

名 家

名 画

南海岩

彩 / 墨 / 人 / 物 / 作 / 品

主编 贾德江

行走的体验

——中国人物画家南海岩

◆ 韩 墨

20世纪中叶，在巨大的社会变革过程中，以徐悲鸿、蒋兆和等为代表的一批艺术革新勇将，借鉴西方美术的写实优长，打破了传统中国画一统天下的格局。中国人物画家南海岩的创造，正是致力于这种学术方向上的新拓展。南海岩虽然很年轻，但早在20世纪90年代初期，就以其写实性人物画作品受到画坛的关注。他的起点并不高，从一位远离家乡寄宿京城的青年学子，到成为中国画坛实力派人物画家；从一个县城师范学校的教师，到成为北京画院最年轻的专职画家。南海岩用他专注的追求和坚定的毅力，谱写了自己充满艰辛的传奇式成功历程。

南海岩生长在鲁北平原，田园风光的自然美景常在他心中浮动。生活在这方土地上勤劳、朴实的人们，常常影响着南海岩。为了寄托一种回归自然的情思，他选择了描绘至今保留着古老民风的甘南藏民这一题材。天下劳动人民都同样具有真善美的共性，所以南海岩画画时的心态，很大成分是与自己交流，体味自己潜意识中对农民的热爱与尊敬。

南海岩曾七次深入青海、四川和甘南藏族牧区，蓝天白云下成群的牦牛和羊群令他着迷，原始图腾、藏传佛教令他神往，特别是淳朴善良的藏族同胞那黝黑深沉的面容，那纯情静穆的神态，强烈真实地感召着这位年轻艺术家敏感的心灵。这期间，他创作了一大批雪域背景下的藏民肖像式作品，用坚毅深沉的线条和凝重叠加的墨彩，刻绘着岁月的沧桑和对生命的礼赞，充分体现了藏族同胞的灵魂精神在新时代的自由舒展与自信安详。

南海岩的画属于写实绘画，不仅是因为画中的

图书在版编目 (CIP) 数据

名家名画 · ② / 贾德江主编. — 北京: 中国工人出版社, 2004. 8

ISBN 7-5008-3372-5

I . 名… II . 贾… III . 中国画—作品集—中国—现代
IV . J222 . 7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 070333 号

书 名: 名家名画 · 南海岩彩墨人物作品
绘 画: 南海岩
主 编: 贾德江
策 划: 董 民
责任编辑: 吕伯平
装帧设计: 王 珊
出版发行: 中国工人出版社
地 址: 北京市东城区鼓楼外大街 45 号
邮政编码: 100011
制 版: 北京秋韵图文制作有限责任公司
印 刷: 北京盛通彩色印刷有限公司
版 本: 2004 年 8 月第 1 版 2004 年 8 月第 1 次印刷
开 本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/30
印 数: 2000
书 号: ISBN 7-5008-3372-5/J · 280
定 价: 20.00 元

人物极其普通，还因为画家以普通人的心境去体验平常人的真实感受和自在状态。他对那些其貌不扬的人物更加钟情，从他们转瞬即逝的微妙情感里捕捉令画家心动的东西。这其中寄寓了南海岩对人性与人文理想以及对形式的发现与认识。他把温情寄寓于平淡之中，自然忘我地去表现人性的真、善、美。画家的一系列作品，几乎都是围绕着这个主题展开的。

南海岩从人文关怀出发，全神贯注地刻画生活在雪域高原上藏民的真实人性和人情，以及人和自然、宗教的精神联系，从而塑造出血肉丰满，坚实生动的藏民形象。为了摆脱水墨人物画的概念化套路，为了增强水墨人物画的厚重感，南海岩做了大量的中西绘画的嫁接与融合工作。在他的作品中，素描造型和油画色彩被大胆、大量地吸收和借鉴，他将西方的再现自然与中国的意象造型相结合，丰富了绘画语言，使绘画形象既写实逼真，又富于精神意蕴的深沉魅力。

南海岩采用的形式语言与所表达的精神意趣非常和谐。深入的刻画、斑驳的色痕、厚重的笔墨，使得画面呈现出朴拙粗犷的沧桑感。他的着色是在不破坏原有形式的基础上进行的，尽管色彩是以墨色做底色，但实质上色彩与笔墨处于并置平等的状态。他常用不同种类的红色作为整幅画的基调，使画面有一种阳光璀璨的感觉，沐浴在阳光中的人们始终流露着希望的笑容，这正是画家所要表达的时代精神。

南海岩的西藏系列人物题材作品，吸收和借鉴西画表现手法，在中国人物画题材的开拓、绘画语言的丰富，尤其是笔墨的表达方式和表现能力上，都对当代中国画的创新与发展做出了有益的探索和积极的贡献。

此为试读 需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

我在写意人物画创作中找到了一套与西藏内涵相适应的笔墨语言。我发现西藏的那种凝重感、庄严感以及藏民的剽悍气质，和传统人物国画的笔墨语言有相当大的距离，单纯通过水墨很难完全表达胸臆。对于那种很厚实、很鲜明、很有视觉冲击力的事物，国画的线条往往韵味有余，力量不足，而陈丹青的油画、以及前苏联列宾等的表现方法对头。我自觉地意识到了这一点，仍用线条勾勒，但线条已隐在了浓重的色块与细腻的用光之后。大胆地把色彩层层渲染在宣纸上，用广告色、丙烯，提高亮度、增强质感，使画面富有立体感。光线与色彩的明暗虚实又使画面极具张力，整个画面有很强的视觉效果。

祈福 2002年 纸本
200cm × 122cm

我的画属于写意绘画，不仅是因为画中的人物极其普通，还因为我以普通人的平常的心境去体验平常人的真实感受和自在状态。我很少画一些太美、太丑的人物形象，对那些其貌不扬的人物更加钟情。从他们转瞬即逝的情态里和在微妙之间的变化中捕捉令我心动的东西，并把他们固定下来。这其中寄予了我对人性与人文理想，也还包含着我对形式的发现与认识。

净气 2003年 纸本
68cm × 68cm

“他山之石可以攻玉”，我以寄托一种回归自然的情思，选择了描绘保留着千百年来古老民风的甘南藏民这一题材。“无山不美、无水不秀”，天下劳动人民都同样具有真、善、美的共性，所以我画画时的心态，很大成分是与自己交流、体味自己潜意识之中对农民浓重的热爱及崇敬。

母亲的骄傲 1998年 纸 本
158cm × 97cm

此为水印，需要完整PDF请访问：www.ertongbenjian.com

我的现实主义绘画朴厚温和，充满人情味，追求的都是一种诗意的现实。有诗意的东西未必只有诗才能表达，更何况诗的表达形式也不是仅限古体一种。从这个意义上讲，绘画精神性的强弱有无，其根本在于画家自己有无才能从对象身上发掘出闪光的东西。画的品格即是画家的品格确实不假，如果画家失去了内在的精神支配，无论技法再高，他的作品也只能趋于标本的存在。

晨韵 1999年 纸本
240cm × 122cm

为摆脱水墨人物画的概念套路、为增强水墨人物画的厚重感，我做了大量的中西绘画的嫁接与融合工作。经过大量的“转译”实验，将西方的摹仿自然与中国的意象造型相结合，丰富了绘画语言、使画面形象既具象逼真，又富于意蕴魅力。记得九届美展时，有人说：“海岩的画像油画。”当时美术评论家陈传席这样回答：“肉丝能炒出鱼香来，那不是更有味道嘛？”我很受鼓舞，在自己崭新的路上憋着一股劲，努力达到既定的目标，把画画好。

喜悦 2003年 纸本
92cm × 68cm

在我所认定的这片空间里，理智和情绪便依着自己特定的心态去作着选择。无论是眼前看到的，还是经验积累的，都不会原封不动的反射出来，都将被转换成符合自己内心所认可的一种艺术形式，被呈现的肯定是我认为最真实、最有价值的东西。每个人从选择、限定、协调到形成完整的作品是一个很个性化的内心体验过程，是彼此无法替代、难以重复的。

春的企盼 2003年 纸本
170cm × 270cm

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com