

中国画二十家

陈冬至

北京美术摄影出版社

主 编：王 鹤
责任编辑：吕 晓
于福庚
执行编辑：郑 睿
文字总监：王文鹏
装帧设计：张长岭
责任印制：赵 恒

潜藏之鲋 1998年 69x69cm

图书在版编目(CIP)数据

中国画二十家·第1辑 / 北京雅泰慧谷文化艺术发展有限公司编.
北京:北京美术摄影出版社, 2004.3
ISBN 7-80501-269-5

I. 中… II. ①中… ②北… III. ①中国画—画家—人物研究
②中国画—艺术评论③中国画—作品集—中国—现代 IV. J212.05
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 010077 号

中国画二十家(第1辑)

编者 北京雅泰慧谷文化艺术发展有限公司
出版 北京美术摄影出版社
地址 中国·北京·北三环中路 6 号
邮编 100011
网址 <http://www.bph.com.cn>
发行 北京出版社出版集团
经销 新华书店
制版 北京时尚兴裕印刷制版有限公司
印刷 北京利丰雅高长城印刷有限公司
版次 2004 年 3 月第 1 版第 1 次印刷
开本 889 × 1194 1/12
印张 40(两函 20 册)
书号 ISBN 7-80501-269-5/J. 258
定价 520.00 元(两函 20 册)

ISBN 7-80501-269-5

9 787805 012698 >

合而不同 各显其能

——序《中国画二十家》

邵大箴

在众多美术的门类中，最能体现中国传统文化精神的，当推“中国画”。在世界美术大局中，有悠久文化沉淀的“中国画”是最具有特色和最有艺术魅力的“画种”之一。

20世纪以来，中国画屡受挫折，曾被认为“不科学”、不能反映现实生活，而受到过排斥与冷遇。但是，由于它牢牢地扎根于民族传统沃土，深深地渗透在民族生命的基因之中，有很强的适应新的生存环境的能力，它在逆境中仍然显示出勃勃生机。近20多年的改革开放大潮极大地推动了“中国画”的发展进程，重新认识和评价中国民族传统的美学价值与意义，坚定不移地走在继承传统基础上的创新方向，成为新时期以来中国画家的共识。人才辈出和风格、样式、手法丰富多彩，是新时期中国画的两大特色。但毋庸讳言，在众多的画家群中，人们的艺术观念会存在着种种差异。同样是主张发扬传统或提倡创新的画家，也会有不同的艺术主张，何况由于历史和现实的种种原因，上个世纪就已展开的讨论与争鸣至今在画坛仍然在继续，只不过争论的意识形态性已经减弱而更具学术的色彩。例如“中国画独立发展论”和“中西融合论”的不同主张，笔墨在中国画创作中的作用与意义的不同认识，在中国画创作中运用写生法的不同理解等等。这些不同学术观点的争鸣和学派林立，充分说明中国画界思想活跃，而这恰恰是艺术繁荣的重要标志。当代中国画家们正在用理智和冷静的态度关心和参与这些讨论，并在实践中做出自己的抉择。“合而不同”已成为大家普遍接受的主张。所谓“合而不同”，就是在发扬中国画传统的前提下尊重别人探索，各显其能，坚持走自己的路，做自己的探索。当前中国画坛正在形成百花竞放、绚丽多姿的局面。

“中国画二十家”是介绍当代画家的系列画册。入选的对象大多为中青年画家，他们来自大江南北，具有地方风采和鲜明的个性特色，他们在艺术上已经颇有成就并在画坛有相当的影响力。尤其值得注意的是，他们力求在自己的作品中表现当今社会前进的步伐，描绘出时代的风貌和反映出我们民族自强不息的精神，这是应该值得赞许的。在画册中，我们不仅能欣赏到他们的作品，而且能从他们许多生动的日常生活和艺术活动的照片中形象地了解他们的经历，从而更全面地认识画家，领略和把握他们的艺术风格特征。这也为当代美术史的研究提供了丰富的资料。

相信集欣赏和收藏价值的系列画册“中国画二十家”的出版，会受到艺术界的关注和广大读者的欢迎。

2004年2月20日于北京，中央美术学院

《杜甫佳人诗意图》（纸本） 1998年 69 × 69cm

陈冬至

陈冬至，祖籍山东曲阜，1941年出生于河北省石家庄市，1962年毕业于河北美术学院（天津美术学院前身），同年留校任教。曾任天津艺术学院（天津美术学院、音乐学院前身）院长，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。20世纪60年代代表作品有《满仓》《移山志》等；80年代线描代表作品有《镜花缘》《黄头郎》《信任》等；20世纪末21世纪初代表作品有《李贺觅句图》《山鬼》《老子》等。多件作品参加国内外展览，荣获国家级奖项，1988年、1989年连续荣获天津鲁迅文艺奖金。多件作品被国内外有影响的艺术机构收藏。部分作品及传略被收入《中国现代美术全集》《百年中国画集》《上海美术馆藏品选集》《中国当代国画集萃》《世纪之光中国画提名展作品集》《国手画典》等多部典集。出版有《世纪之交中国画名家作品选·陈冬至卷》《跨世纪杰出中国画家作品集·陈冬至卷》《陈冬至线描作品选集》。

《柳宗元江雪诗意》(纸本) 2002年 138 × 69cm

《琵琶行诗意》(纸本) 2001年 69 × 69cm

忽聞水上琵琶聲
早知客不歸
尋芳暗問誰
誰知琵琶好
停吹語
通意也
寫琵琶行詩意於津沽
燕家土屋竟遇

《李贺觅句图》(纸本) 1993年 138 × 69cm

我心目中的陈冬至老师

们的始终是一种情感状态，或者说是一种人生感。

李孝萱 2003年7月

象，所以他的画或伤感，或孤寂，或清冷，或荒茫，最打动我却从不在画中卖弄。他的学养已代为生命感受，已融入情感想书卷气而无头巾气。在他那一辈人，老师无疑是极有学养的，但的画虚灵而不空泛，质实而忌笨拙，求形式感而无造作感，有作为国画家，老师一方面传脉古道，一方面宁创不述。他『自我』，这都给我们以很大启发。

种怀疑精神，具有批判性，所以受到怀疑和批判的首先应该是拿所谓的『自我』来唬人；他所强调的自我是在本真意义上的一技能技法，而反对一专一能，匠气俗气。他提倡独立思考却不一以贯之的思路是据道树则，力求在一个大的思想框架里解决对学生忠告善导，除了学理更多的是经验上的教诫。在教学上他做为老师，他并不是『好为人师』，而更多的勇于自匡。他『同情』。其实就是对人生生命的挚爱。

人无法想象，但在这他都不重要，重要的是他的持守，持守着来的先在性。世间本不乏经历苦难的人，老师所经受者更是常的宽厚，他对后学的善意，我体会后天经历而外，还有与生俱博大的同情心。『对于老师而言，他对长者的恭谨，他对平辈

傅雷先生有句话：『不经历尖锐的痛苦的人，不会有深厚我最大的心理支撑。

而每逢一、两星期就有老师的信来，龟勉鼓舞，关爱垂示，给单位，不得不干一份与专业无关的差事，形支影单，室闷极了。路口，仿佛生命在钢丝绳上摇摆，我不得不到一个我不喜欢的师一直是我的领路人。那时我刚走出大学校门，正逢人生的岔岁月匆匆，二十几年流光逝水。从志学到不惑，陈冬至老

乃唐時宮妃詩
幽鎖高牆孤寂
中事全才予
有紅葉題詩
丁丑年暮春

光緒二十二年
更錄顧況和
宮帝馬三悲上陽
東源水荻葉上題詩

中帝王之家
嫔妃如雲
民間好
懷涼與情可憫
題葉寄水協理
將同情之心
疑諸筆端
於思遂
佳話付為
右詩見盧渥故事
津覺通

盧顧況李商隱詩人故事於此
詩以湊成
題詩曰花
洛陽
宮女斷腸時
帝一城不禁
寄與誰覺通又題

《红叶题诗图》(纸本) 1997年 69 × 69cm

《屈原·九歌·湘夫人》(纸本) 1993年 70 × 50cm

《辛弃疾鵲天辭圖》（紙本） 1992年 138 × 69cm

冬至先生印象

何家英

访太行农家

我初学当时即熟知陈冬至先生的大名，他的《满仓》《移山志》等都是当时名作，雄浑大气、笔酣墨饱，令很多人叹佩。那时童子情怀，知道他是大画家，自然崇拜不已，以不能亲炙光仪为憾事。

人生缘份是迟早之数，后来我终于有机会见到他，并且是一次令人印象深刻的相见，至今不能忘怀。

那是我考入天津美院不久，一切都还陌生。一天在教室里作画，陈先生来了，他是作为院领导观摩教室的。我们后生晚辈，见此情形自然胆怯，在不知所措之际陈先生走到我面前，先是仔细看我的画，然后非常和悦地跟我交谈，并不时给我以称赞和鼓励。我当时很惊讶，也很感动。一位院长，又是名人，能如此平等地对待后学，直与世情风尚南辕北辙。我深深感受到一种长者的宽厚、善意和不俗，这是他给我的最初也是最深的印象。

再后来我留校任教，于是就有了更多的机缘与他相处。我喜欢和他聊天，他读书多、学养深厚，思路开阔并且辩才无碍，从古到今，从艺术到生活，从宇宙到人的生命，讲起来都深入浅出，每次领教都收获甚丰。同时他的人格魅力，待人行事的方式也深深吸引我，他坦坦荡荡、既蔼然又凛然，一团和气又一身正气，让人感到亲切，又让人有所敬畏。我们年轻人毛病多，他批评起来直言不讳，尤其在创作中出现了问题，他的匡谬往往是一针见血。当时我们国画教研室有着很好的学术气氛，遇到问题大家共同商议解决。教学中的如切如磋，工作上互谅互让，这都与陈先生的核心带动分不开。其实不只是我，很多年轻人都有这种印象。陈先生是大家的主心骨，有困难有问题都愿向他述说，而他总能给你开导，帮你解决。

正直善意、爱惜人才，这就是陈先生的品格。他刚直不阿，从不昧着良心说话，哪怕在他遭难的日子里也从不低头迁就，然而仍不忘帮助后进末学，很多年轻人都得到了他的关照和提拔，我就是一例。在我毕业时，是陈先生千方百计举荐我留校。再有就是李孝萱，毕业之后分到塘沽，生活工作不如意，陈先生和白庚廷先生想方设法调他回来，现在事业有成，已是全国闻名的大画家。应该说，如果没有陈先生的帮助，就不会有我们的今天。

陈先生在艺术上很全面，除了前前提到的《满仓》等国画名作，他的连环画创作也成就斐然。像《司马迁》《离骚》《黄头郎》等都是佳制。《镜花缘》曾获国家大奖。90年代以来，他又推出水墨作品，一改旧貌，更见才情，所画多是可歌可泣的古圣先贤，可悼可叹的骚人文士，但与流行的拟古风气不同。陈先生的作品显然是他心灵生活的外化，他把自己的人生感慨加入其中。“楚雨含情皆有托”，关键是这个“托”字，是个人经历、思想情怀的寄托和依托，才使陈先生的作品迥异于俗流，有不同寻常的感染力，他以自己的灵性重新诠释激活那些人物，使他们活生生逼视我们有所省思。比如《李贺觅句图》，这无疑是一幅力作，不必说它“绝后”，但肯定是“空前”的，那种荒远萧疏的意境，凄迷无望的神情，撕心裂肺的沉痛，都直指心灵，“所指”是李贺，“能指”则是人生……。

因为忙迫和能力不及，我不暇也乎写一篇长文全面评价陈先生的创作，而只能印象式的叙说其人其画，做为后学，深觉惭愧，以此聊胜于无吧。

2003年7月于天津

《老子出关图》(纸本) 1990年 180 × 100cm

施周貧而貸粟於監河侯諾以時收邑金至後貸以巨金周於然佐
 色曰周莊來有中道而呼者轅中鮒魚死而求斗升之水以活命用諾
 以時南游吳越西江之水以通子可乎魚忿然曰吾失豕南有斗升
 之水然活耳君乃言此曾小如南豕而枯魚之肆也乃之莊子外物
 篇之南言人之於道猶魚之於水不可失也而外亦恐不及也又理無大
 富之可如大而小富之無取焉陽曰津門聽談也屋覺通

文心妙悟 (摘录)

王振德

陈冬至人物画的艺术表现,其人物造型多采用夸张变形手法。《山鬼》《壁篋引诗》《山神》等作品的人物面部及头饰都有意拉得修长,以实现内心的清旷幽怨,更配以冷寂萧疏之境,令人如临洪荒太古,但觉精灵冉冉,意态悠悠,可谓逸飞逸兴,自鸣天籁。这显然受到明代画家张平山、徐青藤、陈老莲等人的启发,但在笔墨处理却更为劲朗、疏括和随意,书法味道也格外浓烈。陈冬至喜用质地粗糙发黄的草皮纸,使画面造成一种古雅深沉的氛围,也便于表现人物白色的袍服冠带,有助于显示画家的艺术风貌。应该指出,陈冬至的人物变形不同于西方绘画大师毕加索式的变形,它不是建立在富于科学味道的对人体形貌的理性肢解或立体构成方面,而是从中国传统的绘画美学观念出发,是一种着重于人物内在精神世界刻画和自我情愫抒发的放意之笔,是“略于形似”、“写心肖品”、“神合自然”、“不似之似”、“貌离神合”、“离形得似”、“神遇迹化”、“意超物表”、“得意忘象”、“得之象外”、“象外之趣”等古典画论思想的具体显现。这自然与他擅于把握历史或传说人物的神韵风骨和塑造个性鲜明的形貌特征有关,也与他对于茫茫尘世和芸芸众生的深切感怀紧密相通,是“古人之心”与“画家之心”相互碰撞而迸射的火花,是主观情思与客观物象,画家与自然、社会、人生相互融化协调的产物,是中国悠远的“人天合一”、“以天合天”观念在其人物画艺术中的积淀,是一种颇具探险意趣的灵魂对话,具体而集中表现为“我画我心”、“吾写吾意”。这便使其作品具有鲜明的中国气派和民族丰采,同时又有强烈的时代精神和个性特征。不用说,画家对于形象容貌的变异夸张是基于人物性格的刻画之需要的,故能令观者感到生动、贴切、朴实、自然,若不经意而笔到神随,墨迹寥寥却耐人寻味,出于传统并非脱开传统,颇有新意又能合乎理法,亦正亦奇、亦古亦今、亦陈亦新、亦人亦我,此非长年厚积的笔墨功力和超越凡庸的艺术识见断不能创造若是。

1993年4月于天津美术学院

《王阳明格竹图》(纸本) 2002年 138 × 69cm