

图书在版编目 (CIP) 数据

中国当代著名画家个案研究 / 贾德江主
编. — 北京: 北京工艺美术出版社, 2005. 4
ISBN 7-80526-559-3
I. 中… II. 贾… III. 中国画—艺术评论—
中国—现代 IV. J212.05
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第
027870 号

中国当代著名画家个案研究

陈凤玉写意仕女

主 编 贾德江

责任编辑 陈高潮 陈朝华

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

2005 年 5 月第 1 版 第 1 次印刷

ISBN 7-80526-559-3

9 787805 265599 >

ISBN 7-80526-559-3/J · 386

全套 10 册定价: 300.00 元

本册定价: 30.00 元

编辑人语

古人云：“在心为志，发言为声。”又说：“言为心声。”这“言”与“心”的关系，当不特指诗歌，泛言之，也包括一切艺术，自然也包括被称为“无声诗”的丹青。读陈凤玉教授的画作，不由地想起了这段诗论，还因为，她的画大多是表现女性的人物画，人物画是要求传神、写心的，不只写对象之心，亦寄托着画家之思想，体现着画家之心。

的确，年逾古稀的陈凤玉教授庆幸自己赶上了太平盛世，虽历尽坎坷，却仍然充满了青春的活力。她教书育人几十年，桃李满天下，生活在她周围的多是年轻学生和文化人，他们的朝气蓬勃无时无刻不在感染着她，激发着她的创作灵感。她要在她的画里表现这些新时代的女性，这些充满青春的女性，显然，传统的仕女画法是不够的。

或许是她能歌善舞的天性所至，或许是她生于东北较早地受到西方绘画的影响，抑或是山东齐鲁文化的熏陶，多了些文思和笔墨意识，她笔下的现代仕女如花似玉，兼有唐代妇女和希腊女性的端庄和健美。被强化了的女性特有的人体美是她作品的灵魂，青春浪漫气息的自由展示是她作品的基调，她是在以自己的心声，倾诉她对人生的赞美，表达着她关爱人生的热血衷肠。

作为一个以写心为最高标准的画家，必须把握人物内心世界在外部等重要部位的微妙变化，没有坚实的造型基础，只凭笔墨游戏是不能胜任的。陈凤玉凭借在高等美术学院打下的造型基础和多年来绘画实践奠定的笔墨功底，以西画的写实技巧与传统中国画的线条，与写意的笔墨冶为一炉，并能综合运用、交叉进行、灵活处理，兴之所至地使她笔下的女性飞天般地舞动起来，艺术的个性、语言的独特便在这真情的挥洒中自然地显露出来。

文
／
贾德江

■ 陈凤玉

■ 1934年出生于哈尔滨

■ 1960年毕业于沈阳鲁迅美术学院

■ 中国美术家协会会员，现为山东艺术学院教授、山东女画家协会副会长

■ 近作《花之恋》系列，以油画语言，写人生体验，极具内美，油画《冬》为中国美术馆收藏，选入第四次世界妇女代表大会中国女美术家作品展；中国画《春江花月夜》、《李清照》等多次赴日本、新加坡、加拿大、澳大利亚等国展出，她多次出席国际学术交流活动。多幅作品为国内报刊发表介绍和出版，并为多家艺术机构和个人收藏

■ 1997年举办第一次个人回顾展，2001年赴俄罗斯考察，16幅国画、油画入编《中国当代艺术家画库》，个人传略为多种年鉴和辞书收录。2002年出席日本福岡川琦町“日中第二回水墨画交流展”

当代人物画家 陈凤玉 艺术档案

封面／觅 1996年 纸本 68cm × 68cm
封底／踏歌行（局部） 1998年 纸本

花之恋

——陈凤玉老师的画 刘曦林

天游 2003年 纸本 40cm × 50cm

舞 2002年 纸本 102cm × 68cm

大约是1960年秋天，陈凤玉老师从沈阳鲁迅美术学院毕业来到山东艺专任教，后来还给我们班当过班主任。由于她的热情、爽快和美貌，很受学生欢迎。记得她到艺专不久就举办了一个小型画展，其画风潇洒灵动一如其人，仿佛不像注重素描造型的鲁美的人物画，也不像山东画界那么讲究传统，这艺术的自立意识给我留下了深刻的印象。

大河东流，岁月如梭，一晃几十年过去了。听说陈老师受了不少的苦，但年近古稀的她却仍然充满生命的活力。师生相聚，边舞边唱，笑得最开心的还是她。学生们倒好像小老头似的，谈笑难得开怀，论笔墨比老师的框框条条都多。今年夏天，我迁了新居，凤玉老师和几位学兄来贺，免不了笔墨游戏，弟子们都以笔墨为宗，只见她顺手拿来一个包苹果的泡沫网兜揉把揉把，又蘸了些淡墨、灰紫、灰绿，在宣纸上随意地点乱一番，那画面的气氛顿时活跃起来，众皆为之拍手叫好。这些年来，她受到山东文脉的熏陶，多了些文思和笔墨意识，但不曾泯灭她那也许天生具有的创造欲。

陈老师过去一直教人物画，所作人物画多为仕女。但她的仕女不同于古代仕女，没有丝毫的闺阁气。她画的少女如花，兼有唐代妇女和古希腊女性的端庄和健美。被她强化的是女性特有的美的人体和青春浪漫气息的自由展示，兴之所至便让她笔下的女性飞天般地舞动起来，那笔线和色块也信天游般地在宣纸上驰骋，我总觉得这类作品是一位女性艺术家对自身美的坦率的肯定或者说是当代女性的觉醒。而另一类如表现派的女人体的图画，以厚涂的色彩为宗，狂放恣肆，即兴挥洒，我读到的是女性的压抑和反抗压抑的奋争，更多一些她对女性命运的关心和悲剧意识，更深处是女性文化的意识的自觉。

陈老师的女性人物画是越画越精熟了，与仕女相伴的是金鱼。我曾经说：“其墨鱼潇洒灵动，寓婀娜之姿于苍劲之笔，现生命自由之魂，男画家亦不能为。”这是十年前的话，我是有感于许多男性画鱼高手或许有笔墨沉雄之长，但都不及陈老师的鱼画得灵动如飞，其实她的鱼就如她笔下的“天游”的女性，自由的生命活力的喷发是共同的主题。

近年，陈老师愈来愈执著地迷上了花。其彩墨小品以郁金香为画材，一朵、两朵、三朵，——一直立在画面上，笔墨色彩恣肆汪洋，回旋跌宕有一气呵成之气韵，或涂粉、染黄、点紫、抹绿，更着以金银，宛如盛妆的美人。其实，她笔下的花都是人，都是人的生命活力的精神性显现。

陈老师的创造力和想像力时常出乎意料之外地给你一个惊喜。自20世纪90年代起，她又穿插以油画画花，题材是美人蕉，合题为《花之恋》系列。她一年四季日复一日，年复一年地观察、体悟这四处可见的普通花卉，描绘它嫩绿春天的新芽，深红的夏日怒放的花束，褐黄的秋老的枝干，严冬中堆作一团的落叶……或淡雅，或清爽，或热烈，或萧瑟，或枯涩，或凝厚……她把花当人来画，藉花束表达她对人生的体验，对真、善、美的期冀。一件名为《冬至》的美人蕉，看似一堆卷屈断折的枯叶，却通过那粗浑的黑笔、深沉斑驳的紫色调和方正厚重的大形传达出群体的聚集力。她自己曾这样来解释：

……冬至以后的美人蕉，绿色退去了，全身上下一下子变得金灿灿，那被风霜撕裂的大叶片，虽然扭曲而丑陋，但他们仍透着生命的灵气紧紧地拥抱着在一起，互相安慰着，互相支撑着，没有泪水和哀怨，默默地承受着死亡的威胁，顽强地与命运作最后抗争。

(陈凤玉 1996年《从“回顾展”说起》)

这幅画感动了许多人，入选了1995年为第四次世界妇女大会举办的中国女美术家作

小憩 2003 纸本
40cm × 50cm

品展，并被中国美术馆收藏，被《美术》杂志发表。这件作品连同整个《花之恋》的成功，是她发现了油画的视觉冲击力作形式语言转换的成功，也是在她的艺术思维中对艺术的内在美深刻认识的飞跃。夏加尔的话：“花能使人暂时忘却悲剧，但花也能反映悲剧”，启动了她的内心，使她从更深的层次上悟到了花与人精神上的同构性。可贵的是，颇为坎坷的陈老师并不曾被悲剧感压垮，她依然乐观、爽朗，正是在这个层面上我进一步悟到了尼采所说的“悲剧的背后是崇高”。

陈老师已近古稀之年，这是秋熟的时节，是艺术家最可宝贵的时期。她依然坚持晨练，依然坚持高歌抒怀，依然画她美女，画她的鲜花，近期更崇仰凡高，倾向写意，倾向表现，但她始终坚持为生命礼赞而挥洒。艺术语言可以变化，可以无法，不变的是追求真、善、美的心，是人文关怀的热血衷肠。花如人，人如花，亦是人之恋，生命之恋，精神之恋。

2003年小雪于北京宣南里仁新居

赞美人生 净化心境

——读陈凤玉的中国画创作 于希宁

“外师造化，中得心源”，是历史创造了中国绘画科学理论，形成历代画家实践的指南。

中国画创作，讲求情思、意境的创造，有赖于画内功夫与画外修养相辅相成，抒情写意。造型、构图讲究具像与抽象综合运用，有赖苦心经之营之。笔墨讲求工、简、虚、实、巧、拙等，在不同效能中寻求对立统一，讲求古为今有，洋为中用，需要建树、继承、发展，供鉴为我、我为时代的观点。画家差不多是从这种“规格”运用过程向“自由”求解脱的。主观能力和努力程度，以及客观影响和个性发展趋向，都在漫长的道路上，从吃的东西到吸收消化成为自己的血和肉，最后形成自己成果的面貌。

我与陈凤玉在同一个艺术院校工作三十多年，她是一位性格开朗，有探讨精神，艰苦求实受到社会共识的有成就的人物画家和教育家。偶尔也涉笔花卉鱼虫，发挥其才华饶有意趣。她在漫长的岁月中，以富有真情感写实画风的创作，不论以儿童或社会生活与造改自然为题，都博得社会好评。以后，逐渐向简约画风走去，这是依据她的性格和艺术修养来求取发展变化。用她自己的话来说：“作为一个中年艺术工作者，我庆幸自己终于赶上了一个提倡创造的伟大的时代。”“我热爱生活，我对美好的人生可说是充满深切的期望、向往和憧憬。艺术贵在求真。”这就是她的艺术个性写照。她有深厚的艺术修养和较宽的画路，从内涵丰富而酝成风格潇洒俊逸，随着社会发展，人为情移，不论当今的、古代的人物题材，在她笔下都以健康的姿态风趣反映出来。而她之所以不厌其烦地以“春江花月夜”反反复复地创作，不断地试用自己的心象发展来反映“赞美人生，净化心境”，不断深化情思的“寻求自我”而达创作“升华”的目的。

1995 纸本 文成公主
80cm × 67cm

这幅画色彩华丽，人物形象俊美，落落大方。我是带着敬意画此画的，因为文成公主是位非常值得歌颂的女性人物。技法以线条勾勒为主，色彩讲求冷暖变化，浓淡相宜，色线结合得自然生动，充分表现了人物的形质。

03

陈凤玉写意仕女

《踏歌行》作画步骤

步骤一

步骤二

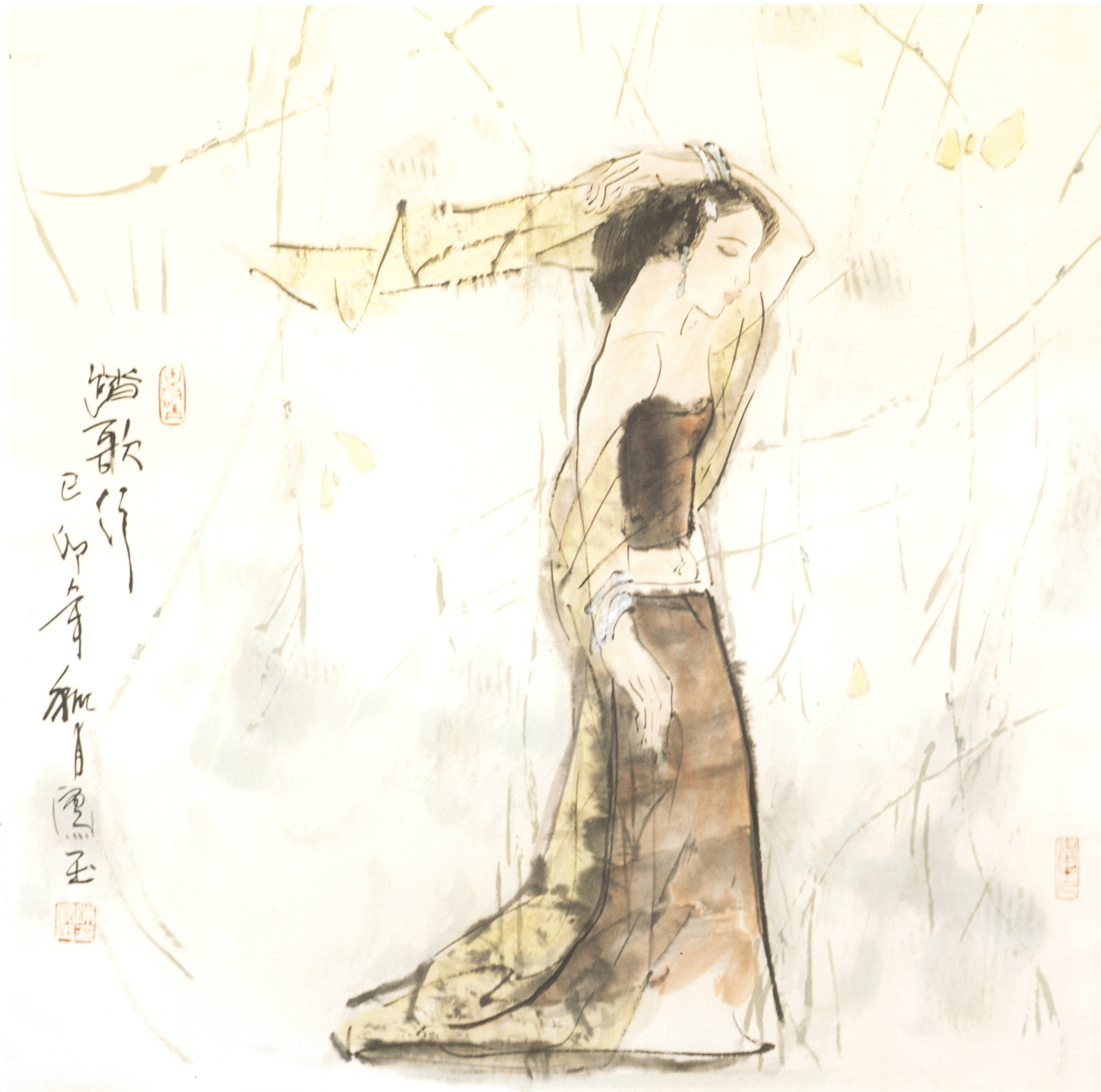
步骤三

步骤一：形象设计。最好先用铅笔起稿，在普通白纸上把人物形体比例、姿态、动作、表情、头饰、衣服样式画出来作为底稿，然后用毛笔形式定稿。

步骤二：落墨。用狼毫衣纹笔勾脸和四肢，面部五官一定要细心认真刻画。头发、眉须用笔线勾勒，注意用笔轻重虚实。一般笔中含墨量不易过浓过湿，画前先在废纸上调试笔尖的效果，再大胆落墨，用笔要稳、准、狠。

步骤三：染色。肌肉皮肤用朱砂调少许淡绿（不加白粉），用小白云笔画脸和手、臂等。控制水分，适度为好。头发以染墨为主。衣服用重墨勾勒，乘墨线未干时，用纯朱砂色画里面的体面。水分要饱和，冲出墨晕。

步骤四：整体处理。大胆落墨，小心收拾。飘带用淡墨勾勒，藤黄加白粉画。从全局着眼，检查有没有不当之处，或画得不充分，修改加工到满意为止。最后题款铃印。

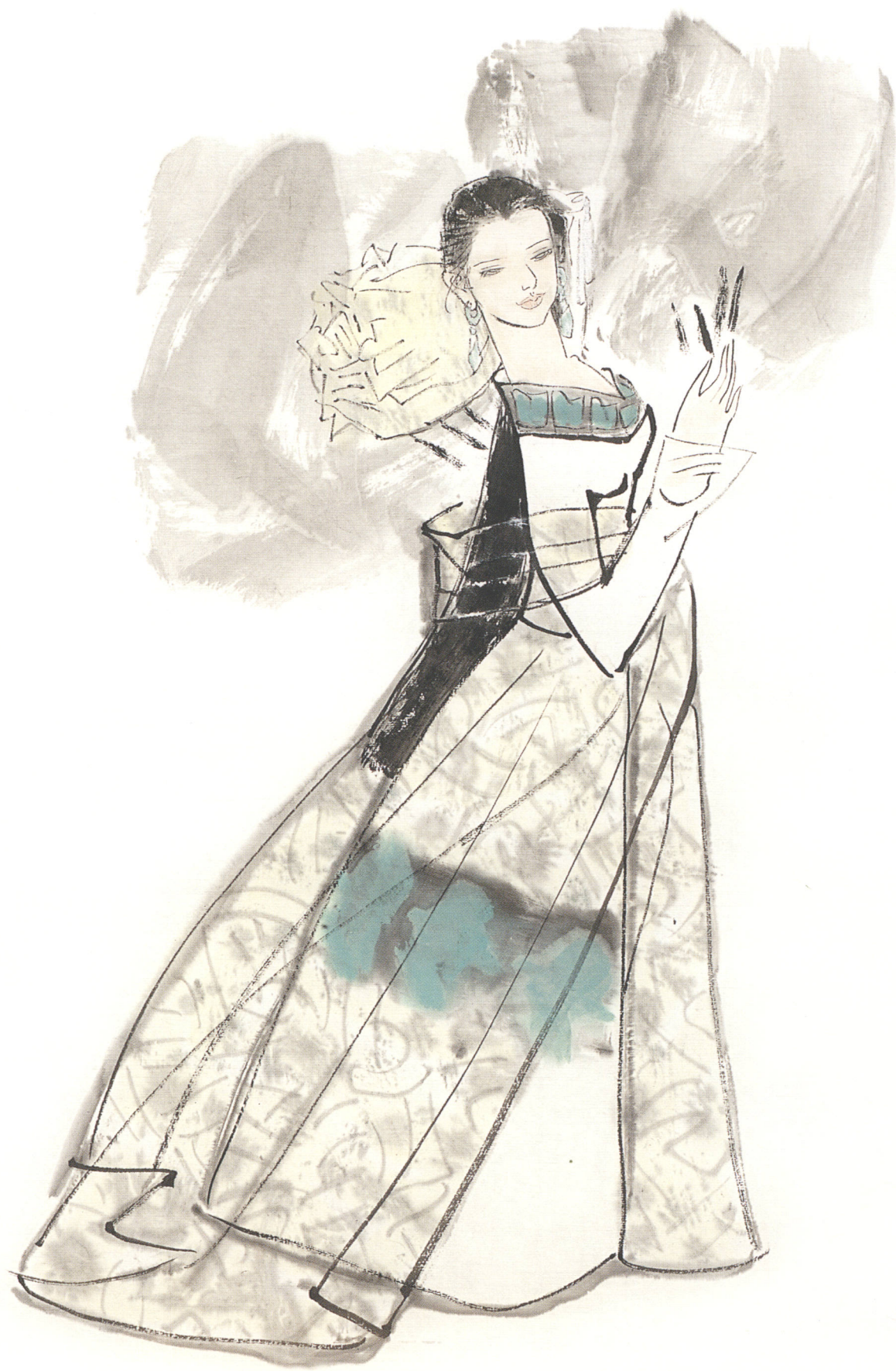
(右图)

2001 纸本 春江花月夜
68cm × 68cm

代表作品之一。取唐代诗人张若虚同名诗意作内涵。正如李泽厚所说，全诗具有宇宙意识和人生哲理。以少女形象象征美好人生与地久天长。

李清照 1994 纸本
138cm × 69cm

《李清照》是我最爱画的题材，“生当做人杰，死亦为鬼雄”千古绝唱。宋代婉约派词人创始人，一生坎坷，我取年轻时的李清照，风华正茂时形象，少些悲剧感。

春江花月夜

辛巳年陈凤玉作

风筝 2003 纸本
40cm × 40cm

断线的风筝，放飞的心灵。

2002 纸本
68cm × 68cm

(右图)
花之恋 · 一

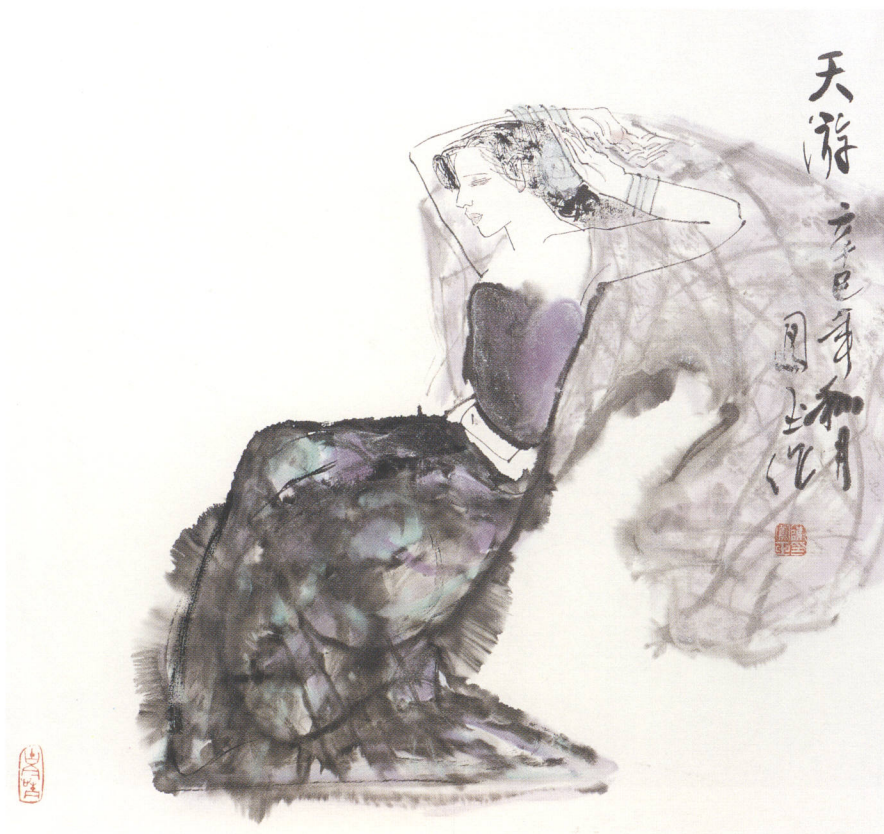

天游 · 一 2000 纸本
68cm × 68cm

2002 纸本 花之恋·二
68cm × 68cm

我爱花，更爱画花，因为花是有灵魂和生命的。花和女人易受伤害，我特意表现花枝的强壮和崇高，使之更有个性。

天游 2001 纸本
68cm × 68cm

放飞心灵。上世纪80年代我在敦煌、永乐宫临摹很多幅“飞天”，那是人性觉醒，追求自由摆脱精神枷锁的化身。我反复画“天游”，寄托我许多的梦。

1988 纸本 寂寂
68cm × 45cm

“外师造化，中得心源”是中国传统绘画的基本理念。源于生活，又高于生活是主客观融合的产物。

(左图)

春之歌

2003 纸本

40cm × 40cm

画两个盛妆的少女，在春光明媚的花园里窃窃私语，享受着春光的爱抚。我以浪漫的现代手法，表现我心中的感受和憧憬。

2003 纸本

40cm × 50cm

白玫瑰

什么是美？美从何来？我的回答就是两个字：生命。生命是美的，美在生命。

昭君

辛巳年秋月鳳玉作

(左图)

昭君 2001 纸本
68cm × 68cm

王昭君——古代四大美女之一。深藏汉宫的美女，远嫁匈奴的故事，是许多画家和文人表现的题材。我把昭君出塞魂牵中原、依依难舍的静止状态，用散落的花瓣和飘动的垂柳为她送行。

2003 纸本
68cm × 46cm

春光

“众里寻她千百度，蓦然回首，那人却在，灯火阑珊处。”借辛弃疾词意，表现的是春光里的美人，雍容大度，端庄秀丽，是我审美情趣的使然。

15

陈凤玉
写意仕女