

当代名家素描画典

陈和西 谢伦和

素描作品集

CHEN HEXI XIE LUNHE SU MIAO ZUO PIN JI

DANG DAI MING JIA SU MIAO HUA DIAN

河南美术出版社
Henan Fine Arts Publishing

家

CHEN HEXI XIE LUNHE SHU MIAO ZUO PIN JI

陈和西 谢伦和 素描作品集

当代名家
素描画典

河南美术出版社
Henan Fine Arts Publishing

图书在版编目(CIP)数据

陈和西、谢伦和素描作品集 / 陈和西、谢伦和绘.
— 郑州: 河南美术出版社, 2001.3
(当代名家素描画典丛书)
ISBN 7-5401-0932-7
I. 陈… II. ①陈…②谢… III. 素描 - 作品集
— 中国 - 现代 IV. J224
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 87604 号

陈和西、谢伦和素描作品集 —— 当代名家素描画典丛书

陈和西、谢伦和 编著 责任编辑 李学峰
河南美术出版社出版发行 河南第一新华印刷厂印刷
880 × 1230 毫米 大 16 开本 3.75 印张
2001 年 4 月第 1 版 2001 年 4 月第 1 次印刷 印数: 1-3000 册
ISBN 7-5401-0932-7/J · 818 定价: 15.00 元

陈和西

1953年10月生于湖南浏阳。

1982年毕业于广州美术学院油画系，毕业分配到株洲基础大学工作。毕业创作《山里人的爱情》发表在《画廊》上。

1983年—1988年连环画创作《童园》《皇帝与磨房》《拉钟老人》先后在《连环画报》发表，《拉钟老人》入选第六届全国美展。油画《天狗食月的投影》赴京展出，获“省青年美术展优秀奖”，《中国油画》《江苏画刊》发表，任株洲市美协常务理事、油画研究会会长。

1987年调入岳阳师专艺术科，油画《荣誉与责任》获“全国教师画展优秀奖”。

1988年连环画《小说家的征婚启事》在《中国连环画》发表。

1989年连环画《一诺千金》入选第七届全国美展，获省美展优秀奖，任岳阳师专美术系副主任。

1991年油画《村寨》获省纪念建党七十周年美术作品展银奖，93年赴京展出，被北京国际艺苑美术基金会收藏。

1992年连环画《赌酒》入选纪念毛主席《在延安文艺座谈会上的讲话》发表五十周年全国美展，获省美展银奖。

1993年水粉画《乡村》获‘93中国长江杯水彩画大展铜奖，任岳阳师专美术系主任、副教授。

1994年连环画《新与旧》入选第八届全国美展，油画《乡村风景》赴京展出，《美术》杂志发表。

1995年油画《流离失所》获纪念中国抗日战争胜利五十周年省美术作品展一等奖，加入中国美协。

1996年水粉画《乡村之二》入选第三届全国水彩水粉画展。

1997年调入湖南师大艺术学院美术系，连环画《女模特》在《连环画报》发表，油画《乡村》《丰收季节》收入《中国油画风景画集》，水粉画《丰收季节》入选第七届全国水彩、水粉画大展，《沈从文笔下的湘西人——“新与旧”》出版。

1998年油画《山地》入选‘98中国国际美术年——当代中国山水画、油画风景展，在《中国油画》《江苏画刊》发表，任省油画学会秘书长。

1999年油画《沃土》入选第九届全国美展，获省美展优秀奖，连环画《三个男人和一个女人》获第九届全国美展铜奖，获省美展银奖，中国美术馆收藏。

谢伦和

湖南师大艺术学院副教授，湖南美术家协会理事。

1982年毕业于湖南师大美术系。

1987年参加湖南洞庭杯书画大展，作品《屈子行吟图》获一等奖。

1988年参加首届中国风物画大赛，作品《晨露》获三等奖。

1990年参加牧野杯国际书画大赛，作品《何陋承蜩》获二等奖。

1992年参加首届中国花鸟画展。

1993年8月应邀为国务院紫光阁作画，作品《鹰雀》被收藏。

1993年8月应美国 TOLEDO 大学视觉艺术系之邀请，以访问学者身份在美国讲学和访问。

1994年1月在美国托利多博物馆视觉艺术中心举办个人画展。

1994年6月在美国圣·路易市举办个人画展。

1995年7月在美国三藩市时代画廊举办个人画展。

1995年参加首届亚裔华裔艺术展。

1995年10月回国。

1997年参加首届欧洲中国艺术作品大展。

“黑白”世界的神游者

十六年前，美术界还流行集体创作学习班，因为这缘故，我结识了和西老兄。

记得那一次，我们被分配同画一套名叫《括苍山恩仇记》的连环画，脚本梗概是写民间被压迫者与压迫者的斗争。要创作这揭竿而起的暴力起义作品，肯定要求人物形象粗犷而强悍。我当时怀疑自己的能力是否胜任，举棋未定之间，和西老兄只一小试便把画风定了乾坤，如同炒小菜一碟，显现了他造型功力的精湛。

以我之见，除线性素描外，对黑白关系的布局谋篇可以说是素描之重，人物造型尤其与黑白联姻甚密。此种关系处理的能力，当属素描训练的要项。但往往人说谁素描功底好，容易流于扎实细腻，具象客观之虞，而对画面黑白的主观处理给予的审美定位不够。便使许多的素描高手生产出一批批“精品习作”，而离真正动人的素描艺术总还隔些距离。

这就是素描艺术的写实与表现的区别。

和西老兄似乎在四年的本科学习中已经意识到素描的本质是表现而摒弃了描述，只截留下物体的结构而流放物体表面的阴影，把其定尺寸也看得无关宏旨。他既懂得用光又不被光牵着鼻子走；他既懂得强化肌肉骨点，又不对它们施以僵化和生硬；他既运用“黑围白”“白围黑”的素描之常理，又知道“黑”而不板结，“白”面不虚空的素描之难点；他驾轻舟于“密不透风，松可跑马”的画幅经营之间，又回落于纵横老辣、枯润有致的笔法之上。惜“黑”如金，惜“白”如银，是他的点睛戏，犹以时断时续如柔丝般且又刚劲的铁线见长。有了这些底气，百般人物形象便可呼之欲出，情感的分寸把握，体感和量感的呈现，全在他运筹帷幄之中！

他的“线”是怎样压出来的？“黑白”又是怎样安排的？这素描的活儿是怎样做出来的呢？我研究过他的素描技法，明白了许多路子和章法。从他一大摞一大叠的画稿中，悟出了质量由数量堆砌而成的道理。虽说大家都知道“冰冻三尺，非一日之寒”的朴素训诫，但真要为一件事十年磨一剑者并不在多数。和西老兄就在这少数里。他一向恪守艺道，疏于人际与欲望的诱惑，逃得开尘世的嚣嚣。要找他，只有到艺术的田垌里，他终年累月在那里耕作。

很难想象的是，他谦和的性格与素描画风有些风马牛不相及。一想起那些刀凿斧削的“黑白”处理，粗壮坚实有如铜雕的人物形象，会以为画家准是个莽汉子或者满脸络腮胡子挺艺术的。其实生活中的他，依旧工人阶级，一副“大头皮鞋烂棉袄、锅铲脑壳走天下”的架式。

我想我们这代人，苦感并不来自于穿吃，倒是来自于没有好好地自由呼吸过。在那些思想被阉割的

岁月里，目睹艺术就如欣赏一件矫饰了的漂亮外衣，谁敢去穿呀！唯独能壮我们胆的，只有从故纸堆里寻觅我们祖先的雄气：“醉里挑灯看剑，梦回吹角连营”。是这些意境和艺术语言，滋养了和西老兄悟“道”的筋劲和骨力，让内心充盈着发端于汉唐的雄强之气。

只是这种雄强之气也就藏于他的心止，不外显于言辞是和西老兄内敛的性格所致，也是那个时代挤压的结果。这正灵验的应了某句哲语：对某一事情的专注包含着对另一事情的失望。很难说不是心灵的苦难铸就了和西老兄既淡出世俗又积极迷恋艺术的气质。纵然他的嘻笑怒骂皆成文章的性格也好，他的“人到无求品自高”的精神也好，都没有逃脱也不可能逃脱活生生的命运，他照样要为稻粱谋，做一些养家糊口的活。只是他坚定的内心，一直奉“无为而治”的老庄哲学为其上，把日子过得既平淡且充实。

于是，作为一个男人的激愤和阳刚转换了。以笔为代表的黑白素描终成韵致——刚柔相济处见文理互通；黑白反衬中谋阴阳大法。就象他予“黑白”以运动规律一样，时常可以窥见传统篆刻的阴文与阳文的并置，连残破感也被运化得不无章法。致使画面雕塑感极强，谁看了不为之一震倒是有点稀奇。

这也许是和西老兄性格的谦和与内质的刚毅交相辉映的结果。

我与和西老兄同属“蛇”的生肖。据说有诡秘和神性的元素在体内作祟，弄好了可以成些事情，弄不好野蛮阴毒可攻悍同类。就目前看，已到知天命之年的我们，只在圈内混着，靠这点美术的手艺讨口饭吃而已。成事与败事已经离我们的心态远去。为了自由自在地活着，也为了喜欢上的艺术，尽着心力去磨蹭就是了。

这是不是人们常说的“精神寄托”这档子事呢？如果是，就算有幸了。

写上这点偶得，给和西老兄“素描集”的辣气加点姜葱，湖南气候潮湿，需要赶跑懦弱的畏寒症，多留些阳刚气才好。

我以为和西老兄是做到了。

莫鸿勋

2000年春月于母亲河畔

目 录

陈和西素描作品

1. 退休工人	55 × 78cm	1982	木炭条
2. 女青年坐像	55 × 78cm	1997	棕色粉笔
3. 农民	30 × 40cm	1990	棕色粉笔
4. 南方老人	30 × 40cm	1990	棕色粉笔
5. 南方老人	30 × 40cm	1990	棕色粉笔
6. 南方老人	30 × 40cm	1990	棕色粉笔
7. 木匠	38 × 55cm	1982	棕色炭条
8. 老农	30 × 40cm	1990	棕色粉笔
9. 人像习作	38 × 55cm	1989	水粉色
10. 农妇	38 × 55cm	1997	水粉色
11. 中年男子	38 × 55cm	1998	水粉色
12. 中年男子	55 × 78cm	1998	水粉色
13. 猎人	38 × 55cm	1998	水粉色
14. 农村女青年	38 × 55cm	1997	水粉色
15. 乡下粗人	38 × 55cm	1997	水粉色
16. 村支书	38 × 55cm	1998	水粉色
17. 连环画人物造像	38 × 55cm	1997	水粉色
18. 陕北老人	38 × 55cm	1999	水粉色
19. 连环画人物造像	38 × 55cm	1999	水粉色
20. 抽烟的男子	38 × 55cm	1999	水粉色
21. 从新疆来的生意人	38 × 55cm	1999	水粉色
22. 守山人	38 × 55cm	1999	水粉色
23. 乡下老实人	38 × 55cm	1999	水粉色
24. 男青年头像	38 × 55cm	1999	水粉色
25. 打工者	38 × 55cm	1999	水粉色
26. 城市擦鞋女	38 × 55cm	1999	水粉色
27. 穿旧装的乡下人	38 × 55cm	1998	水粉色

谢伦和素描作品

1. 伏着的女人像	78 × 54cm	1997
2. 女人像	108 × 78cm	1996
3. 女人像	78 × 54cm	1991
4. 女人像	78 × 54cm	1996
5. 女人像	108 × 78cm	1998
6. 躺着的女人像	98 × 54cm	1997
7. 扶棒的男人像	78 × 54cm	1991
8. 男人像	78 × 54cm	1991
9. 白须老头像	78 × 53cm	1988
10. 老头像	108 × 78cm	1998
11. 老人头像	78 × 54cm	1998
12. 老母亲像	78 × 54cm	1998
13. 长脸老头像	108 × 78cm	1998
14. 男头像	108 × 78cm	1998
15. 乡下女青年像	78 × 54cm	1996
16. 鼻梁上架着眼镜的头像	78 × 53cm	1998
17. 侧面男人头像	108 × 78cm	1998
18. 白衣女青年像	78 × 52cm	1999
19. 苗族女青年	78 × 54cm	1991
20. 侧面坐着的女青年	78 × 54cm	1998
21. 侧面坐着的老头	108 × 78cm	1999
22. 苗族老妇	108 × 78cm	1998
23. 戴眼镜的男子	108 × 78cm	1999
24. 手拿香烟的男子	108 × 78cm	1998
25. 凝视	108 × 78cm	1998
26. 试钓的老头	108 × 78cm	1997
27. 农家妇女	108 × 78cm	1996
28. 渔翁	108 × 78cm	1996
29. 老母	108 × 78cm	1996

1. 退休工人 (55 × 78cm) 1982 木炭条

2. 女青年坐像 (55 × 78cm) 1997 棕色粉笔

3. 农民 (30 × 40cm) 1990 棕色粉笔

4. 南方老人 (30 × 40cm) 1990 棕色粉笔

5. 南方老人 (30 × 40cm) 1990 棕色粉笔

6. 南方老人 (30 × 40cm) 1990 棕色粉笔

7. 木匠 (38 × 55cm) 1982 棕色炭条

8. 老农 (30 × 40cm) 1990 棕色粉笔

9. 人像习作 (38 × 55cm) 1989 水粉色

10. 农妇 (38 × 55cm) 1997 水粉色

11. 中年男子 (38 × 55cm) 1998 水粉色