

感悟自然

徐凡线描人物作品集

GANWU ZIRAN

XU FAN XIANMIAO RENWU ZUOPINJI

北京工艺美术出版社

对新鲜的好奇，对自己的超越，总是伴随着我的艺术人生。无拘无束地徜徉在艺术天地之中，使我享受到乐在其中。绘画不就是提着笔杆儿去散步吗？从被围的困扰中走向自由、走向开放的空间，如果有清风，如果有斜阳，如果群星璀璨，那是何等的开心！

——乐斋主徐凡

作者简介

徐凡 1944年11月出生，江苏省南京市人，现寓居北京。曾就学于中央美术学院、中央文化部重彩画高级研究生班。擅长中国画工笔、写意、重彩人物，尤擅古今现代仕女画。在研习、创新的过程中，一直得到老一辈艺术家潘絮兹、林散之、陈大羽、武中奇、亚明、肖娴等的关爱。其作品将古今文化熔为一炉，东西文化横向兼容，风格独特，形式新颖，深得当代画坛名师大家靳尚谊、张仃、刘大为、叶毓中、范迪安等好评。

作品多次赴美国、意大利、澳大利亚、新加坡、日本、马来西亚、韩国及中国香港等国家和地区展出，并应邀参加北京、上海、广州、昆明、南京等国家级美术作品展及大型艺术博览会，多次荣获国内外金、银奖。艺术传略及作品入编“中国艺术人才数据库”（中国画研究院）、《中国当代艺术界名人录》（北京人美）、《世界美术家传》（香港）、《中国当代美术家名录》（上海人美）、《世界美术集》（香港）、《江苏省中国国画家作品选》（北京人美）等十余种辞典专集。《敦煌神韵》等十

幅作品入编《中国当代美术全集·重彩卷》。

200余件作品为中南海、文化部、英国格林尼治市、中国银行、刘海粟美术馆、中央美院、云南世界园艺博览会、江苏美术馆、南京十竹斋、江苏省国画院及美国、法国、比利时、加拿大、韩国、日本、马来西亚及中国香港、台湾、深圳等国内外艺术机构、知名人士及收藏家收藏或为馈赠礼品。出版有《中国现代民间绘画的新发展》《徐凡画集》《徐凡现代仕女画》《中国当代名家画集·徐凡》等。

现为世界文化艺术研究中心理事、中国现代民间绘画研究会理事、中国东方文化艺术联谊会学术委员、徐悲鸿艺术中心理事、台湾南台集团海南南台大唐书画有限公司名誉画师、江苏省国际文化艺术研究中心理事、中国美术家协会会员、徐悲鸿画院特聘画家、江苏省国画院特聘画家、南京海台国际书画院名誉院长、北京《中国收藏》杂志艺术顾问、香港《中国书画家》杂志艺委会主任、中国美协敦煌美术创作中心特聘艺术顾问等。

感悟自然

徐凡线描人物作品集

Ganwu ziran

Xu Fan xianmiao renwu zuopinji

北京工艺美术出版社

用线撑起的人体世界

——徐凡线描人体艺术赏析

□ 贾德江

中国艺术名副其实地进入现代之旅的时间并不长,但号称线条艺术的中国画传统给予中国画家的滋养是充足的、丰厚的,它具有很大的包容性和开拓性。只要我们不固执地墨守成规,就不难发现,多元取向的艺术状态为线的创造带来了无限的可能性。其实,线的笔法的复杂与简化、精巧与稚拙、写实与写意、装饰与变形,本身难分高下,关键在能否呈现本身的生命情态,能否将一个人的文化修养、个人素质和创造能力渗透其中。中国清代画家石涛以“一画”为“众有之本,万象之根”,而20世纪德国画家克利则带着轻松的心情说,所谓绘画就是“用一根线条去散步”。

以此说看徐凡入本书的线描,我们可以感受到他的现代人生情态的异常丰富,故在线的艺术形式上更具生命力,更加丰富多彩,更富于感染力。线是他的至爱,线描人体也是他的至爱,当然还有表现不同人体的相应手法。他之所以倚重用线,是因为线的极致的纯净、极致的朴真,他之所以钟情人体,尤其是女人体,是因为它极致的美、极致的冰清玉洁。他并不理会何为“国粹”,何为“西洋”,而是尽兴画去,或凝练简约,或流转酣畅,或饱满丰厚,或顿挫有致,或繁复严谨,或松动飘逸,或夸张变形,或怪异重拙,或清俊秀丽,徐凡用一根线带着我们去散步,去品味他寄于笔端的种种情愫,去体会他闪烁着智慧光彩的现代笔法,去欣赏他用线条开辟的女人体世界的风姿绰约、美轮美奂。

显然,他散步的乐趣是从被围的困扰中走向自由、开放的空间所带来的,不知不觉中,他用种种的笔具,尝试了种种的线状,捕捉了种种的神韵,那是“一分创造,十分耕耘”的结晶。如果没有他兼收中西、博采众长之举,没有持之以恒、坚持不懈的努力,徐凡是不可能成为线描人体画领域之翘楚的。

徐凡的线描人体,就是那个以西方绘画观念来突破传统线描之局限,并创造了能同时体现对象的面与体、结构与神情、质量与空间等因素的新传统的继承。这些线与传统线描最大的不同在于他们在画面上要能构成有机的关联,构成难以言说的节奏和韵律,使它能凝聚成一个坚实的整体,好比传统音乐的单音一变为多重协奏的和声。徐凡把中国的白描传统与西方的素描观念结合起来,创造性地拓展了线描技法,为中国线描画创立了现代风格的多重表达形式。

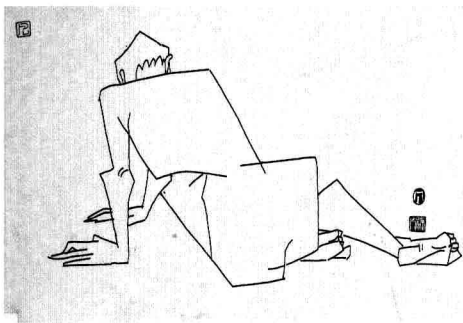
创立是前进所不可避免的,创立需要才华和胆识。出色的艺术家,将有能力在创立中调整自己的艺术取向,建立起新的构架,从而跃入一个更高的境界。过去的已经过去,未来的终会到来,徐凡还会有新的尝试、新的激动,显现新的潜力,一个气象更为绚烂的前景在等待着他。

我们对于徐凡的线描以及在中国画更广阔领域的创造,有着更多的期待。

2010年12月30日于北京

徐凡人体速写创作谈

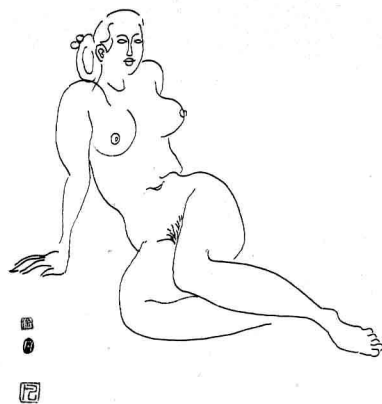
□ 王无际

女人体 / 钢笔

写意女人体 / 毛笔

女人体 / 钢笔

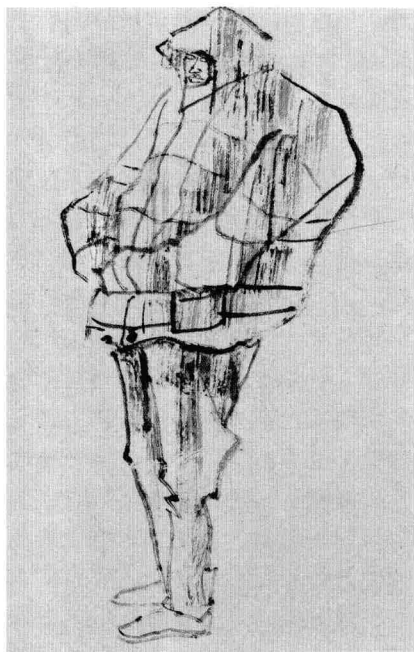
速写，顾名思义是一种快速的写生方法。速写是国外传来的绘画形式，属于素描的一种。速写同素描一样，不但是造型艺术的基础，也是一种独立的艺术形式。这种独立形式的确立，是欧洲18世纪以后的事情，它是画家创作的准备阶段和记录手段。在中国，速写是西方素描和中国白描结合而产生的以线为主、线面结合的造型方法。

著名画家徐凡凭借着仕女画享誉画坛，他以“水墨写实”的表现形式对女性人体及其生命内涵予以了充分地表达。然而在上世纪90年代初期，徐凡就凭着在中央美院研习大量人体模特儿的扎实基本功，尤其是对人体表现的继承和创新进入了深入地探索和研究。徐凡之所以能熟练地掌握和运用线条的特性，是其必备的速写功力的运用与表现。他利用线条的长短、松紧、延伸、扩张，使画面产生诸多视觉的和谐美感。而这背后，速写正是画家的眼、手、心与物象瞬间交晤的艺术反映形式，是客观事物的真实表象和画家自我的“内在心象”相融合的表达形式。女人体是画家徐凡常表现的艺术题材，他有时运用人体变形作为某种精神现象，有时运用现代构成形成具有抽象意义的符号。

画家徐凡平生最崇拜世界艺术大师马蒂斯、毕加索。他认为，马蒂斯、毕加索的伟大不仅在于他们的艺术创作的本身，而更多的是他们对传统大胆革新和超越的不倦地探索，以及勇敢的自我否定和自我超

越、一意孤行的精神。只要不断否定自己才是攀登艺术高峰的最佳途径。

徐凡人物速写创作技巧主要体现在动态速写，动态速写技术又是一个画家成熟的标志。人体的动态速写要求画者不但要具备较高的造型能力和整体意识，还要具有敏锐的感受能力和熟练运用解剖知识的经验。在高等院校，人物速写被当作主要的造型训练手段。动态速写与静态速写有很大不同，在随时变化的对象中，你无法用反复观察的方法捕捉对象，也无法用事先准备好的方法表现对象。动态速写依靠的是对对象动作变化过程中动态的“选定”，也就是速写者面对自由活动的对象人物，在对象一系列动作中选择最有造型意义的瞬间动态。动态速写动作的选定符合两个条件，一个是选定的动作要有“造型性”；另一个是动态要具有美感，两个条件缺一不可。徐凡说，比如“在选定一个人跑步动作时，要选定最能体现速度、力量和矫健意味的动态，也就是腿部跨度最大、手臂摆动幅度最大的动态。假如我们选择了手脚重叠时的动态，画出后的效果就会像是走路而不是跑步了。对选定动态的感受和记忆也是非常重要的，这是个一次性过程，而不像素描那样可以多次反复地进行”。这种一次性记忆必须是感受性的，如果失去了感受性的记忆，我们所画出的动作可能会流于公式化、概念化。只有凭借对特定动作感受的特殊性，

写意女人体 / 毛笔

女人体 / 钢笔

再辅之以对人体解剖知识的了解，我们才有可能就相同题材画出各种不同作品。在实际操作中，我们仅靠瞬间的观察来完成一幅特定动态速写作品是不可想象的。我们必须依靠对这个特定动作的一般性经验和相关知识记忆补充，才能完整地完成作品。抓住动态线对于画好动态速写才是至关重要的。通过翻阅徐凡人体速写作品。我们可以看出其创作技巧主要体现在以下几点：

一、人物结构与比例基本准确

画家徐凡掌握人物结构的基本知识和技能，理解人物骨路和肌肉的生长规律以及对形体运动所产生美的能量进行明确判断。以简洁、概括的手法，整体把握人体的比例和动态特征，并注意每个转折部位的扭动关系，重视客观的敏锐感受。

二、线条流畅生动而具现代感

画家徐凡的线条是通过长短、曲折和穿插来表现的，流畅的线条大大增强画面表现力和生动性。线条的特质与形体结构的巧妙结合，是速写臻于生动的重要条件。而适当地辅以线的组合明暗关系，以线、面来表现速写对象，更加有利于增加层次感，提高感染力。

三、注重整体效果与美感

画家徐凡对整体效果的把握，及所画对象的比例、动态和形体之间有节奏地进行穿插和布局所产生的效果。由于人体速写是瞬间交晤，必须把瞬间美包括动态和表情的瞬间美表现出来。例如，画一幅

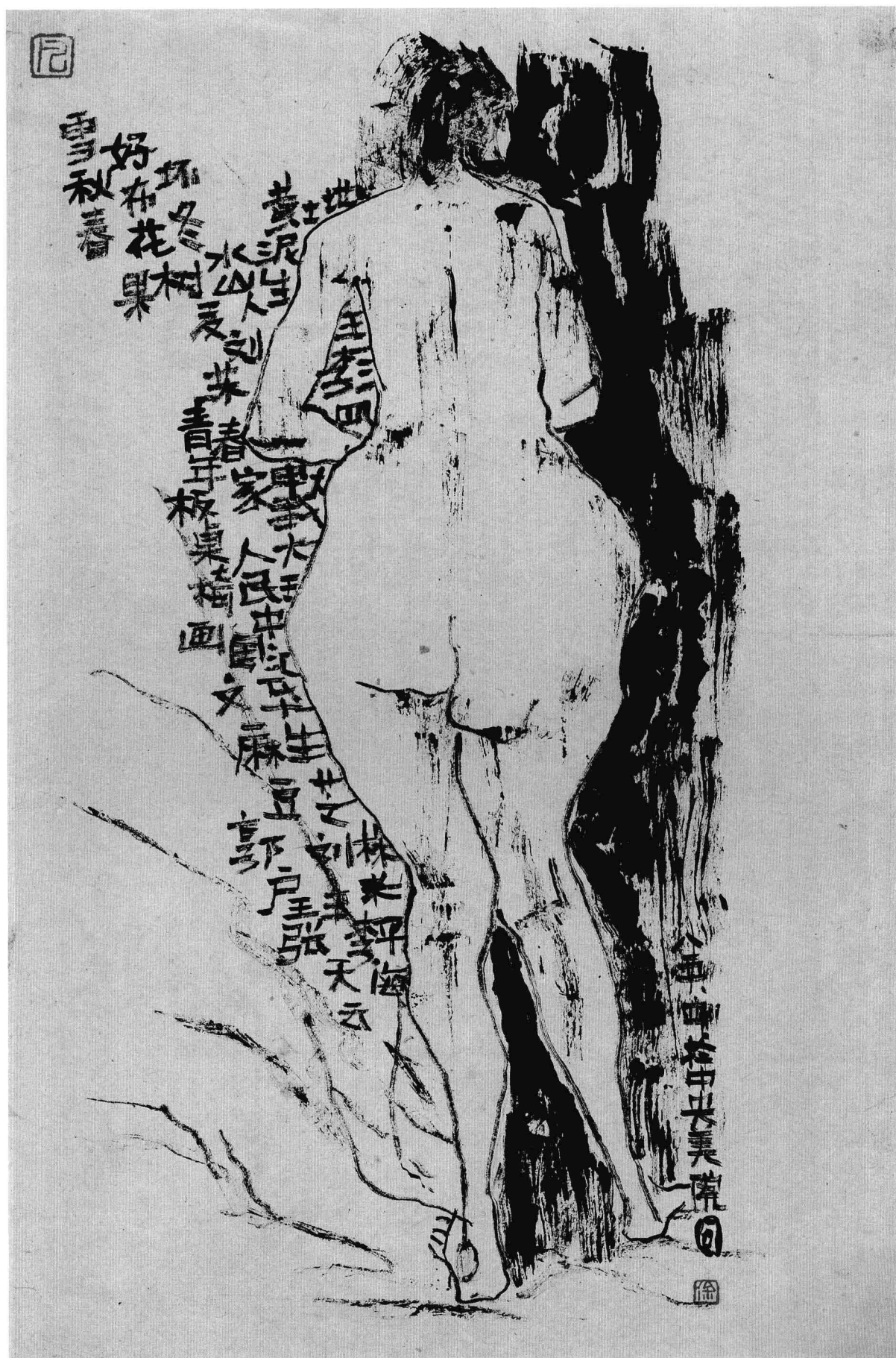
青年女子速写，在人物比例与结构准确的同时，还要着重地把神态特征及特定环境下的特定效果表现出来。

正因为速写如此重要，一切有成就的画家、设计家无不重视速写的作用，把速写视自己艺术生涯的修炼课。速写是从事绘画、雕塑、设计等一切造型艺术的基础，它一方面训练了艺术家手的灵巧和造型的准确，另一方面也是最重要，是在大量的速写练习中培养画家的敏锐眼力、整体的观察方法和捕捉生活美的能力，为今后进行创作提供必备的条件。速写又是一门独立的艺术品种，中外历代大师为我们留下了极具审美价值的速写作品，它一方面展现了大师成长的心路历程，同时从中窥见到大师风格形成的轨迹。徐凡的速写之路也为后学者的成功提供了宝贵经验。

怎样画好速写？速写训练没有窍门和捷径可走，重要的是勤奋、刻苦，要有一定的积累，每天必画，根据自己的时间定一个计划，每天几张至十几张，长期不懈必有效果。刘勰在《文心雕龙》中说：“操千曲而后晓声，观千剑而后识器。”在大量的练习中注意总结形体结构、运动状态以及人体变化的规律，然后目识心记成为心里的一把尺子，从感受切入，以理性为指导，这样画出的速写才会生动、准确，不概念化。

2010年8月16日

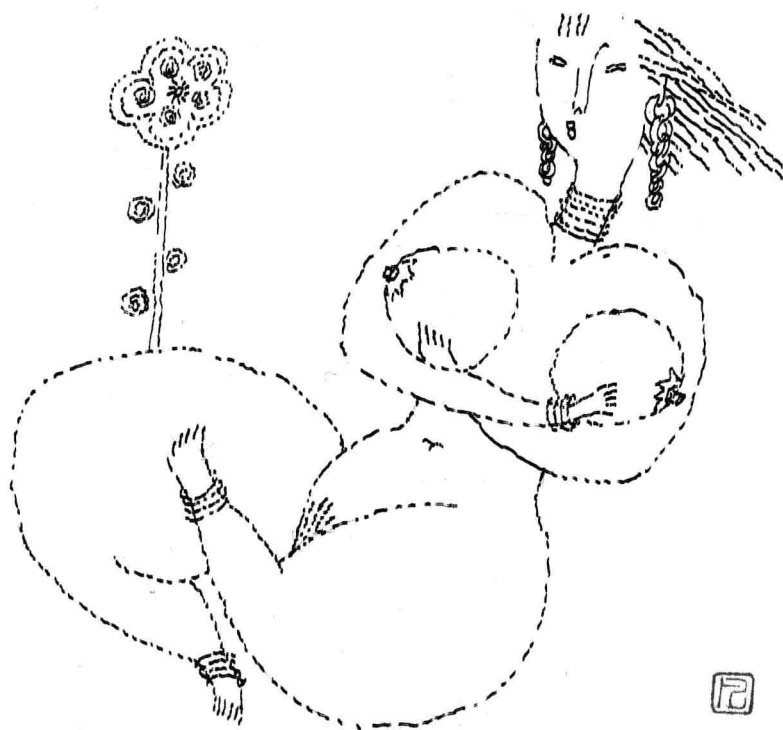
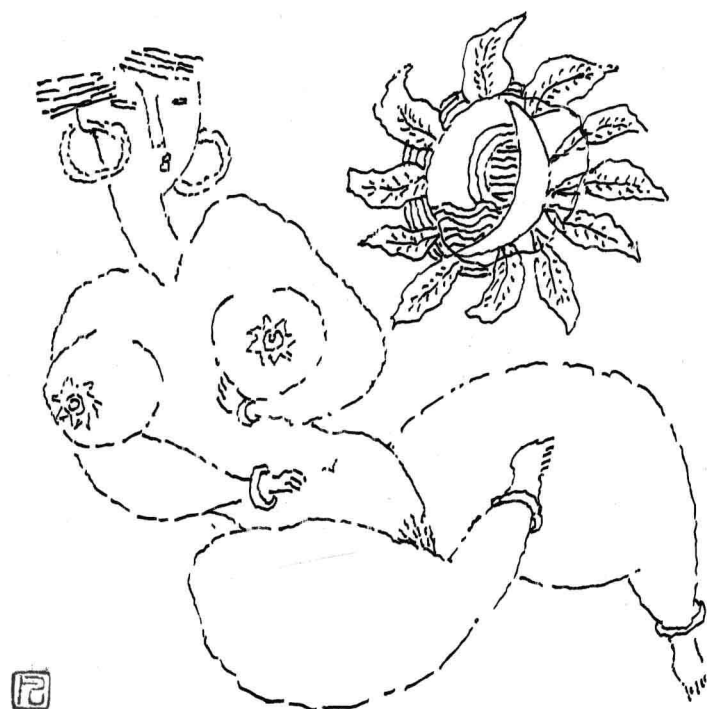

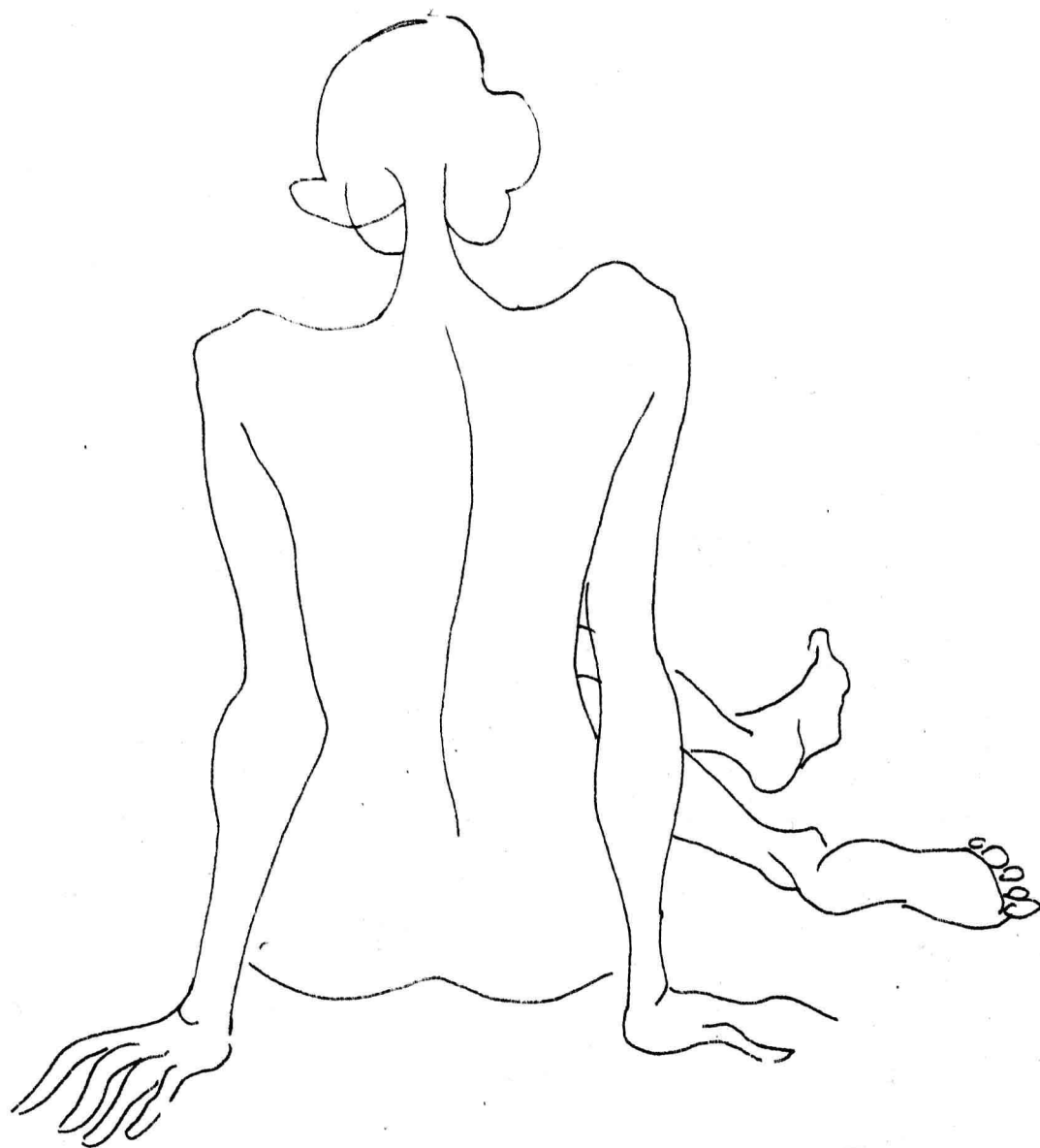

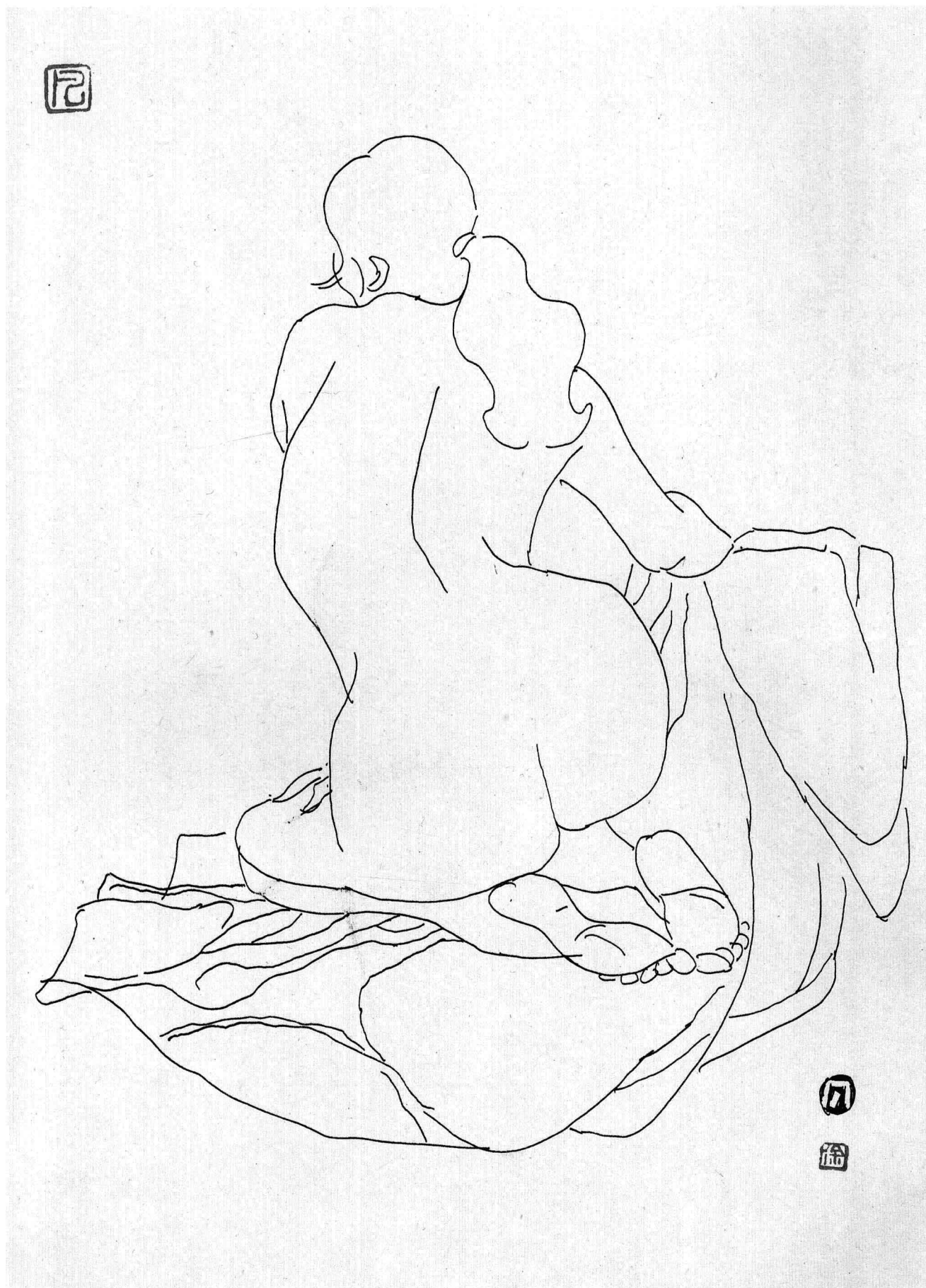

徐凡
2003.11

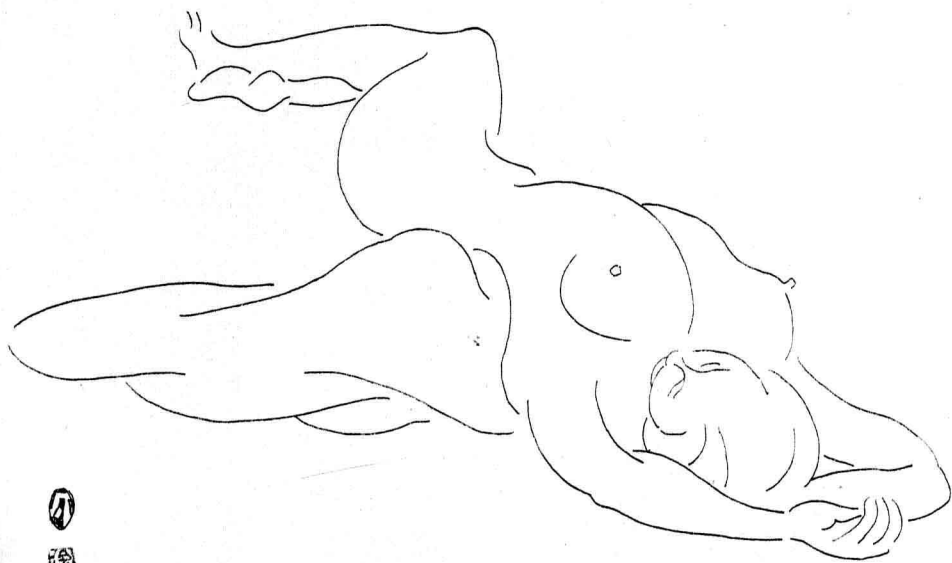

刘
瑜
瑜

