、有笔墨，下笔从容自信，粗中有细，显示了他的各方面修养和基本功。

亚非很渴望建立真实自我的艺术语言，他认为这是艺术家能力的体现，是一个成功画家风格标志。但他也怕结壳。他说人物画直接面对社会、人生、世间万象，观察生活要保持新鲜感觉，创作时才能有感而发。他喜欢艺术大师德库宁说的话：“我的兴趣从来不是创作一件完美无缺的作品，我从不受此约束。在创造中我只是努力尝试到底可以进行到什么程度。”亚非在苦思冥想的过程中，头脑中时常会有一些新鲜的想法，但寻找相应的表现方法的过程十分熬人，有时非常顺手，下笔如飞，有时枯坐半夜，也不动一笔，他在这个过程像品茗浓茶，虽苦却有味，他独自品尝这寻觅过程中挫败的苦涩和偶有所得的愉悦。

亚非喜欢画藏民，他曾数次去甘南藏区写生采风，特别是对藏区的夜晚和黎明感兴趣。在这种时候，他感到高原的一切都裹挟在深沉的含混之中，其中传达出的

神秘、博大的感觉让他从心底感到悸动，他抓住这感觉不放，为表现这种感觉，他减少用线，大量用水用墨。他画了一批大画，如《冻雪》、《高原暮雪》、《圣山·细雪》、《青藏·贡嘎》、《神山》、《朝拜》、《索拉旺》、《可可西里》等，一幅比一幅朦胧，一幅比一幅深沉。他不再满足把人画准，不再满足人物形象的变形与夸张，他把注意力放在努力去渲染气氛上，这是他的一个进步。

他在画藏民组画的时候，大胆泼洒，让色、墨尽可能的相互参差渗化。他非常迷恋这种滃漫迷蒙、变幻莫测的机趣，但他的头脑是清醒的，为防止大泼大洒的过程中容易出现的太过柔软、飘浮的感觉，他尝试用硬边的切线来控制，增加刀劈斧凿般的金属感，以扩大中国画表现的外沿。

中国画重视精神性，它虽然没有西画强烈的视觉张力，但是耐看，可读可品，具有修心养性、抚慰心灵的作用，尤其是其中营造的意境能引起人们的共鸣和联想。亚非这一代的画家，当年正当读书的时候，遭遇文革，所以这个年龄段的画家大都文学修养不够，底气不足。他深知再好的造型能力和笔墨技巧也不能提升作品的内涵与格调，他现在拼命地看书实际是在补课，在亲近传统文化之后，他才感到有希望画出一点高层次的画。亚非是大学美术系的教师，他在给他的学生们上课的时候，首先强调的是修养，其次才是专业技巧，他给学生展示黄永厚的作品《再射不入》，他既给学生讲李广射石的英雄气概，也讲他再射不入的痛苦反思，使学生们感受到蕴含在作品之中的具有哲学思辩的深层意义。他给学生们讲黄永玉的《观沧海》居然不画海，却能使人体会到曹操的那种比大海还要宽阔的胸怀和气魄。他还讲范曾的《朱元璋徐达对弈图》，讲范曾的题诗如何为作品增添了光彩。他使学生们真正地认识到要学习的不仅是人物写生、速写和笔墨技巧，更重要的是读书，是修养，这是毕生都要努力去做的功课。

翻看亚非的作品，可以感到他的每幅作品中都有某种不同。他在创作中既求豪放也求婉约。豪放者求震撼，婉约者求韵味。另外，他线求节奏，点求苍茫，墨求深厚，他可以用他的造型能力画很美的东西。他也用怪异的造型和山水、花鸟的笔墨与习惯的画法拉开距离，现在他后者的成分越来越多，显示了他的想像力和创造力。我感到他现在渐渐摆脱了写实人物的束缚，开始从再现慢慢走向表现，跨进了自由的境界。

亚非在中国美院研究生班的学习收获颇丰，特别是从刘国辉、胡寿荣、尉晓榕几位老师身上学到了严谨治学的态度。他的水墨人体写生越过了勾线加皴擦的阶段，较好地用拖泥带水的方法把人体结构与笔墨结合在一起，并小心地与素描保持距离。他的着衣人物写生，注重人物的整体外形和整体笔墨的枯湿浓淡，大感觉不错，但不能细看。细看之下，发现他对人物衣纹的起承转合，笔墨转换还是有意无意的回避，画的是似而非，困扰人物画家的问题，他也逃不脱，对此他常常耿耿于怀，常感莫名的无奈。

“天长一矢贯双虎，云靶绝骑聒早雷”，亚非喜爱李贺诗意的诡谲大气，喜爱汉雕元气，魏晋风神。他认为作画首重气势和胆识，其次需要修养和技巧，亚非是一个重视传统并且始终不忘探索的画家，他不好高骛远，一步一个脚印，认真地画他的那份画。“临水揽月”，很美，但却很可能一辈子的努力一场空，但那有什么要紧，一辈子能做自己喜欢的事是幸福的，一切都在“揽月”的过程之中。

访梅图 2005年 纸本 68cm × 68cm

论道 2005年 纸本 68cm × 68cm

《九嶷花》作画步骤

步骤一：先画出画面近景的花卉，颜色艳而不俗，用笔生动灵活，注意构图上的参差不齐。

步骤二：用大笔不经意地画出石头和后面的芭蕉，与前景细致的花卉形成对比。

步骤三：在画面的空白处画出仕女，注意仕女的动态、神态优美文雅和前面的花卉相互呼应，并注意营造意境。

步骤四：仕女脸上和衣服上的颜色要淡而优雅，整体画面作些调整，题款和押章要恰到好处。

六月戏水 2004年 纸本 68cm × 68cm

(左图)

梅花雪

2005 纸本
68cm × 68cm

梅花香雪清幽而温馨，多少文人墨客沉醉留连于踏雪寻梅之中。这是一幅传统的绘画题材，在画家的笔下赋予了新的内涵和语境。

2003 纸本
136cm × 58cm

伊豆舞女

日本作家小林竹二笔下的伊豆舞女给我留下凄美的印象。我小心地把美丽的茶花与美丽的姑娘画在一起，生怕自己不小心毛手毛脚地碰伤了她。

青瓜 2003 纸本
68cm × 68cm

儿时在姥姥家,隔壁邻居的小姑娘华子是我的小伙伴,她常常带我去打枣摘瓜,抓鱼捉虾,玩的十分开心,四十多年过去,依然记得很清晰,真是奇怪。

秋意渐浓 2004 纸本
68cm × 68cm

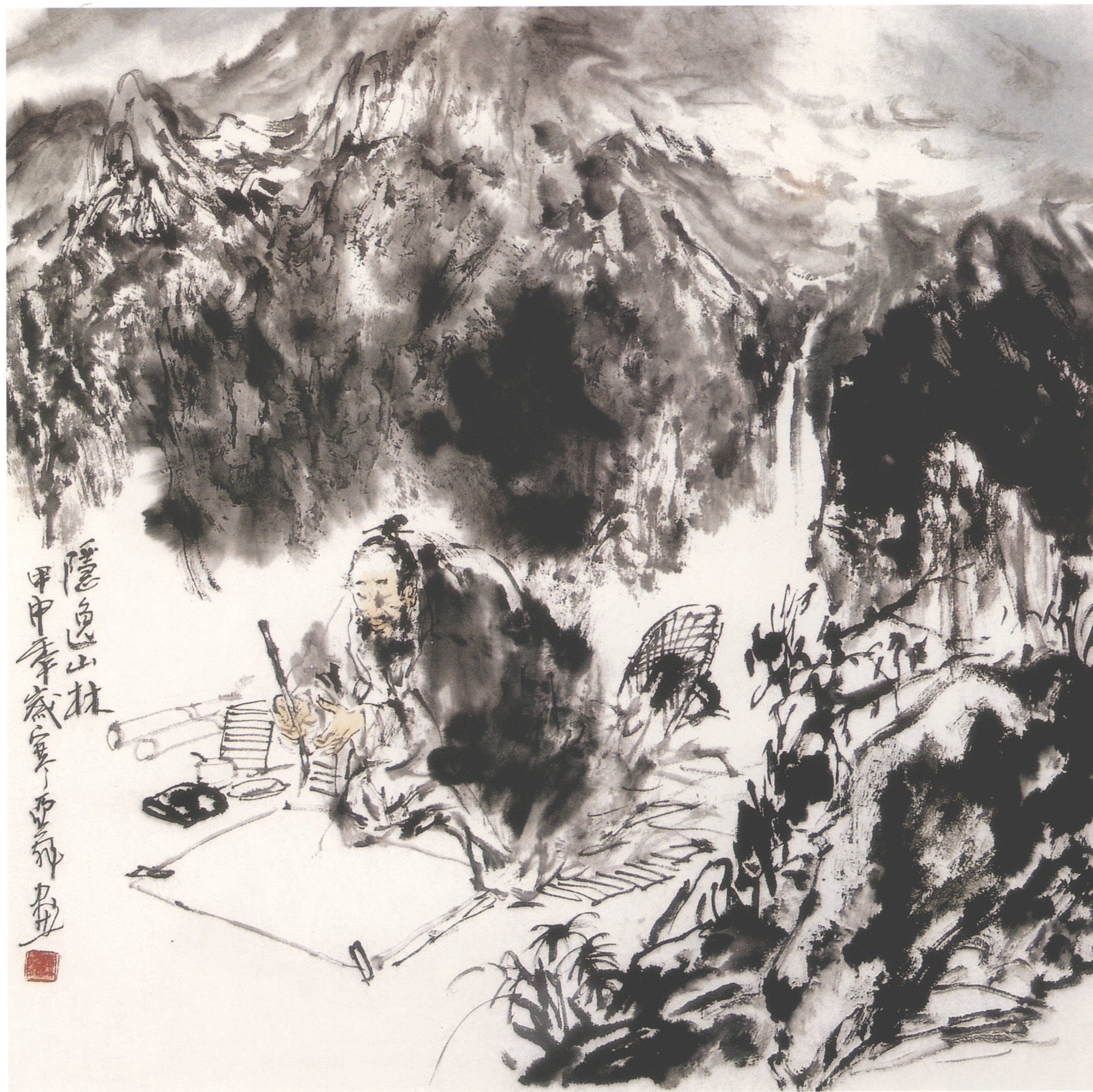
陈亚非的画有新意,是因为他的画中有个性面貌,不同于他人。他在前人创造的基础上,力图走出一条适合于自己个性表现的新路来。泼辣、质朴、浑厚的审美趣味与创新的艺术追求的有机结合,形成了陈亚非的艺术品质。

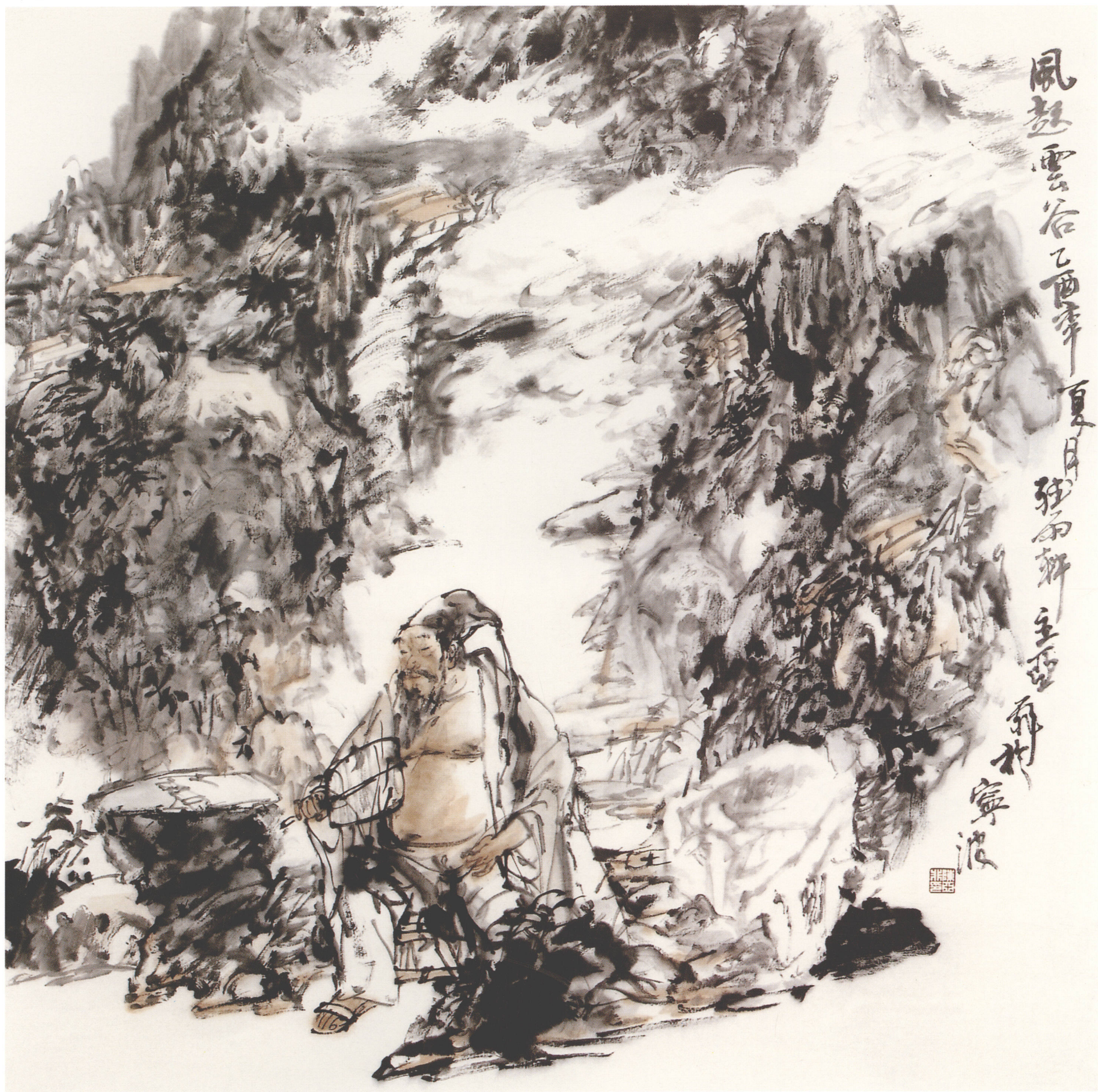
(右图)

2004 纸本
68cm × 68cm

隐逸山林

隐逸山林,可望而不可及,能够在静静的山林中听着松涛,挥笔作画,此情此景抑或是画家渴望的精神家园。

(左图)

风起云谷

2005 纸本
68cm × 68cm

依山傍水，静坐观书，任凭身边
风起云涌，得大自在。

2003 纸本
68cm × 68cm

蕉荫图

2003 纸本
68cm × 68cm

张旭醉书图

有人戏称天才再进一步，便是疯子。
酒是好东西，它让你只能跨出半步，天
才书家张旭加上酒，于是我们有了一位
草圣。

(右图)

2003 纸本
68cm × 68cm

西园会

索拉旺堆 2004 纸本
68cm × 63cm

