

名家谈方增先

上海人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

名家谈方增先 / 上海美术馆编. — 上海 : 上海人民美术出版社, 2011.6
ISBN 978-7-5322-7382-9

I. ①名… II. ①上… III. ①—艺术评论—中国—现代—文集 IV. ①J052-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第117850号

名家谈方增先

编者 上海美术馆
总策划 罗月霞
责任编辑 林伟光 江梅 张燕
技术编辑 沈依群
设计 沈依群
出版 上海人民美术出版社
地址 长乐路672弄33号
印刷 上海雅昌彩色印刷有限公司
开本 787×1092 1/16
印张 6.5
版次 2011年6月第一版 第一次印刷
印数 0001-6000
书号 ISBN 978-7-5322-7382-9
定价 20.00元

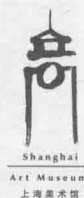
目录

当代中国需要有方增先这样的文化代言人——方增先人物画大展发言 冯远	8
刘大为受采访摘录 刘大为	10
探索与创新之路——方增先的艺术历程与成就 邵大箴	12
中西融合中守望传统、立足时代 许江	18
无尽胸襟——范迪安谈方增先艺术 范迪安	20
记住经典——方增先经典人物画选读 刘曦林	24
方增先水墨人物画的时代跨越 尚辉	30
风马行空祭山神——万物有灵的精神观照和造型有灵的艺术特征 郑宇民	32
画如老玉更耐看 杨晓阳	36
润泽厚重总相宜 韩国榛	42
他的那本小册子引我进了艺术大门 何家英	44
我对方增先老师的情结 袁武	50

具有里程碑意义的成就	
张立辰	54
温柔敦厚的情怀观照	
田黎明	62
百看不厌的方增先画——看方增先画展有感	
李洋	70
他影响了一代人	
梁占岩	76
方增先水墨画的现实意义不可替代	
唐勇力	81
他总在前面的高峰指引我们	
梁平波	82
在物我两忘的自由王国里跋涉——浅谈方增先的人物	
卢坤峰	84
方增先的大格局——答中国人物画博士生陈建鸣问	
刘国辉	88
他不满足继承却值得我们继承——我读方增先老师的画	
吴宪生	94
当代中国人物画传统与创新的标杆——吴山明与乔笙谈方增先	
吴山明	98
回忆方增先老师一次课堂示范写生	
李葆竹	104

名家谈方增先

上海美术馆编

上海人民美術出版社

目录

当代中国需要有方增先这样的文化代言人——方增先人物画大展发言 冯远	8
刘大为受采访摘录 刘大为	10
探索与创新之路——方增先的艺术历程与成就 邵大箴	12
中西融合中守望传统、立足时代 许江	18
无尽胸襟——范迪安谈方增先艺术 范迪安	20
记住经典——方增先经典人物画选读 刘曦林	24
方增先水墨人物画的时代跨越 尚辉	30
风马行空祭山神——万物有灵的精神观照和造型有灵的艺术特征 郑宇民	32
画如老玉更耐看 杨晓阳	36
润泽厚重总相宜 韩国榛	42
他的那本小册子引我进了艺术大门 何家英	44
我对方增先老师的情结 袁武	50

具有里程碑意义的成就	
张立辰	54
温柔敦厚的情怀观照	
田黎明	62
百看不厌的方增先画——看方增先画展有感	
李洋	70
他影响了一代人	
梁占岩	76
方增先水墨画的现实意义不可替代	
唐勇力	81
他总在前面的高峰指引我们	
梁平波	82
在物我两忘的自由王国里跋涉——浅谈方增先的人物	
卢坤峰	84
方增先的大格局——答中国人物画博士生陈建鸣问	
刘国辉	88
他不满足继承却值得我们继承——我读方增先老师的画	
吴宪生	94
当代中国人物画传统与创新的标杆——吴山明与乔笙谈方增先	
吴山明	98
回忆方增先老师一次课堂示范写生	
李葆竹	104

说红书 97cm×186cm 1964年

当代中国需要有方增先这样的文化代言人 ——方增先人物画大展发言

冯远

中国文学艺术界联合会副主席

中国美术家协会副主席

中国书画院教授

博士生导师

今天，当代杰出的中国人物画大师方增先艺术回顾展在上海美术馆隆重揭幕，方增先先生第一次全面地向世人展示他各个时期的代表作品。展览同时，上海美术馆还推出了方增先学术研究专集，方增先首次提供了从未示人的创作手稿、小品草图、创作手记、教学笔记、论文草稿和心得杂感等文献素材，这为我们提供了研究了解当代中国美术史的重要个案和同时期美术创作状态极为珍贵和鲜活的第一手素材。我谨代表中国文联表示热烈的祝贺和诚挚的敬意。

20世纪60年代，方增先因和他同时代的画家共同开创了浙派人物画这一当代中国绘画史上重要的艺术、学术流派而享誉海内外。方增先属于新中国培养的第一批具有扎实的艺术基本功和专业创作能力，并且至今仍手不释锥管、躬耕不舍的代表性中国画家。

方增先的艺术创作、研究、探索、求新之路已经历时半个多世纪。他经历了从写实造型风格兼融近代文人写意花鸟技法表现当代中国农村生活题材，到采用意象造型、强化文人画水墨渲染技法表现古典题材、历史人物和风情小品，再到写意风格造型和表现性笔墨技法表现现实生活主题的基本过程。这个过程今天还在延续，它为我们展示了方增先数十年执著探求的艺术渐变轨迹：从造型谨严、色彩艳丽、风格明快向造型夸张、强调笔墨韵致、风格放逸再向造型注重形式构成、笔墨追求苍润华滋、风格沉雄的变化流向。其人物表现也由生动传神转向沉稳丰厚，作品内涵不断趋于含蓄，品位渐次提升。更为难能可贵的是，年近古稀的方增先一直保持着艺术实践与研究创作活跃的状态，这在他的同龄人中是不多见的。

方增先的艺术创作活动大致可分为三个阶段，它们分别代表新中国不同历史时期的中国画创作审美观念和形式风格。从他第一阶段的代表作《粒粒皆辛苦》、《说红书》、《鲁迅肖像》等，到第二阶段的优秀作品《艳阳天》小说插图、组画《孔乙己》、水墨画《历史人物肖像》等，再到第三阶段直至近期的《帐篷里的笑声》、《母亲》、《家乡板凳龙》以及一批实验性的水墨小品，几乎方增先每一件、每一系列的新作问世推出，都在美术界、在中国画坛产生热烈的反响并获得同行的充分肯定以及各种殊荣。但是与众多同行所不同的是，方增先似乎从未表

示过对自己某件作品的满意。因此，他数度辞谢、婉拒了别人为他举办个人作品展、出版画集的好意。几十年的研修、执教和履任美术馆长的艺术生涯，形成了方增先勤于思考、博采众长、关注当代艺术发展状态兼融求新的艺术创作观，并且孜孜矻矻、未曾停止过对于艺术的反省和对创作“下一个”的探索 and 追求。

也许由于生于农村，方增先在学术理念上秉持着对民族文化血脉和艺术传统的精神守望，在创作实践上保持着农民之子特有的勤奋执著、锲而不舍的求实态度，并且他的艺术表现从未脱离现实生活中的普通民众和传统文化中的题材，其画风文风也充分体现了农人之子的质朴、智慧与鲜明的性格，拒绝虚妄玄谈，摒弃理论上似是而非的造作和偏执。同时，作为艺术教育家，方增先和他的同道们较早地形成了整套相对系统和行之有效的人物画教学体系，如意笔写生教学、结构素描教学及慢写、速写、默写结合的造型训练教学等方法，并且在实践中不断地充实完善，总结提高，为国家培养输送了一批批专业人才。浙派人物画的教学方法在国内各专业院校的中国画系科教学中被广为吸收采用，直到今天，中国美术教育中的人物画专业教学，都不同程度地受到了当年浙派人物画教学方法的影响和助益。

在经济、政治、文化、社会的现代化建设不断取得进展的当代中国，需要推出我们的文化代言人。方增先的艺术成就和他为中国美术事业所做的贡献，使他的艺术当之无愧地成为20世纪中国文化、中国艺术、中国美术历史的一部分和重要财富。最后，请允许我同时以一个学生的身份祝贺方增先老师的艺术回顾展圆满成功，祝愿方老师生命之树常青、艺术之树常春。

两岁半，和母亲在一起

刘大为受采访摘录

摘自香港本港台《艺术星空》

刘大为

中国美术家协会主席

（方增先先生）把西画的一些色彩、造型与传统中国画的水墨有机地结合起来，近年来虽已是七八十岁的高龄的他仍然在不停地探索水墨人物画的各种表现技法、技巧的开拓。

他的水墨人物画可以说是把西画的一些色彩、造型与传统中国画的水墨有机地结合起来，而且加上了他自己对生活的深刻感受，走出了一条新的路子。像他早年的一些作品如《说红书》、《粒粒皆辛苦》，这些都是脍炙人口的作品，在中国人物画历史上留下了辉煌的一笔。

我在初学水墨人物的时候就曾经临摹过方增先先生的人物画。他在上个世纪70年代出版过一本小册子，那时候就成为我们很多高等院校学生的一本很好的教材。

方先生可以说是新中国成立以后，在五六十年代就已经是一个著名的水墨人物画家。他的创作技巧是在他近几十年的不断追求探索当中走出的一条水墨新人物画的路子，而且他的水墨人物画影响了几代人。

我们看到的有他近年来以七八十岁的高龄仍然在探索水墨人物画的表现，这种技法、技巧的开拓，使水墨人物画的表现力走进一个新的天地。比如说《祭天》这幅大画，在这样一个大的面积当中把水墨处理得恰到好处，从黑白灰布局到用笔的节奏，整个画面的气势很难掌握，要做到这点非常不容易。

老农与牛 83cm×116cm 2009

探索与创新之路——方增先的艺术历程与成就

发表于《美术月刊》2010年10月

邵大箴

中央美术学院教授、博士生导师

中国美术家协会理论委员会主任

20世纪以来,从事中国画创作的艺术家长们,在困难的历史、文化环境中,为继承和弘扬民族绘画遗产,适应新时代的需要,奋力拼搏,取得了令人瞩目的成绩,在山水、花鸟、人物各个领域,均有突破性的拓展,其中尤以人物画的创新历程最为曲折、艰巨,果实也最为丰硕。这是因为明清时期人物画一蹶不振,直到清末民初任伯年力挽狂澜才出现生机。后经徐悲鸿、蒋兆和等人倡导中西结合,引进西画造型,提倡写生,创建新体,打开了新局面。但是,如何使中国画人物画接续民族传统本源,发挥笔墨语言特别是线条造型的魅力,呈现出鲜明的民族气派,是当代艺术家们面临的迫切课题。南北艺术家们都在苦苦探索,从不同的侧面试图有所突破。其中,崛起于上世纪五六十年代的浙派人物画家们的努力尤为引人注目。他们基于面向现实生活的艺术理念,在中西融合大潮的推动下,吸收西画素描造型结构,运用传统写意花鸟画的笔墨,使两者有机结合,创造了既富有时代感和革新精神,又具有丰富笔墨技巧和情趣的人物形象,在全国画界产生重要影响,推动人物画朝着更加关注承继传统精神和技巧的方向,迈开坚实的步伐。

在浙派人物画创建和发展的过程中,方增先发挥了重要作用,他不仅创作成就突出,而且个人的艺术历程跨度最长,思考和探索的问题也最多、最深入。回顾和总结方增先几十年的艺术道路,对我们深入认识和理解现代中国画已取得的成果和目前存在的问题,进而思考和研究中国画人物画未来的发展方向,十分有益。

方增先1931年出生在物产丰饶、有人文传统的浙江浦阳江畔的农家。自幼受曾是小学老师、爱读书的父亲与爱绘事的母亲的熏陶,也受乡间文艺活动的影响,钟情诗文、丹青。由于历史机遇,他在1949年考入浙江杭州国立艺专进入绘画系学习。1953年毕业后转入本院研究生班学习油画一年,之后分配到新创办的彩墨画系任教。

可以想像,解放初期人们高涨的革命热情和浓厚的学习氛围,对来自农村、渴望求知的方增先是何等的新鲜,又是何等的有吸引力。他大口地吸吮着这里的新鲜空气,热情地投入学校

组织的师生深入生活的活动，努力学习以素描造型为基础的绘画技能。像当时我国所有美术学院一样，杭州国立艺专(后改为中央美术学院华东分院)的教学是中西融合性的，基本理念是用西画的造型改造或改良中国画。笔墨造型的国画没有从一般性的绘画科目中独立出来，主流观念是素描是一切造型艺术的基础，认为只要掌握了素描造型的功力，便能从事一切绘画创作。当有识之士以反潮流的精神主张自成体系的传统中国画需要按自身的规律传承和发扬时，中国画学科才开始获得独立的地位，但这是一个艰难的过程。而中国画要真正扎根于传统，发挥它应有的艺术品质和魅力，并具有时代特色，更有漫长的探索之路要走。原来学习油画的方增先，正是在这个艰难的变革过程中走上中国画创作之路的。他从朦胧的状态起步，逐渐走向自觉。那时，学院里的三种艺术观念在影响着他的追求：延安革命现实主义的文艺路线、林风眠力倡的结合中西、带有表现主义色彩的艺术主张、潘天寿坚守文人画传统与西画拉开距离的思想。而临驾于这三种艺术主张之上的，是大家繁荣中国美术的强烈愿望与理想。初出茅庐、没有城府之见的方增先，得益于学院内各学派老师的教诲与引导，在确立以生活为源泉、用现实主义创作方法表现工农兵形象方向的同时，开始重视中国画特有的表现语言。他在掌握了坚实的素描造型功力之后，有机会到敦煌等地对古代绘画遗产进行临摹与考察，更得益于在上海拜师著名花鸟画家王个簪和其他诸名家的热心指导。从此，他更认真地注意提高中国传统文化艺术的全面修养，勤奋地练习书法、研究古代诗词，努力提高笔墨功力，并学习任伯年的人物画技巧，开始探讨中国现代人物画的造型问题。经过刻苦的磨练，使他在毕业后短短的两年多时间，便创作出中国画《粒粒皆辛苦》(1955年)而一举成名，使他坚定地走上了中国人物画主题创作的道路。1964年《说红书》的问世，更鲜明地表现出他的艺术追求和确立了他浙派人物画的领军位置。

《粒粒皆辛苦》和《说红书》的出现绝非偶然，它是在方增先许多写生人物基础上深入探索的成果。他的写生人物从运用明暗法的素描造型转移到关注形体结构，而对形体结构的理解又有从“认识结构”到“记忆结构”的飞跃。他领悟到，中国画的造型原理是基于记忆结构，因此形象生动、浑然一体。在此基础上，他又注意笔法的浑厚，加重造型语言的厚度。他从追求造型的真实生动到讲究用笔墨创造富有神韵的形象，可以说是一步一个脚印。值得人们深思的是，《粒粒皆辛苦》中的老农形象并非是某个真实人物的写生，而是依据作者长期积累的对农民的认识塑造出来的。

创作于1964年的《说红书》是一幅有众多人物的画作，此画六易其稿，反复推敲，最后作者虽仍不尽满意，但发表之后在画界和观众中产生很大反响，不仅被认为是他的代表作，也被视作浙派人物画风格最成熟的作品。它之所以受到如此评价，不仅因为构思巧妙与人物形象刻画生动，而且展示出新的“画法”，是他运用结构素描理念和方法，用笔墨完成的佳作。作者采用了典型的浙派没骨与线条相结合方法，糅合了各种笔触，造型、笔墨、色彩，语言简练而丰富。这幅画是在中国画界从注重作品题材、从关心“画什么”开始转向关心“怎么画”，以