

陳
文
海

郭劍波陳文海作品集

THE COLLECTION OF SELECTED PAINTINGS BY GUO JIANBO AND CHEN WENHAI

人民美術出版社

陳文海

郭劍波陳文海作品集

THE COLLECTION OF SELECTED PAINTINGS BY GUO JIANBO AND CHEN WENHAI

人民美術出版社

图书在版编目（C I P）数据

郭剑波陈文海作品集 / 郭剑波, 陈文海绘. -- 北京 : 人民美术出版社, 2014.9
ISBN 978-7-102-06973-9

I . ①郭… II . ①郭… ②陈… III . ①中国画—作品集—中国—现代 IV . ① J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 214603 号

郭剑波陈文海作品集

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>

发行部: (010) 56692185
(010) 56652193

邮购部: (010) 65229381

责任编辑 刘士忠

装帧设计 余 童

责任印制 文燕军

制版印刷 北京杰诚雅创文化传播有限公司

经 销 新华书店总店北京发行所

2014年9月第1版 第1次印刷
开本: 787毫米×1092毫米 1/8 印张: 17
印数: 0001-1000册
ISBN 978-7-102-06973-9
定价: 280.00元

版权所有 侵权必究

作品顺序

郭剑波

01	遮天蔽日	P20
02	势如破竹	P22
03	过去未来	P24
04	落花已作风前舞	P26
05	报归图	P28
06	左相宣威沙漠	P30
07	吉祥草原	P32
08	竹报平安	P34
09	嶰谷风秋	P36
10	薪火相传	P38
11	嵯峨怪石倚云间	P40
12	坐听啼鸟催落叶	P42
13	竹报平安	P44

14	悠悠我思	P46
15	时闻折竹声	P48
16	春深富贵花如此	P50
17	松果四条屏	P52
18	历尽浮华参此处	P54
19	游人不管春将老	P56
20	越鸟巢南枝	P58
21	丹青难写是精神	P60
22	呆人有福	P62
23	国色含苞待	P64
24	留得残荷听雨声	P66
25	月晓风清欲坠时	P68
26	率土皆王土	P70
27	人生在世数蜉蝣	P72

陈文海

28	山野晨歌	P80
29	幽园清音	P82
30	晓露	P84
31	我的家园	P86
32	晓雾初开	P88
33	古韵乡情	P90
34	昂音润晨蕉	P92
35	梵音	P94
36	故乡的月	P96
37	故园惊梦	P98
38	净土	P100
39	静·月	P102
40	静静的渔湾	P104

41	老屋	P106
42	老宅遗韵	P108
43	乐土	P110
44	听海	P112
45	守望	P114
46	岁月无声	P116
47	雾散·回音	P118
48	细雨润秋塘	P120
49	野趣	P122
50	幽	P124
51	幽谷清韵	P126
52	幽涧倩影	P128
53	悠	P130
54	自在清秋芳野中	P132
55	幽园禽乐	P134

陳
文
海

郭劍波陳文海作品集

THE COLLECTION OF SELECTED PAINTINGS BY GUO JIANBO AND CHEN WENHAI

人民美術出版社

陳文海

郭劍波陳文海作品集

THE COLLECTION OF SELECTED PAINTINGS BY GUO JIANBO AND CHEN WENHAI

人民美術出版社

序一

王来文

福建省文联党组成员
书记处书记
福建省文联副主席
中国美术家协会理事
福建省美术家协会副主席

日前，郭剑波君和陈文海君告诉我，二位将结集出书并于今年国庆期间举办美术作品双人联展，嘱我为之作序，高兴之余欣然应之。

二君与我实属同乡，多年来，同受明代大学者、书画家黄道周开创之文化艺术余脉的浸淫，醉心于书画艺术，于今业已形成各自不同的风格和美学取向，真可谓各有灵苗各自探。近年来，二君的作品在数次全国大展中连连入展并获奖，在我省美术界中已经产生了不小的影响，如今，两人的展览自是水到渠成的事。石涛云：“人为物蔽，则与尘交。人为物使，则心受劳。人为世俗名利所诱惑，必奔忙于世俗之迎合交往。人为物质利益所支使，则心神必然劳损，劳心于刻书而自毁，蔽尘于笔墨而自拘”。二君之于绘事，无论是剑波君的工写结合乃至带有强烈现代形式感下的大开合，还是文海君之以恬然散淡的笔墨抒写胸中雅兴，皆实为沉迷于艺事而坐忘于纷纷扰扰的尘务之中，难能可

贵而令人钦佩。

此次展览的作品，都是二位近期精心所创之佳作，既有温心慢绘之工笔画，也有纵墨逸气的写意画；既有深厚华美、墨彩相融的宏幅之作，也有婉约清新、令人回味的精美小品；二君于作品表现出的美学品格和美学意趣的追求各异，于展厅之中恰恰能够相容并济、相得益彰。

漳浦的文化积淀深厚，无论是明代的黄道周还是清代的两帝师蔡世远、蔡新，都为这片土地增添了莫大的光辉，近代以来，书画之风日盛，至今在福建乃至全国，都有着重要的地位。而郭剑波君和陈文海君，当是漳浦书画界年轻一辈的佼佼者，希望二君能够百尺竿头更进一步，引领漳浦美术的进一步发展。是以为序。

序二

陈勇谋

中共漳浦县委常委
宣传部长
教工委书记
2014年8月1日

漳浦县地处闽南金三角，建县于唐垂拱二年，有 1328 年的历史，文化底蕴深厚，为全国文化先进县、中国书法之乡、中国民间剪纸之乡。漳浦历代名人辈出，文化艺术辉煌灿烂，可谓文风鼎盛。特别是晚明时期，一代大儒、理学大家、民族英雄黄道周的出现，更是将漳浦书画艺术影响力推向一个高峰，让漳浦在中国书画史上留下浓厚的一笔。

深厚的历史文化，孕育和推动着当代漳浦美术的繁荣发展。近年来在福建省美术家协会的正确指导下，在县委、县政府的高度重视和支持下，我县广大美术工作者迸发出强大的艺术创造潜能，催生了一件件艺术精品，频频入选省级、国家级的权威展赛活动，有的甚至获奖，取得了突出的成绩。尤其是 2013 年，一条振奋人心的消息传来，郭剑波和陈文海经过多年不懈努力，正式成为中国美术家协会会员，这是漳浦美术界历史性的跨越，也充分展现了漳浦美术人才的生机和活力。

郭剑波先生和陈文海先生，他们的作品充满着朝气，充满着年轻特有的激情，年轻艺术家的血液里不仅激荡着对祖国与人民的忠诚，更有着描绘中国梦与“文化强县”梦的情怀，他们以

自己手中的笔，自觉践行着当代漳浦文艺工作者的核心价值观，以自己的实际行动为我县美术界铸魂添彩，为豪迈的青春壮行。近日，他们两人要结集出书并在今年国庆节期间举办美术作品展，这是我县文化艺术界非常有意义的一件事情，可喜可贺！

纵观郭剑波先生和陈文海先生的作品，他们深入传统，技法娴熟，内容丰富，形式多样，既彰显了个性，又代表了我县美术界的最新创作成果。为了办好这次美术作品展，他们认真筹备，精心创作，作品力求反映出新的思考、状态和境界。作为青年一代，他们钟情于古老的传统文化，又不凡鲜明的时代特色，主动用自己手中的笔鼓与呼，弘道养正，非常难得。他们善于学习思考，与时俱进，作品大都入选了中国美协的展览并获奖，说明他们在不断走向成熟，他们的创作已经得到了专家和同道的认可，达到了较高的水平。这次展览将为我县美术人才队伍起到非常好的引领与示范作用。

希望郭剑波先生和陈文海先生能以此此次展览为新的起点，沉潜传统，努力向更高的美术之巅攀登，不负将来，为青年美术创作增添新的业绩，继续为漳浦美术界增光添彩！

作品顺序

郭剑波

01	遮天蔽日	P20	14	悠悠我思	P46
02	势如破竹	P22	15	时闻折竹声	P48
03	过去未来	P24	16	春深富贵花如此	P50
04	落花已作风前舞	P26	17	松果四条屏	P52
05	报归图	P28	18	历尽浮华参此处	P54
06	左相宣威沙漠	P30	19	游人不管春将老	P56
07	吉祥草原	P32	20	越鸟巢南枝	P58
08	竹报平安	P34	21	丹青难写是精神	P60
09	嶰谷风秋	P36	22	呆人有福	P62
10	薪火相传	P38	23	国色含苞待	P64
11	嵯峨怪石倚云间	P40	24	留得残荷听雨声	P66
12	坐听啼鸟催落叶	P42	25	月晓风清欲坠时	P68
13	竹报平安	P44	26	率土皆王土	P70
			27	人生在世数蜉蝣	P72

陈文海

28	山野晨歌	P80
29	幽园清音	P82
30	晓露	P84
31	我的家园	P86
32	晓雾初开	P88
33	古韵乡情	P90
34	昂音润晨蕉	P92
35	梵音	P94
36	故乡的月	P96
37	故园惊梦	P98
38	净土	P100
39	静·月	P102
40	静静的渔湾	P104

41	老屋	P106
42	老宅遗韵	P108
43	乐土	P110
44	听海	P112
45	守望	P114
46	岁月无声	P116
47	雾散·回音	P118
48	细雨润秋塘	P120
49	野趣	P122
50	幽	P124
51	幽谷清韵	P126
52	幽涧倩影	P128
53	悠	P130
54	自在清秋芳野中	P132
55	幽园禽乐	P134

郭剑波

1972年生，漳浦县人，笔名南辽人，号中南堂。中国美术家协会会员，福建省美术家协会理事，漳浦县美术协会主席，漳浦县政协委员，漳浦县黄道周书画院副院长、秘书长。

潜心作画 厚积薄发

王来文

中国美术家协会理事
福建省文联党组成员、书记处书记
福建省美术家协会副主席
2011 年 10 月 1 日于北京

剑波兄道地漳浦人。漳浦乃黄道周大师故乡，自古以来文风鼎盛，文化底蕴深厚，剑波兄长于斯，自小浸染，自幼即习字，青年时又毕业于美术院校，可谓基因好，苗红根正。近年来历经世事后潜心作画，厚积薄发。近几年成绩颇丰，他的画开始得到专家和同行的认可，入选全国美展、中国画展获奖等。这都是对他艺术追求的肯定。

剑波既长于工笔，工笔作品有意笔抒写的情怀。他的工笔画面整体有很强的装饰感，但不失传统格调的雅致，色彩的大块面运用和细节的充分刻画，让画面显得丰富而有变化。他擅长运用苍涩硬朗的线条勾勒形象，每一簇竹根，每一片竹叶，每一根竹竿经其线描勾勒之后很是动人。线是画面的骨，处理画面里线的律动、疏密、干湿，是画家不懈的研究方向。扎实的书法功底决定了他画面线条的力度。平日里刻苦而聪慧的他善于体会前人之匠心所在，把当代艺术笔墨精神与中国传统文化意象融入画面，不盲目地追新出新，而是在艺术境界上力求有独特的绘画语汇和艺术气象。剑波兄近期作品以残竹作为主要表现题材，作品通过残竹反映他对当下现代物质发展中对自然与环境的关注与忧虑和对文化生态环境与传统文脉传承现象的阐释与理解。他独到的审美意向决定了他画面的意境，悲壮的生命张力和独立精神是整个画面的核心。那一片片被砍伐后的竹林只剩下残枝败叶和那条条缕缕的根须与株株幼篁在苍茫、凄凉的环境中相互支撑，静观这生命新生和死亡之间的相互缠绕，而这带有哲学意味的思考和缠绵的情思使他意犹未尽的表达这一题材。《南田画跋》中论画“笔墨本无情，不可使运笔墨者

无情，作画在摄情，不可使鉴者不生情。” 只有真正被自然打动生发出对美的感动才能创作出感人的作品。“妙悟自然而臻于理，理得而心象生。澄怀观象，悟对通神，则情发而意生焉。以情意而运笔墨，图画卉葩，品类草木，写载其状，托之丹青，取得其境，是为其之画之妙谛也。”

剑波兄上世纪九十年代大学毕业后，历经社会磨练，潜于内心深处的对艺术的热望和萌动在近年打开，转而潜心书画，笔墨语言的内涵在生命成熟的自然过程中相伴前行，以心造境，渐入佳境。选择竹石题材直接传递四季轮回的风霜雨雪，磨砺过的五味人生在此刻有了至美的追求。在这条路上他的启蒙老师陈启东、陈福美、黄文佐，大学老师郑景贤先生，还有重拾画笔时遇到的洪惠镇教授等先生，都是他艺术道路上的良师益友。是给他艺术成长道路上奠基铺路最尊敬的师长。家人和挚友则一路相伴，给予他真情的关爱和支持。

剑波兄性情内敛，平日里寡言少语，为人朴实而真诚。“志于道，据于德。依于仁，游于艺”。这是古人从艺的追求，他以此为标准要求自已。“画格即人格”。郭剑波的人生立意渗透在他的每一幅画里，是一位真诚而执著的画家，这样迥异于他人的艺术表达，充分说明了他的抱负和艺术追求。体味和感悟人生后的生命真正意义是为了每一天创造，再现生命永恒的主题，以一种冷观的视觉体察万物沧桑变化，在“过去与未来”之间坚定的走下去。

个性语言的自信表达与深层思索

赵 宁

北京大学历史文化资源研究所研究员

北京当代书画研究会学术委员会主任

2014年8月写于北京

个性即艺术。对艺术家而言，在从事中国画的创作过程中，如何继承传统，而又不完全囿于传统，如何借鉴中西方现代艺术，而又不舍本逐末，并用传统笔墨表现当代人的个性审美，同时寻找属于自己的艺术符号与语境，的确是一个见仁见智的难题。众所周知，艺术家一定要具有创造精神，这是艺术家的灵魂，没有创造精神，再高超的技艺也仅仅是技艺，其作品充其量是匠气十足的临摹或拷贝。在争奇斗艳的艺坛上，没有创造精神的画作，最终不过是昙花一现的过眼烟云。毋庸赘述，技艺更不容忽视，这是练就艺术家独具慧眼的基本功。

实际上，艺术创作是一个哲学思辨的过程。从客观的角度来说，艺术家同时必须是思想家，因为思想能将人带向远方，能把人从眼前纷繁困惑的物象中解放出来，使人能够坚定地朝着一个具有自觉的有创造力的方向而前进。

一个艺术家就是一个艺术世界。对于艺术家而言，追求个性化的艺术语言是一个复杂的过程，尽管强调的是个性语言的独特性以及相互之间的差异性，但这并不意味着艺术家可以大作表面文章，随心所欲、信手涂鸦，甚至用拙劣之作标新立异，而是要求艺术家要真正达到自我完备，风格明确。期间是一个不断嬗变的过程，每一次的变化与递进，都意味着艺术家在不断地精进，不断地探索与思考，不断地摒弃自我，同时又不断地更生自我。

剑波就属于这样的艺术家。

虽说艺术经历颇有些故事，可是无论生活道路如何曲折，最终他还是选择了艺术，用传统的笔墨不懈地解读心中的梦想，磨砺着自己独特的艺术语境。

纵观中国画，其本身具有独特的文化价值，特别是优秀的传统绘画，是艺术家取之不尽用之不竭的创作源泉。同众多艺术家一样，剑波亦深谙此道，他不惜花费时日，精研传统，认真遵循李可染先生的倡导，奋力地打进传统，从传统中汲取创作元素，同时又奋力地打出传统，挣脱传统的羁绊，并借鉴西方艺

术形式的有益成分，逐渐形成自己的艺术风格。

譬如，他笔下的翠竹，竹根交错缠绕，新笋破土而出，静静地生长着，竹身挺拔伸向天际。这既是现实物象的客观表现，也是活在历代文人墨客心中诗意化了的竹子，其线条长硬而不乏柔韧之感，层色复杂而不轻佻花哨，画面静中有动，将竹子的挺拔洒脱、正直清高、清秀俊逸的个性淋漓尽致地表现出来。除了画竹子的生长常态，他还喜欢画被砍伐过的竹林，画面上竹根残缺，竹叶飘零。生生死死，死死生生，这既是生活中的真实场景，也是生命轮回的常态，悲壮凄美，抑或蕴含生机，都在静观中启迪心灵。

画已至此，不再是真实的描摹，而是人格化的写照，画家也必然与自然之境融为一体，内心世界的悲悯之情与人文关怀的潜质亦无法掩饰地呈现出来，如同笔下逐渐洇润开来的墨色，在宣纸上随性地展现，于无声中掀起内心的波澜。

剑波偏爱花鸟，平素喜欢写生，“外师造化，中得心源”是他恪守的信念。无论怎样忙碌，他总是抽出时间深入大自然，观察花鸟树木山石云岚之变化，或白描或速写或了然于胸，积累了大量的创作素材。因而，他的笔下绘画元素颇丰，常常是构思奇妙，视角独特，各种绘画素材信手拈来。特别是近几年，剑波的作品不断问世，画风也日渐成熟，不难看出，从追寻个性语言的稚嫩表现，到如今淡定自信的表达，期间的确是经过了一番形而下与形而上辗转周折的历练与感悟。

其实，艺术语言的个性化是艺术存在的前提，特别是在当代，如何使古老的中国画具有现代意义而获得新生，并使这具有民族文化基因的传统艺术传承下去，同时符合现代审美的客观需求，既是艺术家担当，也是我们应当关注的问题。

剑波就是这样一个有担当意识的人，他始终在寻找着属于自己语言特点的中国画创作之路。实际上，这也是提高我们民族文化品质的必由之路。

残竹戚戚 新笋翘翘

张世彦

中央美术学院教授
2010年5月

通常，花鸟画给人的印象都是满幅的锦花绣草、万紫千红，妍姿艳质、饱满华贵。总是一片美妙的滋荣繁盛、生机盎然。鉴赏起来悦目爽心，神清气朗。作画人在笔墨傅色层面的刻意经营，常常是兴味勃然。尽心竭力之后崭露出一番全新境界，令花鸟画的品位又上层楼，就更能够获得读画人的会心称许。

纵使是偶有所见的残荷败叶，也在表述生命兴衰的轮回不止。在感叹终端精华之雍容的同时，让人寄以冬去春来新姿容将现的殷殷期盼。

近日得见青年画家郭剑波以工笔之法画翠竹的新作十余幅。初时，轻淡烘染，墨韵曼妙，玉骨冰姿，清雅秀丽，是第一印象。但细作端详，立即发现大片竹丛原来已被斩断破败，不得完身。苟存的尺余残躯似乎在哀切呻吟，戚戚之声令人悚然太息。画页徐徐翻过，面对这些身经斫伐的无辜残竹，不禁悲天悯人之情怀渐生，更有触目惊心之感喟渐生。

一是惊骇。惊骇于人类的残暴贪婪，短见近视。只知今日狂逞一时之快，只图眼下滥得一时之利。置大自然若敝屣，随意作践。完全不顾其后的恶果自吞，更不顾子孙后代万世安乐丰沛的栖居前景。

二是惊喜。惊喜于70后青年作画人社会责任之沉重在身，探究奥旨之慧眼独具。时至今日，世界生态环境的破坏摧残或优化大好，已是当今地球村全体人类共同的生存命题，一个须臾不可怠慢而迫在眉睫的重大命题。远比那些总统频仍更迭、股市朝升夕跌、歌榭懵懂傻笑、画坛皇帝裸身，紧要得多。作花鸟画，

而有此揭示人类齷齪之不憚心境，诚属难能可贵。应是花鸟画的一方新领域、一片新天地。

但最为难得的是，残竹丛中还有三五新笋陪侍在侧。株株幼篁，翘翘然破土而出，欢欢然扶摇擢升。瘦俏妩媚的身姿直立向天，有如七八岁小女孩的笑声朗朗。新生命的涌现，令读画人破颜开怀，因而能够重建美好愿景于兴衰成败的交替中。

近年我国画坛，视“怎样画”重于“画什么”的主张，视表层形色表现重于里层情志传达的主张，浸漫了不小的面积。实力雄强的中坚层里也颇见声势凌厉的响应者，他们还会有起码十年的话语霸权。本来，在当今多元结构的绘画领域中，任何个体作画人的观念选择尽可悉听尊便。但偏执一端的低唱浅吟者若过分张扬，终究无助于钩深致远的中华文化之高举远蹈。中国画家，历来只把笔墨游戏当做雕虫小技，历来器重内里与宇宙大道通连的高远志趣之抒发。

值得庆幸的是60后、70后的新生代作画人之作为，显示了深沉一些的艺术价值观。他们在锤炼表层技艺的寒窗之中，还一道缜密地体察着身边社会生活中的种种悲喜际遇和切身痛痒。并努力尝试在自己的画作里，传达出应际而生的感动和思考，企望引发读画人喜怒哀惊的共鸣和曲直是非的判断。

这样的体察、尝试、传达、引发，持续作下去，作得久了，作的人多了，绘画之事的宏大格局必日趋豪壮。郭剑波和志同道合的同代人伙伴，在长途行旅的跋涉中，倾其汗马供奉而直前不二，是读画人众的切切所盼。郭剑波画中那株株幼篁的扶摇擢升，正可理喻为新生代的不懈进取。