

陈玉先,对中国水墨舞蹈画的突破

——写在“墨舞中华”陈玉先从艺50年水墨舞蹈画展开幕前夕

乔天富（著名摄影家 高级记者）

4月10日,中国美术家协会主办的“墨舞中华”陈玉先从艺50周年水墨舞蹈画展将在中国美术馆开幕。此前,陈玉先水墨舞蹈画学术研讨会在京召开。文艺界、美术界的专家学者齐聚一堂,就陈玉先的绘画成就以及他的水墨舞蹈画对中国画的突出贡献进行了深入研讨。专家们一致认为,陈玉先从事艺50年来,勤奋耕耘、佳作迭出,其成果之丰硕,当今中国美术界难以有人与之比肩。展览展出的陈玉先近年来创作的100余幅作品,是中国水墨舞蹈画的一座高峰,是对中国水墨舞蹈画创新发展的重大突破。

陈玉先对中国水墨舞蹈人物画的传承与突破

中国画,以东方艺术特有的意象思维、笔墨情趣,传递着东方民族的精髓、神韵和意境,成为中国的国粹。随着时代进步、东西方文化交流,今天的中国画在继承传统的基础上繁荣发展,作品题材、艺术手法百花齐妍。陈玉先随着时代潮流,矢志奋斗于尺幅丹青之间凡50年。他打破不同画派的局限、跨越不同地域的文化鸿沟,走出了一条不同于古人、不同于今人的水墨艺术之路,为中国舞蹈人物画的发展开创了新的天地。

在研究、创作水墨舞蹈画的过程中,对陈玉先影响最大的有蒋兆和、黄胄、叶浅予。蒋兆和许为中用,造型功力深厚;黄胄速写起家,开创中国水墨一代新风;叶浅予从漫画转向中国画,开创现代舞蹈人物画的先河。叶先生的水墨舞蹈画形体生动、线条简约、平涂色彩、特色鲜明。他说:“漫画使我习惯于用夸张的眼睛去看周围形象,把形象漫画化,获得有趣的效果。这些对陈玉先的水墨舞蹈画产生了有益的启迪,青出于蓝而胜于蓝。今日陈玉先的水墨舞蹈画在传承的基础上发展创新,在动态水墨舞蹈人物画上取得了突破性的成果,在中国美术界独树一帜。

动态速写,陈玉先水墨舞蹈画的功力之源

动态速写是陈玉先的“当家功底”。他的动态速写作品,源于生活,高于生活,简练准确,生动传神,不仅在美术界得到高度评价,在普通老百姓中

1964年 19岁时创作的版画《老列兵》被中国美术馆收藏。 1972年 油画《延安整风》(合作)被中国人民革命军事博物馆收藏。油画《秋收起义》(合作)被中国人民革命军事博物馆收藏。现代京剧《红灯记》人物造型图由人民出版社出版。现代芭蕾舞剧《红色娘子军》舞蹈分解图由人民出版社出版。 1973年 和吴作人夫妇、李可染、邵宇等美术家会见巴勒斯坦画家伊斯梅尔夫妇。 1974年 任“庆祝中华人民共和国成立25周年全国美展”评委。 1977年 任全军美展评委。 1979年 《战地速写》8幅被中国美术馆收藏。出席“第四届全国文学艺术工作者代表大会”。加入中国美术家协会。 1980年 《难忘的冬天》插图入选《中国现代美术全集——插图卷》封面。 1982年 任全军美展评委。 1984年 《陈玉先的速写》出版。 1985年 连环画《高山下的花环》(合作)获全国美展二等奖。 1986年 任第三届全国连环画评奖评委。 1987年 任建军60周年全国美展评委。 1988年 中国水墨舞蹈人物6幅作品赴台湾参加“大陆水墨名家15人画展”。 1989年 任第七届全国美展评委。《陈玉先插图卷》出版。 1990年 被评为国家一级美术师,高级编辑。 1991年 任第四届全国连环画评奖评委。赴新加坡、马来西亚举办“陈玉先画展”。 1992年 任建军65周年全国美展评委。被评为终身享受国务院政府特殊津贴的中青年专家。 1994年 任第八届全国美展评委。获中国少年儿童出版社首届“金画奖”奖。 1996年 中国《民族英雄——刘志丹》	被延安博物馆收藏。任全军第九届美展评委。 1997年 赴香港参加中华名人庆香港回归画展。 1998年 中国画《浩气万古》被彭德怀元帅纪念馆收藏。任第九届全国美展评委。 1999年 任中国美术家协会连环画艺术委员会副主任。 2000年 中国画《情满天山》、《春水绿杨思故里》被中国人民革命军事博物馆收藏。 2002年 任第十届全国美展评委。 2003年 参加《中共中央元宵联欢晚会》。中国画《太阳花开》获“徐悲鸿美术奖”。任第十届全国美展评委。中国画《小平,您好!》被毛主席纪念馆收藏。 2004年 中国画《欢欣鼓舞》被中南海收藏。 2007年 中国画《秋收暴动》被井冈山革命博物馆收藏。《陈玉先中国画》出版,李可染先生题写书名,靳尚谊先生作序。 2008年 《动态速写》由人民美术出版社出版。 2009年 “喜庆中华——陈玉先水墨民族舞蹈画展”个人画展在新落成的宝泉南大厦举办。画展作品作为中华人民共和国国防部孔明信片礼品册出版。 2010年 《解放军文艺》2010年全年12期封面选用陈玉先水墨民族舞蹈作品。 2011年 参加“2011年中国美术家协会工作会议”。 2012年 为中华人民共和国国防部创作国礼——中国画《东方天鹅》明信片礼品册。《英雄格萨尔》礼品画册。任建军85周年全国美展评委。 2013年 人民美术出版社出版《中国当代名家画集——陈玉先》画册。中国美术家协会主办“墨舞中华——陈玉先从艺50年水墨舞蹈画展”,在中国美术馆展出。
--	---

陈玉先简介

陈玉先,1944年10月14日出生于安徽淮南。国家一级美术师,终身享受国务院政府特殊津贴专家,中国美术家协会连环画艺术委员会副主任,历任解放军报社社副主编,高级编辑。自上世纪70年代至今,多次受聘担任全国美展评委。自60年代至今活跃于中国画坛50年。19岁时创作的《老列兵》即被中国美术馆收藏。作品题材广泛,以及描绘现实生活、民族风情、大题材享誉画坛。

擅长中国画写意人物,造型能力和速写功力极为深厚,尤其擅长水墨舞蹈画。其作品潇洒自如,风神飘逸,灵动着生命之美、韵律之美,影响着一大批中青年画家的艺术成长之路。

相关链接

中国美术家协会主办的“墨舞中华”陈玉先从艺50周年水墨舞蹈画展于2013年4月10日至16日在中国美术馆第2、4、6厅举办。《中国当代名家画集——陈玉先》画册,2013年3月由人民美术出版社出版。

陈玉先艺术年表

1964年 19岁时创作的版画《老列兵》被中国美术馆收藏。

1972年 油画《延安整风》(合作)被中国人民革命军事博物馆收藏。油画《秋收起义》(合作)被中国人民革命军事博物馆收藏。现代京剧《红灯记》人物造型图由人民出版社出版。现代芭蕾舞剧《红色娘子军》舞蹈分解图由人民出版社出版。

1973年 和吴作人夫妇、李可染、邵宇等美术家会见巴勒斯坦画家伊斯梅尔夫妇。

1974年 任“庆祝中华人民共和国成立25周年全国美展”评委。

1977年 任全军美展评委。

1979年 《战地速写》8幅被中国美术馆收藏。出席“第四届全国文学艺术工作者代表大会”。加入中国美术家协会。

1980年 《难忘的冬天》插图入选《中国现代美术全集——插图卷》封面。

1982年 任全军美展评委。

1984年 《陈玉先的速写》出版。

1985年 连环画《高山下的花环》(合作)获全国美展二等奖。

1986年 任第三届全国连环画评奖评委。

1987年 任建军60周年全国美展评委。

1988年 中国水墨舞蹈人物6幅作品赴台湾参加“大陆水墨名家15人画展”。

1989年 任第七届全国美展评委。《陈玉先插图卷》出版。

1990年 被评为国家一级美术师,高级编辑。

1991年 任第四届全国连环画评奖评委。赴新加坡、马来西亚举办“陈玉先画展”。

1992年 任建军65周年全国美展评委。被评为终身享受国务院政府特殊津贴的中青年专家。

1994年 任第八届全国美展评委。获中国少年儿童出版社首届“金画奖”奖。

1996年 中国《民族英雄——刘志丹》

陈玉先简介

陈玉先,1944年10月14日出生于安徽淮南。国家一级美术师,终身享受国务院政府特殊津贴专家,中国美术家协会连环画艺术委员会副主任,历任解放军报社社副主编,高级编辑。自上世纪70年代至今,多次受聘担任全国美展评委。自60年代至今活跃于中国画坛50年。19岁时创作的《老列兵》即被中国美术馆收藏。作品题材广泛,以及描绘现实生活、民族风情、大题材享誉画坛。

擅长中国画写意人物,造型能力和速写功力极为深厚,尤其擅长水墨舞蹈画。其作品潇洒自如,风神飘逸,灵动着生命之美、韵律之美,影响着一大批中青年画家的艺术成长之路。

相关链接

中国美术家协会主办的“墨舞中华”陈玉先从艺50周年水墨舞蹈画展于2013年4月10日至16日在中国美术馆第2、4、6厅举办。《中国当代名家画集——陈玉先》画册,2013年3月由人民美术出版社出版。

我的家乡沂蒙山(中国画) 2012年 68厘米×102厘米 陈玉先

花随喜舞(中国画) 2010年 90厘米×96厘米

心花怒放(中国画) 2009年 68厘米×68厘米 陈玉先

►五彩云霞(中国画) 2011年 124厘米×50厘米 陈玉先

►五彩云霞(中国画) 2011年 124厘米×50厘米 陈玉先

太阳花开(中国画) 局部 2002年 236厘米×142厘米 陈玉先

专家谈陈玉先水墨舞蹈艺术

绝造,从而使作品激情飞扬,满纸生风。他把生动的速写最直接、最有效地与写意中国画相融合,把准确、流畅又有韵味的速写线条注入书写笔法意趣,又很自然地将这些完美地统一在自己的艺术作品中。陈玉先无疑是当代这一领域最具实力的画家。

林阳(中国美术出版社总编辑)

我以为,水墨舞蹈人物或许是中国画创作中最困难的一种。用眼睛、用心、用艺术的眼光捕捉舞蹈者的一个定格,这已经是十分困难的事了,用中国画的方式表现,又难了一层。因为水墨画法必须快,不像油画可以雕琢,可以覆盖。陈玉先常选择舞者飞旋中的舞姿和神情,画快速旋转的一瞬。陈玉先以水墨方式来表现光影下的舞蹈人物迅捷的动态之美,探索出了一种常人难以驾驭的表现方式。他创造了自己艺术符号。我以为,自叶浅予先生之后,陈玉先是现代舞蹈人物画最重要的继承者和开拓者。

冯远(中央文史馆副馆长、中国美术家协会副主席)

陈玉先从事近半个世纪,是成就突出、声名远播的优秀中国画家,影响了一大批中青年艺术爱好者。他钟爱舞台动态速写,表演艺术家们一招一式的精彩瞬间,在陈玉先的笔下成为线条流转的形态符号。或简如寥寥数笔,人物呼之欲出;或繁复以密集线条勾勒,令对象栩栩如生;或取其形,或求其势,或得其韵……可以说,是速写丰富完善了陈玉先作品中的人物造型,反过来,陈玉先的创作也使他的速写更具表现力和艺术品位。更为他后来致力于水墨人物创作、研究,进而形成独特的风格语言奠定了重要基础。

刘大为(中国美术家协会主席)

陈玉先成名很早。近年来,他又专门在水墨舞蹈方面作了专门创作和研究,成绩很大。舞蹈题材不是太好画,因为舞蹈动作本身比较大,很多人画过,关键是不能够出新,有画家的创意。我觉得他处理得非常好,他把少数民族的风情展示得淋漓尽致,而且笔墨上也非常绝然。

赵启正(全国政协外事委主任委员)

我很喜欢陈玉先的画。这些画使我们看到中国画的前途,他在绘画、布局、色彩上,我觉得都有很高的发展,继承和发展在这里都得到了比较完美的结合。他的画展是弘扬民族文化的成功画展,他的画是属于人类的,要让全世界的人来欣赏。我们以前介绍过一些中国画作品到国外,但他们看不懂,也不理解。如果把陈玉先的《喜庆中华》送出去交流,他们一定能欣赏,会明白这是中国当代的艺术,是中国的笔墨画。

邵宗远(中国美术出版总社原社长)

陈玉先的水墨画紧紧抓住“神情动态、笔墨意韵”8个字,努力探寻结构造型、动态韵律、神情关系如何与中国画传统笔墨相融合,线条刚柔虚实多变,墨韵润泽灵动,结构光影并用,彩墨精妙

准,简而又简,寥寥几根线条就将转瞬即逝的动态人物表现得神韵十足。

1979年,陈玉先作为美术记者参加对越自卫还击战,在战地画了大量速写,每天通过部队的250瓦电台向解放军报社发送真稿。3月5日,陈玉先在中越边境友谊关外采访,突遭越军炮弹袭击,死里逃生。当时和他在一起的军民3死7伤。战后,8幅从他的速写本上撕下来的战地速写参加了全军美展,后被中国美术馆收藏。

陈玉先把动态速写与写意中国画相融合,实现了对中国水墨舞蹈画的突破

宋代大家黄庭坚论到“随人作计终后人,自成一家始逼真”。陈玉先明白艺术创新之路艰辛。多年来,工作的需要使他在艺术上有着广泛涉猎,他知道全能艺术家是没有的,要选准主攻方向,发挥自身优势,才能创造新的辉煌。

陈玉先的速写在当代中国美术界堪称一绝,50年来,陈玉先积累了丰富的生活素材,他钟爱舞台动态速写,造就了他精湛的绘画技巧。60年代的现代京剧《红灯记》人物造型图以及现代舞剧《红色娘子军》、《草原儿女》舞蹈图解均出自他的笔下。

近年来,他在水墨舞蹈方面作了专门创作研究,成就斐然。尤其是他创作的表现中华56个民族的水墨舞蹈画,在中国美术史上写下了浓墨重彩的一笔。

笔者目睹过陈玉先作画的全过程,他调动诸多艺术、技术手段,强化舞蹈人物动势,在墨、色的浓淡变化之中让动态瞬间固化在宣纸上。他的水墨舞蹈人物画把动态速写与写意中国画相融合,实现了对中国水墨舞蹈画的突破,为中国画的创新作出了贡献。

自有中国画以来,能把水墨舞蹈画得如此美轮美奂,实难找出他者。

中国美术家协会原主席靳尚谊评论陈玉先:“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。可以看出他是将西面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、和谐又欢快的气息。”

年坚持画速写,不受外界影响。今天看到他画的水墨舞蹈画,我很惊讶!论创作者,叶浅予、黄胄、刘大为速写画得都很多。在速写舞蹈速写、水墨舞蹈画方面,陈老师与叶浅予、阿老有相似的地方,又有不同。他画的群舞组织起来很难,他是能抓住瞬间美的艺术家。他的画清新、源于生活;他的画厚重,传统笔墨扎实;简而不简单,线条有力度,博大、自然、生动,作品特有张力,形成了“陈家样式”,不同于古人,不同于其他人。

李爱国(北京大学艺术学院教授)

上世纪五六十年代成长的老艺术家,都非常熟悉陈玉先老师。他的快速造型能力在当代画家中是不多见的,他50年的艺术经历也特别感人。现代有的历史人物画多数是静态呈现,原因是很多艺术家没有办法处理动态和动势,缺少快速造型的能力。陈玉先画得快且能准确表达,当代很多画家没办法超越。有的艺术家能够画准,在此基础上再变形,有了艺术感染力。也有的画家刻画不准,那他们的哪种变形没看法了。与之相比,陈玉先的特点是笔道不多,美感很好。在造型、准确和美感几个方面都做得非常好,有着自己非常独特的艺术魅力。

袁正阳(著名油画家)

陈玉先是我艺术生命里很重要的一个人。他在那么多水墨画家队伍中,找到了一条适合自己的路。他把水墨建立在速写基础上,没有人可与之相比。他的画赏心悦目,表情生动,也追求形式感,有一种势的美,并且色彩丰富。他的水墨舞蹈画受叶浅予的影响,但又不一样。叶老讲姿态,人物速写戏曲、舞蹈时选取亮相造型。陈玉先善于选择过程,一个动作到另一个动作的过程,占了一个“动”字,这是他对水墨舞蹈画有贡献的地方。他在形的准确和动态的抓取方面,丰富和发展了水墨。他是靠自身的能力成长起来的艺术家,是在艺术史上立得住的画家。他靠自己的感性、能力,努力去创作,给人以深刻启示。

王晋军(著名作家、《中国文化报》高级记者)

在创作水墨舞蹈画过程中,对陈玉先影响最大的是叶浅予先生。叶浅予开创了中国现代舞蹈人物画的先河。叶老先生的水墨舞蹈画形体生动、线条简约、平涂色彩、特色鲜明。他是从漫画转向中国画的,“漫画使我习惯于用夸张的眼睛去看周围形象,把形象漫画化,获得有趣的效果。”凡此种种,对陈玉先的水墨舞蹈画产生了有益的启迪和强烈示范作用。青出于蓝而胜于蓝,今日陈玉先的水墨舞蹈画在传承前辈技艺的基础上进行了发展、创新,在动态水墨舞蹈人物画上取得了突破性成果,竖起艺术高峰,在中国美术界名声遐迩、独树一帜。

我学画时,深受陈老师影响。陈老师一是勤奋,从上世纪60年代起,他发表的速写、插图、连环画数量惊人。二是坚守,陈老师常