

陈

主
编

钰

龙
瑞

铭

河
北
美

篇

术
出
版
社

画
口
叩
从
书
画
口
叩
从
书

主 编：龙 瑞
副 主 编：张江舟 梅墨生 张 炎
责任编辑：王国强 冀少峰 彭国昌 李菁华
封面设计：张 森
内文设计：张 森 常良健 任 涛 王 畅 王婢娟
技术编辑：毛秋实

图书在版编目 (C I P) 数据

画品丛书. 陈钰铭 / 龙瑞主编; 陈钰铭绘. — 石家庄:

河北美术出版社, 2007.8

ISBN 978-7-5310-2900-7

I. 画… II. ①龙… ②陈… III. 中国画—作品集—中国—现代 IV.J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字 (2007) 第137857号

画品丛书

主 编 龙 瑞

出版发行：河北美术出版社
(石家庄市和平西路新文里8号 邮政编码 050071)

制 版：深圳市欣海彩设计制作有限公司
深圳市佳信达印务有限公司

印 刷：深圳市佳信达印务有限公司

开 本：787mm×1092mm 1/8

印 张：288

印 数：1~1000册

版 次：2007年8月第1版

印 次：2007年8月第1次印刷

全套 (144册) 总定价：3900.00元

中国国家画院艺术科学研究课题

- 一部极具史学价值的书；
- 一部全面评述当代中国画创作现状的书；
- 一部补阙当代中国画理论体系缺憾的书；
- 一部在编纂与出版模式上最具新颖性的书；
- 一部专家学者书架上不可或缺的书。

陈钰铭 简历

1958年生，河南洛阳人。1987年毕业于天津美院，1993年毕业于中国美院“中国人物画高研班”。曾为总政治部《解放军画报》社主任编辑，现任中国革命军事博物馆创作员、中国美术家协会理事、上海中国画院兼职画师。

凝聚的图像

——陈钰铭水墨人物画解读

□ 万新华

20世纪80年代以来,写实主义人物画发生了一些重大变革,一度于五、六十年代从属于政治的水墨写实人物画势头有所遏制。水墨写实人物画开始朝个人抒情写意方面发展。画家们除了为一些国家性大型展事而创作政治主题性绘画外,大多朝古典题材、抒情性生活题材、少数民族题材方面发展。陈钰铭便是这一时期成长起来的革新主将之一。

陈钰铭是从黄河岸边走出的画家,博大的中原文化赋予了他纯朴厚道的人格魅力,也造就了他绘画创作中质朴、沉重、悲壮、崇高的艺术特质。他长期致力于描绘广大中西部地区的普通的乡民百姓,其作品总以写实的笔墨风格塑造出真实的形象,常带有恢弘的使命感和沧桑的历史感,以宽宏、雄壮且蕴涵悲剧意识的人格风格于当今中国人物画坛独树一帜。

《霜月》(1987)是陈钰铭最早期的人物画作,它虽然与后来的作品存在相当距离,但具有阶段性的意义。明亮的月光洒在山巅之上,甚至有些刺眼;古老的黄河迤逦曲折而逝,显得凝重深沉;剪影般的三

《天下黄河九十九道弯(局部)》1992年

《战士》

个战士,把观众的思绪引向遥远的地方。画家以一种强悍的表现手法,将黄土高原豪放、深沉的精神本质写得淋漓尽致。在作品中,陈钰铭并没有追求积墨的厚重,也不追求笔痕的动势,而是以凝重、实在的线条构架起土地、山石,勾勒出黄土高原独具的地貌特征。由于陈钰铭以前一直从事版画创作,《霜月》在国画技法上表现得不够完美,还明显带有版画痕迹,在强调对比与视觉冲击力时,也把握得并不十分准确和到位。因此,《霜月》无疑成了陈钰铭过渡期的典型之作。

从《垄上人家》(1989)开始,陈钰铭将浓墨、积墨逐渐引入自己的画面,“墨韵”逐渐成为构成他画面不可缺少的组成部分。这时,陈钰铭在审美价值

《国风》1994年

上开始关注社会普通人群的生存状态,以真实的笔墨传递生命中沉重、崇高的精神力量。

应该说,陈钰铭的人物画风格成熟于1993年毕业于中国美术学院“中国人物画高研班”之后。当时,陈钰铭师从浙派水墨人物代表画家之一刘国辉先生,从基础理论入手,强化绘画实践,绘事大进。

其实,20世纪后期,中国水墨人物画形成了以蒋兆和为中心,吴思聪、杨力丹、卢沉、姚有多为代表的北方人物画家群和以李震坚、周昌谷、方增先、刘国辉等人代表的浙派水墨人物画家群。两个画家群体各具特色,而浙派水墨人物画家由于受潘天寿等人的影响,在吸收西方素描问题上走得就比较稳妥。潘

《战争》1994年

天寿在五、六十年代就主张“国画家如要画家做，就应该抛弃光影的表现而直接以线为之，以素描造型的准确去作人物的描绘”；之后，浙派水墨人物在笔墨上的探索做得十分精彩，既保持性的准确，又能显示笔墨的意韵，笔墨与造型相生相发，把水墨写实人物画推到一个高峰。显然，求师于刘国辉，对陈钰铭无疑是艺术的转折点，并使他受益匪浅。他融合了南北两派水墨人物画的特点，初步形成了自己的绘画风格。陈钰铭凭借着坚实的造型基础，努力将西方素描的理念转换为中国画的观照与表现方法。同时，他又追求中国传统绘画的写意精神，从心出发，将物象变为心象，以心写形，以意造形，以写实的笔墨风格塑造真实的生活感受。

《天下黄河九十九道弯》（1993）和《历史的定格》（1993）就是当年高研班的毕业作品。《天下黄河九十九道弯》明显受浙派水墨人物画的影响，笔墨与造型互为补充。画家以群体的形式，以写实的手法刻画了朴实、豪放的黄河人形象，尤其是老农手的形象塑造得极为生动传神，极富精神感染力。在这幅画中，陈钰铭以写意的笔墨手法贯穿画面，营造出整体的气势与节奏，在深入刻画人物头部的同时，也不放过对人物动态及服装的表现，使之在整体上谐调一致。

《历史的定格》被视为陈钰铭绘画道路上的转折

点，无论造型方式、笔墨技法，还是作品的悲壮意识，都极具个性化的情感特征，满构图、重色块、高亮点的笔墨形式臻于完善，讴歌生命意识的价值指向更加明确、强烈。在这幅大型历史画的创作过程中，陈钰铭真正体验到水墨塑造的力量和能量。当年，为了创作好这幅作品，陈钰铭四处奔波寻找素材，翻阅历史图片，阅读大量震撼他心灵的历史文献，几易其稿，推敲再三，将日本侵略者蹂躏中国人的暴行刻画得淋漓尽致，作品凝聚着他辛勤的汗水与心血。正如他所说，“我要通过画把悲剧永远钉在历史的耻辱柱上，让人们永不要忘记！”《历史的定格》以写实主义的表現手法，始终把握用中国画的笔墨去铸造形象和历史氛围，画家“把厚重质朴的宏大造型力组合在大水墨、大幻化之中，造就出画面的板状对比、虚实藏露的跌宕与光影跳动的视觉冲击力，其人物造型不仅具备严格性与夸张性，更是具有情感的人”。当然，《历史的定格》在艺术上的突出成就重点体现在线的表现方面，陈钰铭将线的现代感、力量感与深刻性、表现性推向了一个前所未有的高度，体现了他对线的独特理解和感悟，拓宽了线的表现空间，赋予了线更加厚实、自由的塑造能力。这种表现手法显然与浙派水墨人物画如出一辙。可以说，《历史的定格》创作的成功，将陈钰铭的艺术实践推进到一个比较成熟阶段。

《创作中》

《在黄河流域的写生》

在这之后，陈钰铭的绘画创作始终围绕着一个宏大的主题生命而展开，并形成鲜明的艺术特点：以审美把握与生命意识共铸作品内涵。他从不同侧面、不同层次结构关于生命主题的宏伟篇章。正如美术评论家徐恩存先生所言，“其艺术取向更加明确地呈现为对人生的生存、人的精神进行探索的兴趣与热情，更加关注人生本身及其命运，对生命主体的表现愈益充实饱满、血肉丰盈，并进而形成富有张力的形式结构与写实表现的水墨语言特征。”在表现方法上，陈钰铭自觉地把绘画的写实传统与表现性的形式语言进行融合，以使之更符合现代形式感与现代意味，以深刻揭示作品的深层内涵。

陈钰铭曾说：“我天生容易受感动，也喜欢交朋友，黄土高原始终像个谜一样让我永远看不透摸不清。”以生命主题的思索，陈钰铭对绘画的精神传达提出了更高的要求，蕴含在作品中的生命意识也变得更加强烈。茫茫的黄土、苍苍的河水、木讷沧桑的面孔，引起了画家莫名的冲动。陈钰铭在精神层面上去挖掘人物的内心世界，极力展现人物顽强、坚韧、生生不息的生命状态，以最为直切朴实的感受，提升了人们对黄土高原、对世代代生长于此的高原人的认识。特别是，画家通过对人物形象的外部动作的强烈表现与主题意向的明显取向，充分体现出生命内在意识的对峙和潜力的力量。

山史册 1996年

五翁后花园 2003年

过贵山范舍山

《艺人韩贵山》(2002),人物形象虽然老迈,却身軀硬朗,脚步坚实,沉稳从容。他走着,思索着,通身洋溢着一个智者的专注,其意志品质令人肃穆。漆黑的天空透出一抹光亮,那是他深深祈盼着的生活曙光,是他的心智和勇气。艺人韩贵山是盲人,但在他心里,对苦涩,另一方面又体现生命的坚忍与顽强。显然,陈钰铭已经超越了写实性人物画的社

在广西隆林写生途中

会主题,而进入了人与其生活环境的思考。

同时,陈钰铭把视野投向了雪域高原及那里的藏族。他多次深入藏区写生,先后创作了《高地神话》和《西藏风情》(1996)两组力作。在创作中,陈钰铭以悲悯的眼光,从现实主义绘画中升华了自己作品中的精神表现成分,并不断调整写生与创作的语言转换,使得作品的画面更为自由、厚重、奇特。

《西藏风情》组画分别以“天路”、“圣湖”、“夜路”、“阳光”、“山鹰”命名,那些带有精神因素的色彩,凝重的笔墨,以及缜密的构图形式,都体现当代人对生命的深刻理解和思索。画家在处理手法上强调了原始感受和宗教氛围,画面墨气淋漓,浑然一体,虚淡的色彩,强化了自我主观意识,使他笔下的人物转化为生存关注和生命追问的载体,具有浓厚的宿命色彩的积极的生命反思。其中,《天路》表现众多藏民摩肩接踵摆脱跋涉在朝圣途中,或手摇法轮、或双手合十、或仰天祈祷,莫不肃穆虔诚,素面朝天、倾听上苍的声音;《夜路》则剪裁一老一少在崎岖的山路上行走时的背影,老人在前,少年随后,行色匆匆,俨然是艰难的长途跋涉之旅。陈钰铭将那些形象表现为岁月沧桑、历史见证、生生不息、粗犷健硕、悲凉重负与不知起点和终点生命“奔走”与“跋涉”的生命过程,那些形象无疑成为了指代生命主题的符号,弥漫着东方古老民族特有的悲剧文化氛围。

从《西藏风情》系列开始,陈钰铭的作品基本上全用墨去表现,在墨白的布局和画面的处理上加强的自我的主观意识,他用最单纯的物质媒介去表现复杂的容量,用画面的“繁”与“满”来承载他的思索与情感,通过反复的塑造来达到自己追求的画面意境和精神内涵,而面貌逐渐清晰起来。他采用强化、深化的方式,将写实的人物形象达到了对现实感的穿透和飞跃,体现出一种崇高的水墨精神。

由此可见,陈钰铭通过大量的艺术探索与实践,在其修养的不断积累中获得了“悟性”,凭着自己的

《解放人》 2002年
门津溪 2005年

勤奋和智慧创出了自己完美的成熟风格，并在当下复杂多变的中国画坛脱颖而出。陈钰铭以自己诗一般的水墨语言，以冷峻的气息传达出特定的生命意义和悲剧情怀。对此，徐恩存先生在《生命主题与悲剧情怀谈陈钰铭水墨创作》中有一段中肯而准确的描述：

“在生命主题的表现与悲剧情怀的传达中，是对生命主题的依恋和对生命的关注，激起了画家的水墨语言激情。几乎在所有的作品中，水墨语言都被框定在一定的空间结构中得以自由展现，在水墨氤氲中，枯笔焦墨的勾勒与皴擦赋予了人物、环境以苦涩感和苍凉、萧瑟的气氛，而那粗犷自如的笔墨则肆意驱遣游动，水墨皴化的迷离效果构成了画面若隐若现神秘莫测的景象，使生命主题在水墨语言的传达中得到确定的意念与阐释。画家喜欢在画面中运用汪洋恣肆水墨语言，大量使用水渍氤氲的幻化与墨线的遒劲相对比，并以黑、白、灰的构成关系去调节矛盾以达到统一，因而，在画面上编织的不再是生命的现实逼真的再现，而是一种生命主题及其展开过程的图景，它显得深远、广阔与宏大，并具有形而上的特质。”

作为一名军旅画家，陈钰铭在从事乡土主题创作的同时，也不可避免地进行军事题材的创作。但是，与一般表现宏大的战争场面不同的是，陈钰铭的军事主题创作也强化了关注生命、关注人的生存状态的内在倾向。从早期的《霜月》，到中期的《向日葵》，再到近期的《雪域红狐》（2004），陈钰铭的军事题材绘画无不体现出这种深沉的内在休戚。

近年来，陈钰铭开始探索怎样用传统的笔墨来表现现代都市生活，这大大拓展了他的绘画视野，或表现市井风情、平民生活；或关注漂泊一族、打工子弟。《月挂城东》（2000）、《京西六月》（2000）等作品以城市废墟为载体，反映了人们在社会重大变革面前显示出来的错综复杂的关系和心态。陈钰铭将老北京人与高大的现代化的楼群交织在一起，意在描述一种潜在的意义深远的文化转型。这种颇具张力性的生活感受，在《走出冬季》（2001年）一画中表达得更为鲜明和强烈，陈钰铭通过置身于灾难中的人群，并强化了画面冷清的氛围，对都市人普遍存在的浮躁心理、冷漠感受和迷茫进行了较为深刻的剖析。而《记忆碎片》（2002年）一画，表明了陈钰铭对当代社会生存现状的质疑与反思；《西部筑路工》（2004年）则鲜明解析了下层最普通人的生存方式。

虽然，从表面上看，陈钰铭近年的创作活动从崇高、悲壮的宏大叙事转向了世俗生活的细微再现，但并不说明陈钰铭在审美取向上有所改变。因为，无论城市还是乡村，人们都面临着和生存的竞争，都存在着生命的意义的思考。陈钰铭无论画什么、怎么画，其总体取向是一贯的，那便是热切关注普通劳动者的生存状态，深刻揭示生命的意义。

在陈钰铭的作品中，生命是美好的、奇异的，也是充满艰辛和悲壮感的。画家正在实践着一条由水墨塑造切入精神表现的艺术之路，相信他的艺术将不断给人们留下新的启迪和希望。

题 目 天下黄河九十九道弯
 创作时间 1993年
 尺 寸 223cm × 284cm
 材 质 纸本

题 目 天葬
创作时间 1996年
尺 寸 89cm × 95cm
材 质 纸本

题 目 古寨
创作时间 1998年
尺 寸 90cm × 96cm
材 质 纸本

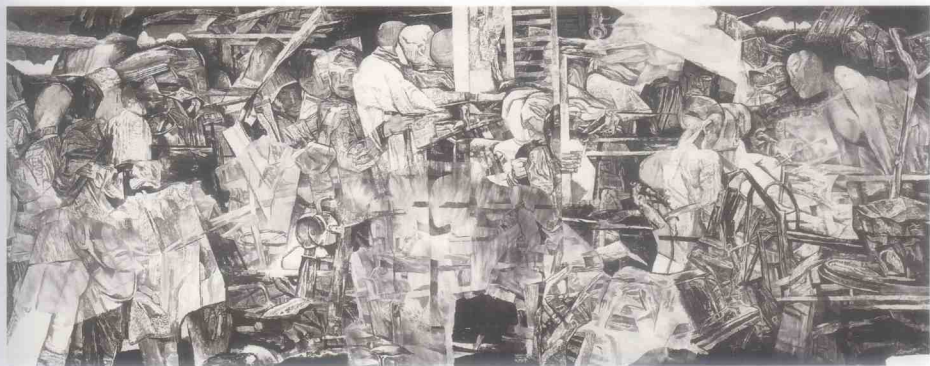
题目 老河滩
创作时间 2000年
尺寸 96cm × 90cm
材质 纸本

题 目 艺人韩青山
创作时间 2002年
尺 寸 168cm × 96cm
材 质 纸本

题 目 记忆·碎片
创作时间 2002年
尺 寸 120cm × 310cm
材 质 纸本

题 目 冰川
创作时间 2004年
尺 寸 67cm×67cm
材 质 纸本

题 目 冬至來林坪
创作时间 2004年
尺 寸 144cm × 205cm
材 质 纸本

题 目 欢乐黄土
创作时间 2004年
尺 寸 175cm × 127cm
材 质 纸本

