

主编 贾德江

当代名家

写意人物

画库

DANGDAI MINGJIA
XIEYI RENWU
HUAKU 第1辑

陈玉先
孔维克
周士钢

北京工艺美术出版社

© 陈玉先·星月云河 2008年 纸本 68cm × 68cm

图书在版编目 (CIP) 数据

当代名家写意人物画库·陈玉先·孔维克、周士钢/贾德江主编.
—北京:北京工艺美术出版社, 2008.11
ISBN 978-7-80526-718-0

I. 当… II. 贾… III. 写意画: 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 (2008) 第 160818 号

责任编辑: 陈高潮
责任印制: 宋朝晖

出版: 北京工艺美术出版社 (北京市东城区和平里七区 16 号 邮编: 100013) 发行: 北京工艺美术出版社 全国新华书店经销
制版: 北京汉唐艺林文化发展有限公司 印刷: 北京爱丽精特彩色印刷有限公司 开本: 889 毫米 × 1194 毫米 1/16
电话: (010) 84255105 (总编室) (010) 64283627 (编辑部) (010) 64283671 (发行部) 传真: (010) 64280045/84255105
网址: www.gmcbs.cn 印张: 3.5 印数: 1—5000 版次: 2009 年 3 月第 1 版 印次: 2009 年 3 月第 1 次印刷
书号: ISBN 978-7-80526-718-0/J·628 总定价: 250.00 元 (全套 10 册 25 元/册)

当代名家写 意人物画库

1

陈玉先 · 孔维克 · 周士钢

主编 贾德江

北京工艺美术出版社

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

目录

陈玉先作品 3/20

从生活中走来
——读陈玉先的人物画

靳尚谊 / 4

紫云孔雀 / 4
太阳花开 / 5
碧水含情 / 6
春满帕米尔 / 6
鼓舞纵情 / 7
飞霞放彩 / 8
喜气洋洋 / 9
花飞红雨 / 9
欢歌醉舞 / 10
采花行 / 12
风轻蝶喜 / 12
映雪飞花 / 13
春雨润花 / 13
凉山飞彩虹 / 14
长发醉舞 / 16
雀之灵 / 16
花迎喜气 / 17
金风送泉 / 17
醉月寻花 / 18
轻扇摇风 / 18
丹叶吟风 / 18
高原红 / 19
佳节喜色 / 19
山花烂漫 / 20
喜歌起舞 / 20

孔维克作品 21/38

霓裳垂韵
——我画古典仕女画随想

孔维克 / 22

小园秋雨 / 22
四美图条屏 / 23
羲之爱鹅图 / 24
钟进士小像 / 25
踏雪寻梅 / 26
春风得意玉兰开 / 26
天凉好个秋 / 27
竹林七贤图 / 28
奇峰尽搜图 / 30
霜露染情思 / 31
千里船载万里月 / 31
易安觅句图 / 32
聊斋 / 33
潇潇暮雨沥江天 / 33
陆羽品茶图 / 34
蒲松龄荒郊野饮谐趣图 / 34
荷花三娘子 / 35
细雨芭蕉江南 / 36
庄周梦蝶图 / 36
老子出关图 / 37
花开花落又一年 / 38
不可一日无此君 / 38

周士钢作品 39/56

蔚蓝色的畅想
——读周士钢的《阳光·沙滩》

康 征 / 40

阳光女孩系列 / 40
阳光女孩系列 / 41
高尔夫系列 / 42
金色沙滩 / 43
海浴系列 / 44
海浴系列 / 45
阳光·沙滩 / 46
阳光女孩 / 48
海浴系列 / 49
阳光女孩系列 / 50
阳光女孩系列 / 51
阳光女孩系列 / 52
阳光女孩系列 / 53
海浴系列 / 54
阳光女孩系列 / 55
阳光女孩系列 / 56

封面画 / 陈玉先·花迎喜气 (局部)
孔维克·踏月归 (局部)
周士钢·阳光浴 (局部)
封二画 / 孔维克·醉卧怪石
封三画 / 周士钢·奋进
封底画 / 陈玉先·星月云河

陈玉先艺术简历

- 安徽淮南人。现为中国美术家协会艺术委员会副主任、中国八一书画院副院长、国家一级美术师，享受国务院特殊津贴专家，历任《解放军报》副主编、高级编辑。
- 自上世纪70年代至今，应国家文化部及中国美术家协会聘请，多次担任全国美术作品展览及评奖评选委员。
- 从1960年代开始活跃在中国画坛，擅长中国画，尤长写意人物肖像及水墨舞蹈人物。为当代中国画坛水墨舞蹈人物画最具实力的传承画家。作品独特的艺术风格和娴熟的绘画技巧影响着大批青年画家的艺术成长之路。
- 几十年来，创作、发表、展出的作品数以万计，多次参加全国美展并获奖。曾荣获全国书画院作品展最高学术奖“徐悲鸿美术奖”、“最具社会责任感艺术家奖”、“全国百佳书画家”及“金画家”等称号。多次在海内外举办展览，大量作品被国家美术馆、博物馆、纪念馆和国内外收藏家收藏。
- 代表作品有：《开国元勋》、《秋收暴动》、《万水千山》、《天高云淡》、《东方红》、《飞雪迎春》、《小平，您好》、《梦笔生花》、《尽粹国事——孙中山》、《国之瑰宝——宋庆龄》、《民族英雄林则徐》、《神州欢舞 祖国万岁》、《舞颂辉煌》等。
- 出版有：《陈玉先中国画》、《陈玉先——领袖风采》、《陈玉先——水墨仕女》、《陈玉先插图作品选》、《陈玉先插图集》、《陈玉先的速写》、《动态速写》、《中国画廊推介画家——陈玉先》等。
- 艺术成就收录于《中国美术辞典》、《中国现代美术家名鉴》、《中国专家大辞典》、《中国美术家人名辞典》、《中国艺术家辞典》和《世界名人录》等数十部国内外名人辞典。

从生活中走来

——读陈玉先的人物画

◆ 靳尚谊

在当代中国美术家的行列里，军旅画家陈玉先虽然年纪不大，但他却是一位成名早、作品多，长期受到社会和学术界关注的画家。自上世纪60年代起美术界就认识并熟悉他的作品。他早期创作不仅题材广泛，而且形式多样，既有中国画、油画、版画，也有插图、速写、连环画等，特别是他的速写和插图艺术有着很高水平和广泛影响。他的作品不停地在各大媒体和展览上涌现，并被广大观众所认可，这与他的美术编辑职业有很大关系。这些作品有的出版发表，有的参加全国美展并获奖，有的为国家美术馆、博物馆、纪念馆和国内外收藏家收藏，有的被收入《中国现代美术全集》、《百年中

华英烈颂》等大型画册。

为了适应宣传工作需要，陈玉先早期经历过多种绘画的锻炼，以扎实的绘画功力、鲜明的个人风格和宽广的画路享誉画坛。是忘我的工作精神和崇高的职业道德使他成为美术界公认的“快手和多面手”。而这正好为他现在从事水墨人物画的学习、研究、借鉴和突破创造了有利条件。令人高兴的是他在这一领域的实践和探索过程中，又取得了可喜成绩。他的创作经验和探索精神，一定会给人们有益的启示。

可以看出陈玉先是以独特的艺术见解和实践，使自己成为中国当代具有一定影响的人物画家。他的人物画中有现

实生活，也有重大历史题材；有肖像人物，也有歌舞风情。这些水墨人物有着壮美的精神力量，歌舞风情有着欢快的生活情趣。他在创作中发现自己最感兴趣的还是尽显个性活力的人物本身。他的人物画不是简单地再现对象，而是探索人的精神世界，体现自己的审美观念和对社会的看法。他的这些思考使他的人物画创作取得重大进展。如《民族英雄林则徐》、《尽瘁国事》、《飞雪迎春》、《今朝更好看》、《梦笔生花》、《国之瑰宝宋庆龄》等一系列受到好评作品的相继完成，体现了他在艺术上的不停飞跃。这些具有时代气息的动人形象，表达了当代人们对美好生活，对崇高精神世界，对真善美

© 紫云孔雀 2008年 纸本 68cm × 136cm

© 太阳花开
2002年 纸本
240cm × 146cm

文舞之青
 舞城之舞女
 山情喜若
 任令如
 道想其神
 漫然興此
 時化
 戊子之舞桂月
 於其舞會
 永年海舟
 永年海舟
 永年海舟

◎ 春满帕米尔 (左下图)
2008年 纸本 46cm × 46cm

◎ 鼓舞纵情 2008年 纸本 68cm × 136cm

的追求。他的巨幅水墨画《开国元勋》，颂扬了一代元勋们为中华民族立下的丰功伟绩，同时也表达了人民群众对老一辈革命家的崇敬心情。画面场景宏大、人物众多，但他处理得非常自然、轻松，很好地表现了每个人物鲜明的个性特征与内在精神世界。所刻画的人物在一定程度上达到形神兼备的境界，而要做到这些，与画家把握人物造型的特殊敏感和刻画形体结构的较高驾驭能力有很大关系。《开国元勋》应该是陈玉先的成功之作。

艺术创作还是要观察自然、观察生活、观察人物，并从中提炼出一种造型和色彩，这样才具有表现力，才可以与所要表达的精神、思想结合起来，最终成为艺

术。不难看出，陈玉先的创作和扎实功力与他重视观察生活有着很大关系。四十年来，他走遍神州大地，到过厂矿工地、海港码头、边疆村寨、军营哨卡，在火热的生活中画了大量既有生活感受又富笔墨情趣的速写。他更擅长动态速写，看一场演出他能画出几十幅生动的舞蹈速写，有的得其动态，有的得其神韵；有的准而又准，有的简而又简，寥寥几根自如线条将转瞬即逝的动态人物表现得神韵十足。日积月累，丰富了艺术形象，又扩大和形成了他的人物画题材，同时也磨练出他扎实的绘画功底。在当代中国画坛的名家中，有不少都是画生活素描、速写的高手，而陈玉先也是一位从生活中走来的

画家，他今天的艺术成就同样得益于他深厚的速写功力。他的人物画是把生活速写最直接、最有效地与写意中国画相融合。他落笔大胆、挥洒自如，在流畅而有韵味的线条中有意注入书写笔法意识，又很自然地将这些统一在自己的艺术风格中，于是，成就了他今天的人物画。他的这些追求在他的水墨舞蹈中表现得尤为突出。

他的水墨舞蹈人物，不仅舞姿形体优美，而且人物飘逸传神，无不灵动着生命之美和韵律之美。可以看出他是将西画的写实造型有机地融入中国画的写意语言之中，使作品洋溢着生动和谐而又欢快的气息。值得一提的是，在“百年开

© 飞霞放彩 2008年 纸本 68cm × 68cm

端·全国书院作品展”上，他的舞蹈人物画《太阳花开》荣获全国书画院系统最高学术大奖“徐悲鸿美术奖”，陈玉先同时被授予全国书画院“百佳书画家”称号。我们从当年的现代京剧《红灯记》人物造型、现代芭蕾舞剧《红色娘子军》舞蹈图解都是出自他的笔下可以看出，他的水墨舞蹈人物画的成功是有其深厚根源的。

读陈玉先的作品，可以感觉到他又是一位有着社会责任感、热爱生活又关

注时代的画家。军人那特有的坚韧精神，新闻职业养成的对事物特有的敏感，奠定了他特殊的艺术之路。他把贴近生活、标识时代作为自己的人生信守和艺术追求，笃信石涛提倡的“笔墨当随时代”，坚信具有鲜明时代精神的艺术，才能超越时空与民族同在。他为近百年来中国革命中前赴后继的英雄人物树碑立传，也为新时期四化建设中奋发图强阔步向前的亿万群众写照。这些贴近生活、贴近实

际又服务实际的作品，既有平凡人物的真情实感，又有风云人物的民族气概。前者关注着普通人群的精神面貌，后者连接着国家民族命运。这类反映中国人生活情感、体现时代精神的作品是能够和中国的老百姓沟通的，也一定会受到人民大众所喜爱。陈玉先的这些朴实、明朗、向上的作品，体现了我们的艺术要关注大众、关注人民、关注劳动者这一宗旨。现在虽然艺术很多元化，各种各样的

都可以存在，可以满足不同人群的多样需求，但我相信，现代写实人物画的创作天地是无限广阔的，只要是反映现实生活，富有民族气派的作品，必将赢得它在中国画坛上应有的地位。

从上世纪70年代至今，陈玉先多次受国家文化部和中美协聘请担任全国美展评委，这是中国画坛授予一位有成就艺术家的历史荣誉。他在做好本职工作的同时，又承担大量社会工作和创作任务。多次参加组织、宣传各类美术作品展览，工作中积极推荐新人新作，介绍了一大批画家的艺术成就，但是我们却很少见到介绍他自己的文章。在艺术追求中他淡泊名利、不尚浮华，潜心创作了大量脍炙人口的作品；他以“耕者”自勉，他靠作品说话，他是用自己作品的艺术魅力赢得广大群众称赞的。

陈玉先请我为他的画集作序，他说这本画册是他多年笔墨生涯的小结，也是向长期关注他艺术之路朋友的汇报。于是，我想到他的过去和现在，写了这些。我相信，厚积薄发的陈玉先，伴随着时代的步伐，一定会为我们推出一幅幅崭新画卷。

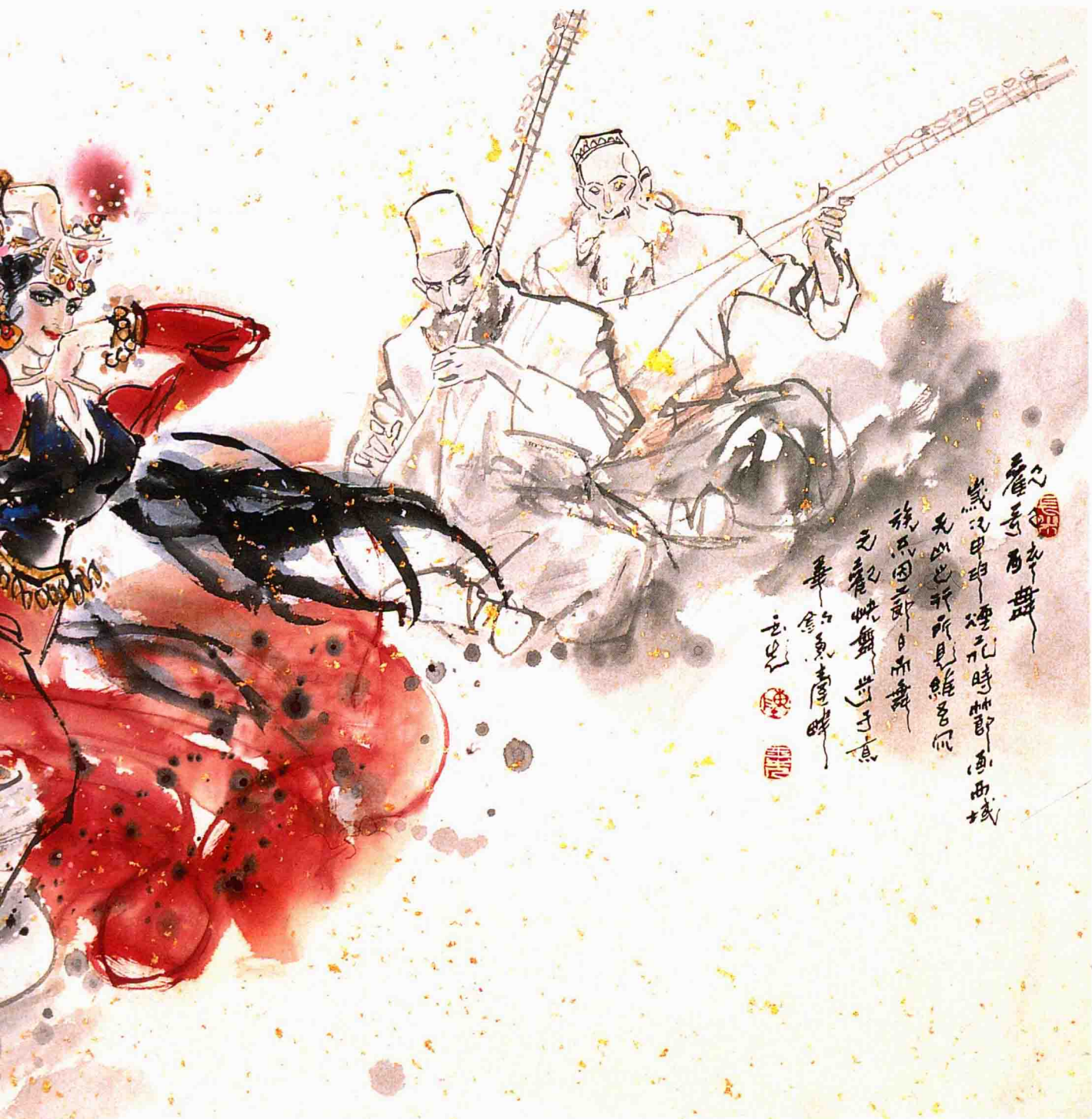
◎ 喜气洋洋 (上图)
2008年 纸本 46cm × 46cm

◎ 花飞红雨 (下图)
2008年 纸本 46cm × 46cm

© 欢歌醉舞 2005年 纸本 68cm × 136cm

◎ 采花行 2008年 纸本 68cm x 68cm

◎ 风轻蝶喜 2008年 纸本 68cm x 68cm

◎ 春雨润花 2008年 纸本 68cm x 136cm

© 映雪飞花
2008年 纸本 34cm × 68cm

喜淑淑芬 影光雪之舞所見
紅河哈尼姑娘舞
於首都北京金京畫廊
畫
玉先開平題

© 凉山飞彩虹 2007年 纸本 68cm × 136cm

