

陈冬至篇

主 编 龙 瑞

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 李青华
封面设计：张 森
内文设计：张 森 常良健 任 涛 王 旻 王婢娟
技术编辑：毛秋实

图书在版编目（CIP）数据

画品丛书. 陈冬至 / 龙瑞主编；陈冬至绘. — 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137847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。

陈冬至 简历

号觉迟，祖籍山东曲阜，1941年生于河北省石家庄市，1962年毕业于河北美术学院，同年留校任教。现任天津美术学院中国画系教授，硕士生导师，中国美术家协会会员，天津美术家协会常务理事。

仁心一所倚，古道照乾坤

——陈冬至的古装写意人物画

□ 李德仁

画家的艺术风格是画家心灵创造的产物，是艺术家人生、学养、际遇的体现，也是艺术家所生存的社会之种种境况变异发展所留给画家的印记。画家陈冬至艺术风格的演变发展和完成，体现着社会变化与画家际遇的影响，体现着他四十余年不断探索艺术创造的朴实的心灵。

陈冬至先生是当今画界成名较早的画家之一。1962年，年仅二十岁的陈冬至毕业于河北美术学院

（后更名为天津美术学院），并以品学兼优而留校任教。做为一位青年画家，他的内心充满生活的热情和艺术的理想，努力献身于美术教育和中国画创作。先后创作了《满仓》、《移山志》等大幅人物画，在全国引起反响，从而成为津冀地区画坛受人瞩目的年轻画家。

20世纪60年代前半期，正是前苏联式的“现实主义”统治中国画坛的时期。那时的画家创作必须遵循

既定的艺术方针和规则，反映社会主义建设，歌颂工农兵生活。对于社会的现实矛盾和困难及民众疾苦是一概回避的。陈冬至的《满仓》创作完成于1964年夏，画的是太行山区的生活，当时正是中国人民经历了1960年至1962年三年自然灾害性的饥饿，面对粮食的丰收，农民们个个露出了笑脸。画中农民形象皆画得丰满壮硕，非常夸张，体现着当时社会人们普遍的理想。所画农民性格朴实憨厚，艺术风格也同样的朴

《满仓》1964年

《移山志》1965年

与夫人在陈道中

与老师师其峰先生在校前

与同仁在画廊中

实憨厚，这都是画家个性心灵的体现。陈冬至的可贵之处，即是能够在当时严密的艺术创作的条条框框约束之下，发挥着自己的艺术才华；坚实的造型能力，扎实的运笔用墨和用色功夫，磅礴的气势，发自内心的激情流露和自幼孕育的燕赵雄豪之气的抒发。

就在他年轻的艺术热情刚刚露出闪光之后，不久

▲ 钱舜见图 1993年

▲ 薛清诗诗卷 1993年

▲ 和学生在一起

▲ 古松下

即步入了坎坷的人生。“文革”以来的所经所历，诸多变故挫折和打击，使他长时间在画销声匿迹，他所蒙受的内心的痛苦难以以口诉。然而他的追求艺术的信念却始终没有中断。逆境中，他凭着坚毅顽强的性格，不断抗争，不断求索，以至他对艺术的领悟，几经几变，通过形式手法上的脱化，他的大写意古装人物画终于走向成熟，出现了与此前截然不同的巨变，呈现出一种从容大度、浑朴醇厚而内含潇洒之气的古朴风格。

这种风格的变易完成，当然离不开他在逆境中的遭遇，离不开他经历逆境而提升的宽博的同情意识，以及那悲天悯地的仁爱之心。陈冬至先生对学生、同志总是付出仁爱之心或予以帮助提携。天津美院中年教师何家英谈到陈冬至老师，总是以无比尊敬和感激

之情诉说着陈老师的爱，是陈先生千方百计举荐他留校。还有李孝章，天津美院毕业后分到塘沽，生活工作极不如意，几次行改，陈冬至和白庚延两位生活理想设法调回他回天津美院任教，现均事业有成，享誉全国。古人常说：“仁者爱山，智者乐水。”其实画人物者，同样可以饱含一腔仁智之心，陈冬至先生即是一例。

陈冬至目前的古装人物写意风格，是从20世纪90年代形成的。我们对照其60年代早期的风格，差异之大，大得惊人。风格上的前后差别，正反映着画家认识上的前后差别，这不仅是由于改革开放以后，画家摆脱了狭隘的为政治服务的框框约束，画家较有自由宽松的创作环境，更重要的是陈冬至先生数十年中对中国艺术之精神，以及哲学、诗词、古文、史学广

为探索，获得了极深的体悟。早在上世纪80年代他所创作的线描作品《银花绿》、《黄头郎》、《离骚》等，即是这种认识体悟的初期成果。这时他已舍弃了上世纪60年代的素描明暗，专意着力于线条笔法的表现，并通过笔线探溯中国人物画的高古品格渊源。同时他研究汉隶、汉简、章草等书法，从中取具有永恒审美意义的“古意”因素。到上世纪90年代，终于拓展为一种醇厚苍浑，存满古意而又散发着新意的大写意古装人物画。

冬至先生之所以选择历史古装人物做他的创作题材，这与他多年深入中华传统文化的研究有着紧密的关系，这些历史文化的内涵感动着他，比如《离骚》等楚辞；苏东坡、李白、杜甫、李贺的诗；辛弃疾、李清照的词；蒲松龄的《聊斋》，皆一次次使他激动，使他销魂。而其中所含的深邃文化，使他悄然深信，渐进乎道。于是他又探踪索隐，研究《老子》、《庄子》、禅学，以及王阳明心学，遂至心胸豁然有通，而于天人之旨深有所得。悟生世，真有点“齐烟九点”之叹。于是他他以充满仁厚和平常之心的笔墨，去描绘这些千古哲人，阐发他们的深旨，刻画其作品中的形象，借以抒写心怀，寄托人格。并表达自己心得感受。

就题材内容而言，陈冬至古装历史人物画主要包含四类：

第一类是描绘历代哲学大师，反映他们的历史生活和悟道生涯。如《老子》、《谭峭》、《庄周梦蝶》、《东坡赏竹》、《王阳明格竹图》等。其《老子》图写老子李聃骑牛而行，右边题云：“老子者，道家之创始者也。著《老子》道德五千言，为苍生开众妙之门，真千古之奇书也。吾今为老子造像，以寄仰止之意。”左上边又题云：“孔子谓弟子曰：‘鸟吾知其能飞，鱼吾知其能游，兽吾知其能走，至于龙，吾不知其乘风云而上青天。吾今见老子者，其犹龙也。’”子之言甚也。也，千秋万代能通解《老子》者，几人耶！”这是对春秋时代道家哲学开创人老子的哲学深刻体悟后的具体表白，没有对《老子》的深入研究，不可能发出如此感慨。老子是中国传统哲学的伟大奠基人，然而近代被一些受西学影响的哲学史家曲解成唯心主义。故此图亦有拨乱反正的意义。”又如《王阳明格竹图》，画明代哲学家王阳明坐于竹林间，凝视青竹。题云：“王阳明格竹图。阳明治学初发朱熹格物致知之说，曾与友同静坐格竹，以期致知。友三日而逝；阳（明）持至七日，豁然顿悟，遂反其道而行之，于是遂有致良知之说、知行合一之说生焉，史称阳明学派。其学说大于明季，且远播海外日本、高丽，影响最深。”阳明学派亦称“心学”，主旨在开发人的思维认识活动和能力（心），是中国古代社会后期最先进的学派，为儒、道、佛三教文化的总结，具有重要的历史作用和意义。此图表现了冬至先生研究心学的感受，内容表达亦可谓深入浅出。其他如《谭峭》、《庄周梦蝶》等图，皆富含哲理，体现着冬至先生哲学体悟的方方面面。

第二类是描绘历代艺术家的艺术活动和事迹。如《五柳先生》，画诗人陶渊明采菊，表现他“不为五

斗牛折腰 1995年

斗牛折腰”，不与腐败官场同流合污的高尚精神。又如《柳宗元江雪诗意图》，画诗人被衰败笠重垂钓于江上。题云：“柳宗元因仕途风云，南放边涯，《江雪》一诗作于永州。鸟飞尽，人踪灭，六合之内，何等寂寥，独钓之翁何等孤单，然而孤独与寂静之中却压抑波澜。大抵古今骚客多此况也。”按柳宗元全诗为：“千山鸟飞绝，万径人踪灭。孤舟蓑笠翁，独钓寒江雪。”柳宗元此诗虽写渔翁，实隐写自己的处境身世。冬至先生此图，则干脆把渔翁画成诗人自己，那回瞬一瞬，犀利的目光，是已把世道看穿。这里既写出柳宗元的精神世界，也写出了冬至先生的正直之心。再如《贾岛推敲图》、《怀素书蕉图》、《李清照煮玉图》等，描绘唐代诗人贾岛骑驴觅句，书僧怀素提笔练书，宋代女词人李清照作词，俱能传神入妙，寄托情思。另外《陆龟蒙琴图》、《辛弃疾鹄鸣天辞意》等，画陆龟、辛弃疾等形象极为大胆夸张，亦是与艺术家个性相吻合的，同时也是与画家作画时的感受相融入的。

第三类是描绘诗词名作中的形象。如《笠翁引诗意图》、《杜甫佳人诗意图》、《琵琶行诗意图》、《红叶题诗》等。皆以独特的构思，美妙的形象，诗一般的

望梅图 2005年

谢夫人 2005年

意境，深深打动着观众，颇具抒情韵味。这些诗中形象是历代人物画家常画的题材。但在冬至笔下，却出现了与众不同的表现，让观众观之耳目为之一新。

第四类是描绘神话和传说中的形象。如《女娲炼石图》、《湘夫人》、《山鬼》、《洛神》、《阿宝》等。女娲是传说中的一位人类始祖，人身而蛇尾，曾抔土造人，又曾炼石补天。湘夫人是传说中尧的女儿，舜的夫人。山鬼是屈原《九歌》中描写过的一位山神。洛神则是曹植《洛神赋》里写到的洛水之女神。阿宝则是蒲松龄《聊斋志异》中的形象。这些人虽然都属传说，但却蕴含着历史的文化意义，令冬至先生写此，又寓入了新的文化意义。如《阿宝》一图画一鹦鹉立于枝头与一女子玩耍，题云：“聊斋志异·阿宝篇，乃写情之佳作也。书生孙子楚钟情阿宝姑娘，幻化鸾凤，依偎心上人于膝头床畔，坐卧不离，真情痴者也是。然人皆称痴，孰不知书痴者文必

钟馗图 2005年

工，艺痴者技必良，性痴者志必坚。世之落拓无成者，皆自谓不痴者也。止所谓慧黠而不过之，真痴者也。彼孙子楚何痴乎！”这便是痴者不痴，不痴者痴，其中讲出了很深的道理。

陈冬至先生的历史古装人物画为大写意一类，笔简而草草，尚逸气。造型高度概括，并加以大胆修饰加工。背景处理亦简而整，与主体衬托呼应，点出意境。有些画面还衬以底色，个别底色略做肌理，更加充分地烘托出主题。再配以草书长题，既为了表意，亦使画面更加丰满，达到了内容与形式的高度和谐。这种和谐之中，透露出一种淳朴、厚重、苍茫、浑然的气象，这正是陈冬至艺术风格的特色所在。这体现着他的性格和学养，也实在是燕赵大地雄浑朴实的民风对他长久熏陶的结晶。

题 目	女娲炼石
创作时间	1993年
尺 寸	136cm × 68cm
材 质	纸本

题 目 杜甫佳人诗意
 创作时间 1998年
 尺 寸 68cm × 68cm
 材 质 纸本

题 目 望溪引诗境
 创作时间 2001年
 尺 寸 68cm × 68cm
 材 质 纸本

题 目 琵琶行诗意
 创作时间 2001年
 尺 寸 68cm×68cm
 材 质 纸本

题 目 王阳明修竹图
 创作时间 2002年
 尺 寸 136cm × 68cm
 材 质 纸本

题 目 贾岛推敲图
 创作时间 2002年
 尺 寸 136cm × 68cm
 材 质 纸本

题 目	老子
创作时间	2002年
尺 寸	136cm × 60cm
材 质	纸本

题 目 五柳先生
 创作时间 2002年
 尺 寸 68cm × 68cm
 材 质 纸本

题 目 梅宗元江雪诗意
 创作时间 2002年
 尺 寸 136cm × 68cm
 材 质 纸本

题 目 辛弃疾《鹧鸪天》词意
 创作时间 2002年
 尺 寸 136cm × 68cm
 材 质 纸本

