

陈鹤良

中国当代名家画集

ZHONGGUO DANGDAI MINGJIA HUAJI

中国当代名家画集

陳

亞

飛

ZHONGGUO
DANGDAI MINGJIA HUAJI
CHEN YAFEI
主编 贾德江
北京工艺美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国当代名家画集. 陈亚非 / 贾德江主编. —北京: 北京工艺美术出版社, 2019. 3

ISBN 978-7-5140-1687-1

I. ①中… II. ①贾… III. ①绘画—作品集—中国—现代
②中国画—人物画—作品集—中国—现代 IV. ①J221②J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 004754 号

出版人: 陈高潮

责任编辑: 冯淑泰

装帧设计: 汉唐艺林

责任印制: 宋朝晖

中国当代名家画集·陈亚非

贾德江 主编

出版 北京工艺美术出版社
发行 北京美联京工图书有限公司
地址 北京市朝阳区焦化路甲 18 号
中国北京出版创意产业基地先导区
邮编 100124
电话 (010) 84255105 (总编室)
(010) 87360216 (编辑部)
(010) 64280045 (发行)
传真 (010) 64280045/84255105
网址 www.gmcbs.cn
经销 全国新华书店
制作 北京汉唐艺林文化发展有限公司
印刷 北京恒嘉印刷有限责任公司
开本 787 毫米×1092 毫米 1/8
印张 20
版次 2019 年 3 月第 1 版
印次 2019 年 3 月第 1 次印刷
印数 1~2000
书号 ISBN 978-7-5140-1687-1
定价 228.00 元

陈亚非 毕业于安徽师范大学美术系，结业于中国美术学院研究生班。现为中国美术家协会会员、宁波美术家协会副主席、宁波书画院副院长、宁波市茶文化书画院院长。

作品入选第七、第八届全国美展，全国第二届中国人物画展，全国第二届体育美展。作品曾获全国图书评奖一等奖，全国第二、第三届图书“冰心奖”，全国“五个一”工程奖，日本野间美术奖，安徽省美术作品展一等奖。作品入选《中国现代美术全集》《全国中国人物画全集》。

出版个人画集八册。为国家邮政总局设计并发行中国豆腐文化节电话磁卡和二十四节气邮资明信片。多次于国内外举办个人画展或联展。

性如梅松 画若琼瑶

——陈亚非人物画艺术述评

贾德江

我和亚非从相识、相交到相知，近四十年了。我们性相投，习相近，艺相通，相濡以沫，相辅而行，可谓莫逆之交。他是淮南人，我是合肥人，我们是安徽同乡，相距不远。我长他9岁，他是恢复高考制度后第一届走进高等美术院校的大学生，又与我弟弟同班。那时，我是安徽美术出版社的美术编辑，主要负责组编连环画的出版工作。亚非的艺术创作就是从画连环画开始的，他是我连环画创作队伍的骨干，以“高手”“快手”著称。也就在了一本接一本的连环画创作的实践中，他练就了高强的造型能力，积累了丰厚的生活和艺术学养。后来，他作为特殊人才由淮南引进到浙江宁波大学任教，由副教授到美术系主任、宁波市美协副主席；我也由编辑、编辑室主任，擢升到副总编辑，同样作为特殊人才引进到北京工艺美术出版社担任领导职务。我们分道扬镳，各得其所，虽远隔千里却互为惦念，联系不断。我俩经过风雨，也见过彩虹，情更深，意更笃，亚非是我人生难得的知己。

弹指一挥间，几十年过去了，转眼他也是六十开外的人了。但他壮心不减，依然笔耕不辍，不舍昼夜，在读书中思考，在书法中品味，在白纸上图画挥洒激情，不断地苦研思变，不断地推出佳作，画风也在不断地变革，艺术水准总是处于上升趋势。他的作品也愈来愈形有味而神更足了。

在当代画坛，有各种各样的艺术家，有的大喊大叫而缺乏真才实学，有的沽名钓誉而四处钻营，有的故步自封而沾沾自喜，有的钻进钱眼而难以自拔，亚非属于另一类，即蛰居一隅默默地扎扎实实地探索，一心画好自己的画。中国美术界确实有这么一批潜心于艺术的实干家，他们不做声，甘当苦学派，只用作品说话。我断言，中国画的前途正寄予在这些人的肩上。

亚非的性如梅松，有青松的正直挺拔，似梅花的不畏严寒、俏不争春；他的画若琼瑶，似美玉令人爱不释手，余味回甘。我喜爱亚非这个既有浩然气又有平常心的好友，同样喜爱他着眼于造型、笔墨、意蕴的高屋建瓴而非笔墨游戏自我消遣的艺术。我也分明看到，亚非在努力使自己的作品“同能不如独诣”（金农语），强调的是一个艺术家的作品不应与他人雷同，应苦心孤诣，踏出自己独特的路来。这种艺术主张在处于变革时期的今天来看，更显其意义。

亚非一直是以中国人物画为主攻方向。毫无疑问，人物画是以人物形象为审美主体的，塑造感人的艺术形象来传达艺术家对生活对世界的评价，并以此寄托作者的情思和爱憎，这应该是人物画家研究的本体。基于这样的认知，亚非认为“造型是人物画的基础”，总是把人物造型训练放在首位而加以打磨。他的造型能力，一方面得益于他在安徽师范大学艺术系接受四年的“学院派教育”，打下了他对中西绘画理论和技巧的基础；另一方面，则是受益于他在20世纪80年代所进行的大量的连环画创作。画一本连环画有100多幅，要求一定时间内完成，这种“大运动量”创作对提高造型能力的好处，已是当代许多人物画大家如程十发、刘旦宅、范曾、刘国辉、冯远等人的经验之谈。

如果说“素描是一切造型的基础”（徐悲鸿语），那么，亚非的素描造型扎实，结构准确，他的素描头像揭示了人物面部各种体面的丰富转折关系，由此赋予人物内在的生命活力。不仅如此，他的线描人物更是出类拔萃，那种融铁线、游丝、兰叶描于一体的线形变化，生动潇洒，张弛有度，挺劲有力，神韵犹存。

建立在这种素描、线描基础上的亚非人物画创作，可分为前期和后期两个阶段，其分水岭可定在2003年他就读于中国美院人物画研究生课程班那段时间。在此之前，“京派”对他的影响显而易见。所谓“京派”即指以徐悲鸿、蒋兆和为代表，而以中央美院为创作中心的北方画派，重西方写实主义，重“素描+皴擦”的“体面造型”，崇尚宏大叙事的主流话语。亚非于1994年创作的《圣火》（176cm×176cm）和2002年创作的《秋墟》（194cm×194cm）可视为这一时期的代表作，都是场面宏阔、人物众多的大作，如果没有很强的体面造型能力，是很难驾驭这样的大画和如此众多的人物的。

在此之后，他受“浙派”影响开始由写实转向写意。所谓“浙派”是强调文人画的写意传统，以潘天寿为代表，以浙江美术学院（现更名为中国美院）为中心的南方画派。尤其是新浙派的代表人物刘国辉、尉晓榕等人对他的影响尤著。“浙派”的画风不追求主题的宏大、风格的繁富，而是注重笔墨的表现，力求在写实主义基础上与传统笔墨结合，很少受西方现代主义的影响，因而意笔人物成为浙派人物画创作的主流。在这一时期，亚非的人物画在造型上虽仍然奠基于写实，但他却完全舍弃了素描的表现手段，完全出之于“线面造型”，强调以线立骨，以墨为肉，并吸收了传统泼墨人物和大写意花鸟画笔墨的表现方法，增强了水墨写意人物画的中国味和生动性。亚非正是在新浙派的崛起中加入了这个充满生机的行列，本画集所入选的作品，几乎都是这一阶段的精选之作。

如果说亚非前期的人物画以表现现实题材为主、古典人物为辅，那么，在他的后期多以表现古典人物风情为主，亦有现代人物的表现。他的古典人物题材大致表现在三个方面：一是佛教题材，二是古诗意画，三是林泉高士。佛教题材主要是为观世音菩萨造像，不是一幅两幅，而是多角度多情境地塑造观音菩萨普度众生大慈大悲的妙相；画中无不浸染着真、善、美的人性光彩，同时也深深地注入了画家对佛菩萨的归敬之意。他的古诗意画主要是他学诗、读诗灵感乍现，由诗意生发的画意使亚非取之不尽、用之不竭，不仅形式多样，表现手法也层出不穷。我尤其喜欢他的以唐人边塞诗的立意创作的鞍马人物，多以横幅长卷式的构图展示马背民族的骁勇善战，气势横贯通篇，令人荡气回肠。他的林泉高士是人物与山水结合的新尝试，他把古代文人的雅集聚会，置身于高山林泉之中，让山野之气与人文之气合而为一，打破了山水与人物的界线，别开了新的生面。

亚非所使用的笔墨语言，是水墨的、写意的，是用文人画的笔墨画人物。所不同的是，他虽然遵循的是传统文人画的写意传统和观念，求神求韵，但他并未像传统文人画那样“重神轻形”，而是把对形的诉求在深层与文人画的笔墨契合，以造型带动笔墨新变。同时，他又丝毫不忽视中国画笔墨相对独立的审美价值，并且有着相当强的笔墨功夫。他在笔墨与造型之间努力深化造型意识，并根据描绘对象的丰富和感悟的新颖，相应地发展前人所无的笔墨，让“笔墨当随时代”。

亚非的古典人物，对“京派”写实大胆扬弃，强调“浙派”写意的骨法用笔，以线和水墨的变化来造型，在用线和笔墨的变化上，较之“京派”更为恣肆、放任，这与他取法任伯年大有关系。亚非在其古典人物画创作中，已显示出较强的现代意识。比如，笔墨与造型的兼容，试图用线的写意来打破写实对形的辖制，骨力强悍，线条劲折，墨色浑然，随心生变，进一步和西方素描拉开了距离，建立起以线和水墨造型的图式。他为观世音造像的作品，都充分发挥了传统笔墨和线的写意性，将素描对笔墨的影响降低到最低点，突显出观世音菩萨明月般的端庄美丽和慈心常驻的高洁。

亚非从“动势”入手来改造传统文人画，成为他鞍马人物的核心旨趣，不仅表现出古代少数民族的骑士征战的戎马生涯，更注重战马的所向披靡、势不可挡的气吞万里之势，写出了—个民族奔腾激越的历史，从中显示出亚非同样善画动物的能力。他的林泉高士令我们惊叹的是，作为人物画家却对山水艺术的感悟、理解之深厚以及表现手法的娴熟。他把北方山水、南方山水相融于一，谙熟在胸，任意挥洒，根据理法、根据自然、根据他的想象和创造，群山在他笔下跃然纸上，万壑在他腕底凌空而至，远山与近水，长天与大野、树木与山峦，与名贤高

士的谈艺论道在这里化成宏伟的乐章，景大人小，情景交融，弥漫成一个属于亚非的艺术世界。

在这些作品中，亚非于书法上的优长起到了不可估量的作用。从唐楷到“二王”，再从孙过庭的《千字文》到文征明的《赤壁赋》，亚非视书法为“日课”，已研习多年。他的书法功力不仅体现在形象勾勒的书法笔意上，也明显地体现在他的画中题款题跋的直观性上。以固守文人画精神为前提，亚非坚持以诗、书、画的综合整体性去组织画面，实现一种充满书卷气的精致和典雅。亚非常常以大面积的书法题跋布满画面，与人物造像组合，旨在传递一股浓郁而纯正的文化气息，且具有美感的丰富性和暗示性。这样的作品，实是文化传统与文化精神的融合，必然意蕴深广、韵致悠长。

亚非的人物画无疑更接近传统人物画的本源，但又深具现代意味，在这一时期创作不多的现实题材作品中，表现得尤为突出。例如2012年创作的《走出大山》，表现的是农民工如排山倒海涌出大山的壮观景象；2015年与陈曲合作的《冻雪》，表现的是东北抗日联军与日寇浴血奋战的场面，都是2米宽的画作，以水墨为主，众多的人物忽隐忽现在浓浓淡淡的墨象之中，真可谓“恍兮惚兮，其中有象”。可以看出，具象的实写已被抽象的意写所取代，画面注重大势、大形、大象的大感觉，墨胜于笔，亚非是以带有现代实验水墨特质的手法来表现重大现实题材，特别致力于整幅作品精神境界的玄远澄明。这是一种大手笔、大气魄、大境界的美学追求。

在很大程度上，当代中国人物画创作主流仍是徐悲鸿、蒋兆和“徐蒋体系”的深化和多元化发展，并在写实主义的基础上又融入西方现代主义因素。如对后印象派、野兽派、立体主义的变形等手法的汲取，超越了对世俗生活的直呈。由于西方现代主义绘画，更为强调画家的主观性，因而较之写实主义，与传统文人画的精神更易结合。就此而言，亚非的人物画创作并不落伍，我看他的水墨人物画的笔墨，已经超越了东方与西方、传统与现代相对立的思维模式，显示了传统精神和文化价值当代转换的可能性，也证实了传统水墨的线面造型方法完全具有容纳当下经验和展现开放视野的文化功能。

亚非是一位修养全面，以造型、笔墨取胜的艺术家。他能工能写，能线能面，能写实能写意，既能表现现实重大题材，也擅画古意人物，他的山水、动物、花卉也出手不凡，他的表现领域宽泛，手法亦多种多样，且有偌大的空间，发展潜力无限。他致力于中国水墨人物画的研究和创造，无疑已取得了突出成就。他年富力强、精力充沛，正处于思想、艺术的成熟期，一定会围绕人物画的发展给自己提出更高的目标。我相信，以他的眼光和能力把闪耀着希望光辉的水墨人物画推向更新的境地，指日可待当不是虚言。

2019年1月10日于北京王府花园

(作者系著名出版人、美术评论家、画家)

图 版 目 录

圣火 / 2
秋塬 / 3
草原暮雪 / 4
赵安中先生 / 6
徐悲鸿与齐白石 / 7
冻雪 / 8
走出大山 / 9
朝拜圣山 / 10
话桑麻 / 11
鄂温克雪 / 12
父与子 / 14
西北汉子 / 15
东边日出西边雨 / 16
放牧的童子 / 17
草原骤雪 / 18
吴昌硕的画 / 19
回望射雕处 千里暮云平 / 20
观画图 / 22
牧归图 / 23
西北人 / 24
村支书 / 25
下班 / 26
忆写林散之 / 27
日本青年 / 28
抱着我讨奶的外婆 / 29
画家唐云 / 30
守望家园 / 31
国学大师王国维 / 32
画家黄永玉 / 33
日本中年男子 / 34
日本书家 / 35
走向大山 / 36
藏民 / 38

日本音乐家 / 39
罗伯特先生 / 40
讨薪民工 / 41
陶永华 / 42
磨刀老人 / 43
云雀 / 44
滑行 / 46
水墨女人体 / 47
生命的赞歌 / 48
翠翠 / 49
玉田英子 / 49
独坐莲台济苍生 / 50
心系众生 / 51
观音宝相 / 52
大慈大悲观世音菩萨 / 53
西园雅集 / 54
相对无语 会心一笑 / 54
春到应台孜 / 55
闭门读书云为伴 / 56
我曾九龙山下住 / 57
杏花春雨 / 58
雅集图 / 59
回望射雕处 千里暮云平 / 60
李白诗意图 / 60
五老图 / 62
高山流水 / 62
轻风细雨 / 63
人间好时节 / 64
紫气东来 / 65
东林晚钟 / 66
晨曲 / 67
回望射雕处 千里暮云平 / 68
对弈图 / 70

张苍水先生造像 / 71
怀素书蕉 / 72
思旧赋图 / 73
提笔四顾心茫然 / 74
一曲新词酒一杯 / 74
怀素书蕉 / 75
松下问童子 / 75
回望射雕处 千里暮云平 / 76
观竹 / 78
西园赋诗图 / 79
论道图 / 79
王昌龄诗意图 / 80
秋韵 / 81
蟋蟀 / 82
快活林 / 83
杨延龄边塞诗意图 / 84
草原的雪 / 84
老子出关图 / 86
书家王铎 / 87
暮春 / 88
访友图 / 89
习书图 / 90
山荫雅集图 / 91
成吉思汗的后代 / 95
论画图 / 98
剡溪 / 99
落魄后生 / 100
羲之爱鹅 / 100
三老石经 / 101
三个衙役 / 102
钟馗 / 103
赤壁怀古 / 104
魏晋古贤图 / 104

子见南子 / 105
八公山下 / 106
羲之夜书图 / 107
饮中八仙图 / 108
清音 / 109
论道图 / 110
欲雨 / 112
清风图 / 114
琴韵清妙图 / 116
山荫论道图 / 116
清风图 / 118
抚琴图 / 120
听琴齐云山 / 122
云起四明山 / 124
溪山论诗图 / 126
福泉山琴韵图 / 127
福泉山琴韵图 (局部一) / 128
福泉山琴韵图 (局部二) / 130
福泉山琴韵图 (局部三) / 132
家山苍翠 / 134
林荫论诗 / 136
晚春 / 136
四明琴韵 / 138
亮马河畔 / 140
爷孙乐 / 142
白石老人 / 143
牧曲 / 144
小睡图 / 145
六月太阳雨 / 146
骑射图 / 146
浔阳夜色 / 146
老子出关图 / 147
西边的太阳 / 147

中国当代名家画集·陈亚非【图版】
ZHONGGUO DANGDAI MINGJIA HUAJI CHEN YAFEI

西藏以
神師與
實博吸
引人遠
是距太
陽最近
的地方
從雪山
頂上
取來
的聖種
謂之天
全國民
運動會
聖火取
珠塔之
令在人
九九年
九月
藏區甘
瑪曲采
藏人油
重的藏
刀刺
的紋
寬厚而
笑容讓
久不能
忘懷
九九年
七月廿
西
師而
新
記

◎ 圣火 1994年 纸本设色 176cm × 176cm

高草原暮雪 辛巳年歲未時京華亞飛水西存温島花圖

◎ 草原暮雪 2001年 纸本水墨 97cm × 194cm

赵安中先生
丁酉年秋月 赵安中画

◎ 赵安中先生
2017年 纸本设色
180cm x 96cm

◎ 徐悲鸿与齐白石
2018年 纸本水墨
136cm × 68cm

© 冻雪（与陈曲合作） 2015年 纸本水墨 240cm × 200cm