

朴拙大气的笔墨世界

——军旅画家陈芳桂艺术作品解读

陈芳桂，1965年出生于湖南湘潭，艺名陈猛。现为中国人民解放军第二炮兵政治部文艺创作室专职画家。中国美术家协会会员、一级美术师、中国美术家协会河山画会会员、中国文化普及促进会常务理事、中国人民解放军军事文化研究会理事、北京大学艺术学院执行导师，还是中国传媒大学文学艺术学院、中国人民大学培训学院、湘潭大学艺术学院客座教授。

气象正大 格调雄健

邵大箴(中国美术家协会理论艺术委员会主任)

陈芳桂是很有才气、很有艺术功力、很有修养的中青年艺术家。他的山水画表现了祖国山河雄壮的、苍茫的健美。画在注重大的气势之余，更注重细腻的地方。构图比较丰满、追求苍茫的山水、整体上的茂密、细致的描写，这是比较有特色的，也是在别的山水画家身上不太容易见到的。他的山水画也有空白留得比较多的，这个让我感觉，他的画的路子是比较宽的，画路宽对一个成长的艺术家来讲是非常重要的。假如基础不宽广、比较窄，就是一条路子，那将来的高度就不扎实、不稳定，绘画的前景就不会很乐观。但陈芳桂的路子比较宽，看得出来他还有很大的潜力。目前，他这么注重写生，又关注研究传统，又注重提高自己的艺术修养，他的画会积极地升高，积极地向前拓展。

艺术除了技巧之外，主要是格调问题。他的格调和他的老师李宝林先生一样，气象正大、格调雄健，但又跟老师有不一样的地方，在大的块面、线的力度、书法的幽静、变化的美感，都在自己的山水画中进行了变化。画贵在平中求奇，平中有奇。看似很平淡、平实，但是里面有奇妙之处。我觉得芳桂正是往这个方向发展，他很有前途。

把握生活 格局开阔

卢禹舜(中国国家画院常务副院长)

气象很大，格局非常开阔，受李宝林老师的直接影响，从作品本身看呢，觉得对民族文化传统理解和认识比较深刻，无论是技能技巧，无论是所传达出来的内在精神，应该说对文化传统都是理解得比较好的。非常主动地、很自觉地增强民族文化的自尊、自信，从这一笔一墨当中都能够体现出来。感受得到。我觉得从作品当中，确实感觉生活气息非常浓，有着对生活的深刻理解、认识和把握。深入到生活实际中去了，深入到群众中去，真正地把握生活、把握自然的给予，做得都是很到位的。因为从作品看，尽管是对传统作品有着多方面的学习，尽管对当代一些大家大师的作品有着广取博学的学习，颜色的运用上，个性化的语言探索是很到位的，这种区别于他人、区别于前师的理念都非常好，所以我觉得作品除了很深入地对生活挖掘和把握之外，时代气息也是非常浓厚的。有着很深的时代印记在里面。同时，也有着非常鲜明的个性风格、个性探索，一看就是你的作品，就是你的风格。所以，我觉得整个探索是比较完整的，能够感觉得到尊重传统、热爱生活，富于创造与创新。这可能也是从事艺术创造的每一位画家应该遵循的，但是他都做得很好。

笔头很“壮” 心胸开阔

李宝林(中国美术家协会河山画会会长、中国国家画院国画院副院长)

陈芳桂在国家画院高研班跟我学习画画时，我对他的印象最深。他非常用功、悟性非常好，一讲他就能明白。双方互动、讨论些问题比较深入。对于中国画的文化理念、笔

长空亮剑 韶山神韵

金台记：

国画大师李可染说：“用最大的功力打进去，用最大的勇气打出来”。

陈芳桂师从李宝林，对李可染先生笔墨与精神也研究、领悟颇深，汲取颇多。陈芳桂谨遵先师高论与恩师教导，又师法自然，还适度吸收西方绘画特点，融汇化入自己的作品之中。经过长年研究、思考、艰苦探索，使得他的山水气象正大、格调雄健，意境深远、气势磅礴。画面苍浑厚重，而又不失空灵；全景式构图大开大合，而在细节处理上却又精细微妙。

从作品可以看出，陈芳桂天性聪敏，很有绘画天赋，更有自己的思考。他一方面很好地深入传统、深挖传统、继承传统，注重笔墨与内涵，追求高度与深度，注重写神、写意、书写性和凸显传统文化艺术的精神与内涵，对此他曾言“继承传统是保证中国画成为中国画的根本”；另一方面，他又大胆创新，敢于求变，在突破传统国图程式化、公式化、概念化等方面做了很好探索，力争走出来。他的努力是有成效的，这体现在他的作品上有了鲜明的创新性与时代感，也具有了个人风格。

——主持人

墨精神、特点，他都谈得非常好，所以那时候我就很喜欢芳桂。他的画，线条用笔很粗放，气也很壮，可以看出他这个人的心胸比较开阔、人比较忠厚，他的画很深厚、很大气，画如其人，我非常喜欢。

芳桂早年跟湖南的钟增先先生学习研究人物画，在湘潭齐白石纪念馆工作，后来突然入了军，在二炮，成了军旅画家。芳桂在部队工作比较合适，在这个舞台和天地里，他可以大有作为。为了准备全军美展作品，好几个月没有见他，中间只是提到过他的创作思路以及拿小稿子给我看，草图表现的是一些无产阶级革命家的肖像，是一张构图比较大的画，我想这张画应该是一个长卷型的作品，表现很多人物。但是最后全军美展的时候，让我大吃一惊。全军美展。整个二楼前厅就挂了他一张画，这张画还带一点装置性质，他把整个人物肖像都画在长城上，就感觉这些人都是长城的一部分，气势非常壮，占地面积是全军美展作品中最大的一幅，画得非常好。他对这些革命领袖形象，都塑造得很深入。他对历史画的理解、对这些革命前辈的理解，对这些革命故事的理解很好，而一般年轻人在这方面相对的都比较差。整个艺术的构思，非常宏伟、非常厚重，真正有铜墙铁壁的感觉。正是革命前辈的伟岸身躯和精神，筑成了我们中华民族的长城。所以，这张画在这次全军美展，是一大亮点，作为他的老师我很骄傲。看了他的作品后很振奋，我没想到他画得这么好，而且是这样的鸿篇巨制。他下定决心来画这样一张画，是要有一定胆略的。

绘画功底深厚 富有生活气息

黄格胜(中国美术家协会副主席、广西艺术学院院长)

陈芳桂是我关注多年的非常优秀的青年画家，他的传统功夫非常扎实，而且非常注重在生活中吸取新的营养，所以他的画既有传统又富有生活气息。他的绘画功底很深厚，加上他的天分与勤奋，我觉得他是有前途的军旅画家。

历史的厚重与时代的特色相得益彰

李翔(中国美术家协会副主席、解放军总政艺术局副局长)

陈芳桂的作品给我的印象非常深刻，一是因为他的作品大胆采用了新的表现形式，融国画、雕塑、版画于一体，写实与写意相得益彰，给人全新的艺术观感。二是他的作品具有强烈的视觉冲击力，体量大，气势足，让人不自觉地被吸引，被震撼。三是洋溢着历史的厚重感和鲜明的时代特色，主题突出，重点彰显，如一曲雄浑大气的乐章。敢于创新，才能出扛鼎之作；敢于探索，才能攀艺术高峰；敢于求变，才能形成自己独特的风格。芳桂的作品，值得期待，值得喝彩。

继承传统 敢于创新

赵力忠(中国国家画院研究员)

过去看过芳桂的画，最近读到他谈中国画传统观的文章，有两段话我比较感兴趣。第一段是：“可以肯定，中国画轻视笔墨，让传统退居二线之日也就是中国画衰弱消亡之时”；第二段是：“继承传统是保证中国画成为中国画的根本。”虽然有点绕口，但很有深意。陈芳桂还说：“吸收与创新则是中国画充满生命活力日益繁荣的要点。”这两点辩证关系说得很好。

敢于在传统基础上进行新的拓展

马鸿增(中国美术家协会理论委员会副主任)

我觉得芳桂是一位有思想、有理论基础的人物画、山水画家，无论是他的山水作品，还是人物画，都非常出色。当前，中国的画家很多，但是真正有思想、有理论底座的并不多。芳桂之前写过一篇关于传统国画的理论文章，提到艺术创作要注重“三写”：写神、写意和书写性。这和我的国画观点不谋而合。我个人认为，“三写”是构成中国画体系的三个支架，缺一不可。否则，整个艺术表现就会显得不完整，艺术作品的质量也会大打折扣。

“他的作品透着一股正气和阳刚之气”

高天民(中国国家画院美术研究院常务副院长)

在陈芳桂的作品中，我有幸看到了一些有价值的东西。他在绘画语言和表现形式上进行了大胆的探索和创新，将传统国画与现代综合材料艺术进行有机融合，作品呈现出强大的感

染力，让我深受启发。

芳桂的作品中，无论是他的山水画、人物画，还是现在的国画综合材料作品，都能看到他艺术趣味和艺术取向的一贯性，具有苍茫朴素、灵秀明慧的特质，具有一种艺术的深度，既深沉又大气。

之前，我一直在思考一个问题：我们的国家和军队到底需要一种什么样的文化艺术？芳桂的作品给予了我启示。今后的社会发展中，我们需要提倡一种朴拙大气的艺术，既要回归自然，做到人与自然的和谐，又要心怀天下，具有一种人本情怀。芳桂的作品透着一股正气和阳刚之气，这种艺术特质不能丢掉，应该成为主流。因为这是未来军旅艺术的一种希望。

思古创新做到“四走”

秦保中(中国军事文化研究会副会长)

陈芳桂的身上既有传统的积淀，又有创新的精神，这种艺术品质值得肯定。我们需要思考的是，如何营造更好的创作环境，让军旅画家更好地成长，推动军事文化更好、更快地发展。

希望芳桂能做到“四走”：走出师道创作，走进生活创新，走进部队创意，走出国门创造。对芳桂来说，只有走进生活，才会拥有无限的创造力；只有走进部队，才能挖掘到更多感人的素材，画出更生动的作品；只有走出国门，才能吸取更多的精华，把中国的传统文化发扬光大，把中国的艺术作品带向世界。

墨重色浓展阳刚之势 体宏境阔现历史丰碑

许向群(解放军美术出版社副主编 中国美术家协会理论艺术研究会委员)

芳桂的军事题材美术作品有两个特点：墨重色浓、体宏境阔。首先是墨重色浓，在传统架上绘画范畴之内，他用山水画的笔意来反映二炮的兵种特征和精神面貌，通过纪念碑式的造型，将壮阔雄伟的山川和静默威严的阵地，打造成极具张力的画面，扩张了画面的容量，反映出壮美的景观。

如何将山水的技法转换到装备和阵地上，并使之浑然一体，这是一件十分具有挑战性的工作。芳桂在这方面做了大胆的尝试。他采用强化笔墨的方式解决这个技术难题，在精神的高度协调中运用笔墨语言。用墨上突出了厚与重，在反复的渲染中，求其层次和分量，传达出方阵的阳刚气势。在用色上，他突破了单纯的浓烈，提炼出最具表现力的色彩，注重情绪的表达，发挥了色彩的写意功能。这种作品比如说《长空亮剑》中对红云红颜色的应用，提炼得干脆，视觉效果单纯，力量感强。

创作视野开阔 探索精神强劲

向平(中国军事文化研究会书画美术中心主任)

陈芳桂的作品主要有三大特色：一是视野开阔。芳桂具有从地方到部队的经历，所以他能够带着在地方长期生活积累的经验的眼光，在军事题材艺术创作中获得有效补充。这恰恰是军事文化走向市场，为社会主义大文化服务需要探索和努力的方向。二是艺术创作的自觉性。芳桂不仅致力于绘画艺术的创作，还积极地进行理论探索和思考，写了很多文章，提出许多有深度的思考和观点。三是专业基础扎实，有进取精神。芳桂在此基础上创作了一批较好的作品，将过去的积淀和积累体现在作品里，呈现出气势磅礴的艺术效果。

以生活为艺术之源 以军旅为创新之魂

程宝山(中国军事文化研究会会长)

芳桂到部队以后，美术作品很快在军队当中崭露头角，并不断取得新的成就。

军旅画家要反映部队，但又不能脱离社会，要通过反映官兵的人生来更好地反映社会人生。所以说，芳桂能在这方面走出一条路很不简单。除了他深厚的业务功底外，我想有这么几点原因：

第一，责任感。军旅画家的责任感，促使他能够完成转型。芳桂到了部队以后，很快把自己当作二炮的一员，思考到底怎么用画笔来反映二炮官兵的生活。第二，创作思路。芳桂的转变不仅仅是把过去画山水简单地改成画导弹。他首先深入生活，到基层整整任职一年，和官兵一起生活。回来的时候，他搞了一个册子，画了100多幅写生画，都是部队里各种状态下的人物、生

湖南哈尼梯田

湖南哈尼梯田

玉泉山

活场景。他到部队不是为了提高名声，而是为了提高创作实力。第三，表现手法和形式。他有很好的绘画功底，既有山水功底，也有人物功底，有思想性，有冲击力。他创新意识较强，谦虚谨慎，又爱学习，能够把山水和人物、把艺术性和思想性结合得很好。

芳桂之所以能够走到今天这一步，这得益于几位老师，得益于身边的很多艺术家，包括艺术评论家，得益于部队。看到芳桂的进步，我们确实感到高兴，部队也需要这样的书画家。

主持人：李树森
电话：010—65363425
E-mail: haiwaiban@126.com
www.people-art.com.cn
北京九州金台书画院

韶山神韵