

陈晶工笔画新作选

美术院校教学参考丛书

天津人民美术出版社

美术院校教学参考丛书

陈晶工笔画新作选

国色天香

天津人民美术出版社

雪原诗情 花乡画意

——陈晶的艺术探索之路

夏硕琦

陈晶出生在东北边疆海伦市一个工薪家庭。虽然家境困难,但是父母却坚定地把对子女教育的投入放在首位。父亲说,我们吃穿可以清贫,但知识不可以贫穷。父母节衣缩食,让每个子女都受过高等教育。

人生难买少年贫。少年时代艰辛的生活洗礼,锻炼了陈晶的性格、意志、韧性和克服前进道路上困难的勇气。陈晶幼年即酷爱绘画,向往、热爱、崇拜美。1991年有机会到中央美术学院国画系深造,在名师的教诲、点拨之下,更激发起她内心深处创造美的强烈欲望。

最初的职业画家生活是艰难的。自己生火、做饭,柴米油盐,还要担心每月的房租。但少女时代炼就的坚强,支持了她。她以苦为乐,开始了她的艺术探索。她每天工作十几个小时,往往好几天不下楼。可说是“用志不分”。她不断改进、创新自己的绘画,不断把收藏者的审美期待转变成自己的绘画创造。天道酬勤,她成功了。在历次艺术博览会上她的新作一次比一次更受到收藏家的青睐和欢迎。订画者接踵而至。她的绘画以商品的形式走进购藏者的家庭,满足着欣赏者群体的审美需求。

陈晶的绘画创作可分为三个系列:雪景系列、花鸟系列、女性系列。

(一)陈晶自幼生活在北国雪原,对雪原风光熟悉了解,洞察入微。她从多种审美角度观察、感受、表现,描写雪的诗情画意。在她的笔下,初雪、大雪、雪霁、积雪、晴雪、融雪,各有各的景致、气象、氛围、意趣。她巧妙地以雪为题材,吟咏、结构出一系列意趣盎然的诗篇。

她创作的《冬栖》,写大雪纷飞意象。该画采用三联结构,中联画初雪之景,天象晦暗,细雪纷纷落落,小鸟缩颈团身静卧在高空的电线上,顿觉寒意逼人。左右两联虽被中联分割,但实际上是一联,在中联的对比之下,使本来静态的绘画让人产生一种时间的推移感:似乎雪越下越大,以至鹅毛大雪纷纷扬扬联成一片。作者以极度夸张的写意手法表现大雪纷纷意象。写意是中国的传统,诗中有“燕山雪花大如席”之句,谁见过如此之大的雪花?没有。但在浪漫主义诗人李白的笔下,运用得恰当,不论是“白发三千丈”的夸张或者是“雪花大如席”的写意,都显现出诗人的奇思才情和艺术想象力。同理,陈晶笔下的大雪纷飞联成一片的景象,更显出北国雪原的辽阔,急雪联翩的空前壮观。流露出作者

陈晶艺术简历

1991年深造于中央美术学院国画系,现为北京职业画家。

1993年在北京当代美术馆举办个人画展,作品在《美术》、《中国书画报》、《人民日报》、《北京晚报》、《中国旅游报》等多家报刊上发表。

1994年参加当代青年美术家百人邀请展,作品《花卉》入选“第三届中国当代工笔画大展”。

1995年参加由中华人民共和国文化部主办的第三届中国艺术博览会,作品到香港、日本等地巡回展出。

1996年参加广州、上海艺术博览会,并在深圳举办“中国画五人展”,作品由香港画廊出版工笔花鸟挂历。

1998年参加新加坡主办的国际艺术博览会。

2002年参加“奇迪杯·全国第五届工笔画大展”获铜奖,参加北京第十届中国艺术博览会。

作品被编入《当代中国画名家书画宝鉴》、《当代中国书画名人图录》,作品被日本、香港、台湾、新加坡、美国等友人收藏。

独特的诗化的审美感受和情怀。画中黑白对比与黑中有白、白中有黑相互呼应的形式，也给人以简洁的美感。

她的《农家小院》描写的是晴雪之景，作者颇费匠心地选择火红的辣椒为主角，红辣椒的“红”与覆盖其上的瑞雪的“白”构成非常美的色彩意象，在红白相映的审美意境中，透露出浓郁的农家生活意趣。在陈晶的笔下曾变幻多种构图，表现雪中农家小院的景象，她巧妙地以农家家养的芦花鸡、白公鸡高卧在柴扉、屋角、篱笆的种种姿态，表现雪的宁静、和谐与美丽，折射出瑞雪兆丰年给农家带来的内心喜悦，饶有情趣。明代公安派首领袁宏道论诗，曾提出“世人所难得者唯趣”。而趣分高下，他认为“趣得之自然者深，得之学问者浅”。（见《袁中郎全集》）陈晶的农家雪趣得之她对北方农家的了解，因此，每幅之中都内含着让人会心的真趣。是生活的源头活水给画家带来了创作灵感，是家乡的黑土地哺育了陈晶的第一批绘画创作，这批作品都充盈着浓郁的生活气息。

（二）陈晶非常热爱大自然，她常为造物的神奇创造，花卉多彩迷人的美丽而陶醉，她不倦地到山野、花圃、公园、植物园为百花写生。她的花鸟系列，很有自己的特色。她的花鸟系列作品有的采用传统的团扇、纨扇、折扇形式，画得古色古香。追求典雅、凝重、含蓄、隽永。如《国色天香》一幅，两朵白牡丹在雾气迷离中一展芳容，不求艳丽、富贵、但追高雅、澹泊，但又不失娇娆。作者把白牡丹画得冰清玉润，不免让人想起王冕画梅的诗句：“不求人夸颜色好，但留清气满乾坤。”从花的品性表现中见出人的审美追求。“绘事不难于写形而难于得意”（祝允明），“意”是花鸟画的灵魂。“意”之不存，花或鸟就成为动物标本了。

陈晶的花鸟装饰系列，又在追求现代感。她突破传统的写实性的构图方法，而采用构成的方法，在构成中突出主体意识，打破花卉原有的生长状态，或者说生长的自然秩序，按作者的主观意图重新组构成新的艺术世界或者说“第二自然”。这“第二自然”既来之于客观自然世界，又不同于原本的自然界。其绘画的个体物象是写实的，而画面组织的形式规律，则又是主观化的，是按照美的创造规律来结构画面的，作者强调画面结构的律动性，追求圆形、弧形、抛物线形所体现的圆满的美、柔和的美、韵律的美，以及在相互的构成关系中形成的律动之美。她的《牵牛花》和《龟背竹》最能体现这种创作观念。在《牵牛花》中玉白色的绽放中的花朵组成柔和的弧形，与红色叶子组成的红飘带相间、相映，宛如天上彩虹，给人以谁持彩带当空舞的美感。而由千百只蝴蝶组成的抛物线形又以上升的意向参与大自然美丽

的狂欢。其情感基调是向上的、明快的，充满浪漫精神气质的。

在《龟背竹》中作者又把怒放的花头组成饱满的圆形，利用龟背竹花柱所发出的金黄色与花瓣的玉白色夸张地形成向外衍射的光晕，在暗蓝绿色叶片的反衬下，造成一种童话的神秘效果。似乎众花仙子在团圆旋转而舞，群鸟也结成欢快的运动曲线，呼应众花仙子们的欢歌。亦真亦幻，作者欲把我们带进童话世界。

她的《白美人蕉》又以色调的渐变表现晨光熹微意象。该画底部深暗浓重，由下而上递次减弱至天边出现明亮的曙色，这曙色由纷飞的蝴蝶组成，通幅在冷暖的强烈对比中，既表现出植物的茂密、绿意的浓郁，又烘托出东曦既驾、天色行将黎明时的特有氛围，白色美人蕉在这既晦暗又将黎明的交接时分更显得分外妖娆。陈晶还善于以虚实对比的手法，把花叶画得朦胧，花头画得浓艳，在强烈的虚实对比中表现花的生命和意趣，很受收藏者的欢迎。

（三）女性系列。陈晶的女性题材的绘画，以表现女性温柔、清俊、雅静与天生丽质为主旨。她塑造的女性形象犹如她笔下的花卉，而她描画的花卉又有她笔下的女性风采。她把女性“花卉化了”，又把花卉“女性化了”。

陈晶的女性系列，画风抒情、细腻，取材有弄乐、描花、读书、遐思、休憩等，其中以《红雨图》、《横笛图》、《赏荷图》、《读书图》的艺术处理比较自然。《红雨图》表现秋天红叶纷飞，少女临风秋思，秋思欲断还连，犹如红叶飘落纷繁，景情交融。石涛有“秋风吹下红雨来”句，此图与红雨的诗境相一致。《横笛图》写树下一清丽女子横笛吹奏，笛声清幽，思绪联翩，画境追求清空、宁静、意远，融情思于乐声，寓悠扬于清旷。可以看出作者在构思和画面的空间处理上是颇费心思的。

《下岗后的女工》应是陈晶的代表作品，此幅在“奇迪杯·全国第五届工笔画大展”中获奖。陈晶以多年的苦功画人物，但是多为私家收藏。这次在全国性大展中亮相，并获得评委会的肯定，对于陈晶来说当是一个莫大的鼓舞。陈晶的这幅画有自况的意味。女工下岗后改变就业观念，自开茶馆，重新谋取为社会服务的职业，她在为自己的“为民茶庄”而充满自信。陈晶说就像她当年开始当职业画家时那样。认识陈晶的人都说画中女工的形象像她本人的自画像。这倒不一定是有意为之。在画中见到画家自己的影子是经常发生的事。陈晶在创作中没有很多的条条框框的束缚，她靠才情和艺术想象的自由驱使来画画，她的画赋有灵气。我期望她能创作出更多更好的新作来。

夏日情怀（局部）

夏日情怀

心弦（局部）

心弦

玉伶抚琴

花开时节

花开时节（局部）

思

回眸顾盼留春秋

横笛图

横笛图（局部）

赏荷图

赏荷图（局部）