

当代著名画家技法经典

陈光林写意钟馗

主编 贾德江

中国工人出版社

天下谁人不识君(局部) 2001年 纸本

封面画：搜鬼图(局部)
2002年 纸本

图书在版编目(CIP)数据
当代著名画家技法经典. ⑥ / 贾德江主编. - 北京: 中国工人出版社,
2005. 1
ISBN 7-5008-3467-5

I. 当... II. 贾... III. 中国画-技法(美术)
IV. J212
中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第002595号

当代著名画家技法经典·陈光林写意钟馗

主 编:贾德江 策 划:董 民 责任编辑:杜 予 装帧设计:秋 韵

出版:中国工人出版社(北京市东城区鼓楼外大街 邮政编码:100011) 发行:中国工人出版社 全国新华书店经销
制作:北京秋韵图文制作有限责任公司 印刷:北京盛通彩色印刷有限公司 开本:787毫米×1092毫米 1/8 印张:3.5
印数:1~3000 2005年3月第1版 第1次印刷
书号:ISBN 7-5008-3467-5/J·305

全套10册定价:300.00元 本册定价:30.00元

ISBN 7-5008-3467-5

9 787500 834670 >

当代著名画家技法经典

陈光林写意钟馗

主编 贾德江

中国工人出版社

钟馗是传统中驱邪扶正的人物，因此历代画家从巨擘大师到民间画工都喜爱他、描画他、歌颂他。从唐代第一个画钟馗的大画家吴道子到他之后的五代石恪、北宋李公麟、南宋梁风子、元王蒙、明陈老莲、清金农以及近代任伯年、徐悲鸿等皆有钟馗图问世。然而，从古至今能抱定终生塑造钟馗形象的意愿，将自己的艺术事业和钟馗联系在一起的画家，惟有陈光林。

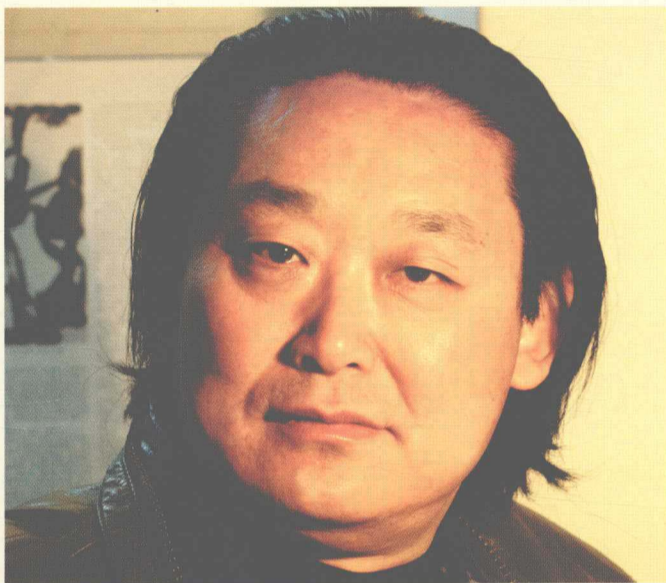
多年来，他精心研读钟馗的有关史料，访遍钟馗画乡的民间艺人，广为搜集古今名家包括民间钟馗画的各种版本，对其多种描绘技法加以揣摩、研习。他要在广收博取中，寻找体现个性的艺术语言，把钟馗由鬼引渡到人，自幻域而至人间，他要把这位一身正气、疾恶如仇、无私无畏的阴间判官，塑造成端庄威严的赳赳勇士。他希望画出全然与历代画家所不同的形象，甚至他希望他笔下的钟馗

有“内圣外王”的风容，他不再是鬼，而是一个有灵有肉、有爱有憎的人。他更希望他笔下的钟馗深深地扎在人民群众的心里，受到广大人民的认可。

清·全植《不下带编》中记载：“钟馗乃灵璧人，至今后裔在焉，多以丹砂绘其祖像，货以资食，上有县篆者，尤灵应也。”画家陈光林虽不是钟馗后裔，但却是灵璧人，画钟馗仿佛是他责无旁贷的义务。他笔下的钟馗神态万千、气宇轩昂，或泼墨挥洒，或中锋勾勒，或没骨濡染，线条凝练，笔墨豪放，既有传统骨力，又有时代特色，写出了“钟馗之神”，“画出了一身浩气”。

“正气凛然以慰藉善良，横眉冷对以震慑邪恶”，陈光林凭着不懈的努力和深深的感悟，为人们提供了一个可亲可敬、现代钟馗的图像文本。目前，他的钟馗画已名扬海外，在很多国家产生较大影响。

著名人物画家 陈光林简介

■ 号馗痴、终南山民，1956年生于“钟馗画之乡”安徽省灵璧县，毕业于安徽师范大学美术学院。2000年获中国文联系统“世纪英才”荣誉称号。现为中国艺术研究院中国画高级访问学者。

■ 任职于中国人民政治协商会议安徽省宿州市委员会常委、灵璧县委员会副主席，文联主席、市美协副主席、钟馗画院院长，上海陈光林钟馗画艺术中心主任，香港国际书画家协会副主席，香港《世界艺术》杂志编委，中国民俗艺术研究院研究员，中国民协会员，中国文联通俗文艺家协会全国理事。

■ 其作品先后数次参加国内外重大美展和艺术博览会并获奖。新华社《中国对外新闻》、《人民日报》、《新华网》、《新闻出版报》、《中国文化报》、《美术报》、香港《大公报》，新加坡《联合早报》等近百家国内外主流媒体推介其艺术业绩。

■ 曾先后三次接受中央电视台专访，应邀出任2005年中央电视台“探索发现”春节特别节目《新搜神记·钟馗传奇》专题片首席艺术顾问。先后在泰国曼谷、新加坡新达城、韩国汉城、中国香港大会堂和亚明艺术馆举办“陈光林钟馗画精品展”。多幅作品被北京太平洋国际拍卖公司及天津、大连、上海、台湾、新加坡等拍卖机构拍卖。

■ 出版有《陈光林钟馗画选》、《名家精品·陈光林》、《钟馗绘画艺术研究》等，艺术业绩收入《世界名人录》、《世界华人艺术年鉴》、《安徽美术50年》等数部重要典籍。

题材、形象与格调

· 郑 工 ·

——谈陈光林的钟馗画

人各有所好，故绘画题材的选择往往也就成为画家内心的情结所在。比如，黄公望坐忘山水，郑板桥专意石竹，齐白石的虾，潘天寿的鹰，徐悲鸿的马，中国人如此，外国人也如此。莫奈晚年特别喜欢画莲花，德加对舞女情有独钟，毕加索笔下的马和马戏团小丑，都别有韵味。而陈光林则心系钟馗，甚至赢得了“馗王”的雅号，自有其心得所在。

钟馗是中国古代传说中的人物。传于唐明皇病时，梦见一大鬼捉一小鬼啖之，上问之，其自称钟馗，生前应武举未中，死后决心灭天下妖孽。明皇醒后，命画工吴道子绘成图像，此见宋之沈括《梦溪笔谈》所录。此后，钟馗的画像及其打鬼的故事便漫及民间，延为习俗。五代时，百姓在除夕之夜悬挂钟馗画像以驱邪，后改为端午，近至四季，意图不变。宋末淮阴人龚开(1222—?)，卖画自给，常绘钟馗像，单纯的墨色，颇有奇趣。如《中山出游图》，钟馗与妹，乘舆出行，小鬼随从趋走，除了人物道具，背景不着一笔。既是民间传说，又为习俗所系，钟馗的画像自然在中国社会中占据一席。应时所需，应人所求，民间的职业画家自然也就将此演化为专项的绘画题材，形成专业的绘画市场。“画工衣食于斯，每岁可售数万纸”。时至清代，有两条记录，一是齐周华的《名山藏画副本·钟馗像赞》，曰：“钟馗由道子画能通神也，无如天下传写，渐失其真，惟灵璧所画，往往不脱其原格，故世群推之。”二是金植的《不下带编》，曰：“钟馗乃灵璧人，至今后裔在焉，多以丹砂绘其祖像，货以资食，上有县篆者，尤灵应也。”此何谓也？前者言灵璧的钟馗画像，独传唐代吴道子的通神画法；后者言灵璧为钟馗祖地，自有灵应。二者结

合而论，不外乎“神灵”二字，且皆占地利、祖灵之便，拥有一份传统和传承中的“正宗”地位。民间的文化传统是生活的自然沉积，即便到了现代社会，乡土气息日渐淡薄，神灵鬼怪的故事亦如烟如幻，民众的心理依然企盼某种超自然力的保护，在母亲的述说中遥想祖母的祖母那年代的英雄故事。钟馗是英雄么？是的，它是民间传说中打鬼的英雄。我不知吴道子听唐明皇说过钟馗的故事后，在他的脑海里在他的画笔下，钟馗是怎样的一种形象？是高大魁梧的民间英雄，还是正气凛然的政府官员？

陈光林是钟馗画之乡安徽灵璧人，自幼耳濡目染，对钟馗的印象就不仅仅限于想象。据言，其曾走乡串户，访问乡间艺人，收集灵璧县民间钟馗画的各种版本，和历代文人钟馗画进行比较研究，并对《钟馗传》、《斩鬼传》等小说、戏曲、傩舞给予全方位关照，现在又毅然来到中国艺术研究院做访问学者，试图从社会学、民俗学等角度深层次研究、阐释钟馗和钟馗画，这一切都是为自己的钟馗画像寻找艺术定位。在英雄的主题下，陈光林并不耽于过去的绘画图式，总在试图转变民间职业绘画在长期市场运作过程中所形成的视觉定势。钟馗这一题材难以处理的就是“鬼神”问题。人间、地狱，阴森可怖和光明正大，邪恶与正义，种种矛盾都得在一个特定的时空关系中得到妥善的处理，非高手而不能为之。我不知道灵璧县民间画师如何对待这一问题，如何表现钟馗，如何叙述捉鬼的故事，可作为钟馗画院院长的陈光林却表现、叙述得很好。中国历代都有一些表现“钟馗捉鬼”、“钟馗嫁妹”、“钟馗出行”等偏重情节性绘画，小鬼不可少，妹妹也常随兄而行，形象诙谐逗乐，轻松自如，形式多见横幅或长卷，

陈光林却多取竖幅、立轴而为之，注重象征性的表达方式，多数画面都是魁梧独立的钟馗，意气奋发的钟馗，或扬扇，或持剑，线条顿挫有力，墨色恣肆灵幻。陈光林是写意的，正如其画。钟馗是寓意的，正如其人。他的画道具不多，无论衣冠服饰，还是须眉眼神，都有特定的表达意向。艺术上的成熟必然带有其风格化的倾向，甚至包括某些经常使用的造型要素和形象符号。人们可以思考某种意图性的描述以区别于其他的可能。中国画的图像定位不仅仅在于图像本身，还在于画面相关的题跋，以补充说明或延续阅读的兴趣。陈光林的钟馗画注重题跋，但他更注重直观的画面形象描述，依赖于某种类型化的手法将人们引入更为细腻的感觉中去体验画家内在的情感。陈传席先生说他是在写“钟馗之神”，郭因先生说他“画出一身浩气”。陈传席所谈论的“神”当然不是“鬼神”之神，但一定是这驱鬼之“神”的内在精神，即郭因所说的浩然正气。由“鬼”至“神”，不仅仅是外在的形象转换，更在于内在的精神再造，在于提高“格调”。一般而言，鬼神之间并没有严格的界限，且常常由人鬼转为人神，在中国的民间传说中如是，在中国的民间绘画中如是，在中国人的心目中亦如是。陈光林用什么再造钟馗的形象？——心境、笔墨，他用自己的迁想妙得为人们提供了一个可亲可敬的、现代钟馗的图像文本。譬如，辛巳年（公元2001年）冬月作于钟馗画院的钟馗图，题为“除恶驱邪，万古流芳”。那笔墨即有灵气，更有灵性。我想，可能陈光林就是因为灵璧的地灵人杰之故，方才获得绘画的灵感，获取特有的表现方式。

我还是欣赏陈光林一系列大写意的钟馗画像。如《钟馗嫁妹》、《馗公醉酒》、《镇邪图》、《正气歌》等，有的画近小品，可气度不小，往往有“神来”之笔。人物的脸部笔墨极简，尤其眼睛，很生动，很有人情味，不再是怒目圆睁，而是眉目传情。难道陈光林放弃了“英雄”的主题而流落到文人的雅座上？不，打鬼“英雄”的唱腔并没有从陈光林那里消失，而民间艺术的博大却让陈光林感受到一种自由表达的快乐。从题材的选择到笔墨的选择，从形象的转换到格调的变换，画家依从的是内心自我意图的模式，但意图的来由是先验的还是经验的，常人则无法确认。

2005年春节，央视推出特别节目“新搜神记·钟馗传奇”，搜到了钟馗，也搜到了陈光林。他在片中应约出任首席顾问，亦画亦论，为钟馗立传，亦为那份梦牵魂绕的钟馗情结。

说起钟馗，海内外的炎黄子孙也许并不陌生，那面目威严又一身正气的捉鬼英雄作为家家户户的过年门神，曾给人民带来降妖镇邪、送吉迎福的心灵慰藉。然而作为传统民族文化遗产，如何才能让其走进艺术的殿堂？安徽省灵璧县著名画家陈光林，凭着不懈的努力和深深的感悟，使钟馗这一古老的画题焕发出新时代的异彩。

陈光林和钟馗画之缘，源于同是灵璧“老乡”，与钟馗画之情，则根于他对艺术的执著追求。自幼就喜爱和崇拜这位嫉恶如仇、无私无畏打鬼英雄的陈光林，虽不是钟家后裔，却有志于弘扬钟馗精神，重塑打鬼英雄的艺术形象。他从小像着迷于掏鹊蛋般痴爱着民间艺人手中的钟馗画，跟随着沿街叫卖的艺人们跑来跑去，对他们一张白纸在老乡的饭桌上能画四五个打鬼英雄的本领，简直佩服得五体投地。

但是，生性耿直、极慕钟馗的陈光林，对民间艺人手中的钟馗画又几存遗憾，那龇牙咧嘴、胸毛倒竖、剑刺鬼心、血流满面的形象，让他好生失望。一位被世人景仰的正义之神，竟被罩上狰狞的怪影，一幅原本称作“画”的美术作品，常常把人吓出一身冷汗，这对正义之神是多么的不公平啊！

正是带着这样的仰慕和遗憾，陈光林入伍当了一名宣传战士，转业后又考入安徽师范大学美术系，从历代艺术大师们的钟馗画中汲取美的韵味，从各种钟馗传说中体会人们对“判官爷”的希冀。厚重的生活和艺术积累，敏捷的才思和心灵的感悟，使陈光林完成了入心、出心、升华的艺术境界。“我以我心绘钟馗”，便使他笔下的钟馗隐去一般意义上的“画法”，成为一件既有传统又有现代，既有文人画神韵，又有民间气息，潇洒威美、可亲可敬的艺术形象。

观赏陈光林笔下的钟馗画，往往使人产生许多奇异的审美感受。无论是《判官爷》、《正气歌》，还是《钟馗颂》、《神威图》等等，无不是造型粗犷而又儒雅，表情威严而又温柔，性格刚暴而又慈祥，氛围平实而又神秘；站在一幅幅钟馗画前，恰似有一面面魔镜，能使为非作歹者受到震慑，使贪官污吏受到恐惧，给弱民百姓以抚慰和佑护，让清廉之官引以自豪和荣耀。这种异彩纷呈、意蕴深厚的艺术品，得到了国家领导人和黎民百姓、港澳台同胞和海外华侨及各界收藏者的青睐，并把它奉为珍品。创造美的艺术家的人生道路，难免陷入苦海。陈光林说：这是艺术的苦海，为了钟馗画艺术，我愿沉入这苦海，永不脱离。

他可堪称为钟馗的后裔，因为他使“疾恶状元、斩邪将军”的钟馗精神得以发扬光大，但他又不似“以丹砂绘其祖像，货以贪食”的“后裔”，他不光用心去感悟钟馗画艺术，他还斥心血之资创办了中国灵璧钟馗画苑，出版钟馗画集和专著，建设钟馗画专业网站，拍摄钟馗画电视片，到国外举办钟馗画展。他岂止是以心“绘”钟馗？他是用满腔热情在弘扬民族文化！

（原载1998年3月13日《人民日报》海外版）

试读结束：需要全本请在线购买：www.ertongbook.com

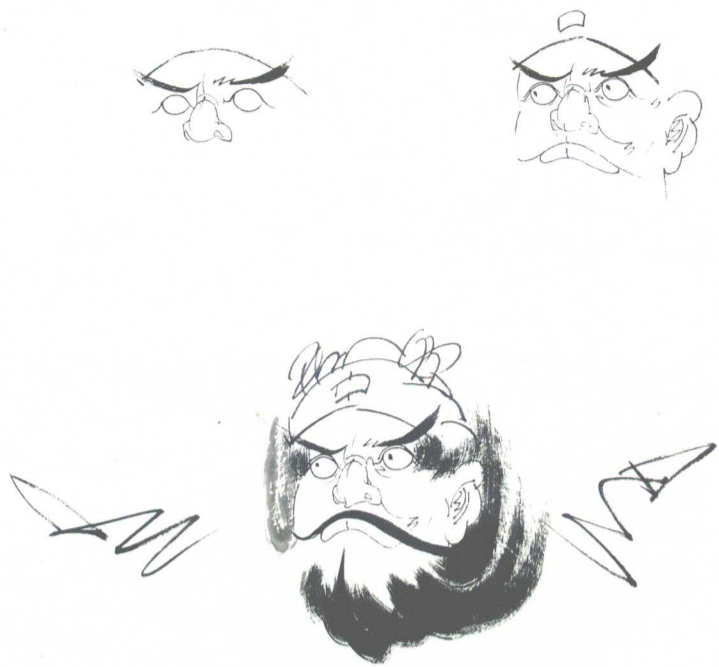

人间不可无此公 2002年 纸本 136cm × 68cm

搜鬼图 2002年 纸本 136cm × 68cm

《钟馗镇邪图》作画步骤

步骤一

步骤一：用小笔中锋勾画头部，落笔要果断，线条要精练。胡须用软笔侧锋分组扫出，注意把握行笔速度及须逆变化。

步骤二

步骤二：根据整体构图需要，大笔直取，落墨定位。

步骤三

步骤三：用灵动弹性的线条和浓淡变化的墨细心经营，完成人物墨稿。特别是用墨不仅要处理好层次、黑白、虚实的关系，还要见笔，依据结构确定笔法的变化。

步骤四

步骤四：用花青调水墨托染胡须，用赭石调三绿染出脸和手的皮肤部位。最后总体调整，画蝙蝠，补竹叶，题款盖印。

唐虞夏商周
 目為察也
 劇隱閻袍好斬妖
 唐虞夏商周
 目為察也
 劇隱閻袍好斬妖
 今唐之亂
 異軍蜂起
 隨心所欲
 意不與月
 法耳
 乙亥
 菊月
 陳光林

钟馗镇邪图
 1995年 纸本
 136cm × 68cm

“空庭独立古丈夫，堂堂八尺体态殊”，画家把钟馗作为丰碑来表现，人物的主体似石似碑，降妖的大扇半遮脸部，机智的眼睛明察秋毫，长款直贯顶天立地，如此钢烈威武的正义之师，岂不让黎民安生，岂不令鬼魅胆寒！这正是作者的心迹体现。

除恶务尽

2001年 纸本

136cm × 68cm

画法无论工写，得其神韵者为上。画家有感而发，黑红两色，展现万千气象，大笔疾驰，再造傲骨神威，此作笔墨精妙，神型俱佳，不可多得。

鍾馗神威圖

乙亥年秋月 陳光林

钟馗神威图

1995年 纸本
136cm x 68cm

这是一幅稍有工意的作品，方笔入线，皴擦赋色，夸张的造型，把钟馗的神威画到极至。陈光林的钟馗画总给人一种正气感，丝毫不见灰谐油滑，这正是陈光林作品的一大特色。

高风图

2002年 纸本
136cm × 68cm

吴道子画的钟馗，被称为“钟馗样”，而他那“天衣飞扬，满壁风动”的用线，被誉为“吴带当风”。《高风图》中的钟馗基本上是用线条完成的，体现了古今的传承关系和作者的扎实功力，背景放笔纵横既和人物的表现形成对比，又把钟馗浩然正气、高风亮节的品格塑造得准确到位。

鍾馗

不事帝朝路无门
一怒鬼神惊
惟恨三尺剑
惊动九重天
陈光林画于雪

陈光林写意钟馗

09

一怒鬼神惊

1989年 纸本
136cm x 68cm

钟馗作为吉祥民神，千百年来倍受百姓喜爱，人们希望他神力非凡，惩恶扬善，护佑黎民。画家以仰视角度刻画钟馗，鼻翼扇动，须发怒张，目空一切，疾步前行，令魑魅魍魉闻风丧胆。

馗公醉酒

2002年 纸本

136cm × 68cm

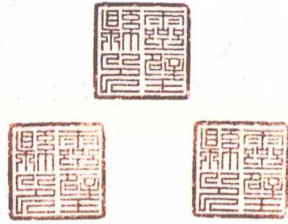
“狂笔见气度，醉墨显神威。”
钟馗亦神亦人，终日驱鬼劳顿，暇时偶饮即醉。此作水墨交融，色光徘徊，朦胧迷离而不失阳刚气象。

天下谁人不识君
2002年 纸本
136cm × 68cm

“线”是中国画的精髓，线条的表现张力是墨色所不能达到的，特别是满纸繁线，笔笔精到，实属不易。

镇邪图
 豹头虬髯
 笔走龙蛇
 墨张烟云
 成功地表现了钟馗
 “一身正气真无畏，
 三尺钢锋管不平”
 的精神境界。

当代著名画家技法经典

镇邪图
 1996年 纸本
 136cm x 68cm

此图写钟馗身着虎袍，豹头虬髯，笔走龙蛇，墨张烟云，成功地表现了钟馗“一身正气真无畏，三尺钢锋管不平”的精神境界。

三破图

2002年 纸本
136cm × 68cm

“三破”指“袍破、伞破、灯破”，民间传说钟馗为百姓安祥常年驱鬼，风雨兼程，从不懈怠。正是“伞破尚可擎，袍破尚可缝，灯破尚光明，休看俺终南进士遭坎坷，毕竟我正大光明”。

好酒劲壮惟神胆
高古 雄视 剑神 胆惟 壮勇 酒好

酒壮英雄胆 (上图)

2004年 纸本
68cm × 136cm

陈光林在继承传统、吸收民间的基础上，博采众长、推陈出新，改变昔日一些民间钟馗画红绿施彩，形象怪异，阴冷威逼的“门神画法”，将中国传统的绘画技法与现代人高品位

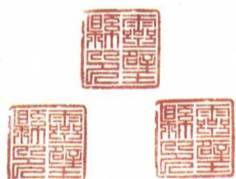
的审美感受结合起来，从而创作出一个个呼之欲出，刚正无私，其势咄咄的现代钟馗的形象。

——翟宗祝 (著名美术理论家，安徽师范大学教授，美术系主任)

朱砂钟馗 (下图)

2002年 纸本
68cm × 136cm

朱砂钟馗 陈光林画 翟宗祝题

钟馗神

其能驱邪
高如两
修自
多年
徐亮

钟馗驱邪图
1993年 纸本
136cm x 68cm

陈光林先生近年来塑造了一系列飘逸潇洒、文雅豪迈，刚正不阿的现代钟馗形象，赢得了各方赞誉。他的作品用笔雄健奔放如高山坠石，力透纸背；用墨豪放抒情，若彩云飞渡，变化莫测。可谓“造理入神，尽得天意”。

——徐亮（中国香港《世界艺术》执行主编）

陈光林写意钟馗