

陈白一畫輯

三月三 天公三年新春白一畫于長沙

陈白一画辑

湖南美术出版社

摄影：孙智和

装帧设计：萧大毅

陈 白 一 画 辑

出版者：湖南美术出版社

（长沙市人民路14号）

责任编辑：萧大毅

经销者：湖南省新华书店

印刷者：湖南省新华印刷三厂

开本：787×1092毫米 1/12 印张：6

1987年5月第1版 1987年5月第1次印刷

印数：1—800册

ISBN 7—5356—0032—8 / J·33

统一书号：8233·796 定价：22.00元

简介

陈白一近影 陈复礼 摄

陈白一，著名国画家，湖南邵阳市人，今年58岁。现为全国文联委员、中国美术家协会常务理事，湖南省文联副主席，中国美术家协会湖南分会主席，湖南省政协常委。

陈白一1946年毕业于湖南华中艺专，四十年来致力于工笔人物画的研究，他孜孜不倦地钻研古代绘画艺术传统，临摹过敦煌、永乐宫壁画，及

历代人物画精品，他热爱民间美术，善于学习国外艺术，吸收各家所长，形成自己的风格。他热爱家乡生活，经常深入湖南农村，並以其深厚的传统工力，致力于表现现代生活。因此他的作品，充满时代气息，有浓厚的乡土风情，线条结构严谨，潇洒明快，娴熟优美，富有表现力。

他的作品很多，不少作品在国内外有一定影响，1955年创作的“朝鲜少年崔璫会见罗盛教双亲”参加全国一届青年美展，获二等奖，后参加了在莫斯科举办的社会主义国家造型艺术展览。1959年创作的“迎春图”，1965年创作的“共产主义战士欧阳海”，均参加了全国美展，由江苏美术馆收藏，並编入“中国新文艺大系”，1981年创作的“龙腾狮舞庆丰年”参加全国美展，1982年创作的“苗寨欢歌”、“三月三”、“闹元宵”、“节日晨妆”参加湖南工笔画赴京展览，並在全国许多报刊及香港文汇报发表，其中“苗寨欢歌”由中国美术馆收藏，1984年重画“闹元宵”参加了第六届全国美展优秀作品展览。

陈白一不但是一位勤奋的画家，而且是一个辛勤的美术活动家，为发展繁荣湖南的美术事业做出了自己的贡献。

序言

一个诚恳的人，一个朴实的人，一个说话不多、手脚勤快的人，一个忠于自己工作职守的人，一个四十多年来孜孜不倦地进行工笔画创作的人；这就是湖南著名画家陈白一同志。我认识他是在五十年代，到现在有三十多年了。可是我和他见面的时候很少，见面时谈话也不多，不过他前前后后的作品，我倒是见过不少的。现在，他的画集快要出版了，他要我给画集写篇序言，作为画集的介绍者，我应当和他作品的欣赏者们谈一些什么呢？

我认为，有两件事情是值得向大家提出的。

第一，是作者多年来所坚持的创作内容问题。作者从来没有在我面前谈过关于美学之类的问题，也未曾见过他发表的长篇大论的艺术见解，我所说的创作内容，是指我所见过的他许多作品所留给我的印象。实践比理论更具有说服力，他的作品内容代替了他沉默寡言的口舌，而且不是抽象的语言，而是具体的可以用肉眼看见的形象。当然，他的作品到底包括多少不同的题材内容，我无法去作统计；不过留在我的印象中的，而且为我所偏爱的，却是他描绘的关于劳动人民的各种生活景象。（我之所以牢牢记住这一点，是因为不仅白一同志的作品是如此，而且湖南有不少年轻的工笔画家的作品也是如此）。心目中从来没有忘记劳动人民，没有忘记劳动生产的重大意义，而且能够在劳动生活中发现美，描绘这种美，把这种美传播给欣赏者，我认为这是美术界最值得称赞、最值得表扬的事情。我国是以工农联盟为基础的社会主义国家，工农群众占我国人口的绝大多数；自从党的三中全会以来，我们宏伟的四个现代化建设，也仍然是依靠工农业生产的高度发展为前提。广大劳动人民的生产劳动和斗争，不仅在经济领域中占有特殊重要的地位，而且在艺术创作的题材内容中也应当占有重要的地位。为人民服务的艺术创作，如果不表现劳动人民的生活和斗争，岂不是咄咄怪事（当然，我所说的表现劳动人民的生活和斗争，并不局限在人物画的范围之内；举凡与劳动生活有关，为劳动人民所喜闻乐见的事物和景物，也都是画家应当描绘的对象）。可是，在美术界有那么一部分作者，他们有一种错觉，认为表现劳动人民的生活和斗争是五十年代的事情，现在早已过时了，已经成为老祖母陪嫁的嫁妆了。这种错觉并不

只有青年画家才有，不重视劳动创造世界，不重视物质生产和精神生产的密切关系是有人在。陈白一同志和湖南的许多青年画家却不是这样，他们总是和劳动人民站在一起，对于社会主义美术的特定功能信守不渝；这一点，是值得我们大家尊敬和赞许的。

然而表现劳动者的生活和斗争，也还是有各种以不同的观点为基础的不同内容和形式；有的人虽然以劳动者为题材，可是他们的目标却是以奇特的形式为标榜，内容降低为形式的附庸。有的人从猎奇的观点出发，专门搜寻劳动者生理上的畸形怪状，作为吸引观众的手段，当然，这一类的作品和为人民服务的艺术是背道而驰的；尽管在短暂的时期内能够哗众取宠，但它的艺术生命是不会长久的。陈白一同志和他的伙伴们却不是这样，他们忠于劳动人民的生活实际，忠于社会主义艺术的神圣目的，他们的工笔画不仅仅是工于笔墨的精细和色调的和谐，而且更工于描绘劳动生活的真实、健康、愉快和美。一种平凡的但具有重大意义的劳动生活，一种非常美妙但又容易被人忽视的劳动细节，一种只有劳动者自己（和曾经从事过劳动的人）才能够深刻领会的生活情趣；往往只有通过画家的形象描绘才能够揭示在观众的眼前，让观众能够领会他过去未曾领会过的生活的美；让观众和画中的人享有同等的乐趣、同等的感受；让观众能够更加尊重，更加热爱自己的劳动创造……；这种歌颂劳动生活的美术创作，难道不是社会主义美术应有的天职吗！难道不是为人民服务的画家在四化建设的新历史时期所应当遵循的创作道路吗！我提出这一点，并不是赞扬陈白一同志的作品十全十美，而是说明他的创作道路是属于社会主义美的一条康庄大道。

其次，我还应当向读者们提出的，是关于作者严肃的创作态度和坚定的意志问题。作为一个业余的美术爱好者往往总以为画家的生活一定很美、很舒畅、很快乐，不会想象到艺术的创作生活中也有矛盾、也有斗争；更难想象到艺术领域中的风风雨雨，比多变的海洋天气更为难以捉摸。我说这些，并不涉及观众对于作品的评论和要求；在这一方面，我认为情况是正常的、是无可非议的。应当说明，无端的风雨常常是来自美术的同行之间，

来自不同的流派不同的集团之间，来自带有主观偏见的名流里手之间，因而，就必然影响到掌握发表作品之权和掌握舆论之权的报刊编辑之间产生作用。由于对作品的看法不同，所以议论纷纭，莫衷一是。而议论的中心又往往是一个“新”字。的确，新的东西是很能吸引观众的。然而，在某些人的议论中，这个“新”字并不是指作品的思想内容，而是指作品的表现形式和表现手法。形式与手法的与众不同，几乎成为评论作品优劣的唯一标准。吹捧形式的人有一句口头禅：“没有形式就没有造型艺术”。在这一貌似正确的口号之下，作品的内容就变成了可有可无的东西，就变成了服从形式的需要随便东拼西凑的东西了。同时，这种所谓“新的形式”，又总是和外国美术市场上的时髦货色连结在一起；“新”就是时髦，时髦就是“新”，一些赶时髦的画家，就不能不以模仿外国的时髦货色为能事。这些人既不问产生外国时髦货色的社会背景是什么，也不管自己是生活在哪一个国家、哪一个民族；更不顾广大人民对于艺术的喜爱和要求是什么。他们的眼睛老是盯着西方，模仿、抄袭、留头去尾，生吞活剥，都美其名曰：“新的探索”。对于重视作品内容、特别是重视表现劳动人民生活内容的作品，这些人就会给它戴上“老一套”、“老古董”、“老掉了牙齿”之类的帽子。不要以为这些帽子是一钱不值的，在某种风气的渲染之下，在青年人中也还是颇有市场的。

陈白一同志的作品有没有戴上这一类的帽子，我想他自己不会毫无所知。但是，他有他自己的看法，他的作品也有众多的爱好者；只有广大的人民群众，才有资格作出正确的评判。白一同志是相信这一点的。所以他在创作上坚如盘石，毫不为外来的讥讽所动摇；我行我素，一如既往。这种严肃的创作态度和坚定不移的精神，我认为是对社会主义艺术事业抱有无比热爱的表现。“人总是要有一点精神的”；有了这种高尚的精神，难道还担心不会创作出更好的作品吗？

这就是我要告诉读者的第二点。

当我介绍了作者的优点之后，是不是也需要提一提作品的不足之处呢？艺术的发展前途是无止境的；只有弥补了作品的不足，才说得上迈步前

进。在这里，我想提一提搞了多年创作的老画家容易在造型上产生的习惯性问题。比如画人，就不免有习惯性的身材和面貌；比如画脸，就不免有习惯性的五官安排；如果画喜怒哀乐，也不免有习惯性的表情和姿态。作品的思想内容不同，而出现在画面上的人物形象却仿佛是一个母亲生的同胞兄弟；这就是理论家们经常指责的“一般化”和“概念化”现象。从道理上讲，一般化和概念化的产生，主要是作者对于描绘对象的特殊性有所疏忽；这的确是事实。但是，对于长期伏案挥毫的画家来说，一般化、概念化的来源，和造型手法上的习惯势力也大有关系。要打破这种习惯势力是不容易的，但也不是毫无办法的；我以为既要经常地在观察和描绘对象的特点上下一番苦功，还要有意识地在“写实基础”上挖挖墙脚；这就是有意识地强调描写对象的特点，有意识地省略与主体无关的细节，有意识地简化其形而突出其神，逐步地把呆板的习惯性的“写实”改变为灵活运用“写意”。我不认为只有大笔泼墨才叫作写意，我认为工笔画也可以写意；陈老莲的水浒人物就是工笔写意的最好榜样。这种写意，并不是主观地故意“变形”，而是对客观的对象特点看透了以后在描绘上加以突出的渲染。造型艺术的形式的确是重要的；没有形式上的创新，作品就往往不能引人入胜。但是这种形式的创新，必须是在肯定内容是作品的灵魂的前提下，必须是在肯定形式为内容服务的前提下，这是和形式主义者的形式论加以区别的一条分界线；我把这一点提供给白一同志，也不过是作为参考罢了。

蔡若虹 一九八五年三月在病中

图次

迎春图.....	1
迎春图（局部）.....	2
朝鲜少年崔瑗会见罗盛教双亲.....	3
朝鲜少年崔瑗会见罗盛教双亲（局部）.....	4
共产主义战士欧阳海.....	5
考古新发现（局部之一）.....	6
考古新发现（局部之二）.....	7
龙腾狮舞庆丰年.....	8
龙腾狮舞庆丰年（局部）.....	9
闹元宵.....	10
闹元宵（局部）.....	11
蝉鸣.....	12
任凭风浪起.....	13
办嫁妆.....	14
轻歌细语.....	15
节日晨妆.....	16
月夜.....	17
中国姑娘（郴州体育训练基地壁画局部）.....	18
苗家欢歌.....	19
苗家欢歌（局部）.....	20
秋韵.....	21
绣.....	22
吹箫引凤.....	23
湘夫人.....	24
陶渊明.....	25
铁棒磨针.....	26
王昭君.....	27
屈子行吟图.....	28
醉酒图.....	29
柳毅传书.....	30

梳妆图.....	31
吟公主.....	32
天女散花.....	33
深 夜.....	34
集 归.....	35
兄弟河上.....	36
汲水图.....	37
布谷鸟.....	38
选花带.....	39
晚 年.....	40
早春二月.....	41
清溪水.....	42
春光曲.....	43
山 泉.....	44
苗寨金花.....	45
清 泉.....	46
亲 语.....	47
银色的苗岭.....	48
浣 纱.....	49
苗家姑娘.....	50
老羊倌.....	51
山里人.....	52
花带传情.....	53
罐 舞.....	54
舞 狮.....	55
虾 灯.....	56
赶 秋.....	57
石 狮.....	58
凝 视.....	59

1 迎春图

2
迎春图
(局部)

3 朝鲜少年崔瑋会见罗盛教双亲

4 朝鲜少年崔瑯会见罗盛教双亲 (局部)

5 共产主义战士欧阳海

6 考古新发现 (局部之一)

陈白一 聂南溪 黄粹锋