

陳

海

家

中国当代名家画集

陈全胜

人民美術出版社

图书在版编目（CIP）数据

中国当代名家画集. 陈全胜/陈全胜绘. —北京：
人民美术出版社，2011.6
ISBN 978-7-102-05633-3

I. ①中… II. ①陈… III. ①绘画—作品集—中
国—现代②中国画—作品集—中国—现代 IV. ①
J221②J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字（2011）第112804号

中国当代名家画集
陈全胜

编辑出版 **人 民 美 术 出 版 社**
(100735 北京北总布胡同32号)
<http://www.renmei.com.cn>

责任编辑 于瀛波
设 计 于瀛波 郑 伟
责任印制 文燕军
制版印刷 北京雅昌彩色印刷有限公司
经 销 新华书店总店北京发行所

2011年7月 第1版 第1次印刷
开本：787毫米×1092毫米 1/8 印张：27
ISBN 978-7-102-05633-3
定价：350.00元

版权所有 翻印必究

陈全胜

平常之景平常心 真情之笔真性情

—— 评赏陈全胜的水墨山水画

郑 欣 淼

在中国现当代画坛上，陈全胜出名较早，曾以自己独特风格的人物画为世所瞩目。前些年，他几乎在热闹的画苑消失。今天，当他把大量作品特别是水墨山水画呈现给观众时，人们才知道，他经受住了喧嚣的市场诱惑，耐住了寂寞，以一颗艺术家的素心倾力于创作，而且勇于创新，不断超越自己，没有辜负这个伟大的时代，取得了令人惊喜的成就。

陈全胜从人物画入手，自小就打下了深厚扎实的造型基础，培养了敏锐观察生活的能力。1971年，他到部队从事文艺工作并开始发表绘画作品，自1973年始陆续创作了人物画《老兵新课题》、《前方打了大胜仗》、《识字班》等，并全部入选全国美展，在美术界引起很大反响。1974年，二十四岁的他绘制的水墨设色连环画《猎户人家》、《小筏夫》在上海人民美术出版社出版，此作一发表，就受到当时人物画坛的关注。在“四害”横行的“文革”后期，美术作品大多处在千篇一律的非正常状态，陈全胜的水墨连环画像一股清风掠过画坛，令人振奋。尔后被收入在人民美术出版社出版的大开本《连环画选页》内，成为连环画和美术创作的范本。从此，陈全胜在军队和地方的人物画坛上越来越活跃。

陈全胜精善工笔人物画，无论是造型、线条还是设色，均形成了自己的独特风格。随着时代的发展，他像同时代的许多人物画家一样，在现实题材的主题创作之后，开始转向了古代题材的人物画创作，最具代表性的工笔重彩人物画如《玄奘归唐》、《洛神赋》……等，均为当今人物画坛之佳作。然而，陈全胜并没有满足于在人物画方面已经取得的成就，又转入到山水画创作的领域，沉浸在中国的山水自然之中，用笔墨抒写胸中的丘壑和逸气，传承了中国绘画的美学思想。在中国文人画的发展中，所谓的文、野之别，就是许多批评家论画中的“才气画”和“功夫画”，前者靠灵气和天分，以巧为胜；后者凭借功力和耐力，以勤补拙。陈全胜则是这两者的有机结合。然而，这还不是他与众不同的全部，更重要的是，他善于以平常之心发现不平常之美。

古今的山水画家通常都有游历的经验，熟悉的名山大川和地域资源往往成为其艺术创作的本源，如北宋的北方画家画太行山，清初的金陵八家画金陵，新安画派画黄山，都反映了山水画和生活是密不可分的。乃至现代，刘海粟画黄山，李可染写桂林……，亦表明了画家喜好的山水自然与作品题材选择之间的关系。陈全胜也曾遍游名山大川，但他并没有画这些眼前即景，而是将焦点聚集在他所熟悉的故乡热土之上。他着力表现泰山山后一带的风光，常以“岱后”冠之，还描绘了泰山以东胶东山区和泰山以南的沂蒙山区的自然风情。即便是画泰山，也不是画家常画的十八盘壮丽景色，而是山后的一山一隅、一坡一沟。他从看似极为平常的沟渠坡渚、杂木荒滩里，发现生活中的美——生动、朴实而自然。

显然，与许多山水画家不同的是，人物画出身的陈全胜并没有完全放弃表现人的兴趣，他在寻找一种人物与山水的结合方式，以使山水画的创作增加人文的色彩，从而将山水画对自然的关注转向了人文与自然的结合。他以传统中国画中的点景人物来丰富山水画的主题内容，不管是孔子周游、六朝雅士，还是胶东山民，所表达的都是他对理想生活的礼赞，其中不乏画家对童年生活的感怀。陈全胜的画大多是以小品画的形式传达出自己对生活的感受，自由自在、无忧无虑。他的构图相当简洁，险中求稳，平中见奇，极富于变化，绝不墨守成规。如《抚琴图》，横线的树枝打破竖线的树干，又以圆线的巨石加以调和，使画面充满变化而无凌乱之感。陈全胜既擅长在尺幅之中表现天地之宽厚，又擅长在巨幅大画里表现山河的千里之势，如他的《泰山松云》，流云激荡，虬松苍茫，泰岱之雄，尽收眼底。他的《岱后深处有人家》、《翠秀丹枫图》均是如此。

艺术的关键在于用爱心去感受生活、发现美感；用自己的语言去表现生活，传达美感。陈全胜注重线条的理性构成与笔墨的感性抒发，因为他领悟了艺术的法则。他独辟蹊径，专以清水淡墨横涂竖抹，强调一次成形、一气呵成，粗头乱服，点划随意自如，轻松坦然，有风吹云动之感。他也善用宿墨，通过墨法增添墨色的层次感，其中所反映出的画家当年的素描功夫，正有机地转化成丰富、协调的笔墨变化。而层次分明，特别是墨色的鲜活灵动所透露出的自然搏动不休的生命力，为他的画增添了生机。陈全胜的线条变化比较丰富，或粗重、或流畅，天然巧成，契合了所表现自然的形和神。陈全胜的行笔迅捷和灵活，其笔墨以流畅取胜，腕下的笔墨形象如树石桥屋等常常形成一个有机的笔墨整体。他在处理交汇中的画面形象时亦十分老到，如近树与远山重合，杂木与屋宇的累叠，均在杂而不乱的表现中显现出丰富的自然氛围。陈全胜的笔墨造型吸收了八大山人风格，特别是树形，生拙而富有情趣。而在传统笔墨的丰富性方面，既有明代吴门画派的笔墨功底，又受到黄宾虹墨法的滋润。

陈全胜笔墨的成就来自多年的修炼，尤其是得力于书法的造诣。其书法以李北海的《麓山寺碑》和《云麾将军碑》为主，特别是参合了吴昌硕的《临石鼓文》，使书法有了老到的金石韵味。而当它们作用于画面上的时候，一方面是化为笔墨的深厚积淀，另一方面是能够服务于他的题画，使画面充满了文人气息。

艺术与人生相伴，人生必定升华。钟爱自己事业的人、热爱自己故土的人，继承自己民族传统的人，终将会从中得到艺术创新的动力和灵机。天道酬勤，陈全胜的艺术将会有不可限量的发展，我们也将充满期待。

（作者为北京故宫博物院院长）

二十年精神突围 开辟艺术新天地

—— 陈全胜先生山水画评析

杨 枫

在商品社会，一个真正的艺术家的创作空间有时是非常狭小的，尤其是那些极为优秀的艺术家，他们天生敏锐，比常人更容易感受到来自四面八方的围堵阻截和莫名其妙的精神侵犯。随着社会商品化程度的不断深入，他们步入了尴尬，也步入了被分化和鉴别的时代。谁能坚立于万丈红尘，冲破迷惘，认定自己的追求和创造都是出于生命的需要，谁就有了定力，就不会随时尚的潮流而飘浮、游移。历史上的中、外艺术家大都是从最困难的精神环境里冲杀出来的勇士……与此相反，总会有一批又一批的艺术家，在金钱、权力、荣誉面前屈服了，放弃了，松弛了，其结果也就沦为平庸。

面对这样的检验和归属，陈全胜先生选择了前者。他是活跃在上世纪八十年代中国画坛上最重要的人物画家之一，创作的工笔重彩《玄奘归唐》与组画《洛神赋》、连环画《辛弃疾》和《剪刀案》、插图《金瓶梅》、系列邮票《三国演义》与《聊斋志异》、意笔人物《雪域情》……等一大批优秀作品，不仅成为了他个人的代表作，也在中国当代美术史上分别成为了所涉艺术门类不同时期的标志性经典作品。他曾在全国美展及专业画种展览中获奖23次，成为当时远近闻名的得奖“专业户”。因此，他被推选为第三届中国美术家协会理事、第四届山东省美术家协会副主席，连续两届被评为山东省技术拔尖人才，享受国务院颁发的政府特殊津贴……在风头正劲、市场前景看好、名利双收的巅峰时刻，他却突然从画坛上消失了……十几年来，人们在美术界的热闹中，再也见不到他那高大的身影。这个成名很早、在海内外有着巨大影响的著名画家到哪里去了？这个问题在关心他和他的艺术的人们心中成了一个难以破解的谜。因工作需要，我经常出差全国各地，所到之处，遇到美术界的朋友，总有人向我发出这样的疑问：“你们山东的那位陈全胜先生这些年来在干什么？”

2007年8月，山东美术出版社出版了《山水名家——陈全胜》一书，2009年10月济南美术馆又成功地举办了“陈全胜山水画展”，2010年6月人民美术出版社出版了《陈全胜画集》——这一切的发生、发展似乎顺理成章，悄无声息，表现得很低调。在美术圈内却引起了巨大反响，它不啻于一颗威力强大的震撼弹，在人们毫无思想准备的情况下，突然投下……惊愕之余的人们，在一幅幅水墨酣畅、用笔潇洒奔放、情景交融、诗意盎然、风格独具的山水画前很快回过神来，沉浸其中，不由自主地为陈全胜先生新作的艺术感染力所打动而叹服。他沉潜了近二十年，用富有诗性的眼光和胸怀反思社会、体味人生、观照自然，营造出了一个宁静、美好、光明的艺术新天地。这里充盈着一股人道的激情，温暖着一缕人性的光辉，孕含着一层深厚的传统文化底蕴，还有一种兼收并蓄、入古求新的气度和气魄。读画识人，我们从这把自我向世人敞开、企盼与方家同仁们交流的热切中，清楚地听到一颗富有主体精神的艺术心灵在有力搏动，也真切地感受到了他对人生完美、社会和谐美好境界的向往和追求。在艰难的再创业中，他经历了多少精神磨难是别人无法想象

的，单讲由热闹走入清静所带来的长期寂寞，就是他人难以忍受的，他却顽强地“撑”过来了，成功地完成了由人物画向山水画的战略转移，实现了自己艺术上的再次飞跃——我们仿佛看到了一个矫健的身影在空中做了一个漂亮的背翻，跨越了自我，刷新了纪录。他用真诚朴实的劳动、卓越的艺术成就和惊人的创造力，回答了人们多年来对他的疑问和期待。

陈全胜先生的山水画是建立在他的人物画基础之上，随着年龄、心境的变化而衍生出的新品种，是在题材的拓展中实现了体裁的变革。他不满足于以往所取得的艺术成就，突破的欲望迫使他必须寻找新的理解、新的依据和新的出路。齐鲁文化的博大精深和齐鲁山水的质朴秀丽恰好满足了他此时的心理需求。他走出书斋，步入田野，一边补习着国学和书法，一边四处游走和写生，齐鲁大地上无数有名和无名的山上都留下了他探索的足迹。近20年的漫长之旅，他通过对齐鲁文化和齐鲁山水本源特质的进一步体悟，获得了新的创作源泉，终于从苍茫的原野中，为我们寻找到了新的精神慰藉——她像春天的甘霖、夏日的清风、冬日里的阳光，适时地满足了人们的渴望，积极地回应了时代的呼唤。

由此可见，这种奇迹的产生不仅来自他旺盛的生命力、顽强的意志和强大的自信，更重要的是他与深厚的传统文化和广袤的大地一直保持着密不可分的联系，让他的精神得以滋养、强壮、茂盛……

作为陈全胜先生的朋友，我为他取得的新成就感到由衷的高兴。在为他喝彩的同时，也对他的山水画进行了初步探究。我认为他的山水画有如下几个突出特点：

一、风神独具，面目清新，却是由传统中生发出来的。

陈全胜先生的山水画，意趣别致，富有新意，而骨子里还藏着宋元明清。他是个悟性极高、感受能力极强的人，明白山水画是根植于传统文化中的一门传统艺术，它虽然独立门户，却不是孤立存在的，与传统文化有着割不断的血肉联系。它既是传统文化的成就物，又是传统文化的承载体，自有其承上启下的谱系。一味地模拟古人的外在程式，而不探究形式中所包含的内在精神，就谈不上真正意义的继承，也就不足以启下；一味的摈弃，将中国人的自然观、价值观、文化性格及人文关怀……统统地都抛掉了，则不可能承上；只有在继承传统文化基因的基础上，将时代精神、地域特色、个人创造有机地融合起来，形成既有传统精神、又有现代意识的艺术作品，才是具有真正意义的创新。

陈全胜先生的山水画虽然是半路出家，从人物画和连环画的基础上转变过来的，但在他创作的人物画和连环画中，成就最高的却是古典题材的作品。他在创作这些作品时，曾潜心研究过任伯年、陈老莲和明清版画以及古代民间陶瓷、汉画像石……等一大批古代文化遗产，从中吸纳、消化了诸多有益的营养成分，在造型、用笔、构图上已初步显露出自己独特的审美趋向，也呈现出洗练、简明、飘逸、朗润、空灵的风格特点。在转型之初，这些经验对于他的山水画探索既是一笔可贵的财富，又是一个沉重的包袱。连环画创作规律要求的那种用笔上的面面俱到和构图上的相对完整，积久成习，在相当长的一段时间里一直困扰着他。如何打破这个僵局，挣脱“连环画气”的束缚，这是所有搞过连环画创作之后，又改画其它画种的画家们所面临的首要解决共同课题。陈全胜先生一方面沿着写生的路子，发扬“师造化”的精神，在表达真情实感中强化个性。他在贴近大自然中吸取生机，在接近现实生活中感受活力，在重新认识艺术创造的自由精神中积蓄着突破成法的勇气和力量；另一方面将手伸向了“师古人”，而且所及范围相当广泛，既有“四王”一路的正统山水画家，也有石涛、八大、担当……等遗民画家。他学王原祁，深得其沉着酣劲之妙；他学担当，得其布局上的大胆剪裁与分割空间上的洒脱之概；他学石涛，得其酣畅淋漓、纵逸奔放之气；他学黄公望，得其天真平淡、生机盎然之趣。他学过的画家还可以列出一长串的名字，这其中必然有黄宾虹、齐白石、傅抱石……等现代名家。但他致力最多、用心最深的还是八大山人。八大的艺术成就是多方面的，在花鸟画、山水画和书法上都取得了超越前人的成就，以致石涛称之为“书法画法前人前”。陈全胜先生对八大的借鉴并没有直接从八大的山水画入手，

而是从他传世量最多、成就最突出的花鸟画切入。八大山人花鸟画上流露出的真挚而强烈的情感、主客观高度统一下的洗练概括，以及为适应表达强烈情感的需要而在笔墨与造型上大胆使用夸张变形的手法，都对陈全胜先生的山水画产生了积极影响。

显然，陈全胜先生的学古人决不是亦步亦趋、泥古不化，而是以意为之、师古人之心不师古人其迹的。他学八大既没有走向空疏冷逸，也没有失掉自我，而是借径八大，上溯宋元，在继承和发扬了个性派的传统基础上，广采众长，自运心源，抒发出了自己的情感和灵性。他成功地摆脱了“连环画气”的束缚，使山水画艺术逐步走向了成熟，形成了醇和流畅、空灵飘逸又不失浑厚华滋的艺术风格。

二、陈全胜先生的山水画，富有诗意和生活情趣。

他倾向于文化修养和个人灵性的形而上境界的追求——以形而下的笔墨符号去替代客观世界的存在与运动来作形而上的表现，把自然与人生的本相，变成画面上带有他主观色彩的艺术形象，实现了物我合一、“借笔墨借天地万物而淘汰我(石涛语)”的目的。诗意地超越了“现实世界”的具体时空，将人们带入“神驰清幽之地，心游古朴之乡”的艺术境界。

从他的山水画中，你很难看出画的是某山某水，即便他在题款中写着是某处的风光，你也很难与实景对上号。但是，在这些遗貌取神、注入了炽热情感的胸中丘壑里，总有一股浓郁的生活气息和特有的风土人情，让你强烈地感觉到他画的就是齐鲁山水。

从这些既具有强烈地域特色、又充满浓厚个人情感、主客观高度统一的山水画中，我们不难看出陈全胜先生是一位以现实主义为基础的浪漫主义诗人。他感情细腻，热爱生活，对故乡的山水有一种超乎寻常的亲切之情，似乎还有几分敬畏。他深知“乡土”对于一个艺术家的意义：它滋生一切，葆有一切，可以作为支撑他的全部。它是一个艺术家的来路和归宿，在精神上守住它，并将自己的情感融化在其间，便就具有了诗人的情怀；在形式上自然也就拥有了诗的追求，就能够敏锐地捕捉到一种独特的节奏、气韵和旋律……从艺术的内部的大分化中与通俗绘画保持了距离。他仍然着迷于丘壑、树木以及山石的纹理结构，但由于诗意的熔铸和浇灌，它们已经全部变得诗意盎然。正是诗意，使那些诉诸可感的物象出乎意料又合乎情理地变为似与不似之间的意象，生机和情趣也在其间自然而然地流动起来，变得如此自由而畅快。

陈全胜先生在一个丧失了诗情、物欲覆盖了一切的时代，在人与精神环境的激烈冲突中，把自我融入“乡土”，又超越了具体感官的局限而获得了精神升华，以特有的精神高度，显示了自我的价值。

三、陈全胜先生的山水画用笔流畅，个性张扬，而内理文静。

他注重艺术语言的锤炼，以书法入画，追求水墨韵味，笔墨间凸显着率真天然的个性。有人认为要张扬个性，就一定要张牙舞爪，求怪追奇。其实，张扬个性的高层次、高格调的表达，仍旧是斯文含蓄，内涵丰赡。只有构建在这一基点上的个性，才具有其深度、高度、力度以及时空上的大跨度。他能够做到这一点，完全得力于对书法的长期研习。他以唐碑筑基，由碑入帖，先学颜真卿、李北海，再学苏东坡、王羲之，在不断的探索中，经历了从重视法度到突出个性的完整过程，对书法的用笔、结体、行气、章法，乃至意趣、情调、风格有着全面的理解和把握。挥运之际，心手相应，张弛有度。他把这种洗练概括而富有表现力的线条用在物象的描写上，浑然天成，不露斧凿痕迹。一是增加了画面的抽象性，二是强化了内心抒写的直接性，三是扩大了笔墨披露情感世界的外延。他在强调书法式抽象因素的同时，并没有抛弃绘画造型的具象功能，而是为适用表达的需要，运用了夸张变形的手法，在具象与抽象之间、书法与绘画之间、内容与形式之间达成了某种默契，使笔墨与形象紧密地结合在一起。一笔落纸，既状写对象的形神、又抒发了自己的情感……使其在表达上变得更加含蓄、有力，个性也得到了充分张扬。

我们尽管在陈全胜先生山水画的笔墨语言的表达中，仍然还可以看出他取法前人，尤其是借鉴八大山人

的某些迹象，但隐于其中的精神气质、思想情感、诗性张力和激情的饱满度……都迥然不同。因此，他比八大山人更加热烈奔放，更具现代意义。

四、陈全胜先生的山水画意境深邃，空灵、飘逸而不失于浮薄。

“空灵，虚实相生之谓也。画中有空虚之处，画的血脉、人的想象才能畅通活动。画须空灵才能活……这不仅是一个技巧问题，也是艺术旨趣的不同（潘天寿语）。”它不仅与画家的品味有关，而且与其性格和人品的关系是互为表里的。

陈全胜先生天生聪慧，觉悟又高，对人对事的看法自然就比常人透脱，对老庄所提倡的那套生活哲学有着更深一层的理解。他兴趣广泛，业余生活丰富多彩。凡是他想干的事，就能准确地找到一个最佳的切入点迅速地打进去，很快就抓住了事物的本质成为这方面的专家。他喜爱紫砂壶，一下子就设计了百余种，每把壶都具有独立的知识产权；他去景德镇写生，又迷上了画青花瓷，一上手就艺惊四座，被当地媒体称其为开当代中国青花瓷文人画之先河；他爱好钓鱼，而且专钓野水库，每每战果不俗，被渔友称为钓鱼大师；他设计的红木家具，简约大方，古雅玲珑，韵味十足，也具有很高的专业水准；他还时常跟随专业摄影团队外出采风，足迹踏遍了祖国名山大川、民族村寨……其摄影作品也具有大家气象，令许多业内人士赞叹不已……陈全胜先生就是这样一个人，才华横溢，任性所为，行踪飘忽，不时给人一种新鲜的刺激，有神龙见首不见尾之感。

陈全胜先生又是一个爱憎分明、原则性极强的人。他为人既真诚厚道、义气善良，又耿介正直、疾恶如仇，在是非面前从不暧昧、苟且，都是直抒胸臆——旗帜鲜明地表达自己的观点。在到处弥漫着冲鼻的烟火气和铜臭气的今天，他把自己与那些利用权力或金钱谋取的所谓“名家”、“大师”，作出了严格而决绝的区别，对那些动用一切可以利用的社会资源，进行炒作的画家，不屑一顾。他曾对朋友说：“我知道宣传有效果，会带来很多的实际利益，可作为一个艺术家，应当知道有所为有所不为。在一些事情上只能顺其自然，不可强求，更不能谋取。搞艺术——名利不是目的，而是一种生活方式、一种人生的体验，是生命的历程。它体现的是一个艺术家整个人格的活动。因此，艺术家的人品、素质，也就以此定高下了。”他还说：“当下的现实生活中有太多的诱惑，社会风气很不利于纯艺术的发展……过分的竞争也破坏了艺术创作的氛围，一个艺术家想在艺术上有点成就那就太难了……面对这种情况，你必须有足够的定力保持一颗平常心，葆有一个劳动者的精神和气质，用劳动的汗水来抵御来自社会的各种烦扰，才有可能冲出重围，进入一个较高的艺术境界。”从他的这些言谈中，我们不难看出他在极其恶劣的精神环境中，作为一个极端无力的个体，仍然抱有抵挡整个艺术潮流的雄心，表现出了独立的人性、独立的艺术态度，以及一个有良知的知识分子应有的骨气和操守。这种过硬的人格，使他具有了道德的力量，牵引着他的思想和灵魂走向深邃和沉重。因此，他的艺术也就有了根柢。

……

总之，陈全胜先生的山水画，是根植传统文化的个性化诗意表达，将传统文化、时代精神、个人风格、地域特色有机地融合在一起，抚古思今，传情表意，使传统赋有了现代生命力，拓宽了中国画的意境和内容，具备了很高的艺术价值和艺术品位。尽管我们还不能说陈全胜先生已经完成了精神突围，成为了一位山水画大师，但确实可以说他是一个成长中的绘画天才、一个有资质和潜力成为大师的大家。当然，我们这样评价陈全胜先生的艺术，只局限在某一点上，片面地强调他某一方面的成就，有顾此失彼之憾，也有违公允。如果我们将其创作的人物画、山水画、连环画、插图、邮票设计……等综合起来看，他所取得的艺术成就早已证明他是当代中国美术史上不可或缺、有着重要意义的代表性画家。

（作者为山东省文联副主席、山东省美协副主席）

图 版

识字班

金瓶梅插图·潘金莲雪夜弄琵琶

金瓶梅插图·李瓶儿情感西门庆

金瓶梅插图·西门庆暗算来旺儿

三顾茅庐