

ZHONGGUO DANGDAI MINGJIA HUAJI CHEN QIHE 著 陈其和 主编 贾德江 北京工艺美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国当代名家画集,陈其和/陈其和著; 贾德江主编,一北京; 北京工艺美术出版社, 2018.9

ISBN 978-7-5140-1604-8

1.①中… II.①陈… ②贾… III.①绘画—作品综合集—中 国—现代 ②中国画—作品集—中国—现代 IV.①J221②J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 211918 号

出版人: 陈高潮 责任编辑: 陈宗贵 赵 微 装帧设计: 魏剑峰 骆杨康 责任印制: 宋朝晖

中国当代名家画集・陈其和

陈其和/著 贵德江/主编

出 版 北京工艺美术出版社

发 行 北京美联京工图书有限公司

地 址 北京市朝阳区化工路甲 18 号 中国北京出版创意产业基地先导区

邮 编 100124

电 话 (010) 84255105 (总编室)

(010) 64280399 (編辑部)

(010) 64280045 (发行)

传 真 (010) 64280045/84255105 网 址 www.gmcbs.cn

经 销 全国新华书店

制 作 北京汉唐艺林文化发展有限公司

印 刷 北京恒嘉印刷有限责任公司

开 本 787毫米×1092毫米 1/8

印 张 15

版 次 2018年9月第1版

印 次 2018年9月第1次印刷

印 数 1-2000

书 号 ISBN 978-7-5140-1604-8

定 价 168.00 元

图版目录

白山黑水降瑞雪/7 喀什土城/9 梦思春秋雪 /12 西域吹雪/14 风雪古城 /15 雪月风高/16 寒露蕉熟/17 窗前谁种芭蕉树 月满清庭鸟 未眠 /18 芭蕉为雨移 留得归乡梦/19 银泻古城 /20 霜打芭蕉蕉叶挺/22 港湾风雪潮/23 风雪摇驳船 /24 渔家瑞雪图 / 25 渔港冬潮 /26 瑞雪兆渔家 /27 瑞雪图 / 28 泊岸晨雪/29 寒江月雪图 /30 阿尔卑斯山脉 /33 瑞士阿尔卑斯山瑞雪图 /35 冲击局部 /36 冲击 /37 玉树风林摇瑞雪/38 秋霜图 /39

雪原图之一/40

冰雪消融图 /41

瑞雪兆丰年之二/42

春醒 /46 雪原图之二/47 海潮之一/48 海潮之二/49 海潮之三/50 雪鸡图 /51 雪情/52 初雪/53 轻音/54 冬雪/55 江山万里图 /56 老人写生 /57 人物写生/58 老人像/59 渔妇小憩图 /60 渔家女/62 南海渔女/63 时光 /64 清香图 /65 故乡明月 /66 小息图 /67 女大学生 / 68 老马在睡觉 /69 春韵图 /69 花季之二 /70

祥云 /42

瑞雪图 /43

秋霜图 /44

雪乡情思 /45

春韵图之二 /71 花季之三 /71 初春/72 秋实 / 73 清晨 /73 花季之一/74 野浴 / 76 师门 /77 红冠踏雪图 / 78 秋蕉图之一/79 秋蕉图之二/80 岭南寒露图 /81 龟背竹写生 /82 秋蕉图之三/83 秋语图 /84 清风 /85 长春花似锦/86 阳春三月 /87 吉騰图 /88 三鸡图 /88 唱春图 /89 吉腾图 /90 大吉图 /91 女人体写生之一/92 女人体写生之二/94 女人体写生之三/95 女人体写生之四/95 女人体写生之五/96

晓雪/70

女人体写生之六/96 女人体写生之七/97 女人体写生之八/98 女人体写生之九/98 女人体写生之十/99 女人体写生之十一/100 女人体写生之十二/101 男人体写生之一/101 女人体写生之十三/102 女人体写生之十四/103 女人体写生之十五/104 男人体写生之二/105 女人体写生之十六/106 女人体写生之十七/106 野浴 /107 心律 /108 师门 /109 希望 /110 新装 /111 女青年写生/112 黄洁薇同学/113

大学生 /114

媽婷同学 /115 求学女孩 /116

艺术剪影 /117

图书在版编目 (CIP) 数据

中国当代名家画集,陈其和/陈其和著,贾德江王编,一北京: 北京工艺美术出版社,2018.9

ISBN 978-7-5140-1604-8

1.①中··· Ⅱ.①陈··· ②贾··· Ⅲ.①绘画-作品综合集-中 国-現代 ②中国画-作品集-中国-現代 Ⅳ.②J221②J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第211918号

出版人:陈高潮 责任编辑:陈宗贵 赵 微 装帧设计:魏剑峰 骆杨康 责任印制:宋朝晖

中国当代名家画集・陈其和

陈其和/著 贾德江/主编

出 版 北京工艺美术出版社

发 行 北京美联京工图书有限公司

地 址 北京市朝阳区化工路甲18号 中国北京出版创意产业基地先导区

邮 编 100124

电 话 (010) 84255105 (总编室)

(010) 64280399 (編辑部)

(010) 64280045 (发行)

传 真 (010) 64280045/84255105

网 址 www.gmcbs.cn

经 销 全国新华 [9]店

制 作 北京汉唐艺林文化发展有限公司

印 刷 北京恒嘉印刷有限责任公司

开 本 787毫米×1092毫米 1/8

印 张 15

版 次 2018年9月第1版

印 次 2018年9月第1次印刷

印 数 1-2000

书 号 ISBN 978-7-5140-1604-8

定 价 168.00元

艺 术 简 介

陈其和 1955年10月生。1990年考入南京艺术学院中国画研究生课程班,师从陈大羽先生。现为广州大学教授、硕士研究生导师,岭南文化艺术创作鉴赏研究院副院长,中国美术家协会会员,国家教育部美术学学科评审专家,中国高校新经典学院派中国画名师,广东省美术家协会美术教育委员会委员,广东省中国画学会理事,广东省高校重点学科评审专家,广东省高校中国画学术委员会副主任兼秘书长,广州画院特聘画家,"广州国家青苗画家培育计划"课题组专家,广东陈大羽公鸡艺术馆馆长。

作品曾获得"全国中国人物画作品邀请展"银奖、"全国民族风情中国画作品大展"铜奖,三次获得中国美术家协会主办的"全国中国画大展"优秀奖,同时获得"全国高校 美术教师作品展"特等奖。

2014年在广东美术馆、黑龙江美术馆、惠州博物馆、古元美术馆、深圳一品堂美术馆、东莞岭南美术馆举办"艺道可观——陈其和教授绘画 40 年学术回顾展"。

承担和参与省、市级各类科研项目、课题十几项,出版学术专著4部、画册9部、教材2部,发表学术论文40余篇,多篇在国家级权威核心期刊发表。曾赴欧洲各国、日本、韩国及中国台湾等多个国家和地区进行学术交流与讲学。

Artist Resume of Professor Qihe Chen

Professor Qihe Chen, born in October 1955, was admitted to Nanjing Artistic Institute as post-graduate in 1990 and learnt from Mr. Dayu Chen. He is now the vice dean of School of Fine Arts and Design of Guangzhou University and master supervisor. He is a member of Chinese Artists Association, and an academic evaluation expert for The Fine Arts of Ministry of National Education, master of Chinese painting of New Classic Academy of Chinese Universities, member of the council of Guangdong Artists Association, and member of the council of Guangdong Chinese Painting Association. He serves as an expert of Guangdong Universities Key Disciplinary Evaluation Panel, executive member of council of Guangdong Universities Committee of Fine Arts and Design Education, and deputy director and chief secretary of Guangdong Universities Academic Committee of Chinese Painting. He is also the distinguished artist of Guangzhou Art Academy and a member of expert team for "Guangzhou National Young Artist Training and Cultivation Project".

Professor Chen won a silver award of "National Invitational Exhibition of Chinese Figure Painting" and bronze award of "National Exhibition of Chinese Painting of Ethnic Customs". He gained the Excellent Awarded three times in the "National Chinese Painting Exhibition" hosted by Chinese Artists Association and Outstanding Award in the "National Exhibition of Works by University Art Teachers". In 2014, he held a "40 Years of in the arts" Academic Review Exhibition of Professor Qihe Chen" at Guangdong Museum of Art, Heilongjiang Museum of Art, Huizhou Museum, Zhuhai Gu Yuan Museum of Art, Shenzhen Yi Pin Tang Museum of Art and Dongguan Ling Nan Museum of Art.

Professor Chen hosts and participates in nearly 20 research projects of provincial and municipal levels and has published 4 monographs, 9 pictorials, 2 textbooks and more than 40 academic papers, most of which are on national core journals. He has visited many countries and regions for academic exchanges and lectures like Europe, Japan, South Korea and Taiwan of China.

序言

卢禹舜

《游褒禅山记》中曾写道:"夫夷以近,则游者众,险以远,则至者少。而世之奇伟、瑰怪、非常之观,常在于险远。而人之所罕至焉,故非有志者不能至也。"这段话意在说明,渴望欣赏世间瑰丽壮美罕见的景色,没有志向是无法达到的,不仅要有志向,更要有毅力和坚定的信念,才能领略世间的奇景。中国画的创作亦如此,不仅要有对技艺的钻研,风格的探索,还要有对艺术理念的坚持,才能成就一定的艺术高度。陈其和教授在泼墨写意上的造诣和成就,正是源于他从艺四十余载以来的积累、探索和坚持。

陈其和教授求学于古都南京、师从名家陈大羽、期间他勤学苦练、笔耕不辍、不仅夯实了扎实的笔墨功底、更是深厚的文化沉淀与艺术积累。他的恩师陈大羽为其题字"功在不舍"、既是对其潜心钻研的鼓励、更是对其艺术追求的褒扬。他谨记恩师教诲、工笔人物刻画达到细致人微、淋漓尽致、写意花鸟表现生机勃勃、游刃有余。陈其和教授尽管在人物、花鸟创作上已经有一定造诣、可他并未局限于传统中国画技法、而是"推陈出新、融贯中西"、将泼墨与意的传统技法与胶矾水和盐等特殊材料结合、创新地使用大泼墨大写意、利用水墨间的撞击、迸溅、营造出气韵生动、雄浑豪放的气势。他的写意由水村舍、渔舟海景、热带植物等作品具有鲜明的个人风格、以素雅的黑白灰铺陈主调、大胆运用色彩进行点缀、整幅画作淡雅却不失热烈、静谧却不失灵动、恣意却不失法度。在其创作的《海潮》系列画作中、人们能够直观地感受到涌动的潮水扑面而来、激荡问颠簸的船舶若隐若现、雄浑之势仿佛即将从画中喷涌而出。而形成鲜明对比的是《泊岸晨雪》、那种晨阳初晓、雪后天色朦朦微光、由远及近的一片静谧、仿佛整个渔乡沉浸在梦中。展读海潮的奔放、渔乡的静谧、没有浓烈的色彩、水墨间的动与静亦是一目了然。

陈其和教授壮年时便已离开北国故土,定居岭南二十余载,可他内心深处存有无限乡愁和对冰雪怀念。他将创新的泼墨技法融入到北国风光的创作之中,浓重乡愁寄情于大泼墨,创作出一系列有代表性的《雪月风高》《风雪古城》《寒江月雪图》等作品。洁白瑞雪包裹下的老村旧舍、红色灯笼、喜庆春联、摇曳天线,处处细节透出质朴淳厚的民风,散发遥远山村的生活气息,使人真切感受这位北国游子的乡愁情怀。在他的画里,既感受到"露从今夜白,月是故乡明"般的眷恋,更体会到"喜鹊登枝春意芳,亲人相聚室增光"似的向往。自古文人多情,易对身边的事物产生怜爱之情、陈其和教授作为一位风雅之上,如果说北国是他心上的一道白月光,那么岭南则是他掌心的一捧丝苗米。岭南对他而言,早已不是他乡,即便这里气候、环境迥异于故乡甚多,但他迷恋这片热土、将泼墨写意与岭南风物交融,别出心裁地展现都市建筑与热带植物。他创作的《芭蕉系列》,运用泼墨技法强化水墨间的冲撞、渗透,给人以水墨酣畅、气势磅礴的感觉。芭蕉的枝条枯叶笔笔留得住,放得开,不湿不滑,不蔓不枝,枝叶间营造出盘虬卧龙、疏密有致的意境。

陈其和教授的绘画墨色浓重,但不同以往冰雪山水给人的凛冽、肃穆之感,而是洋溢着明媚热烈、无限生机。 没有色彩纷哗,不求用笔取真,却胜在意气与意境。从艺至今,陈其和教授不断用手中的笔,挥写他墨韵芬芳的艺术人生。

遵其嘱,是为序。

2018年7月30日

(作者现任中国国家画院常务副院长、中国艺术研究院博士生导师)

Preface

As read in A Trip to Baochan Mountain, it is regrettable that numerous are excursionists visiting places which are near and easily accessible, but few are travelers who come to places far and dangerous, which, nevertheless, command the most sublime, grotesque and unique views, scarcely enjoyed by ordinary folks. One can never reach such places unless one has a strong will-power. It means that the magnificent spectacles can only be enjoyed by those with ambition, strength and determination. This is just like the Chinese painting, which requires hard study of skills, exploration of style and persistence of the art's idea to gain accomplishments. The outstanding attainments of Professor Qihe Chen in splash-ink and freehand painting are achieved by his accumulation, research and perseverance during 40 years of working in this area.

Professor Chen studied in Nanjing, the ancient capital, and learnt from Master Dayu Chen. He was a diligent student and worked hard every day. In this way, he not only laid a solid foundation for painting, but also learnt profound knowledge of culture and art. Master Dayu Chen gave him an inscription, saying "he who persists prevails", which is an encouragement to his devotion and praise to his artistic pursuit. Professor Qihe Chen keeps the teaching in mind. His fine brushwork of people is delicate and vivid. His freehand brushwork of flower and bird is full of vigor, skillfulness and effortlessness. Even though he has been accomplished in the people and flower and bird painting, he is not restrained by the traditional Chinese painting skills and always promotes innovative and cross-cultural methods for painting. For example, he combines the traditional skills of splash-ink and freehand with special materials, like salt and mixture of alum, gum and water. He uses the skill of impressionistic splash-ink and freehand in a creative way to build vigorous and firm, bold and unconstrained momentum with the clash and splash of water and ink. His freehand work of mountain, river and cottage, fisher boat and seascape, and tropical plant is distinct and original in style. He uses simple but elegant colors of black, white and grey for the background, and then boldly uses other colors as embellishment. Therefore, the whole painting is elegant with fervency, quiet with liveliness, and free within the rules. When appreciating his series of *Sea Tide*, people may feel the tidal bore just as at the scene. The boat on the roaring waves is partly hidden and partly visible. The force and vigor seem to spout out of the paper. In contrast, another painting work *Morning Snow on the Shore* shows a scene of early morning with sun just rising and shimmer after the snow. The tranquility from far to near seems to bring the whole fishery village to dream. The moving force of sea tides and the peace of fishery village are not shown by in

Professor Chen left hometown in his thirties and has been fiving in Guangdong for 20 years. Deep in his heart, there is profound memory of the northern home and ice and snow. He innovatively uses splash-ink skill when painting northern scenery and expresses his nostalgia by impressionistic splash-ink. In this way, a series of master work like *Moon in the Snow and Gale, Ancient City in Blizzard*, and *Winter Moon and Snow over the River* are created. The old cottages are covered by white sown with red lanterns and jubilant Spring Festival couplets on the door and antenna swaying in the air, which reminds people of the remote village life and the nostalgia of the northern wanderer. In his painting, there are both sentimental attachment to hometown when seeing the full moon on Mid-Autumn Day and good hope for the happy reunion of family when celebrating Spring Festival.

Scholars are said to be sentimental and tend to care for the things around them. For such a graceful and elegant man as Professor Chen, if the north is compared as bright moonshine that cannot be reached, Guangdong can be just like a handful of rice that is always by his side. Guangdong has not been an alien land for him since a long time ago. He is infatuated with this land which is quite different from his hometown in terms of climate, environment, etc. He finds harmony between painting skills of splash-ink and freehand with Guangdong sceneries and presents city buildings and tropical plants with his own style. In his plantain series, he uses splash-ink skill to strengthen the clash and merge of water and ink, bringing a feeling of liveliness and tremendous momentum. The branches and leaves of plantain are neither too dispersed nor too crowded, neither too smooth nor too dry. The painting is succinct and creates a forceful and natural conception.

Professor Chen's painting is typically with heavy ink, which is different from the feelings of bitter cold and solemn usually brought by icy mountains and rivers. His painting is full of brightness, enthusiasm and vitality. It gets rid of color clutter and does not chase for formality, but wins people's appreciation with artistic spirit and ideorealm. Until now, Professor Chen has never stopped working and draws his artistic life with the charming fragrance of the ink.

I write this article with his entrust.

Yushun Lu July 30, 2018

Executive Vice President of China National Academy of Painting Ph.D supervisor of Chinese National Academy of Arts

笔歌墨韵下的生命礼赞

——陈其和教授其人其画

曹意强

欣闻陈其和教授将在中国国家画院进行个展,他虽已在深圳、广州、东莞等地举办过巡展、个展,但此次在北京的展览对其个人的艺术历程来说更具深远的意义。作为长居岭南的画家,陈其和的绘画创作除了带有岭南风情的工笔人物,色彩鲜艳明亮的花鸟小品外,更有极具特色的北国泼墨写意冰雪山水。这与四季斑斓的南方似乎显得有些不协调,反而更符合北方的山水画的审美取向,而这确与陈其和自小生活于北国的故乡山川,并饱受北方的艺术浸染有着密不可分的关系。作为一个发轫于北方的画家,陈其和希望能够通过在京举办个展,从而与观者产生视觉经验与精神上的共鸣。

中国画在题材上大致可分为人物、由水、花鸟;技法上以工笔和写意为主;其精神内核为"笔墨"。作为工笔写意兼长,花鸟人物皆擅的画家,陈其和将此展览的主题定为"笔歌墨韵"。对画家来说,技法、内容皆是外物,"笔墨"精神才是其画作的内在精神气质。翻开陈其和的画集,其中水墨酣畅的写意、清新雅致的花鸟、形神兼备的工笔人物交织成一曲"笔墨"之歌,气韵氤氲,余音绕梁。

泼墨写意可谓陈其和最具代表性的艺术风格,而这一技法在其冰雪山水主题的创作上应用最多。自古以来,冰雪山水作为山水画中的风雅一支传承至今,其中经典之作以北宋画家花宽的《寒林雪景图》《雪山萧寺图》为代表。花宽根据北方山中雪景的特点,独创了一种画雪景的方法,即先用粗杜的线条勾勒山石,再用细密的"雨点皴"表现山石的质感,后以留白的方式强调雪意。古人以造化为师、写自然之实景,创造了丰富多样的勾、皴、染的种种笔墨仪轨。而后人却难以跳出其外,传承有余而创新不足,把本应为手段的各种笔墨程式奉为无上主臬,此为本未倒置之弊。在表现冰雪方面,后世中国画的创作方式略显单一,大多依靠留白法或白粉点染描绘皑皑白雪。北方的冰雪多是厚重的积雪,不同于南方的轻薄的嘘风漱雪,北方的雪更具体积感,因而用传统的留白或是点染的技法进行创作显得过于呆板或轻盈,对了表现北国浩瀚冰原多少有些乏力。陈其和将传统中国画技法,与运用胶矾水和盐等特殊材料的化学性质相结合,创造出独特的泼墨写意技法,弥补了传统技法中的缺憾。运用这种技法创作出的画作,一方面能够体现北方积雪的层次感、厚重感、立体感,另一方面利用胶矾水与墨汁间的激荡、碰撞、肆意变化、赋予一望无际的冰原以灵动之感,避免产生传统留白技法的单一趣味。陈其和以素雅的黑、白、灰为主色调,利用水墨间的撞击、进溅,营造出气韵生动、雄浑豪放的气势,再加之他对山体岩质的细腻勾勒、强调笔下线条的质量,用线刚柔相济、含蓄凝练而又沉着痛快,笔笔留得住、放得开,不涩不滑,不蔓不枝,立现北方山体的雄伟峻厚,突兀巨壑的风骨峭拔。涌动的墨韵,再加之有力的用笔。

◎ 白山黑水降瑞雪 纸本水墨 350cm × 900cm 2017年

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

一曲波澜壮阔的"笔墨"之歌鸣奏于纸上。

唐人张璪早已指出"外师造化,中得心源"的绘画法门,艺术创作应当来源于对自然的师法,继而通过自然之景体现画家之情与思。陈其和对冰雪山川的创作能有如此准确地把握,这与他年轻时上山下乡的经历是分不开的。陈其和本就出生于东北,青年时期又曾在北方农场插队,在匮乏的物质和天寒地冻的恶劣气候中,陈其和反而选择以积极的心态去面对沉雄的北国风光。独特的环境给予陈其和以生动而深刻的视觉经验,他人眼中的雪虐风饕、苦寒萧瑟,在他眼中却别有一番韵味。在他的《寒江月雪图》中,故乡的山川、河流、房屋虽皆以黑白灰为主,但各处浓淡相宜,恰到好处,使整体构图错落有致,层次分明。再加之星星亮彩,洒落其间、给冰天雪地的凛冬带来了丝丝人间烟火气,实为"乍看清冷,细味暖心"。这正是画家独对自然、澄明胸怀后流露出的实感与真情。绘画所传达的是画者观看世界的方式,观陈其和笔下的冰雪,除了独到的技法,更令观者见其对自然的观察与体悟,以及画家磊落之性情。

陈其和工笔、写意兼长,花鸟、人物皆擅,深厚的绘画技艺使他在笔墨表达中蕴藉深厚,游刃有余。他曾师从于海派名家陈大羽先生,其所作的紫藤花多采用对角构图法,画面布置主次有序、繁而不乱,藤蔓的线条承袭其师古拙雄健的特点。陈其和重视用笔的力度、回旋、转换,即使是枯墨飞白也毫不流滑,花瓣的设色浓丽而不艳俗,再配以墨色浓重的枝干,清雅而大气。他笔下的工笔人物,特别是女性形象,在造型上严谨扎实,足见其素描功底。陈其和对人物神态的刻画惟妙惟肖,在用线上沿袭了中国传统工笔画所强调的重而不赋、厚而不浊、艳而不俗、明而不飘、淡而不满的艺术效果,勾勒出女性美目流转,顾盼生辉的双眸。自顾恺之提出"传神论"始,中国人物画尤为注重对眼神的精微表现,由此表现人物之性情气质。在《师门》中,陈其和通过人物眼神的细腻雕琢,淋漓尽致地展现了身着白衣素裙女学生的灵动与活力。在《冬雪》中,即便是人物的侧眸、也传达出画中女子思绪渐远的忧郁,远比轻抚下颚的手势更能将情感传达给欣赏者。东方与西方绘画,工笔与写意技法,这些都是绘画的途径和方法,而绘画的本质则无问东西、始终如一,即表达画者对世界的观察和人生的思考,将情感与思想用一道道笔痕呈现于媒介之上。陈其和深谙此理,因此,他能够超越传统、风格、技法的束缚,使其创作在追求艺术本体价值的道路上不断前行。在他的绘画世界中,观者能够同时体味到中西的交汇、工写的融合、现实主义的关怀与浪漫主义的情致、学院派的法度与生命的热量。

在主题方面, 陈其和的创作具有极大地丰富性以及强烈的时代感。古人早已有"文章合为时而著, 歌诗合为事而作""诗文随世运, 无目不趋新"之言。我们不能把这一思想庸俗化地理解为"绘画是时代精神的反映", 而是应积极地看待在绘画中所呈现的某个时代的独特印记,即一个民族、一种文化在一个时代中特有的观看方式与趣味。在陈其和的作品中,观者能够感受到时代的变化和新意,不止是北国的冰雪、南国的绿植,更有泰国的佛教占城,欧洲的尖顶教堂……画家以东方的笔墨语言演绎世界性的丰富题材,体现了现代中国画家开放性的创作视角和心境。陈其和也是一位时代的记录者,从城市到乡村的日新月异,从社会风情感受出的时代风貌,从故乡山川到大江南北,再到纵览世界风光,陈其和的步伐从未停滞,而是挥洒手中的笔墨,对周遭的景观进行着审美化的个人诠释。

陈其和不仅是一位画家,更是一位从事教学工作四十余年的教育工作者。从齐齐哈尔大学到广州大学,教师的角色几乎贯穿了他的人生。近年来,他培养了数十名研究生,教授过的本科生更是数不胜数,用"桃李满天下"形容实不为过。韩愈在《师说》中有云:"师者,所以传道授业解惑者也。"他的学生大都称他为师父,而非教授或老师。师父,是师,也是父,陈其和对待学生有时更像是一位严格的父亲。他常对学生说,既然离开父母在我身边学习,那我就要充当起你们父亲的角色,你们都是我的孩子。他不仅严格要求学生,更以身作则。常有人问他,是更擅长工笔还是写意,更擅花鸟还是人物。陈其和总是严肃地指出:"没有更擅,只有皆擅。我作为一个老师,若想教出优秀的学生,自身必定不能有短板,学生不会的我要会,学生擅长的我更要帮他提高。"一语道出了陈其和质朴而高华的艺术追求与教育理念。

石涛在《苦瓜和尚画语录》中曾谈到:"古之人有有笔有墨者,亦有有笔无墨者,亦有有墨无笔者。非山川之限于一偏,而人之赋受不齐也。"说的是纵览古人画作,笔墨运用的好坏并非在于所画之景的不同,而是在于画者的禀赋、情

感的不同。陈其和的画笔墨飞扬,气韵生动,其画的魅力不止在于技法和观察,更源于个人的才情。他将个人的视觉经验通过对东方和西方绘画造型传统的娴熟掌握,转化为宣纸上的道道笔踪,用具有创造性的水墨技法激活了传统中国画中的笔墨韵致。清代的李蝉曾指出,"笔墨作合生动,妙在用水","水为笔墨之介绍,用之得法及凝于神"。用墨的关键在于用水,陈其和独特的墨法即在于在保证墨色的洁净渲淡的同时,充分挖掘了水的流动性特征,从而创生出富有生命韵律的墨法,兼具造型对象的物性特征,以及媒介自身的高洁莹润。陈其和的创作实践向世人展现出中国传统水墨媒介与时俱进的强大生命力,也分明地指出了重视体积与光影的西方造型观念与本土笔墨语汇融洽无碍、相得益彰的可行之径。如果说"融合中西艺术,创造时代艺术",还是近一个世纪前中国画家的梦想与夙愿,那么在陈其和的笔下,这一目标已是形象鲜明,生动饱满,大有可期之未来。

2018年7月24日

(作者系中国美术学院艺术人文院院长、博士生导师、国务院艺术学科评议组召集人、教育部艺术硕士指导委员会 美术学科组长、中国美术家协会艺术理论委员会委员、中国美术学院学报《新美术》主编)

◎ 喀什土城 纸本设色 90cm × 90cm 2011年

图版目录

白山黑水降瑞雪/7 喀什土城/9 梦思春秋雪 /12 西域吹雪 /14 风雪古城 /15 雪月风高/16 寒露蕉熟 /17 窗前谁种芭蕉树 月满清庭鸟 未眠/18 芭蕉为雨移 留得归乡梦/19 银泻古城 /20 霜打芭蕉蕉叶挺/22 港湾风雪潮/23 风雪摇驳船 /24 渔家瑞雪图 /25 渔港冬潮 /26 瑞雪兆渔家 /27 瑞雪图 / 28 泊岸晨雪/29 寒江月雪图/30 阿尔卑斯山脉/33 瑞士阿尔卑斯山瑞雪图 /35 冲击局部/36 冲击 /37 玉树风林摇瑞雪/38

秋霜图 /39

雪原图之一/40 冰雪消融图/41

瑞雪兆丰年之二/42

秋霜图 /44 雪乡情思 /45 春醒 /46 雪原图之二/47 海潮之一/48 海潮之二/49 海潮之三/50 雪鸡图 /51 雪情/52 初雪/53 轻音/54 冬雪/55 江山万里图 /56 老人写生/57 人物写生/58 老人像/59 渔妇小憩图 60 渔家女/62 南海渔女/63 时光 /64 清香图 /65 故乡明月 /66 小息图 /67 女大学生 /68 老马在睡觉 /69 春韵图 /69 花季之二 /70

祥云 /42

瑞雪图 /43

春韵图之二/71 花季之三 /71 初春 /72 秋实 /73 清晨 /73 花季之一 /74 野浴 / 76 师门 /77 红冠踏雪图 /78 秋蕉图之一/79 秋蕉图之二/80 岭南寒露图 /81 龟背竹写生 /82 秋蕉图之三/83 秋语图 /84 清风 /85 长春花似锦/86 阳春三月/87 吉腾图 /88 三鸡图 /88 唱春图 /89 吉腾图 /90 大吉图 /91 女人体写生之一/92 女人体写生之二/94 女人体写生之三/95 女人体写生之四/95 女人体写生之五/96

晓雪 /70

女人体写生之六/96 女人体写生之七/97 女人体写生之八/98 女人体写生之九/98 女人体写生之十/99 女人体写生之十一/100 女人体写生之十二/101 男人体写生之一/101 女人体写生之十三/102 女人体写生之十四/103 女人体写生之十五/104 男人体写生之二/105 女人体写生之十六/106 女人体写生之十七/106 野浴 / 107 心律 /108 师门 /109

希望 /110

新装/111

女青年写生/112

黄洁薇同学/113

大学生/114

媽婷同学/115

求学女孩 /116

中国当代名家画集·陈其和【图版】

◎ 梦思春秋雪 纸本水墨 125cm × 240cm 2018 年

