

The Fine Works of Zhan Zhongxiao's Line Drawing

詹忠效

白描绘画精选

天津人民美术出版
(全国优秀出版社)

詹忠效白描绘画精选

王乙干题

天津人民美术出版社
(全国优秀出版社)

后记

新世纪之初，人生踏入知天命之年的时候，能交出这份系统的，还算像样的白描专集，我顿感欣慰！

数十年的绘画生涯，弹指一挥间。还清楚记得头一回由江苏人民出版社将自己早期的白描汇编《詹忠效线描画选》问世时的心情！可一晃竟过去二十载矣！当时为本书题签的李一氓先生、写序的顾炳鑫先生已先后作古。他们留下的墨迹和文字成为对我永久的鼓励和鞭策。

又十年之后的1991年，《詹忠效文学插图选集》已是再收入我白描的第二本画集。令人惋惜的是，给此书题写书名的周扬先生，内有题辞的茅盾、吴作人、关山月、赖少其等前辈亦都分别辞世。无情岁月的流逝，使我们痛失一位又一位乐于施艺、扶助后学的长者。我常常在抱书掩卷中怀念着这些华夏文学艺术界的先贤。

而今出版的《詹忠效白描绘画精选》则是我剔去未经授权，有违本意所出版本之外的第三本画集。离上本的时间相距超出十年。

俗语称：十年磨一剑。然此一剑非彼一剑。此“剑”不仅是反映作者三个十年合璧的白描成果，更同时带出了约稿者天津人民美术出版社对作者二度的关爱之情。

20世纪的70年代初，我参加了文革后的首次全国美展，作品虽蒙受好评，但人毕竟只属刚露头的小伙。那时，出版机构稀少，能得到少中见少的美术专业出版社垂青，是不少参展者可望而不可及的幸遇，然而，我意外地获得这样的机会。该社是最早、最热情来关注我创作的出版单位之一，他们长年以恳切真诚的来信、慷慨大方的赠书、关怀备至的迎来送往，使我至今难忘！

那年头，个人画册的编选尚未恢复，综合画集的出版寥若晨星。而拙作竟入选该社所编画册的封面和内页，偶尔还占过较多的篇幅。内心的感动，不言而喻，不要小觑这些作品的发表，在当时它对于一位成长中的画坛新手，无疑是希望和信心的动力。因此，我一直视天津人民美术出版社为自己学业征途的推手。尽管我因移居美国，空缺多年与他们的联络，尽管当年认识的编辑、领导也许已离开原来的岗位。但作为我，依然一如既往地记住他们，感谢他们！

如今，已为出版社新掌门人的刘建平君，承继了老一代的好传统。在主持组编大量美术界急需的各类出版物的同时，既着意挖掘、培育新人，又未忘找寻昔日的知音……所以，对建平君发出的邀约，我一如当年的感谢和用心，所选图稿都经反复比较，精心改修，方敢出手。

书内辑编百图，涵括我步入白描的各个阶段，其中以90年代的最具代表，大致从风格到手法，从探索本意到个性追求，都得到表达。至于品相何如，因画已印刊在书，便留待广大读者去鉴别和指正了。

海外书画大家王己千先生以95岁高龄为本书题名，再一次给我送来老一辈的殷切关怀，在此，专致谢意！

詹忠效

辛巳年岁末于纽约

图书在版编目(CIP)数据

詹忠效白描绘画精选 / 詹忠效绘. — 天津: 天津人民美术出版社, 2002.5
ISBN 7-5305-1820-8

I. 詹... II. 詹... III. 白描—人物画—作品集—中国—现代 IV. J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第034155号

天津人民美术出版社出版发行

天津市和平马列场道150号

邮编:300050 电话:(022) 23283867

出版人:刘建平

河北海顺印业包装有限公司印刷

2002年9月第1版

开本:787 x 1092毫米 1/8 印张:11

版权所有, 侵权必究

天津发行所经销

2002年9月第1次印刷

印数:1-3000

定价:35元

詹忠效简介

旅美著名画家，中国美术家协会会员，首届广州美术家协会副主席。现任以增进美中两国人民友好为宗旨的美国《美中画报》杂志社负责人。

童年入学舞台美术专业，继而自习版画、油画、中国画、插图和连环画，再致力于毛笔线描研究。

画家对线描艺术的探索重点，是追寻适应时代精神的表达形式和技巧，核心为拓宽线对现实中复杂事物的表现力。而实践中他发觉，旧式线描受限已难以担当此任。若变，调整思想至关紧要，于是便产生了对传统线描观念的背道而驰。取而代之的思路是“以繁代简，繁中求简”。要改，必须强调从人体结构的运动入手，科学地挖掘线型的多元组合和疏密取舍，成为贯穿“以繁为主”的主流。这份三十年前的“非分之想”，当时不仅对画家日后个人面貌的形成，而且对开辟当代线描新路有料所不及的贡献！

1972年，画家尝试繁式线描对现实生活的全面投入，将一套反映女电工的连环画《弧光闪闪》刻画得生动活泼，形象感人。为此，突破了单线对带电作业题材所面临的种种难度，并在描绘环境、塑造人物、渲染气氛的技法上带出不少创造。因而，被美术界誉为70年代线描探索的经典之作。

其后，画家又相继完成了长篇小说《晋阳秋》《满山红》《海啸》和《中国历代才女小传》等插图、《吉鸿昌》《灿烂的星辰》等连环画，以及一批独幅人物画。这些精湛的线描之作，不仅连连使他在国内、国际参展和获奖，而且将其繁式线描提升到一个新境界，并成为广大线描美术工作者和爱好者所重视、推崇和仿效的范本。

80年代初，被称为新中国成立以来的第一本个人线描专集《詹忠效线描画选》的面世，连同画家在这一时期的艺术创作成就，而奠定他在现代中国线描人物画卷中的重要位置。

今天，身居海外的画家，画笔依然情系多年求索的线描。线描的高洁、素雅、魅力与内涵，汇合东西方文化的创作发展空间，将始终是他毕生的研究和追求。

锲而不舍 推陈创新

白描是一种古老的艺术形式，人类用线造型可追溯到新石器时代。在仰韶文化时期，从出土彩陶上绘制的鱼、虫及其他动物的纹样中可以窥见白描艺术的初级形态。原始的象形文字也是以白描形式出现的，后来甲骨文、金文、篆、隶、楷书都是白描的变化和延伸。在绘画上成熟的白描形成于汉唐，随着纸、织物、颜料、墨和绘画工具的不断进步，在原有白描的基础上又演化出多种绘画形式。到了唐代白描人物画和重彩人物画已发展到绘画史上的高峰。代表人物吴道子、阎立本、张萱、周昉等，他们的传世之作至今还在画坛发挥着重要影响。

唐代国力强盛，经济、文化、科技都处于世界领先地位。国都长安八水环绕，周边尽是森林，规模是现代西安的4倍。繁荣昌盛的大唐皇帝至高无上，周边国家都向唐朝称臣纳贡，外国人称唐朝为上邦。唐人传统意识以雄强和阳刚为美，唐陵的石雕和颜真卿的书法就是最好的佐证。吴道子雄强而阳刚的绘画正是封建社会鼎盛时期的产物，是时代的精神、民族的灵魂。

到了宋代国力衰落了，因作为文化中心的都城在北方，所以绘画上主要继承的是唐代的传统。山水、花鸟画继续得到发展，人物画也产生了《清明上河图》那样伟大的作品，大唐遗风尚存。另一方面因国力衰弱难以抵御异邦入侵，只能向人家称臣、纳贡，大批的金银、粮帛、美女、名马源源流向异邦。向别人下跪当儿皇帝的心态必然对社会心理造成强烈影响，首先波及的是士大夫和王公大臣。宋代的权贵大多是来自南方的文人，儿皇帝的心态使他们渐趋雌化和阴柔而缺乏刚猛之气。逃避现实崇尚隐士的心态占了上风，他们是文人中的阴柔之类，他们对国家和民族不抱有责任感，提倡作画自娱。绘画的审美标准被他们悄悄地改变并树立起来，吴道子“当其下手风雨快，笔所未到气已吞”，“不滞于手，不凝于心”的气派早已荡然无存。所以在绘画上崇王贬吴也就很自然了。苏轼在《题王维、吴道子画》中云：“吴生虽妙绝，尤以画工论，摩诘得之于象外，有如仙翮谢笼樊，吾观二子皆神俊，又于维也敛衽无间言。”又云：“绘画以形似，见与儿童邻。”王维半官半隐，实际是隐士型思想。

元代少数民族入主中原，汉族知识分子地位低下受歧视，精神上备受压抑。盛唐的人气没有了，“逸气”自然会上升。文人画的高度发展，画家们都在“逸”上下工夫，这种情况一直延续到明清两代。“逸笔草草”形被淡化减弱了，人物画发展受到打击。当西方画家努力发展造型艺术，对构成社会主体的人物作真实刻画的时候，中国画家却在“逸笔草草”。不可否认有修养的画家可视形而不顾，以笔墨抒发自己的性情，使中国文人画艺术达到了新的艺术高峰。但另一方面确使部分基本功很差的人以为借口，投机取巧走捷径，胡涂乱抹，绘画质量降低了，非绘画因素的强化造成绘画本身的削弱。绘画的业余步伐加快了，绘画整体水平下降正是传统画的失落。徐悲鸿先生说：“中国古典人物画，自明清以来，几无进取，且缺点甚多，如衣难分春夏，开脸一边一样。……岂能为后世所法度。”

清末上海开埠之后，在洋务运动中出版了石印的《点石斋画报》，吴友如先生在继承传统的基础上，吸收了西方焦点透视技法，极大拓宽了中国绘画写实功能而契入社会人心，白描人物画的这一发展被专家视为海派文化的起点。30年代民族工商业的发展，沿海基础工业的完备，在上海出现了连环画和月份牌年画，中国人物画大踏步地进步了。中华人民共和国的建立，结束了近百年中国受帝国主义列强压迫的屈辱历史，人民当家做主，经济恢复发展了，中国人物画的水平有了空前提高，我们不但创作了数量众多的历史画，以连环画为代表的白描人物画得到了空前的普及和提高。以上海、北京、天津等大城市为中心出版了大量的优秀连环画作品，产生了众多的优秀画家。十年浩劫使国家的经济、文化遭受了重大损失，狂热和迷惘过后人们都在深刻反思。十年停滞拉大了我们和发达国家的差距，求发展，求改革，求富裕成了人民共同心声。广东毗邻香港，海外资讯通畅，人员交往频繁，发展和改革的大潮率先在广东涌起，依托这块蓬勃发展的热土产生了一个强大的美术团体，詹忠效先生就是这个团体中的一颗明星。

詹忠效是在20世纪70年代步入中国画坛的，他创作的连环画《弧光闪闪》像一颗耀眼的明星令世人所瞩目。他以创新意识的线描和塑造现代人物的高超技巧影响了一批美术工作者和爱好者。他为小说《晋阳秋》、《满山红》创作的插图和连环画《吉鸿昌就义前后》为广大读者所注目，并相继在国家级评奖中获奖。他的成功备受全国各大美术出版社和报刊媒体的关注，纷纷出版发表他的作品。天津人民美术出版社曾出版过两本《白描人物画集》，詹忠效的作品均为画集的首选，并被画集的封面所选用。

画家的作品洋溢着豪情，清秀的画面浸透着雄强和阳刚之气，观看画家的作品，一种豪放、朴实、清新、飘逸、澄莹向上的气息扑面而来，令人精神振奋，他笔下的中心人物不论性别、职业、身份和处境如何，都有一种大无畏的英雄气概，给人以蓬勃向上的感受。这些形象逼真而丰满，神气融合而周全，看得出画家在塑造人物上对时代精神的刻意追求，令人常看常新，呈现着长久魅力。他的画是新时期时代精神的产物，是我们这个民族即将复兴气势之显露。

画家在绘画理念上一反传统观念，与传统“文人画”理论背道而驰，正是运用了逆向思维的模式。传统文人画不求形似，“逸笔草草”力求简约，世界上任何事物当发展到极致之时，不求变革必然会产生诸多流弊，所以画家在塑造人物时强调从运动的人体结构入手，追求造型的高度准确。表现形式上采取以繁为主的主流手法，“以繁代简，繁中求简”，科学地挖掘线型的多元组合、疏密取舍，形成了全新的个人面貌，开辟了现代人物表现的全新样式，独树一帜。为促进中国人物画的发展迈出了可喜的一步。

詹忠效是位“尚法”的画家。在三十年的艺术实践中把继承传统放到了首位，他的线脱胎于传统的铁线描和游丝描。圆润而瘦硬的线条好像是用硬笔勾勒而出，其实不然。在对画面进行认真的分析之后，你会发现那如锥画沙、一丝不苟的经条均出自传统的毛笔，体现了画家醇厚扎实的传统功力。踏踏实实的心态、苦心经营的作风、丝丝入扣的线条、疏密相间的组合，塑造出生动的人物和丰富的环境，把线的潜力发挥得淋漓尽致。有扎实的素描基础和解剖透视知识，大胆地融入西洋的绘画技法，把线描艺术升华到一个新的境界。

画家在创作上注重“创意”。为了更好地表达作品的内涵，他注重深入生活，到生活中去挖掘去感受，他参加过珠穆朗玛峰的登山活动，上太行，下吕梁，细心观察生活，画了大量的速写，不辞辛苦地四处搜集素材。他善于摄取抒情的情节，所以作品有浓厚的生活气息。他善于用精巧的构思和从生活中提炼出的典型道具和环境营造气氛，以扎实的艺术造诣和纯熟的造型能力刻画人物的内心世界。他笔下的人物有鲜明的性格和感染力，他的作品浸透着诗一般的意境，抒发着画家的真实性情。

画家的作品十分注重用线的韵律感。流畅的线条，舒展的造型，编织着画面的旋律。为了表现现代人的时代特点，他喜欢用节奏强的密集短线表现人体和衣纹的运动中的关系。巧妙地运用线与线之间的相互穿插和前后重叠表现人体结构和体积感，构筑人物活跃在画面上的灵动效果。无论是纤细还是粗犷的线条，不论是表现不同衣物的材质还是圆润而有弹性的肌肤，线的变化运用自如。线的节拍、线的韵律在整个画面上刚柔并进，构成完整的结构和旋律。

詹忠效先生已移居美国多年了，他一直在从事中美文化交流的事业。在美国文化界那各种流派纷杂的世界里，他并没被那些荒诞的新潮所左右，也没被那五花八门的“前卫”艺术所同化。发展祖国和民族的白描人物画艺术一直是他不变的追求，画册中发表的旅美新作就是最好的证明。詹忠效先生还有个宏大创作计划，我们期盼着，我们正翘首以待。

刘建平

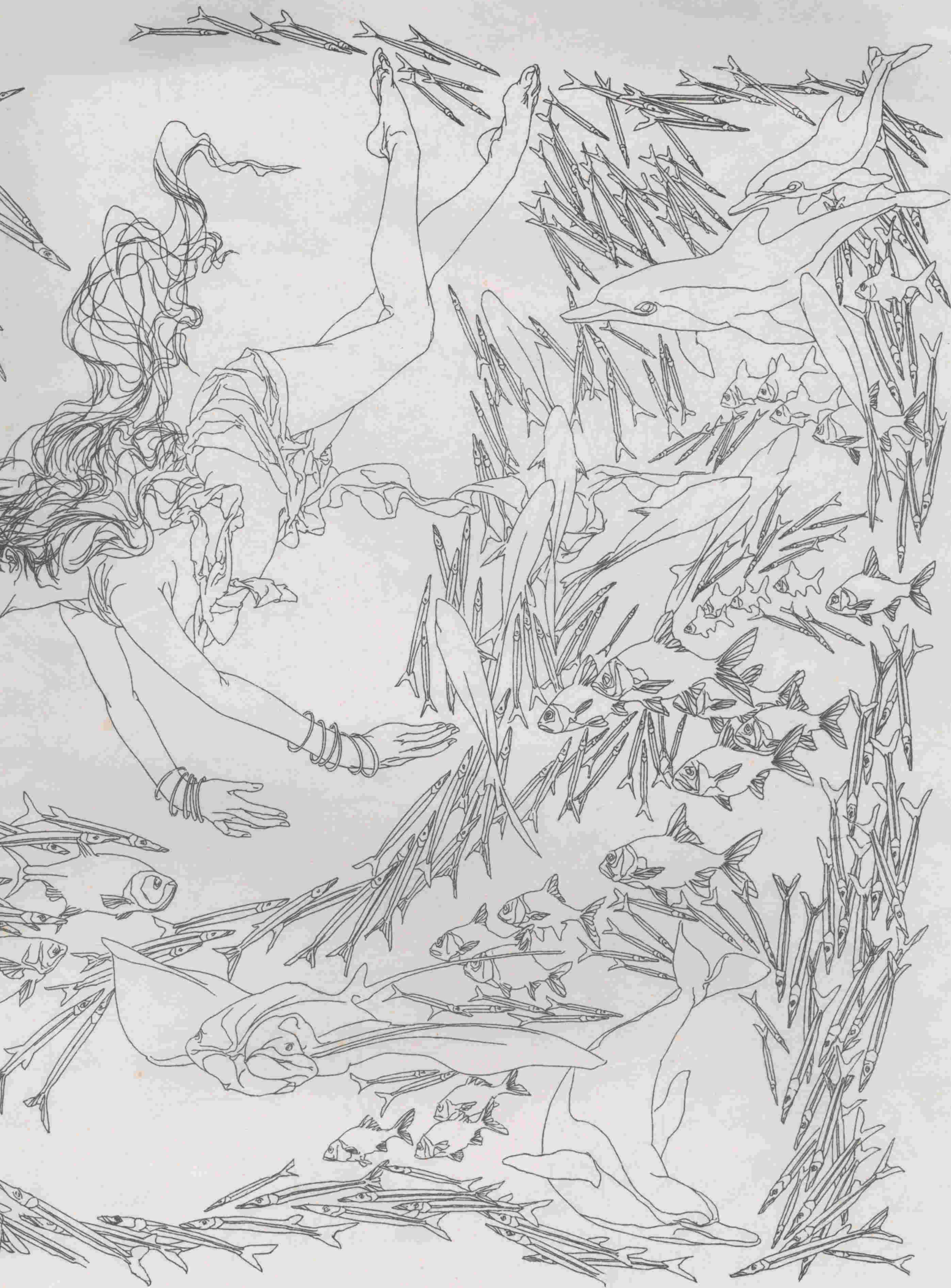
2002.5

《鸟语》
· 1996 年 ·

《啊，大海》 · 1998 年 ·

《犹有花枝俏》 · 2000 年 ·

《犹有花枝俏》(局部)

