

陈

主编

龙瑞

鹏

篇

河北美术出版社

画从书

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(CIP)数据

画品丛书. 陈鹏/龙瑞主编; 陈鹏绘. —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137851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 鹏 简历

1962年生，山东人。1995年毕业于中央美术学院中国画系，获文学硕士学位，现为中国国家画院专职画家。

信笔挥写见性情

——谈陈鹏的写意花鸟画

□ 商 勇

自古以来，中国人对大自然就怀有深厚的感情。自然中的山水、花、鸟、虫与心灵有着关联，并演化为纸张上的墨迹。从人类的童年时代到图像泛滥的今天，各类视觉艺术品上都可以见到大量栩栩如生的花卉与鸟的形象。这些艺术化了的花鸟，不但比自然中的花鸟更简洁生动，而且被赋予了人的精神品格。

写意花鸟画具有深厚的底蕴和优秀的传统。熔诗、书、画、印于一炉，将“触目横斜千万朵”的自然景物浓缩在“赏心只有两三枝”的艺术形象之中。画家借花鸟形象来表达主观意念和审美追求，表现出大自然的无限生机和人类真挚美好的情感。写意花鸟画自五代、北宋，一直到现代，随着“文人画”的蓬勃兴起，而呈江河奔腾一泻千里之势，且名家辈出。徐熙、陈淳、徐渭、八大、扬州八怪、任伯年、吴昌硕、齐白石、潘天寿等历代大家，炉火纯青的艺术创造将写意花鸟推向历史的巅峰。徐渭的写意花卉，笔酣墨畅，狂放恣肆，痛快淋漓，以行草笔法任意挥写，水墨交融，浑然一体，似像非像，得象外之像；似乱非乱，却乱中有韵；得意忘形，而神采飞扬。八大的画风冷逸脱俗，奇崛孤傲。造型夸张荒诞，构图极为简练而形象凝练生动。吴昌硕在诗文、书法、金石方面的造诣成为其绘画的深厚底蕴，以石鼓文意作画，所作花卉笔墨雄健烂漫，气势豪迈，设色浓郁明丽，古拙斑斓。从民间走来的大师齐白石的笔墨老辣纵横，醇厚浑滋，设色浓艳明丽，大雅大俗。所作花卉、蔬果、鱼虾、草虫等无不鲜活生动，情趣盎然，散发出浓郁的生活气息和泥土芳香，洋溢着大自然的勃勃生机与天真烂漫的童趣。

显然，写意花鸟画这一“有意味的形式”为历代大师提供了绝好的表达方式。大师们的情感得到极大的抒发，才华得到极大的展现，从而极大地推动和促进了写意花鸟画的发展。作为中青年花鸟画家的陈鹏，其作品仍然是这一传统延续的产物，其个人艺术的发展，必不能脱离开这一传统的主干。

陈鹏的花鸟画沿袭了明清以来文人画艺术的优秀传统，并在深入继承传统精神的基础上开创了自己的艺术风格。对于传统，一代名师李苦禅曾经说：“要以最大的功夫打进去，以最大的勇气打出来。”对此，陈鹏有着深刻的体会。数年来，陈鹏专心笃志地致力于大写意花鸟，从未停止过对传统笔墨技法的锤炼和对传统人文精神的追索。

笔墨是中国画最重要的形式语言，具有独立的审美价值。在历代大师的写意花鸟画的创作中，笔墨效果往往都得到了淋漓尽致的发挥；用笔的提、按、顿、挫，用墨的浓、淡、干、湿等，在大师们的激情统领下，产生出无穷的变化。笔法与墨气浑然天成，水墨交融，气象万千，或狂放如暴风骤雨，或凝重如屈铁磐石，或舒畅如行云流水，或苍劲如万岁枯藤，充分展现出中国画“笔所未到气已吞”“元气淋漓障犹湿”的笔墨神韵。

显然，陈鹏充分领会了先人的这种写意精神。陈鹏的作品在布局、笔墨、造型等方面都能有大胆激情的处理，这种看似放任无法度其实处处有法度的处

与陈鹏先生在欣赏作品

《残藕有情香未去》2001年

理，颇能本现出他的激情和才华。而且，在陈鹏的画中的一笔一墨凝结着他多年积累的功力和学养，在看似不经意的布局中蕴含着画家的妙思与匠心。对题

材的选取与现实生活的感受，陈鹏已在笔墨与造型上形成了独特的表达方法。他用笔雷厉风行，用墨灵活善变，不拘泥于既定章法，却从不失传统的笔墨之

「花卉四季图之一」 2005年

法，故画面时常呈现出飞动之感；而在结局布局上，也显示出灵动与变通。我们细细品味时，会感觉到有某种内在或内敛的东西在支撑着画面，令人心动。

陈鹏的写意花鸟画一般以墨为主，以色为辅，随意自然，并讲究与色的对比和巧妙搭配，做到“色不碍墨，墨不碍色”，相映成趣，相得益彰。墨因色而明丽，色因墨而沉着。画中色彩不受自然物象固有光、色的限制，常根据画面需要或个人喜好而随“意”赋彩，既可浓艳绚丽，又可清新淡雅，或以色代墨，或纯以水墨，均能各臻其妙，显示出一种浓郁的东方情韵和独特光彩。

虽然，陈鹏潜心于传统的学习，选择的题材也为前人常画的，梅兰竹菊、荷花紫藤、石榴芭蕉、八哥翠鸟，仅此而已。但在表达情感方面，陈鹏每跟随自我的心灵，超越古人的窠臼。他致力于融入一种奋发

「花卉四季图之二」 2005年

进取、朝气蓬勃的时代精神，融入画家对新时代的饱满激情。因此，这些在传统文人画寄托闲情逸志的花鸟题材，在他的笔下，则因主体情感与审美取向的转换，而被打上了鲜明的时代印记与个性特征，焕发出新的神采风采。

相对于中国人物画、山水画而言，写意花鸟画在各方面所受束缚较少，因而在艺术表现上获得了更多的自由，它注重随性挥洒中的节制，讲究粗率中的风雅。在这一过程中，画家的才华、个性和激情都能得以充分的展现。在陈鹏看来，绘画创作是个感情释放的过程，因此，他的绘画首先注重绘画内在的那种激情表现。譬如画竹，陈鹏的竹往往因风摆动，出于古人又异于古人。他当然深谙古代写竹大家的个中三昧，写竹力求“率”气，挥洒摆阔、草书飞动，以主观情意为表达为主，随性随情而发，大有一泻千

「静物之一」 2002年

「在吴家窑」

「在贵州苗族芦笙节上」

里之势。

于是，陈鹏又非常看中写意画“写”的特征。所谓大写意花鸟画，其根本在于“大写意”，而所谓“写意”，自然与书法密切相关。陈鹏于书法用功甚勤，其风格恣意挥洒，豪情奔放，不拘小节，率性为之，颇具天然之色。他作画以“写”字当先，不尚严谨精细的雕琢，而主张放笔直取，意在笔先，以意写形，大胆落笔，以势贯气，注重画面整体线面结构的处理与开合关系的把握。其笔下的线条厚重、生辣、力透纸背，完全以书法的用笔规范中锋写出，处处见

笔, 笔中有墨, 墨中含笔, 画、写结合, 体现出独特的美感。而且, 他用墨、用色讲究扎实质朴, 强调虚实关系与整体气势张力, 以笔墨的丰富表现力沟通了形与神、具象与抽象的内在关联。因此, 陈鹏的写意花鸟画, 大至丈二巨制, 小至案头小品, 迎面扑来的都是热烈与豪气, 这种豪气寄托于他的“笔气”上。运墨、运笔之气, 古人有云“怒猷扶石”, 陈鹏丝毫也不含糊。执笔如临阵, 以大泼墨、大破墨扫出, 或霏或露、或云或雨, 淋漓酣畅, 随即点染收拾, 所画石榴、葵花、败荷、芭蕉皆烟岚满幅, 如带雨著露, 从一个人角色阐释了粗布乱头的大写意风格。

传统文人画历来追求诗、书、画、印的完美结合, 显然, 陈鹏已将这些艺术形式潜移默化地融入到了自己的创作之中, 使其不仅仅表现为表面化的形式组合, 更进一步体现为深层艺术气质的融会贯通。因此, 我们从他的画中, 不仅读到了文人情趣与笔墨气韵, 也读到了诗情画意, 读到了画家的胸怀气度与才情修养。

作为一个写意花鸟画家, 陈鹏是优秀的, 他从不恃才傲物, 也没有当下美术界的浮躁, 急功近利, 至今他为了艺仍然废寝忘食、孜孜不倦, 这是当代社会极为难得的一种品质。但是, 大写意花鸟发展至今, 在众多的大师和高峰面前, 后人很难找到新的途径, 更不敢奢谈逾越这些高峰了。所以, 陈鹏以后的绘画道路注定是十分艰辛的, 要想取得有所突破, 要达到数笔而胜千笔万笔之境界, 非一日之功, 也非“废画三千”而可造就, 因此, 陈鹏的路还很长、很长……

「疏萝挂绿窗」 2005年

「神味方以墨」 2005年

「春水图」 2005年

「向日葵」 2005年

「春印度采风」

「在西双版纳热带雨林中写生」

题 目 清秋
创作时间 2000年
尺 寸 138cm × 68cm
材 质 纸本

题 目 秋实图
创作时间 2001年
尺 寸 244cm×122cm
材 质 纸本

题 目 一带春雨炉烟外
创作时间 2001年
尺 寸 45cm × 280cm
材 质 纸本

题 目 南河清音
创作时间 2001年
尺 寸 145cm × 363cm
材 质 纸本

题 目 鹤望兰写生
创作时间 2003年
尺 寸 180cm × 90cm
材 质 纸本

题 目	无忧花下堪忘忧
创作时间	2003年
尺 寸	180cm × 96cm
材 质	纸本

题 目	一片茶花
创作时间	2003年
尺 寸	145cm × 365cm
材 质	纸本

题 目 潇潇雨林蕉
创作时间 2003年
尺 寸 180cm×96cm
材 质 纸本

题 目 雨林绿雾
创作时间 2003年
尺 寸 180cm × 96cm
材 质 纸本

题 目	满纸秋声
创作时间	2004年
尺 寸	138cm × 68cm
材 质	纸本

