

水墨印象

构成一本画册的理念

陈文灿 著

一朵苔藓
一片墨渍
一幅童画
一个传统

水墨印象

陈文灿

福建美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

水墨印象/陈文灿绘.—福州：福建美术出版社，
2006.11

ISBN 7-5393-1772-8

I. 水... II. 陈... III. 水墨—作品集—中国—
现代 IV. J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字 (2006) 第128740号

水墨印象

陈文灿 著

福建美术出版社出版发行

福建省金盾彩色印刷有限公司

开本889×1194mm 1/12 5印张

2006年11月第1版第1次印刷

ISBN 7-5393-1772-8

J·1597 定价：58.00元

陈文灿教授，1944年出生于福建莆田，1965年毕业于厦门工艺美术学院。《艺术·生活》杂志主编。中国美术家协会会员，中国美术家协会漆画艺委会秘书长，第九届、第十届全国美展分区评委。中国工业设计学会会员、室内设计工程委员。中国工艺美术学会理事、福建工艺美术学会副理事长。福建美术家协会常务理事。原福建工艺美术学校校长、党委书记兼福州大学工艺美术学院常务副院长。

从1974年始，历时30年，与同事们一起努力，将一所刚刚复办的工艺美术中专学校，办成全国“211工程”大学的一个学院。同时，长期致力于中国工艺美术教育、管理与研究；为促成中国漆画成为一个独立画种，作出了不懈的努力。

陈文灿教授长期从事艺术设计与绘画创作，在理论与实践上成果显著。由其创作的大型漆画作品《武夷之春》、《双潭映月》，寿山石雕作品《八闽风光》分别陈列于北京人民大会堂福建厅和台湾厅。福建省委、省政府、省人大和省政协均陈设他创作的大型漆画《水仙》、《武夷风光》、《八闽闹元宵》、《绿泽》等作品。原香港特首董建华办公室和澳门特首何厚铨办公室也陈列陈文灿教授的作品《绿韵》、《丽人行》、《群英图》。2002年出版《文灿画集》。

五
里
香

印
象

二零零五年——二零零六

文
繁

福建美术出版社

偶然与必然，意识与潜意识

——我的水墨试验

一件作品的成功与否，很大程度上取决于作品的样式。在我日积月累的创作过程中发现，风格的创新必须借助于偶然与必然交替出现，其中偶然的作用似乎更为重要……

一朵苔藓的启示

我住在厦门一个小岛上，这个小岛蜚声海内外，叫鼓浪屿。读书在这个岛上，工作在这个岛上，轻轻松松地住了近40年。

岛上绿树环绕，凤凰木红，名花异草，四季如春。突出海面90米的日光岩，晨迎朝阳，暮辞落日，潮生明月，天风海涛，鸟语花香，群鹭翱翔。相传岛上有一位美丽的“白鹭女神”衔来“嘉禾”播在岛上，年年丰稔；并战胜天上老鹰、地上蛇精，保卫了海岛的和平与安宁。这个美丽的神话是厦门人民勤劳勇敢的象征。同时，鼓浪屿又有“琴岛”之称，培养了许多音乐家、诗人。岛上还有一个闻名的工艺美术学院，洞天福地，地灵人杰。

很多著名画家都描绘过鼓浪屿，鼓浪屿成了邮票、画册、名片上的风景。然而，我却想另辟蹊径，只表现岛上与我朝夕相处的自然风光。

内容确定之后，采取什么样的绘画形式，让我苦苦思考，不得方向。中国的改革开放波及各个领域，美术界也不例外。我国比日本迟了80年才受到西方“现代美术”的影响，一旦国门敞开，西方现代美术席卷而来。许多人开始反省原苏联现实主义绘画，极少数人开始全盘否定“现代中国画”，一部分前卫画家来不及研究西方现代美术作品的文化背景及西方哲学，就开始抢占“滩头”……当然，这股新观念、新潮流也培养了一批新的艺术家。经过观念的剧烈碰

撞，不同观念的艺术家开始了冷静的思考和反省，形成了三个主要观点：在继承传统文化的基础上进行创新；与经济不同，中国美术不必补西方现代美术诸流派发展了近百年的课，以当代中国美术现状为基础，建立一个完全属于中国自己的现代美术体系；在向西方学习的进程中建立和发展中国的现代美术体系。在这些观点中，我较倾向后一个观点。

一日，我发现屋顶红瓦片上的一朵干了的苔藓，心里似有什么感触；第二次看到它，拿放大镜一照，太漂亮了，这是另外一个世界；第三次看时，沉思良久，忽然闪出一道刺眼的光芒，是了，我肯定就是它——我苦苦追求的艺术式样元素，真是“众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在、灯火阑珊处。”当很多人追求抽象时，我坚持具象；当很多人追求大块面大笔触时，我追求尽精微，我要创造一个属于自己的新的样式，创造一个区别于传统、区别于其他画家的成功样式。一朵苔藓就是一个启示。

一片墨渍的研究

发现“苔藓”后不久，我又发现了调色盘上的一片墨渍（见封面），几乎让我惊呼起来。色彩与肌理竟是如此协调，如此变化无穷，如此有“中国画味”。我应该对中国画传统的工具材料重新审视。经过一年多的试验，画了上千幅习作，为我研究一个新的绘画样式，创造一种新的风格打下了基础。

毛笔的发明是中华民族的光荣，毛笔的许多功能是其它笔所不可替代的：水彩笔，锋不够长，弹性也不够强；油画笔笔锋平直，笔毛太硬，更适合画块面。毛笔锋长，富有弹性，宜画干湿浓淡，皴擦点染，顿挫抑扬，龙飞蛇走，表现书法线条的变幻莫测

及非物质形态的精神意向更为擅长。

中国画墨色分五色，干、湿、浓、淡，加上宿墨，可谓变化无穷。近代画家黄宾虹笔洗里的水，几乎是干净的，从浓墨画到笔尖里几乎没有墨色，可以想象他画面上墨的层次、墨的形状、墨的调和、墨的情调有多么丰富。

宣纸雪白，朴素大方，富有弹性，伸缩曲折自如，是国画艺术、书法艺术最理想的载体。宣纸比任何画纸都更具有魅力，墨与色可在其中千变万化，神奇莫测；与水的结合，更具有无限的潜能，也是培育现代美术的温床。

中国画论早就有“随类赋彩”的说法，古人那么早就认识了物体固有色，真的很了不起。但现在这样使用色彩，就显得单调，所以增加别的色彩，是必然的。西方在色彩上重视环境色的运用，使画面色彩更丰富，而主观色彩则更可以营造气氛。

水养育了生命及万物。在南方，雨从春下到秋，潮湿温润。鼓浪屿海边，台风带来了狂风暴雨，滔天巨浪，其势惊天动地，此时可以体会人的渺小。但水在平静时形成的曲线，婀娜多姿，美不胜收。在水中作画，水的湿润，水的流动、穿透、交融、挤压、沉淀，把墨的形状侵蚀得万般模样。掌握了这个变幻莫测的规律，水与宣纸的结合，便有了无比的美妙。

肌理能表现质感、美感，也能表现最深刻的形象，中国“画论”里虽有一些经典画法，但过于模式化。为了使水墨的变化更生动，具有某些相似的形状，在水、墨、色、纸中增加添加剂后，出现各式各样的肌理造型。只有毛笔、宣纸、墨、水才能塑造出那么生动的一片墨渍，我要利用这一片墨渍堆砌另外一种美的表现样式。

一张儿童画的顿悟

这些水墨试验达到一定程度时，我已经能较自由地运用工具与材料表达肌理和气氛，但这还远远不够，因为对肌理的研究有人出过书，而我要把它变成绘画，颇感难度之大。这些肌理“是什么形象”，“不是什么形象”，我给自己设置一个几乎不可逾越的阻碍，这时候我相信“人生最大的敌人是自己”。事有偶然，有一天我三岁的外孙子达蔚在画画，在我看来他画的形象似乎是鳄鱼，又有点像恐龙（图见封底）。我问他，你画的是什么？孙子曰，是恐龙。我说，是鳄鱼。双方坚持几个回合后，孙子又曰，爷爷傻瓜。我刚说臭小——后面那个字未说出，我顿悟了——爷爷是傻瓜。几乎所有的画家都崇拜儿童画，有时想回归而不可能。天真、烂漫，没有桎梏，在“似与不似之间”，这本来就是“中国画追求的最高境界”。如果这样，我的难题就不存在了。

一个传统的支持

传统是一个宽泛的概念，但又实实在在影响着你。小孩子说话，无需教授，只要有环境。在美术上我自觉有些长进，是我在岛上的工艺美院（原福建工艺美术学校）担任了30年的领导，其中接待了近百名全国著名的美术家，如：吴作人、张仃、肖峰、常沙娜、沈福文、吴冠中、黄永玉、黎雄才、彦涵、周思聪、刘大为等，还有一批中青年画家，他们对我的人品和创作都有很大的影响。周思聪女士画画从不打稿，信手画去，左右逢源，人品画品俱佳；素有“鬼才”之称的黄永玉先生，精通诗、文、画，他率先突破了中国画笔墨和色彩的传统套路，样式一新；张仃先生独辟蹊径的焦墨国画，最原始又最现代；吴冠中先生油画“黑白灰”时期在鼓浪屿写生，穿着朴素，早出晚归，中午只要我送两个馒头……他们都深深地感动了我，他们让我理性地选择研究方向，玩命地实践以达到目标，他们是我终身的榜样。特别是他们对中

国历史文脉的继承、创新，给我很大的影响。我之所以选择“水墨”，就是因为张仃先生的“焦墨”影响，我常常想起他那一双睿智的眼睛。2005年我画了一年的水墨画，仔细揣摩了唐代的“金碧山水”及五代、两宋以后“水墨山水”，我以为水墨无色，乃为大色，并可以创作深远的画境。2005年12月，我尝试以水墨为基础，与色彩进行合成，也基本成功。在写这篇文章时，远在英国儿子陈雷2005年创作的水墨动画片《神笔》，2006年获“世界动画节”超短片一等奖，并入选国际电子剧场（SIGGRAPH）。中国《数码设计》杂志以《响起中国“雷声”》为标题给予介绍。文中写道：“电子剧场是当今国际3D动画界的最高荣誉之一，入选电子剧场，对于大多数国人就像月亮一样可望而不可及，陈雷为我们树立了榜样，中国人一样可以做出优秀的作品。”我认为他选择了中国水墨造型形式乃是他取得成功的重要因素。

解决了凸显原创技术技巧的水、墨、笔、纸、肌理等问题，如何营造一批表达我个人对自然的感受，寄托自己情怀，并能传达给观者的画面，是当务之急。在我内心，它应该是一种梦幻之美，一幅似曾相识的画面，一段鼓浪屿音乐岛的节奏和旋律美，一个有舒婷朦胧诗韵味和境界的具有独特的审美形态的画面。

每个画家都会感受生活，但如何摘取生活中充满特征的某个片断来创造艺术，不满足天然的形式美而去创造属于自己的艺术形式美，唤起人们崭新的审美视觉，就要依靠一个画家素质的提高和生活经验的积累。时代的新观念、新思维使艺术语言有了突破性的进展，有了技术领域的宽广性和题材表现的自由度，作品就会是一种自然的演变，而不是刻意的追求。虽然如此，除了一个已熟练掌握某个艺术样式，有较高成就的画家外，如果他想更新一种艺术样式，他对一些形式法则，他对画面的控制，仍然要下大功夫，如现代审美领域的形式法则等等。多年来，我边试验边思考，边思考边试

验，建筑了属于自己的绘画模式构架：

1. 画面构图形式，压缩三维空间，以最大限度适应、保留画面的肌理美、装饰美和画面的主要构成元素。
2. 画面突出表意、动态，以浓墨、焦墨的大线条对画面进行分割，以大块面突出主题。
3. 画面以主观色彩为主营造气氛，削弱固有色对气氛的干扰。
4. 泼墨、泼色、泼水，调好颜色痛痛快快地倒下去，使画面大综合，加上“添加剂”，使画面局部发生变化，从而更加细腻、丰富。

一个画家的偶然所得，是他长期的文化知识积累和丰富的经验的必然，一个有意识的行为往往是一个似乎微不足道物体刺激感官，勾起他“冰山”下的巨大的潜意识，使它浮出水面形成了意识。而意识、潜意识是画家生活的全部，这个过程也许就是大家经常说的“灵感”。一朵苔藓，一片墨渍，一幅童画，一个传统构成这本画册的理念，也构筑了一个技巧平台，演绎了必然——偶然——必然戏剧性的变化，这本画册从120幅中选登39幅，完成了自然——人——作品的转换，并推荐给读者。我本想找个专家写个序，但这些作品，特别是原作，外人从未见过，不好难为人。张怀林伉俪从福州来厦门，看了画，并即兴起了书名《水墨印象》，我非常满意。我的作品，有内容，有景物，有情调，有气氛，寄情写意，细微精到，但从局部看，只是抽象的一个又一个单元，“印象”切中本质，慧眼独具，在这里我表示深深的谢意，并期待同仁及读者的批评。

陈文灿
丙戌年秋日记于厦门鼓浪屿

目 录

1、海边小树林·····	5
2、白鹭天堂·····	6
3、英雄山下英雄树·····	8
4、簋林幽棲·····	9
5、古树迎风·····	10
6、木棉树丛听蝉鸣·····	12
7、驼峰夕照·····	14
8、盆架子树下好清凉·····	16
9、鹭岛春潮·····	19
10、燕尾山下紫荆香·····	20
11、丛林一隅·····	22
12、龙山落叶·····	23
13、筑巢·····	24
14、白石沙滩·····	25
15、晨唱·····	26
16、九鹤舞松风·····	28
17、春风吹拂梨花白·····	30
18、双飞图·····	32
19、藤黄染秋林·····	33
20、红梅·····	34
21、晃岩晨曦·····	36
22、红楼桉树林·····	37
23、鹿鸣秋林·····	38
24、冬至·····	40
25、驼峰苇丛·····	42
26、枯树风范·····	44
27、中秋月圆夜来香·····	45
28、水田风光·····	46
29、喜上树梢·····	47
30、台风劫后的思考·····	48
31、象牙红似火·····	49
32、小溪流水·····	50
33、霜降·····	51
34、西边太阳东边月·····	52
35、又是一个春·····	53
36、万里雄关从容越·····	54
37、逝者如斯夫·····	56
38、凤凰·厦门·家·····	57
39、又是一个秋艳·····	58

海边小树林 (90cm × 96cm)

白鹭天堂 (90cm x 135cm)

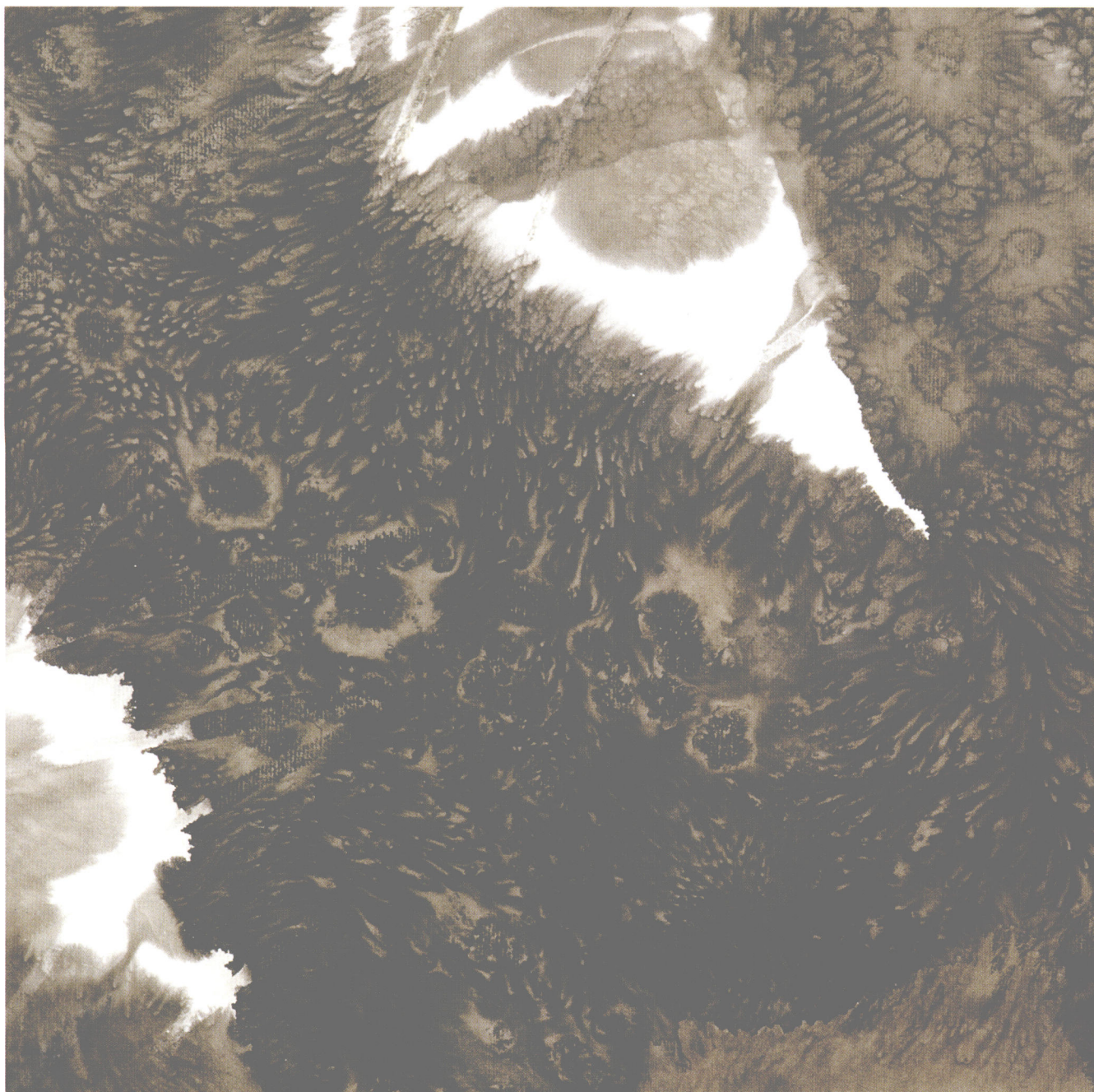
英雄山下英雄树 (90cm × 135cm)

簞林幽棲 (90cm x 96cm)

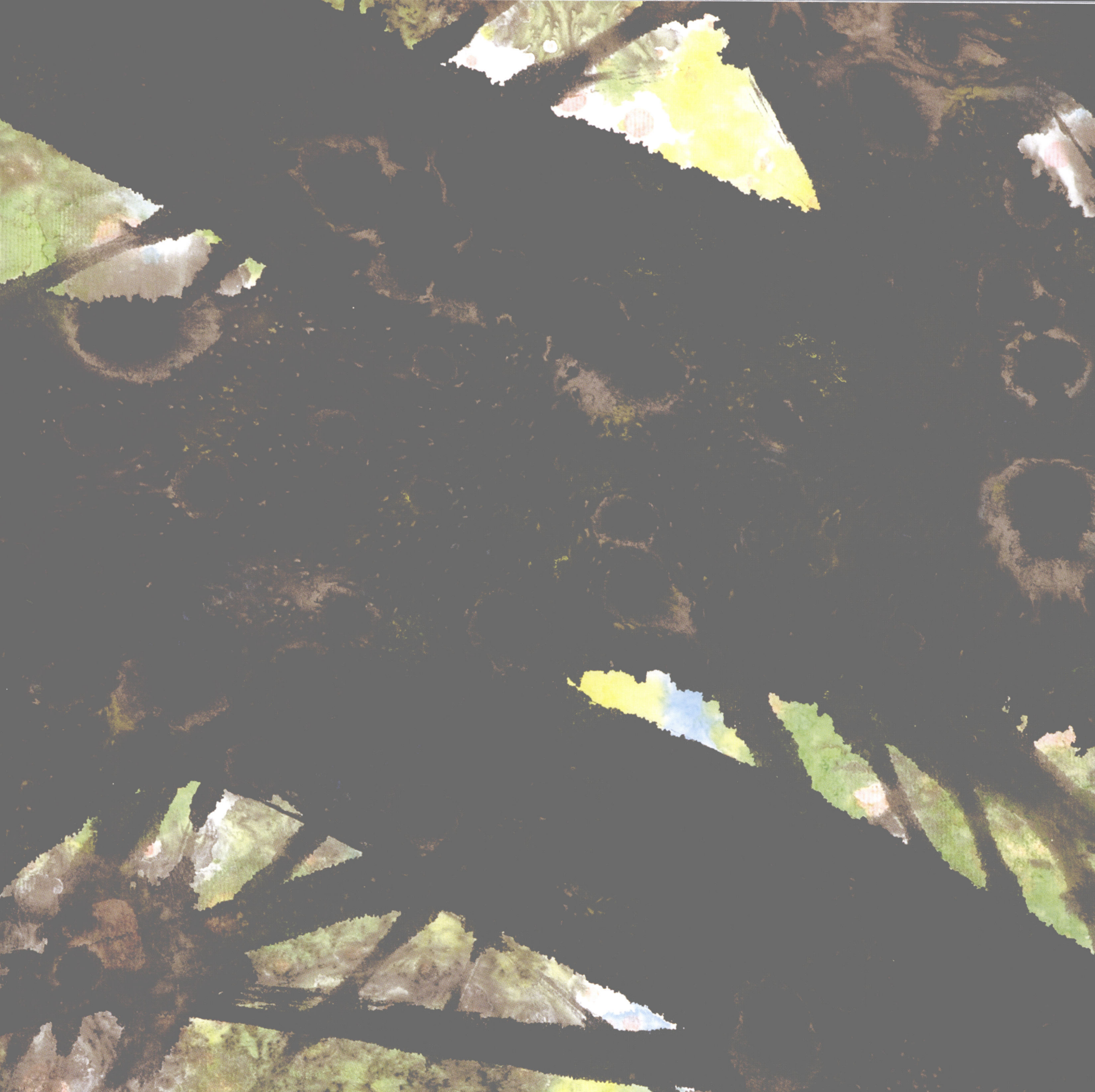
古树迎风 (90cm x 96cm)

古树迎风·局部

木棉树丛听蝉鸣 (90cm × 96cm)

驼峰夕照 (90cm × 120cm)