

21 世纪有影响力画家个案研究
INDIVIDUAL CASE STUDY OF INFLUENTIAL ARTISTS IN 21ST CENTURY

常朝晖 CHANG ZHAOHUI

主编 贾德江

北京工艺美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

常朝晖 / 贾德江主编. — 北京: 北京工艺美术出版社, 2006.6

(21 世纪有影响力画家个案研究. 第 1 辑)

ISBN 7-80526-603-4

I. 常… II. 贾… III. 山水画—美术批评—中国—现代 IV. J212.05

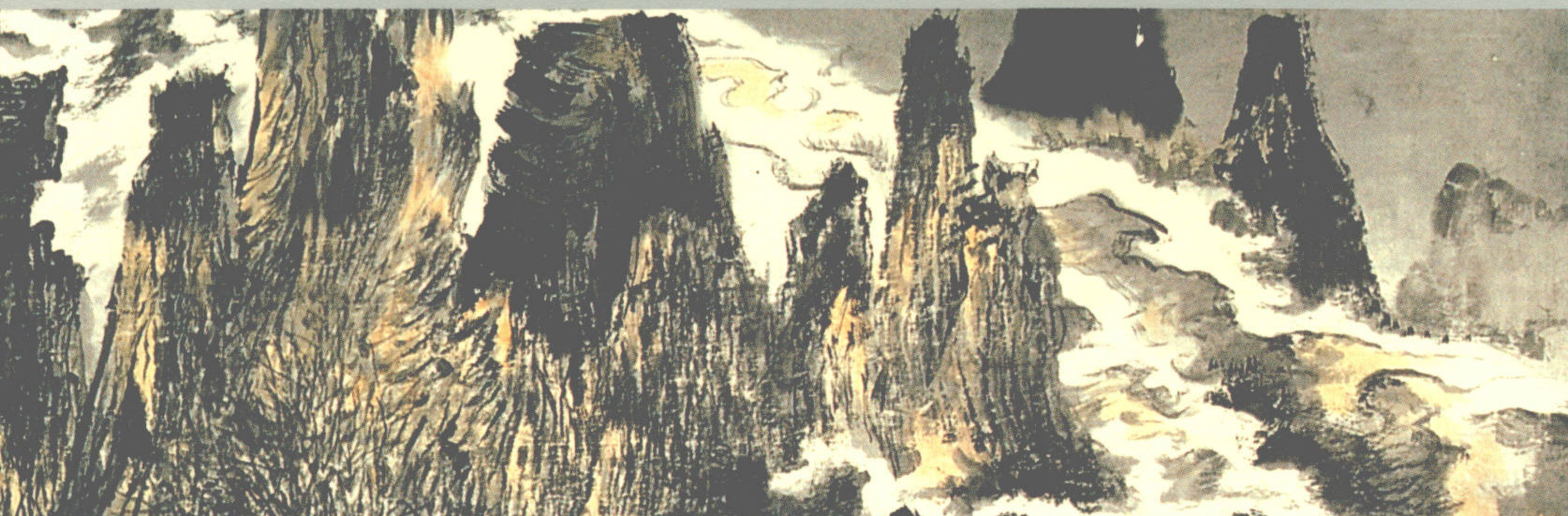
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 033161 号

责任编辑 陈高潮

陈朝华

责任印制 宋朝晖

装帧设计 尹楠

21 世纪有影响力画家个案研究

常朝晖

出版 北京工艺美术出版社

(北京市东城区和平里七区 16 号 邮政编码: 100013)

发行 北京工艺美术出版社

全国新华书店经销

制作 北京秋韵图文制作有限责任公司

印刷 北京博海升彩色印刷有限公司

开本 635 毫米 × 965 毫米 1/16

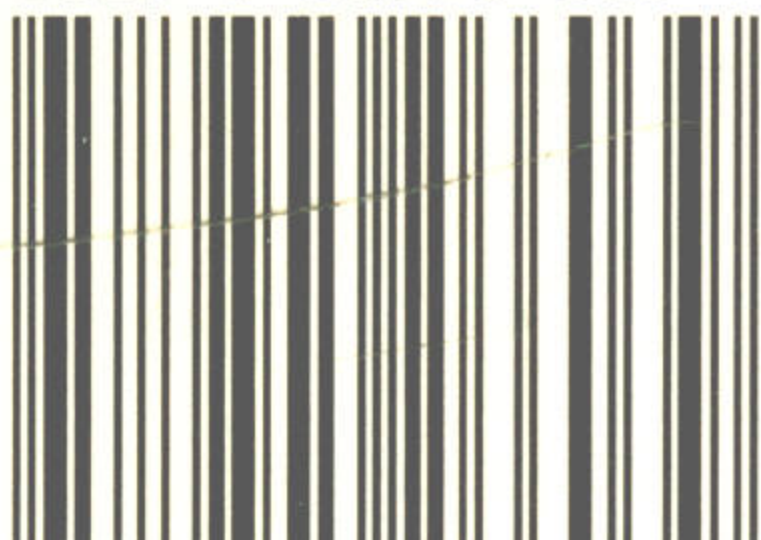
印张 3.5 印数 1~3000

版次 2006 年 6 月第 1 版

印次 2006 年 6 月第 1 次印刷

书号 ISBN 7-80526-603-4/J · 461

ISBN 7-80526-603-4

9 787805 266039 >

全套 10 册定价: 380.00 元

21 世纪有影响力画家个案研究

常朝晖 CHANG ZHAOHUI

Individual case study of influential artists in 21st century

Chang zhaohui

目 录

[02]

主编感言

艺术档案

[03-04]

灵动典雅情境中的超然与完善

——再读著名山水画家常朝晖作品有感

冰 岩

[05-32]

巴蜀记游

常朝晖

[08]

《粤北写生册之五》步骤

[37]

韩浪点评

主编感言

在漫长的中国艺术史的演进中，中国画形成了以笔墨质量为标志的经典特性。可以说，一部中国绘画史在某种意义上就是笔墨文化史与笔墨表达史。历代中国画家都面临着共同的命题——以怎样的笔墨去表现世界，而所谓的“经典”正是在此中沉淀与淘洗而成的。在当代中国画坛，著名山水画家常朝晖是“纯艺术”的追求者，也是继承经典后的“自我表现”性的个性伸张者。读解他的作品，给人以深刻的印象正是他的笔墨形态、笔墨美感、笔墨质量与由此聚合的力逼经典的艺术取向。

笔墨，这个中国文化古老的遗产，在常朝晖那里顿生活力。首先，在作品中它是艺术的、纯粹的、美学的；其次，才是特定形式中的精神家园和文化内涵的折射。常朝晖在不违背这两个原则的情况下，显示出“云芳气度”的笔墨质素，重在体现自由的感觉和平静心态下挥发出大自然撼人心魄之神奇。

画家用笔灵动而富于跳跃，勾勒山石、树木、点苔、点叶等，线条率意、流畅而富于节奏、韵律，体现了不同程度的力度，进而造成画面中平面空间里的错落有致与疏密浓淡变化。这里，画家立足于本质意义的思考，使作品的形态与造境是一种直入心灵的形而上表达。画家笔下的繁密点线、疏朗留白及色调的或冷或暖，使画中始终弥漫着一股神秘幽邃的氛围，使那些平凡的山川在苍润中透着远古的本质与拙朴，为整个画面增添了生机和动感，蕴含了画家开阔乐观的人格力量。

面对着永恒的山水文化主题，常朝晖选择的是审美创造，而非功利性的实用取向，处处流出新语境启悟下的变化。只有陈言扫尽，门扉洞开，激情涌动，才思敏捷，才能无所障碍，无所牵挂，开掘灵性。看人生则更为澄澈，心地为之爽洁、空明、清新；看自然则更为亲近，更具身心契合的钟爱。其作品也必然洒脱、空灵、隽永，其笔墨方式亦必然俊秀、飘逸而具慧质。如此，才能形成总体的空疏为情、恬淡为境、心性为本的艺术特点。

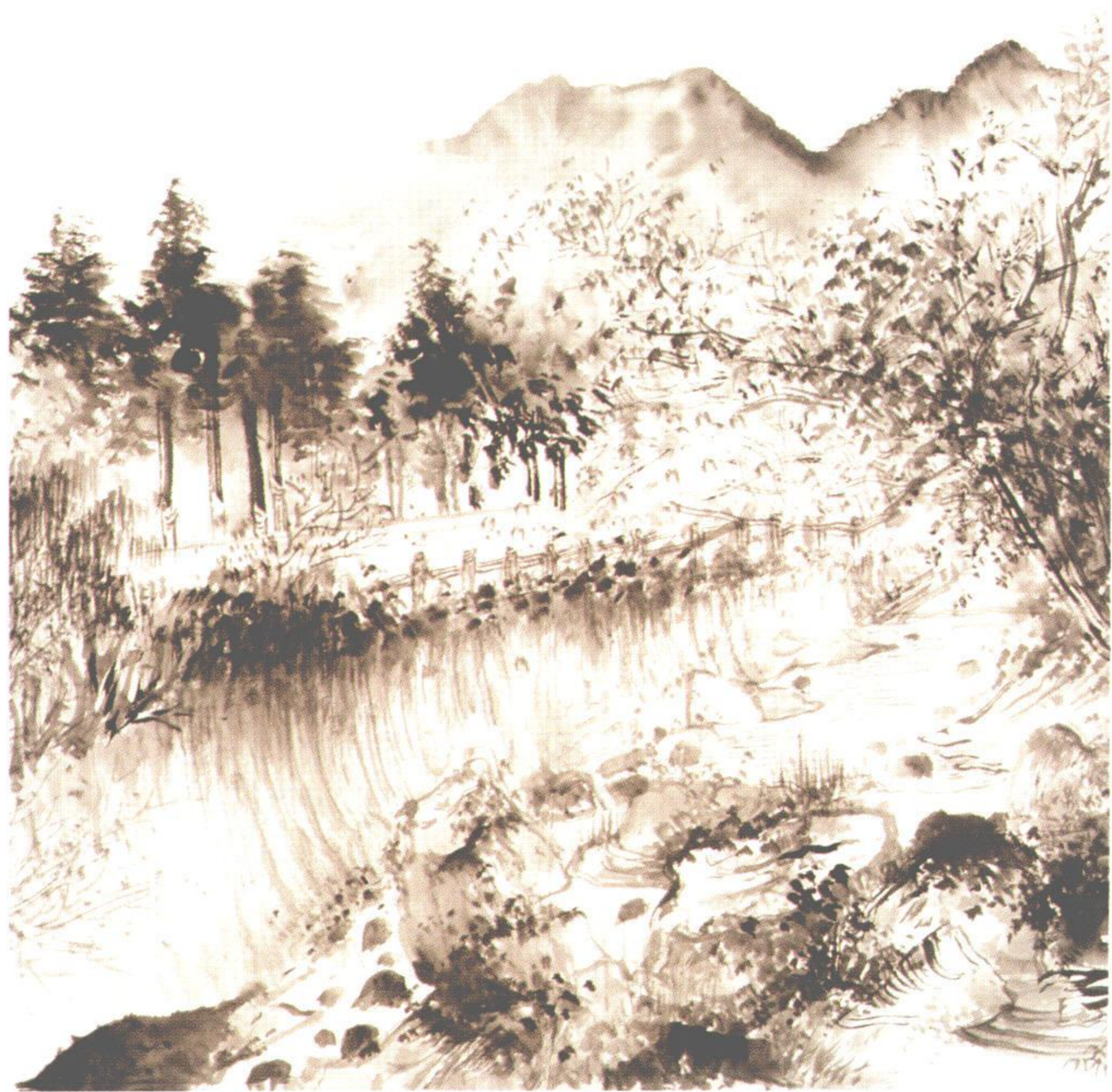
艺术档案

- 常朝晖
- 1968年生于青岛即墨市，1991年毕业于山东艺术学院。中国美术家协会会员，山东画院高级画师，山东省美术馆专职画家。
- 现就读于中国画研究院龙瑞创作室。
- 其作品于1994年入选全国第八届美术作品展，1997年入选建军七十周年美术作品展，1998年获山东省首届山水画大展金奖、入选中国国际美术年——当代中国山水画·油画风景展。
- 1999年获建国五十周年全国山水画展银奖，2000年参加山东山水画家六人展，2001年入选全国中国画作品展、获纪念《毛泽东同志在延安文艺座谈会上的讲话》发表六十周年全国美展山东展区金奖。
- 2002年入选“画说世界文化遗产”大型画展，2003年入选中国艺术研究院学术提名展、获《国画家》全国扇面大展金奖，2004年参加中国风情——当代中国画赴法邀请展、水墨心象——当代中国名家学术提名展、澄怀味象——中国画提名展，作品四幅获2004年“黄宾虹美术奖”、作品两幅入选第十届全国美术作品展。
- 2005年入选当代实力派名家香港邀请展、“东方即白”全国名家提名展、“人与自然”中国山水画·油画风景画对比展。
- 中央电视台、山东电视台、济南电视台等均对其作品作专题报道，《美术》、《美术观察》、《国画家》等刊物均有作品发表，作品入选《今日中国美术300家》。
- 多幅作品被中国美术馆、中国国家博物馆收藏。
- 出版有《常朝晖画集》、《全国名家山水精品集》、《当代名家青绿山水精品——常朝晖》、《名家扇面小品》、《中国美术家——常朝晖》、《常朝晖·云芳气度图卷》。

灵动典雅情境中的超然与完善

——再读著名山水画家常朝晖作品有感

■ 冰 岩 / 文

青城写生册(局部) 纸本 2005年

青城写生册(局部) 纸本 2005年

几年前，在北京什刹海边上一家酒店的客房中，作为这座城市的过客，我曾经在一次展览上因欣赏到了著名青年画家常朝晖的作品而彻夜未眠，从而以《灵性的闪耀与生发》为题写过一篇记述画家朝晖先生的文章刊发在《画廊》杂志上。文章在对常朝晖的创作实践以及其在当代画坛所处的现状进行了简单梳理与剖析外，更多的表述则是对他那墨色中满布蓬勃与朝气的作品所给笔者带来精神沐浴的感动，那种生动中富含机敏、精彩中不露痕迹的绘画语式在给观者带来视觉捕获的同时，也毫不客气地显现了其作品不容小视的精神重量——一种个体的精神取向通过艺术的再造生发，进而为当下部分城市人群疲惫与茫然的精神漂游提供了可供栖息的心灵家园。

几年后的今天，我们在时空的转换中变换着人生角色的同时也经历了年龄与阅历考验，再读常朝晖先生的作品，不难发现，画家也正在完成着其作品灵动典雅情境中的超然与物我相融，从而在当代画坛不断确立着属于自己的艺术领地，进而在观者的品赏与学术认知上得到了更为充分的肯定与赞叹。几年中，常朝晖对自身艺术走向的清醒把握和努力，使得他并未在已取得的成就中徜徉不前，这在《美术观察》、《艺术界》等各种学术传媒的推介以及邵大箴、范迪安等诸多评论家对他及作品的指认中可见一斑。2003年至今的几年中，他往返于济南与京城，先后修业于中国艺术研究院博士课程班、中国画研究院龙瑞工作室，在这两所中国艺术研究与创作的最高学府中，他完成了自我艺术行为的破茧过程。为了追求作品中贴近现实、贴近民间、传统精髓与现代风神的统一，他曾以十几年的时间以斗志最为旺盛的青壮时期（30岁前后）为代价，对王蒙等元四家以及米芾、龚贤、董源、巨然等先贤进行过深入地临习与精研，并曾游走跨越于南北诸多名山大川、村落，用眼去观察、用心去品味、用手去描绘，从中探寻生活与传承统一的最佳契合点，进而打开了通向绘画艺术深层境界的大门。在常朝晖先生的山水画里，我读到了一种久违了的意象抑或意幻美，正所谓：“文学没有想像力则是爬虫文学，美术没有想像力则如劣等摄影，虽工亦匠矣。”在他的作品中，既有自然天成的一面，又有艺术升华的多变，达到了一种如梦似幻的奇特效果。正是这种意幻美带着我的思绪一次次走进他的山水画中，享受其作品笔墨所映现的灵秀与浑厚。那些神秘莫测的云水山川、断崖幽潭，在他笔下挥发出大自然撼人夺魄之神奇。庄子的“天地与我并生，万物与我为一”的精神境界在这里得到了展示，也充分体现了画家在创作时，以全身心地投入并将情感与水墨和谐相融的理想境界。

在近几年的各种学术展示中，读着常朝晖的近期作品，在最初的沉默中，笔者再次感受到他艺术追求的潜在能量。独特的审美特质在作品中的隐现无疑使其本身的内涵更为丰富，从

而在欣赏、品味的同时令观者的思绪伴随艺术语言的跃动而飞升。统观朝晖君的诸多作品，神韵酣畅，墨气淋漓，能放能收，精巧中存博大，虚灵秀美中含粗犷，画家用自己的水墨语言构建起了精神世界的山水图式。正如评论家徐恩存的评述中所言：“他恰到好处地汲取了中国文化的‘和谐圆满’、‘山清水秀’的理念，将山水画的符号、笔墨‘转译’为‘新家园’的图式、语言，并力求达到一种局部精致与整体浑然的完美统一。常朝晖极重以实代虚的手法，虚实相间，尤其是他动用亚光亚色的纸本，以恰如其分的轻度渲染与留白，墨色交织，新形式的水墨与重彩有机结合的小青绿山水样式，具有独创与别开生面的意义。”

在常朝晖先生的作品中可以看出，他所追求的是一种古雅、崇高与壮美，并非是小桥流水式的。在后起的青年画家中，他以其亲和自然的主导思想和新颖奇崛的构图，将国画山水的传统表现与同时代的绘画语境中诸多新的表现形式相融洽，完成了从普通意义上的绘画到个人艺术风格形成的飞升，且势头强劲，大有后来居上的态势。他的画可谓他心灵美好风景的凸现。他笔下山水中的亭台、楼阁、丛林、荒草、峭壁，均是我们现实生活中大自然景物艺术处理的升华。色调或冷或暖，画面中始终弥漫着一股神秘幽邃的氛围，整个基调暗中带绿没有丝毫压抑感，相反作品中清幽、宁静的诗意美，古朴典雅，让人气爽神清、浮想联翩。仔细观读他的这些作品，你会发现这些平凡的山川、溪流，被其赋予了某种神秘的浪漫主义色彩，空间博大、厚重，加上灵动的笔墨走势所营造的梦幻般的氛围，增添了作品的耐读性和可视性，留足了回味的余地，从而使他的绘画风格从山水画的旧有模式中逐渐地剥离了出来，形成个性鲜明的一面。如第十届全国美展中的作品《青林上雨》，那丛林密布的山川，巍然屹立，苍润中透着远古的本真与拙朴，生腾的烟云环绕其间，如条条洁白的丝带挂于山间，为整个画面增添了生机与动感，表现出宇宙生命无穷的神秘力量的延续与伸张。“贴近文脉”画展中《云芳气度》的旷远幽秘的情境，在大开大合间张扬激越，似有天外之声穿越时空悠悠而来，蕴含了画家开阔乐观的人格力量。

2005年的岁末，写完这篇小文，笔者所在的胶东海滨城市的天空正是大雪飞扬，窗外纷纷飘落的雪花迷漫着洁白晶莹的颗粒，为山野、丛林、乡村、都市披上了层层白纱。这是几十年来这座城市经历的最大的

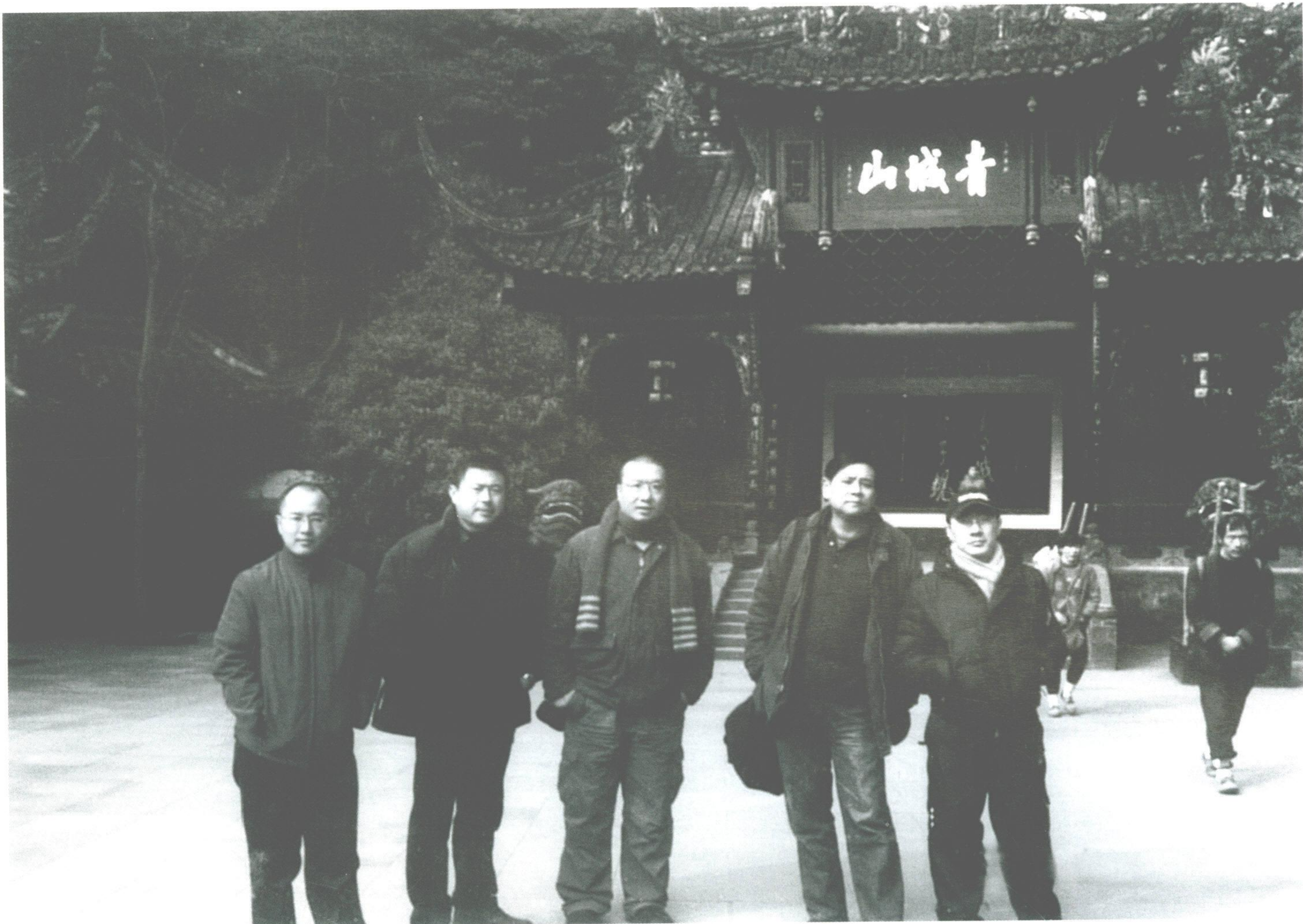

一场雪。透过这种自然美的表象，是其所蕴含的人的目力所不及的人类精神理想和崇高境界之大美。坐在温暖的室内，茶香袅袅中使我忆起与朝晖君的一席谈话。他的话语平淡而冷静。他说：艺无止境，一位真正的艺术家，应该不断超越自己，使之由实地物质景观向精神景观开拓，将中国文化精神与心灵智慧的修炼相切合，从而创造出具有人类精神理想的、大美大免的、具有丰富内涵的大作品。这也是我一生所努力追求的。

（冰 岩 山东省作家协会会员、诗人、青年艺术评论家）

青城写生册之六 34cm × 68cm 纸本 2005 年

李勇、潘军生、明瓚、韩浪、常朝晖

巴蜀记游

■ 常朝晖 / 文

近日与韩浪兄通电话，他告知要到四川青城山写生，并邀请我同往。求之不得，欣然应允，相约行期。

2005年12月11日下午1点20分，我与军生（青岛一好友）从青岛机场直飞重庆。在飞机上，我拿出随身携带的陆俨少山水集边看边与军生谈论陆老的山水，早、中、晚期的风格和演变过程，谈到他数次纪游青城以及他典型的云水风格的形成。欢谈中，时间飞快，3点50分左右飞机顺利到达重庆。

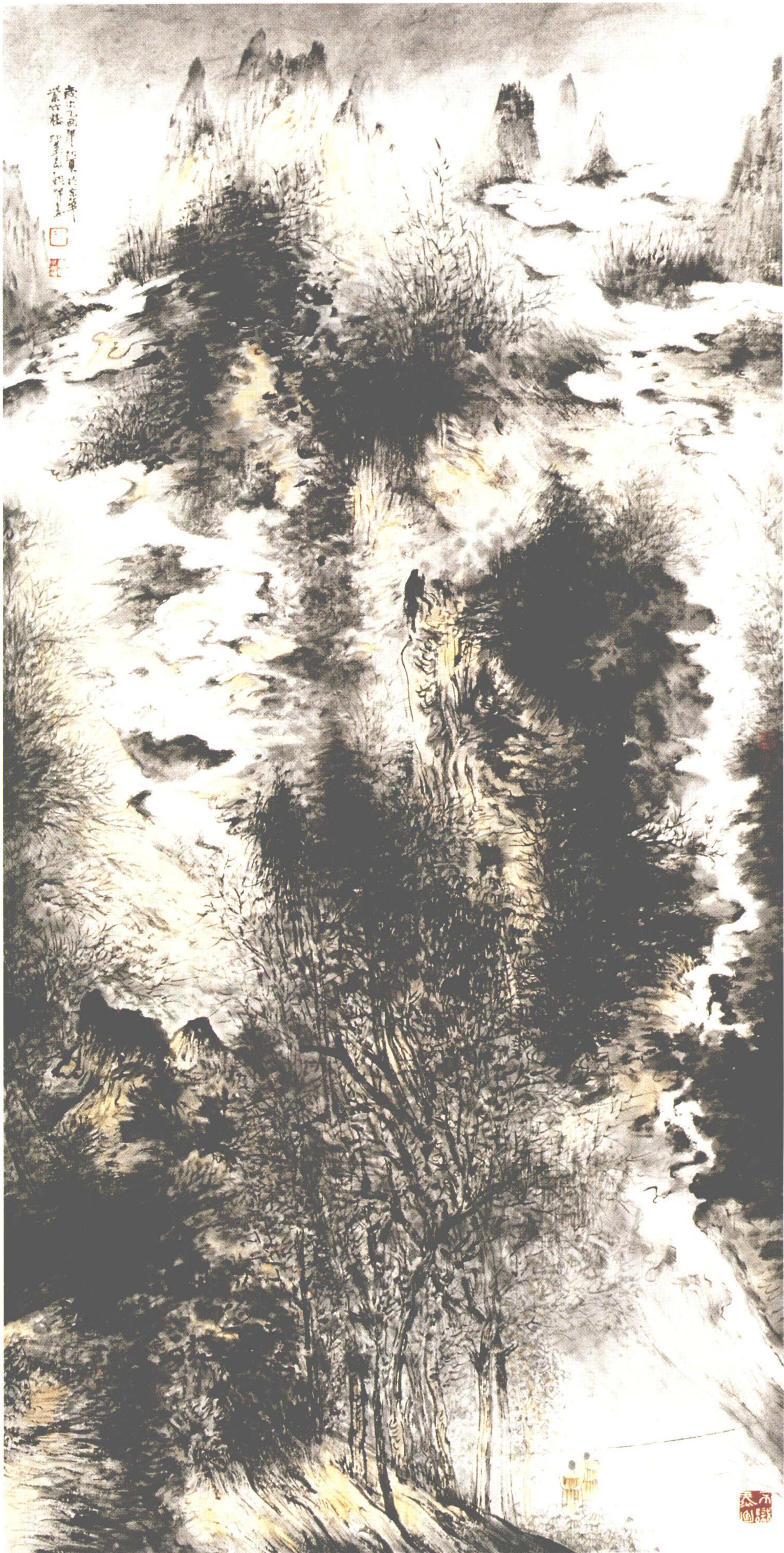
当下时节，北方已天寒地冻，白雪飘飘，到重庆却全无寒意，天下着霏霏细雨，一种温润清爽的感觉瞬间充满心房。让人觉得舒服惬意。负责此行接待的西南师大的李勇先生已等候多时，朋友见面少不得寒暄一番，然后坐车先去重庆市区休息。

机场到市区大约二三十分钟的路程就到了重庆市的门户嘉陵江大桥。司机有意放慢车速，在大桥上放眼望去，重庆“雾都”、“山城”的称号，确实是名不虚传。雨雾遮掩下的重庆，若隐若现地向世人展现它秀丽而

又婀娜的身姿，过了桥越靠近重庆，江水环绕中的重庆又向世人展现出它的雄伟和时尚的一面。重庆这个城市完全依山依水而建，建筑物错落有致，传统、现代相得益彰，马路看似不南不北，不东不西，但又井然有序丝毫不显混乱。我们住在渝中区的海逸大酒店，是著名景点解放碑所在处，也是商业最繁华地段。高层建筑林立，灯火辉煌，合着轻柔的雨丝铺天盖地而来，真叫人分不清天上人间，恍惚梦境一般。

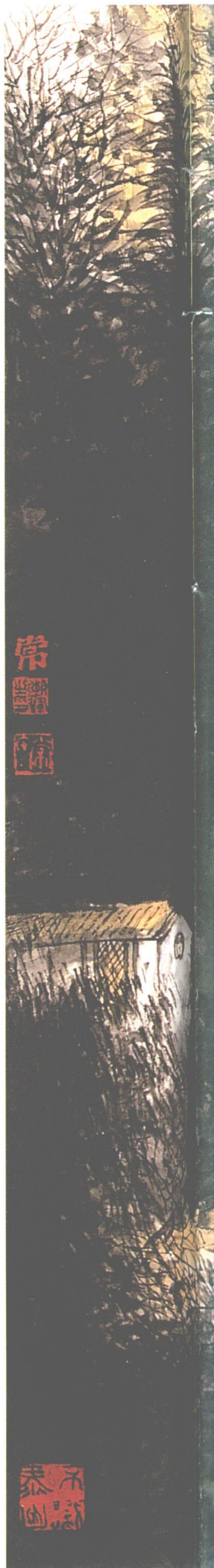
到酒店安顿下以后，在李先生的陪同下，我和军生一起到重庆的朝天门。朝天门是嘉陵江和长江的会合处，是著名的水陆码头。看惯汹涌骇浪大海景色的我，这次又对江河之美有了新的体验。两江之水，打着旋从天际旋然而来，江面看似平静，但又暗流涌动。这让我想起陆俨少先生画的长江来，在泊于江中渔家船坞灯火的映照下，江水变幻着银光金光，江风一吹，令人满眼生辉，美不胜收。江边归来，会合从北京飞来的明瓚先生，于重庆老字号牛家酒楼美餐一顿，就早早地休息了。

12月12日早晨9点钟，从酒店27层的窗户向外看去，小雨已经停

乘物游心（左图）
136cm × 68cm 纸本 2004 年

粤北写生册之三（右图）
68cm × 68cm 纸本 2004 年

《粤北写生册之五》作画步骤

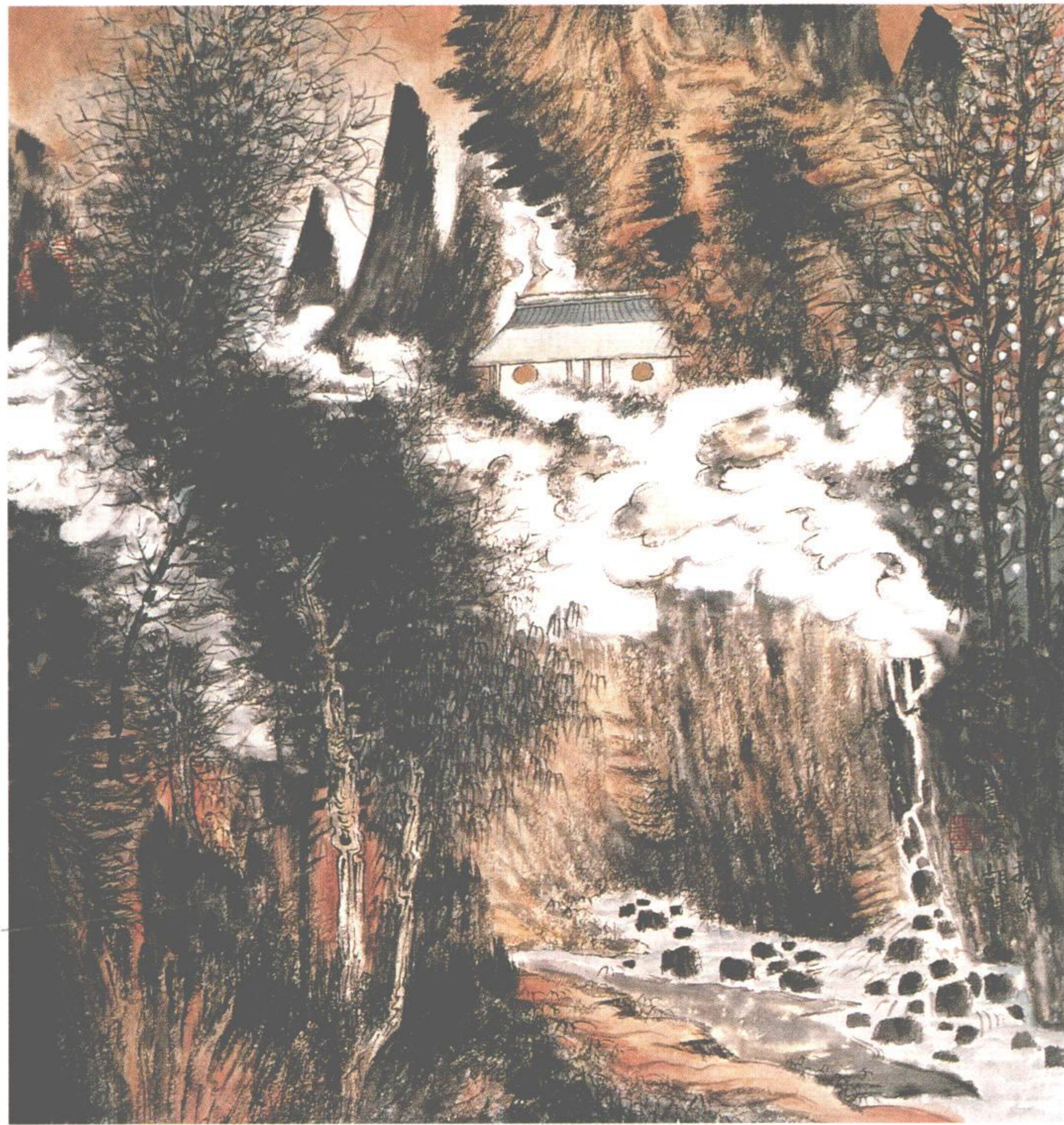
「勾」 首先有一个大体的构图，落墨时用重一点的墨色，以中锋用笔，勾勒出山石、树木、房屋的轮廓，注意物象大的结构骨架，用笔要有力度。

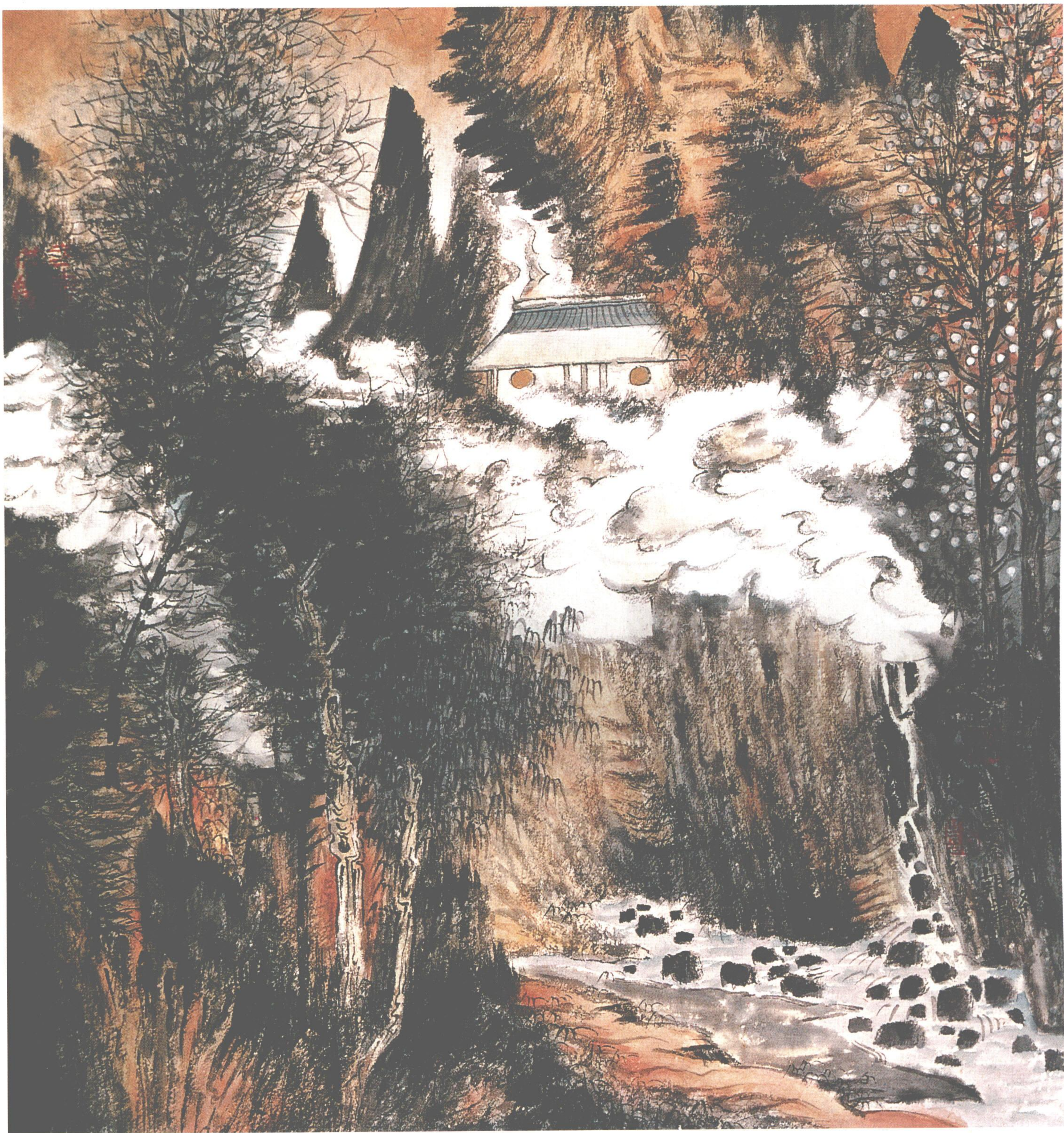
「点」 用笔要松动，要有节奏和韵律，注意浓、淡、干、湿的墨色变化，再用淡墨将远山画出，使表现的物象从局部到整体逐渐具体、丰厚、完整。

「皴」 根据山势形态，以写代皴，在横竖交织的运笔皴擦过程中，注意山石结构的穿插变化和树木房屋的虚实处理，做到对立统一。

「染」 着色要分冷暖，注意染不是涂而是写，同时作总体的调整，要大胆落笔，沉着痛快。最后以水墨辅以花青罩染统一，题款、钤印。

粤北写生册之五 68cm × 68cm 纸本 2003 年

了，但天还是灰的，整个城市显得安静而慵懒。大街上，车少人也少，偶尔有车、有人，也慢吞吞的，可能是为新一天孕育能量吧！

中午，我们简单地吃完饭，于12时30分和参加写生的西南师大美术学院的几个学生一起开始了写生之旅。

第一站，从重庆出发经成渝高速，到达四川的仁寿。路上发现公路两边的景色与北方绝不相同。北方除了农田，间或几片人工树林再无别物，特别是在隆冬季节，但这里两边全是山连山、水连水，树木葱郁，很多景色就像一个个精美的大盆景。路边的房子是白色的，二三层高，也是依山势而建，三五相间，自然而然地散落在山水之间，仿佛天生就生长在那里，浑然一体，显得那么和谐，那么静谧，有一种自然和谐的感觉。

晚上6时30分到达仁寿，李勇先生的朋友早已在酒店等候。仁寿的朋友好客，但酒量不是很大，说话极为有趣，说本地话时，语速极快，普通话又说得极为缓慢，非常有意思。

12月13日早晨，天气情况良好，住的宾馆临街，8点钟就被来往车辆叫醒，感觉不错。早餐到街上吃特色牛肉面条，店铺设施简单，面街的两个大门脸，没门没窗，饭桌摆放就像小时上学的课桌。人很多，大

家肩靠肩、背对背。但面条确实好吃而实惠。

吃完饭，我们决定先去仁寿县著名景点黑龙潭。路上经朋友介绍仁寿县号称成都后花园，是一个有170万人口的县城，但经济不算发达，主要因为本地没有大型企业，又缺少外资。整个县经济基本是自产自销状态，基本没有外来人口，所以小城倒显得悠闲、平静。人人按部就班，各司其职，倒是很适合人休养。从仁寿县出来，30分钟就到了黑龙潭。黑龙潭以前并不大，但从上世纪六七十年代开始筑坝蓄水，面积剧增，也成为周围农田的主要灌溉水源。近年以来，随着农田的减少以及国家退耕还林计划的实施，生态环境得到极大改变，再加上沱江作为成都饮用水基地，污染日益严重，黑龙潭也随之成为成都的主要饮用水源地。

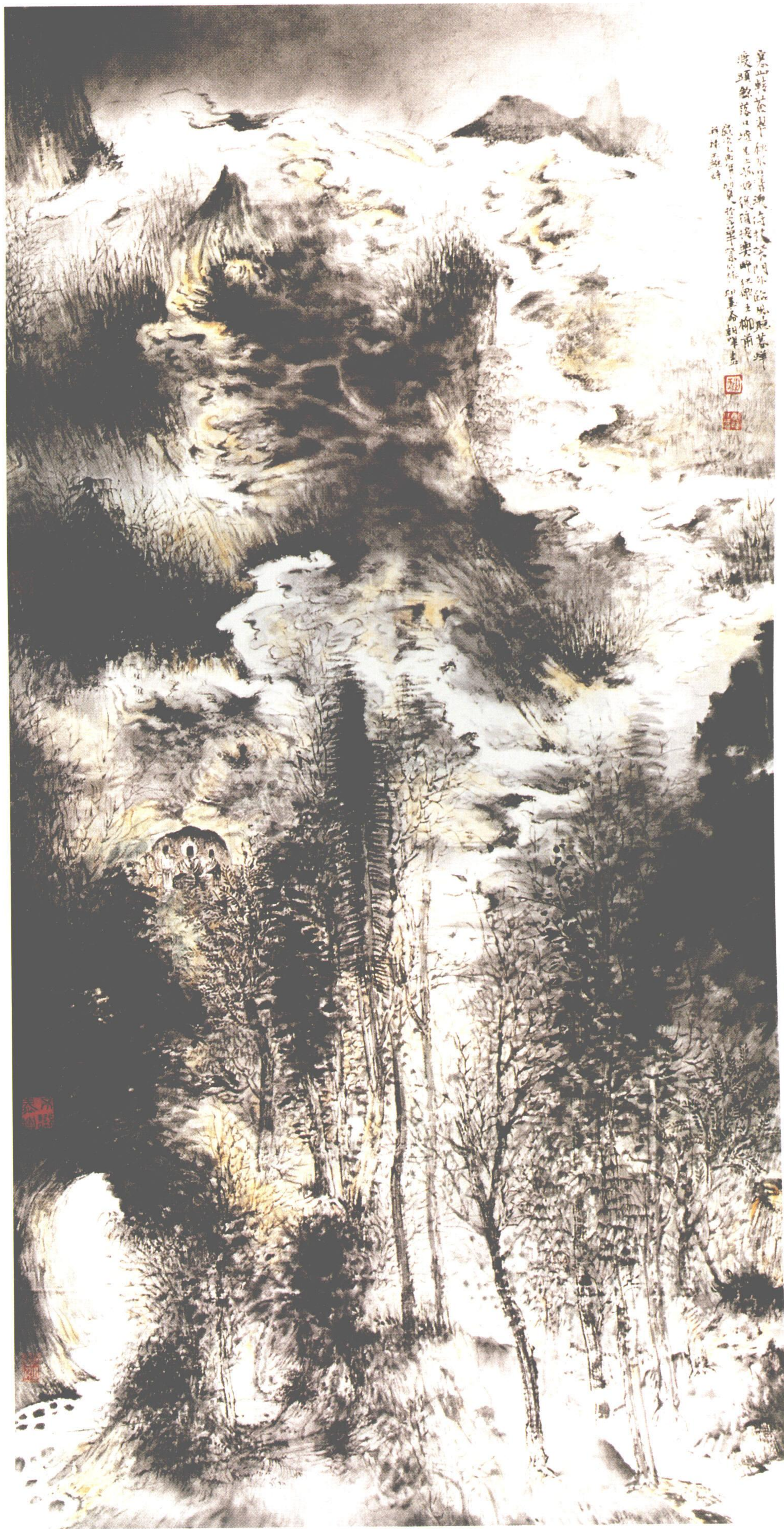
到了黑龙潭，树木参天，站在潭边，放眼望去，分不清山在水中，还是水在山中，山水相映非常壮美。据说潭水深处达百米，潭中遍布大小岛屿，岛上树木茂盛，潭面连环绵延，有无边无际的感觉。我们包了一条游船，在水面的行进速度很快，但很平稳。军生老弟很兴奋，一直和大家对着湖上的美景指指点点，大发感慨，而我则忙着拿相机对两边景色狂拍不止，争取为写生多留一些资料。大约航行一个小时，我们来到此行的目的地——文同庙。大文人文同曾在此石壁题字，平时，石壁与

女儿添添

和夫人刘东鹏在济南灵岩寺

青城后山即景
134cm × 68cm 纸本
2004 年

青城写生册之八 34cm × 68cm 纸本 2005 年

青城後山飛泉溝农户門前小橋流水處
即畫齋朝暉馬生并記

与女儿添添在烟台海滩

普通岩壁无异，但用水浇上后会显示出用毛笔书写的书法来，并且墨迹比较清楚，无人能明白其原因，这算是少见的奇事了。我们浏览一番就踏上归程。中午吃的就是黑龙潭特产“黑龙潭鱼头火锅”，鱼肉细腻而鲜美，营养丰富，佐以川料，确实好吃。

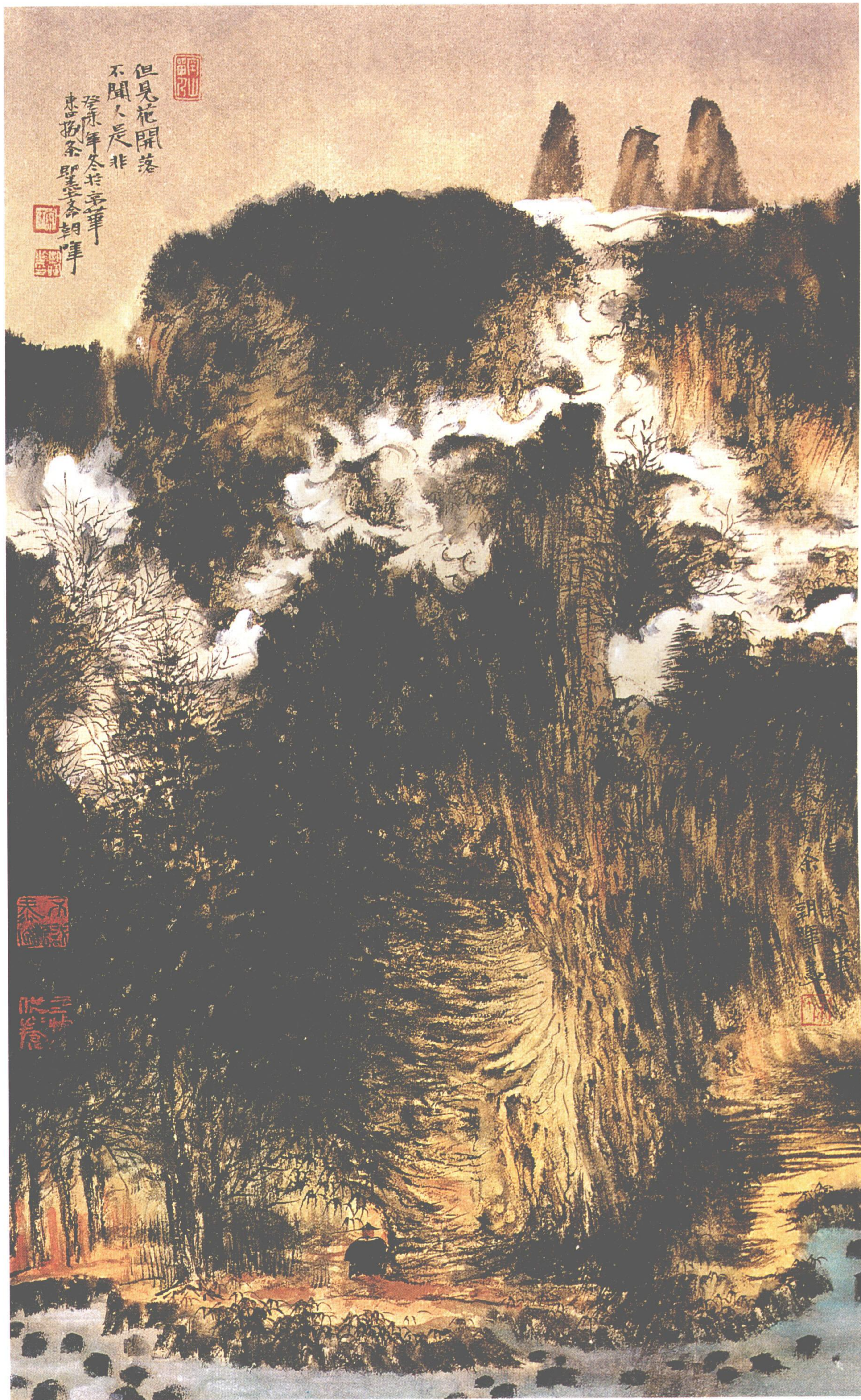
吃罢饭，我们去成都机场接上韩浪和晁海两位先生，一路直奔青城山而来。大约晚6点，我们到达此行的目的地青城后山。我们住在事先联系好的居于半山的亦居亦商的农户家中，农户的房子依沟边而建，是很别致的二层小楼，房前是个小院，前面就是厨房和门厅连在一起的大房子；吃饭由主人亲自掌勺，菜多为绿色食品，从山中直接采摘，很可口；边吃边看主人做饭，有什么要求，随时向主人打招呼，主人很热情，只要能办到，有求必应。大家或站或坐，吃得很热闹，心情特别好。

12月14日早，我被外面沟中轰轰的水声惊醒，我悄悄起身带着相机来到农户后面的山沟，方知道原来这就是赫赫有名的青城后山五龙沟。五龙沟因传说中有五条神龙隐于此沟中而得名，沟中整天水流湍急，听说，我们来时是冬季，其他季节水势更大。我们住的房子东面沟中有几

块巨石，共刻有四条龙，但第五条龙不知所踪；后来，我发现相邻的一块巨石上刻的是一条巨鲤，我分析，是否取鲤鱼跃龙门即为龙之意，故称五龙也。我沿着沟边向上走去，见这五龙沟随山势蜿蜒而上，不知所终，故不敢独自深入。

吃完早饭，我们大家顺沟而上，此时天又下起时断时续的毛毛细雨。五龙沟开始部分，基本由五龙戏水而起，由一人工小坝而渐入佳境。沟边楼台亭榭时隐时现，沟中怪石丛生，激流飞瀑从天而降，与巨石撞击形成大大小小的瀑布和旋流，沟边山上树木之茂盛，令我这北方之人叹为观止。树木品种繁多，各有姿态，有的直冲云霄，有的横空出世，有的扭曲而生，有的厚密，有的稀疏，有的干脆光杆一根，有的……真不知如何形容，真是匪夷所思。古语“青城天下幽”，经此一游方知古人确实知灼见也。曲径通幽，幽深而不知处，处处皆美景，处处皆如画境。

韩浪先生在山路跑上蹿下，大呼过瘾，随后取一册页，或铺于石上、或铺于地面、或铺于亭中槛边，面对青山绿水，挥洒自如，如得神助；我受他感染，也拿着册页画了起来。观韩浪作画，方知他有极强的写生能

玉宇无尘
90cm × 60cm 纸本
2003 年