

扇面書畫精品集

CHEN YIMO
CALLIGRAPHY
中国书画

陈逸墨扇面书画精品集

CHEN YIMO
CALLIGRAPHY

中 國 書 店

图书在版编目 (CIP) 数据

陈逸墨扇面书画精品集/陈逸墨著. —3版. —北京：
中国书店，2013.7

ISBN 978-7-5149-0928-9

I. ①陈… II. ①陈… III. ①汉字—书法—作品集—
中国—现代②扇画—中国画—作品集—中国—现代 IV.

①J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第171823号

陈逸墨扇面书画精品集

陈逸墨著

责任编辑：浔 玉

特邀编辑：张华彬

责任校对：浔 玉 杜 娟

装帧设计：秦冰杰 李 响

统 筹：臧建瑞

摄 影：张明哲 薛冠超

封面篆刻：周 斌

出版发行：中国书店

地 址：北京市西城区琉璃厂东街115号 邮编：100050

制版印刷：郑州新海岸电脑彩色制印有限公司

开 本：566×858 1/12

印 张：18

印 数：1-1000册

版 次：2013年8月第1版

印 次：2013年8月第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-5149-0928-9

定 价：350.00元

敬告读者

本版书凡印装质量不合格者由本社调换，

当地新华书店售缺者可由本社邮购。

清音里和声

羽

著名书画艺术家、作家 韩 羽

葉出風香
遠山賞
壬申夏
夏京州

簡

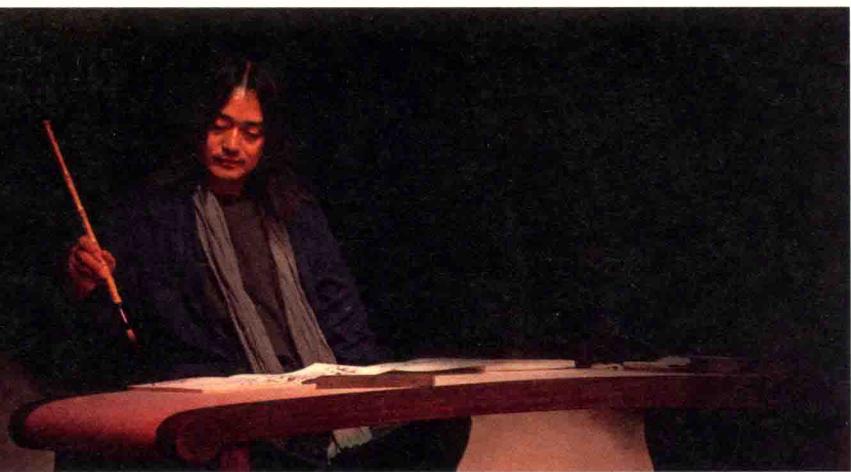
墨

心

詩

陈逸墨艺术简介

毕业于西安美术学院国画专业，自幼热爱中国传统文化，长期研习古琴、书画及篆刻等艺术。现为中国书法家协会会员、中国琴会理事，任中国书店出版社琴学编辑室主任、中国古琴文献研究丛书执行主编。

书画作品曾参加“世界华人书画展”“全国第七届中青年书法篆刻展”“首届全国隶书展”等重要展赛。多幅书画作品被各美术馆、博物馆及鉴藏家收藏。曾任《青少年书法》杂志、《中国古琴》报编辑、主笔，在各专业报纸、杂志发表书画作品、书画评论及琴学研究文章百余篇。著有《汉字趣谈》《书法辑要》《琴踪》《中国历代经典琴论品读》《弦外之音——中国历代经典名曲鉴赏》《牧溪堂山水琴谱》等多部学术研究专集，主编出版有《习琴精要》《古琴——广陵琴社百年纪念专辑》《刘少椿琴谱墨迹选》《天闻阁琴谱》《名帖临习指南》等中国传统图书多种。

现居北京，从事中国传统文化的研究、编辑、推广与教育工作，多次应邀参加国家大剧院、清华大学、中央民族大学、丹麦孔子学院、德国孔子学院等院校的古琴演出及书画艺术交流活动。其书画作品及古琴演奏具有古朴淡雅、简静恬淡的艺术风格，曾成功举办“国韵三叠”陈逸墨古琴、书法、绘画作品展及个人古琴独奏音乐会。

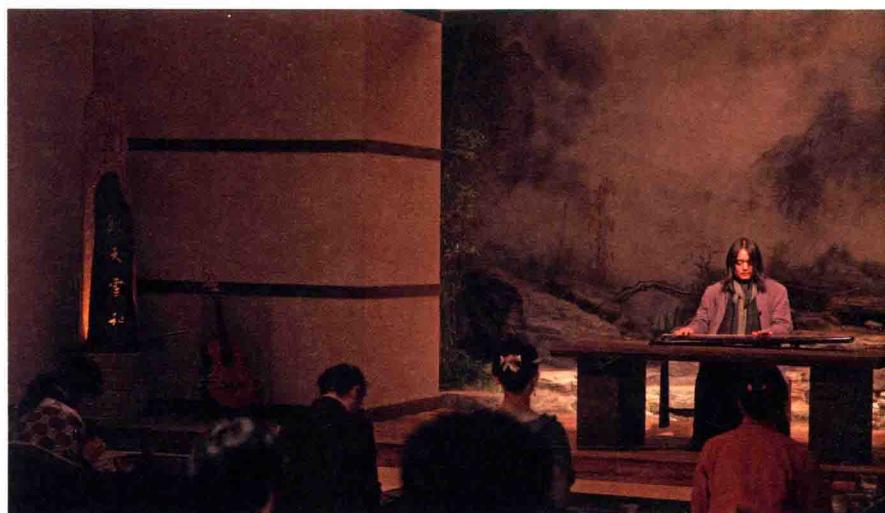
清雅隽永
古朴传神
——读陈逸墨先生书画有感

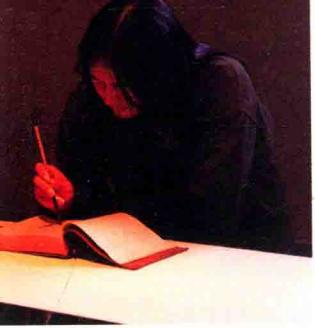
(一)

曾记得，第一次到陶都宜兴“陶然琴馆”，去拜访古琴、书画鉴藏家陶艺先生，一进门，左墙上的木雕琴谱及悬挂的几张古琴鲜明夺目，右墙赫然一幅六尺山水横卷令酷爱书画艺术的我顿生震撼！远观近品，端详良久后，随口问主人：“这幅《溪山琴韵》的作者陈逸墨老师应该有六十多了吧？”主人笑而不答。

不日，我便与前来参加陶艺兄大喜庆典的陈老师欢聚了，当然，年近不惑的他比我想象的要年轻。人生总是有许多机缘巧合与不解之缘，我和逸墨先生一见如故，闲聊甚欢。宴后，陪伴他及朋友们游历宜兴山水，宣讲陶都人文掌故，一路品书论画，谈琴说道，好不快活。

言谈中，了解到他1974年生于中州，从小便喜欢书法，随后热衷水墨绘画，后又于西安美术学院寒窗苦读，浸淫于古长安浩瀚、丰厚的古文化长河中。近年来，逸墨又研习古琴雅乐，并成绩不凡。长期对传统文化的耳濡目染、痴迷陶醉，使逸墨的艺术个性及艺术水准得到了滋养，为形成自己鲜明的艺术风格打下了坚实的基础。

印象中，逸墨一头垂肩长发、鹰隼一样敏锐坚毅但不失善良的双眼，仿佛总是在探寻真理、发掘优美、记录高洁。俊朗的脸庞、标准结实的身材，日常身着一套麻布宽装，围一条灰色布巾，更显潇洒飘逸，具道学古风，让人顿感此君必定是矢志艺术之有为青年耶！而他谦逊、低调、真诚、厚道的品格给我留下了难忘的印象，习书画、古琴、编辑、写作、教学是他日常主要的工作，而他的勤奋、博学、善思、执着，又让我心存敬意。诸多的共同爱好，使我们逐渐成为了挚友知音。

(二)

中华文化的传承，五千年兴盛不衰，全得益于诗、文、书、画、琴、陶及青铜、建筑、雕塑等载体的传承，而书画艺术又是浩瀚中华文化之经典，其地位举足轻重，其影响力之大非其他艺术能与之比拟，而其普及之广、信众之多更是难有出其右者。书法从甲骨至楷书，绘画包括山水、人物、花鸟、工笔、写意等，品类众多。书法艺术乃中华艺术之独创，流派繁多，见仁见智，各有所好，美不胜数。绘画历来又以山水画为第一，大凡诸多名画以山水画为多、为上。存留于世的诸多宋元明清古画、名画，山水画占多数，给后人教益最大。宋张择端《清明上河图》及元黄公望《富春山居图》，皆属此范畴，谓民族文化无价艺术之经典，其文化、历史、人文、经济价值无法估量。愚以为，一切艺术作品是文人热爱生活、关注社会、记忆历史的文化载体，是文人抒发个人思想、品格、修养、学识的独特表现形式及手段。这些都是紧紧维系着炎黄子孙之文脉不断的重要条件。

近现代绘画大师黄宾虹先生酷爱山水画，特别推崇、强调书法作为基本功的重要性，以各类书法用笔融写于绘画中，结合皴擦勾染等技法直抒胸臆，任性挥毫，层层叠叠，出神入化，把名山胜水、花鸟人物等以自己的感受及笔墨抽象或具象地记录于此，令无数后人驻足肃目、捧之爱不释手。黄宾虹先生以自己一生的艺术实践，为后人树立起一个成功的艺术典范。

同样，逸墨的艺术之路也不例外。书法乃国画之基本，欲画好国画必先实践书法之功，故历代有识之士皆常提及这一古训。逸墨初循古法，研习传统，博览名家真迹，游历名山大川，善交道中高人，苦练基本功力。书以魏晋名贤及二王为基，兼习“楚简”“汉简”“汉碑”及明清诸帖等，以雅正的历代文人书法为体，融多种笔法，经过数年的临帖摹碑，苦心经营创作，终渐具自家风格，更以“行”“隶”见长。

观其行书，隽永秀气、外柔内刚、绵中有力、清雅圆润。其用笔求意，注重稳健含蓄，结构端庄、一丝不苟。墨法重浓淡、粗细、枯淡、轻重、苍润，老辣自然。章法严谨而不张扬，重内涵，文人气浓烈。字体大小恰当、气韵贯通，不矫揉造作，追求优雅静气，令观者赏心悦目、心旷神怡、美感频收、心平神和。逸墨的隶书作品因多取法竹简墨迹，故运笔平正简静，气息高古，以横竖为骨架，撇捺为开合，静中求变，变中融意，清清爽爽，承传统而有创新，其面目新颖、秀外慧中、品味有津。余觉此不但与他先前扎实基础功有关，还得益于他长期习练古琴之功，琴音之雅韵融入其书法点线中，不觉间其挥笔运墨便生动起来。我尤爱其偶然间在竹简上书写的字体，这种把篆隶造型、琴音墨韵融于一体的书法，我称其为“逸书”。静心细读之，动静、轻重、疏密、巧拙、正侧、枯润等诸多美学元素对立统一于一体，令人拍案叫绝。此正书法之妙境也！

逸墨的绘画以山水为主，其中又可分为师古、写生两大类。在日常随手即兴挥洒中，又有大写意和小写意之作。听逸墨讲，他一直遵循四个字，即“传统、生活”。数年前，他曾长期坚持在太行山对山作画、现场写生，回到书房就以学习传统为主。特别是近年来因工作原因无暇进山写生，绘画的时间也较少，但逸墨与翰墨的因缘却从未中断过，他常用心读画，有感悟或有画兴时就动笔泼墨，作品以册页或扇面小品为多。如此，他遵循艺术规律，不急不躁，在实践中体验师古与创新，更能静心研究书画及琴学理论，在不断学习中逐步完善自我，其笔墨渐轻松自由，画风也渐趋于自然天放。如今，逸墨打算把近年来创作的书画扇面单独付印，余欣喜万分，欣然动笔，以应前言为其作文之承诺。

(三)

我挺赞赏陈传席教授之画论：一幅好的中国山水画，当包前孕后。不光有用笔、用色、墨法、章法、古意、寓意，还得有创新、个性面目和灵魂特色。逸墨正是此道的忠实践行者。他热爱传统，但秉承师古不泥之道，重视于生活中体验、印证传统，在作品中以自己的理解与技法抒发情感。他喜研宋元画，崇明清“四僧”“八怪”及近现代吴昌硕、黄宾虹、傅抱石等大师作品。其苦耕墨田，历艰不辍，淡名利而重人品，善思想而追画格，落笔自然不俗。如此凡历数十年，终有精妙作品呈现于读者眼前。

数年前，逸墨与斫琴家王鹏、音乐家杜大鹏等诸位老师意气相投，一起致力于古琴文化的传播，用心收集、整理、汇编、出版琴学图书多种，接触、阅读琴学文献的深入，使他在琴学理论研究上也颇有心得。另外，他还教授爱好古琴的学生琴史、琴理等，特别是对古琴“减字谱”的识读及书写有一套独特的训练方法。因为有古琴艺术的滋养，逸墨先生的笔墨日臻成熟飘逸、自然传神，此外师造化所至也！画中有琴韵，墨里含七弦，他的书画作品里流露出清雅高洁、隽永和芳、华滋细润的气息，其画境深邃，蕴含着那种引人入胜、心驰神往和空灵清新的艺术魅力及视觉张力，呈现出一派似像非像、似真非真的妙趣，这种静中有动、恬静淡雅的风格，与其琴风如出一辙，具有较高的艺术品位。由此，可以窥探到作者的天分、悟性、格调、修养与才华。

(四)

因平日与逸墨交流沟通较频繁，我有幸饱览过逸墨的各类风格及形式的诸多画作，故对其人其艺也多有了解。用心品味逸墨的为人处世、艺术追求和人生志向，深佩其平凡中的不凡、低调间的奉献。事实上，境由心生，心依境灵，有哲人云：“伟大的人格，方有伟大的作品。”观其书画作品，给我印象最深的是北京钧天坊艺术中心音乐厅那幅巨作《钧天云和图》及小品画《雨后春山半入云》。

《钧天云和图》高五米多，长二十多米，乃一大型壁画也。作者匠心独运，以娴熟的技法，宏大的构图，以及意想不到的神来之笔，为我们奉献了一幅独一无二的山水画巨作。

漫步进入钧天坊音乐厅看画，仿佛通过时空隧道，似走向天庭琼楼玉宇中的嫦娥月宫、灵霄宝殿等，使人忘却此身是在人间。如坐此间而听琴，又似回到远古，重新领略旷世知音钟子期与俞伯牙那高山流水般的人间至谊。大饱养心之天籁妙音。如茶，定是远离都市喧嚣的世外桃源和陶公南山论菊；如棋，当位于九天之上，指挥天兵天将行兵布阵，运筹帷幄，决胜万里；如歌，盖赞世间之真情厚义、苍天之浩渺、宇宙之无际，恒久不老，乐不思蜀；如酒，忘乎于银河边、鹊桥旁，祝福牛郎织女的天缘地配，真爱无阻，凝固那段恩爱瞬间；如书，势若悟空天边擎天柱上随性挥洒大书“到此一游”，志得意满；如睡，心念头枕日月，天作被、地作床、人为天梯、星辰为窗，我乃巍巍昆仑；如走，仿佛抛弃人间烦恼，放弃世上得失、恩怨，轻轻松松、毫无顾忌迈向通往封神成列仙的捷径。《钧天云和图》因钧天坊而生，同时也把钧天坊推崇的古琴文化以意象的图画表现得淋漓尽致，那至高、至柔、至和的境界，任君遐想无限。

逸墨先生将画前假山、石级与画上依石而生、伸向山谷的杂树，以及画上的飞瀑泉水、丛林古道、溪流木桥，还有画前清泉池潭、波光云影映衬结合得天衣无缝，似巧思又自然，如现实超凡间。通过淡雅的、虚无渺茫的苍茫远山，烘托出琴韵的高古深邃、和静清远。用若隐若现、云雾环绕中的山水美景引喻出琴境的含蓄隽永、悠扬清幽。此则为具象与抽象、写实同写意、空间与时间的绝妙衔接！把古琴的内涵融汇于水墨之中，恰当的留白将天地、阴阳、云雾、虚实、刚柔、山水、远近、里外等辩证美学原理以写意、写实的绘画技巧和思想表达得一目了然、恰到妙处。如此巨制，大慰双睛，读之浮想联翩，让人叹为观止。如此境地，岂正我等之苦苦追寻乎？美哉，快哉！此难以文字言明说全，写透中国画之真谛也！啧啧称奇之后，唯有对陈先生艺术造诣及独创情思的服膺。坦率说，这是我自己的心里话，诸君若身临其境，定然不会说我痴癫或是花言信语。

背倚画而目视大厅，即兴抚琴，感觉我乃天外客，传尔救世经，蔚为大观。将古琴文化的博大精深、公认的“四大雅好”之首地位营造得淋漓尽致。弹琴或聆听一曲，忘却身在人间。这般人生，夫复何求耶？

（五）

《雨后春山半入云》是一幅根据写生稿整理出来的小品画，我名之为“负薪者”。画面上方被作者留出大量空白，略用极简练清淡的笔墨勾勒出荆棘、巨石、山道，左上方以淡墨简笔写出远山。画面右下方山路上，用墨线白描的手法描绘出一个伐薪归来的樵者形象。负薪者负重稳健前行、不畏路远天黑、不惧坎坷曲折、不怕担重苦艰，冲着心中的目标，脚踏实地、扎实扎实、心无旁骛、稳步向前迈进。此岂非民族之精神也！