

CHEN陈钧德

JUNDE

上海人民美术出版社

CHEN 陈钧德

JUNDE

上海人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

陈钧德 / 陈钧德绘. — 上海: 上海人民美术出版社,

2007

ISBN 978-7-5322-5225-1

I. 陈... II. 陈... III. 油画—作品集—中国—现代
IV. J223

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 024728 号

陈钧德

策 划: 兆南堂

责任编辑: 包于飞

上海人民美术出版社出版

上海市长乐路 672 弄 33 号

邮政编码: 200040

全国新华书店经销

深圳雅昌彩色印刷有限公司印刷

2007 年 4 月第一版

2007 年 4 月第一次印刷

开本: 889 × 1194 1/12

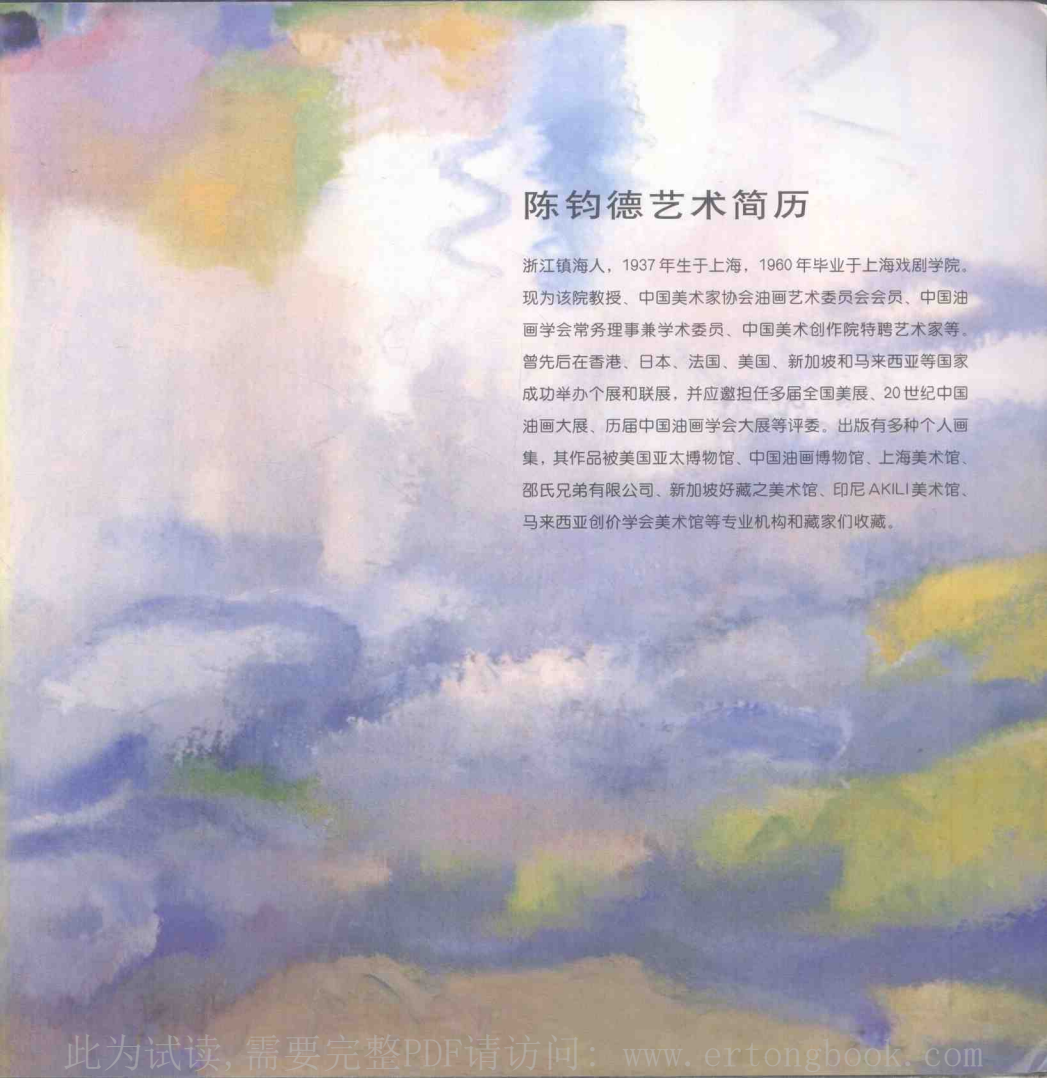
印张: 10

印数: 1—2000

ISBN 978-7-5322-5225-1

定价: 180.00 元

陈钧德艺术简历

浙江镇海人，1937 年生于上海，1960 年毕业于上海戏剧学院。现为该院教授、中国美术家协会油画艺术委员会会员、中国油画学会常务理事兼学术委员、中国美术创作院特聘艺术家等。曾先后在香港、日本、法国、美国、新加坡和马来西亚等国家成功举办个展和联展，并应邀担任多届全国美展、20 世纪中国油画大展、历届中国油画学会大展等评委。出版有多种个人画集，其作品被美国亚太博物馆、中国油画博物馆、上海美术馆、邵氏兄弟有限公司、新加坡好藏之美术馆、印尼 AKILI 美术馆、马来西亚创价学会美术馆等专业机构和藏家们收藏。

当代画坛的阳光与清风

近百年来中国画坛,有许多值得我人美术史的人物和作品。他们在不同的历史环境中回应不同的文化需求,从精神和语言两方面,为中国绘画的激流增添了浪涛或者涟漪。从任伯年、吴昌硕、齐白石、黄宾虹到潘天寿、蒋兆和、李可染、黄胄;从李铁夫、林风眠、徐悲鸿、刘海粟到董希文、吴冠中、靳尚谊、曾建伟……我们从这些艺术家的作品中,感受着时代与个性的光华。从整体看,百年艺术演变是一个由典雅雍容转向高昂激越的历程。艺术家们的作品固然是他们个性和气质的发抒,是他们响应历史变革的行动,也是被冲击的传统艺术的回声。20世纪80年代以后,画家获得主动选择和自由发展的机会,画家们开始了追寻个性、追寻哲理、追寻民族身份的旅程。绘画作品一改往昔的单调、僵硬和紧张姿势。但观众却觉得中国的绘画变得越来越沉重,越来越光怪陆离。用吴冠中先生的话来形容:我们的画展像是“假面舞会”。我们需要个性,需要哲理,也需要各种宏大叙事,但尤其需要亲近自然的艺术格调,因为艺术实际上是一种生命状态。陈钧德自叙其艺术观:“人类需要绘画,是本能的精神物化行为,当代人或许把它看得过于复杂,于是在人为的大态训练中自设起各种理所当然的条框,渐渐地 in 混乱中失却了那种真诚的动态,摹拟中淡化了那取诸个人精神心情。这的确是很可惜的。”而他从事绘画创作的原初动力,是“发自内心的深切的如此遥远的宇宙之音”——将遥远的宇宙和个人内心这看似差异巨大的两个支点归结为一,这对从极左禁锢中走出来的中国艺术家来说显然显得突兀,又是顺理成章的发展,因为他们恰是在数十年中遭到“理所当然的条框”排斥而忽视、忌讳的话题,也正是艺术创造的源头。陈钧德道出了所有回归艺术个性的艺术家的“真诚心态”,他的艺术探索就是在这种背景下受到关注,并得到广泛好评的。因为他为我们的画坛带来了原属“取之不尽,用之不竭”的阳光与清风。

中国绘画史上的上海,本来是极具生命力的活跃而引领艺坛风流的。从任伯年、吴昌硕、潘涛……到民初西画家,他们在绘画上不可忽视的成就,都是由他们表现出超越同俦的创造力,而这种活力的来源正是他们对生命和艺术的挚爱,一种超越世俗礼法的纯真感情。陈钧德的前辈,上海西画界开拓人物陈抱一、林风眠、刘海粟、颜文樑、关良、周凤初等人共有的艺术特色之一,是对清新、灵动的生命气质的追求。把他们的作品与同时代其他西画家(包括追求古典写实风格的留洋生画家、追随苏联“社会主义现实主义”的画家和来自革命根据地的“土油画家”)相比,可以感知上海西画家群体是朝着贯通中国文人写意与西方现代绘画的目标前行的。20世纪60年代以后,统摄中国文

陈钧德回顾当年:“长夜漫漫,始终怀着对前辈的敬意,始终坚持对理想的追索”。当整个社会进入思想解冻和苏醒的时候,陈钧德的绘画出现于中国艺坛,应该说是转折性历史机遇和坚韧的个性追求的合力所促成的文化现象。

70年代末到80年代初,陈钧德的作品带有明显的印象主义气息。在《上海南汇路》(1978)、《蜉蝣洒渔》(1982)、《梦中水乡》(1985)等作品中,我们可以辨认出他面对闪烁于流动空气中的光与色的迷恋,对弥漫于城市和郊野的明暗与和悦的神往,构成这一时期作品的基本情调——当年我们曾在刘海粟、颜文樑画体会过类似的情调。

从80年代中期开始,陈钧德绘画的个性色彩变得更加突出,他以直率、奔放的笔触和饱满响亮的色彩描绘天空、土地、阳光,以及滋生其间生命。与他所尊重的前辈画家相比,他更善于在单纯和变化之间取得平衡,整体性的气脉贯通的单纯,一直是他统御画面的主旨。《云南洱海写意》(1986)、《天目深秋》(1989)、《上海徐家汇晨曦》(1991)等作,已经露出画家独特的风神,不论是水雾迷蒙的江南,还是土厚天高的北国,他总能和观众一起玩味形与色的辉煌,让它们包孕于单纯明朗的生命氛围之中,不论是苍劲的乔木,或者幼嫩的枝叉,画家都抓取它们“团枝殊自得”的气派。而在《香港尖沙咀教堂》(1991)、《余山天主教堂》(1991)诸作中,专属于他的笔意已经十分鲜明惹眼。

20世纪最后十年中,陈钧德往欧洲进行艺术巡礼。西方艺术史上那些经典作品使他深受感动,同时也促使他新的艺术探索。他以更加自由而无羁的精神状态作画,《教堂》(1995)、《巴黎圣母院》(1999)、《鲁南大风景》(2000)、《大山秋色》(2000)……这批风景画的笔法顿挫有力而舒展自如,色调鲜明强烈而统一和谐。我们越来越被他的高纯画方式所感动,恰如马蒂斯说的那样:“我所追求的首先就是表现,我无法把我对生活的感受同我表现它的方式区分开”。表现与抽象的融会贯通,是陈钧德近年创作的一大发展,在《桂林印象》、《乌镇印象》(2005)、《暖冬的阳光》(2006)等作品里,客观物象的形、色、空间关系让位于形式的节奏与韵律。这标志着画家进入“奇妙处理于形式”,出新意于法度之中”境界。在每一次集中数百件作品的大型展览中,来到陈钧德的作品前,我必然感到一种轻快和宁静,同时减轻视觉感受造成的疲劳和沉重。

在自由灿烂和东西方文化艺术的时候,陈钧德清醒思考“写精神”、“技”与“道”的关系:“当所有的外来激情在自己这个流淌着华夏文化血液的躯体里逐渐得以消融的时候”,他“再一次站在那扇程潜遇迷人的眼光,却又在满荆棘的新的起跑线上”。陈钧德和他的艺术总是带给人明朗的乐观。

……他确以不懈的努力和无限的坚忍跨越了一条鸿沟。他的画充溢着一种深强的自我精神，遂向发挥极致；内心的如精神的力，性格的力，哲学的力，技巧的如线条的力、色彩的力、音乐的力，都表露得较为完备。（早年，他学画时，尤偏嗜塞尚、梵高、马蒂斯）而当他企划经营自创新体时，已然从外来的影响中锐化出来，接上中国艺术的源头，由摸索进而为明确的，由借鉴进而为创造的。无论识者和外行，一見他的画，便觉着立即被卷进那强劲的力的漩涡，同时能感到作者心灵的颤动。

“不是一番寒彻骨，当得梅花扑鼻香”。正是倚凭这精神的支柱，他执着地走自己的路，倾其心寻索着两种文化彼此互相吸引、融合的一面，扬长避短，勾通中西。……尤以近期作品，有塞尚的永久实在性而无塞尚的重郁；有梵高的热力震撼感而无梵高的悲怆；有马蒂斯的单纯明快然而无马蒂斯的温情……自有东方文化的情趣，自有他个人的路。

《认定方向，走自己的路》
上海人民版《陈钧德画册》

……陈钧德是位富有艺术才气的画家。他从物象的再现，到意象的表现以及抽象因素的构成，都让自身和对象相混融，达到返朴归真的境界。他那种神经质的性格，使他的心灵又如稚拙天真的儿童，没有一点成见地去察看这个世界。

……艺术家陈钧德对景物的理解和感受，是他个人的狂热和激情的表露，所以我说，这不像是用笔在作画，而是画家自己的灵魂在涂抹，是画家下意识映照。它达到了忘我的境界。一种认识的结晶，一股奔腾的激流，一个时代的律动，艺术家已把自己溶入大自然中，使自我吻合时代的美感，蕴含着民族的气息，包含着人类的原体，领悟着生命的妙谛。……在这条道路上，陈钧德已经越过“海派”前辈们的足迹，进行严肃的反省和自我批评，更执着地去探求自己所憧憬的艺术彼岸。

《蹈派新一代——陈钧德》
1967年香港《良友》

苏 旅

……很难用哪一种既有的风格流派给陈钧德的艺术进行学术界定，尽管陈钧德的风景油画在中国画坛已有数十年的影响。有一点是可以肯定的，陈钧德的画是迄今为止中国画坛上最纯粹的艺术之一。他的作品显示出无与伦比的艺术家直觉和油画语言上的炉火纯青。明丽响亮的如莫奈、雷诺阿、西斯莱、毕沙罗般辉煌的色彩中显示出中国传统笔墨的内向沉静，精致如塞尚、马蒂斯、德朗般，无懈可击的色块组合中处处洋溢着中国书法的随意和潇洒。陈钧德非常成功地从他的老师林风眠、刘海粟、颜文樑、关良手中接过了纯艺术的优秀品格将其发扬光大，并将西方印象主义如野兽主义转换为充满中国文人气质的抒情风格……陈钧德不追赶任何艺术潮流的态度正好为他的成功划上一个句号。他必将在20世纪末中国五花八门的艺术潮流中占据一个独一无二的地位。

闵希文

……他在潜心研习探索中表现得相当的机敏与自觉，并融入了他对自然独特的感知和中国文化因素。他谈及绘画的感受时说：“我抓紧一切时间在画面上表现无法抑制的激情——对自然造化的一种纯属个人的爱情，我内心的一切颤动似乎均能在造化中得以共鸣和慰藉。”这使得他的作品中色彩处理显得很突出。”他在画面上将许多极为不同的色彩与人们的情经经验巧妙地联结起来，使画面上的色彩，似咆哮、似呐喊、似细语、似泣诉、确实有表现力。……实际上是孕育着对中国文化潜移默化向往，尝试着以静态的色彩表现繁复的世界”（孔伯基语）。而在不具体的大笔挥洒中，那些含蓄的反形而显得十分坚实。这种虚与实的有机交织形成了一个统一而又稳固的空间状态，流动着画家强烈的生命和情感意识。

《中国大陆中青年美术家百人传》
台湾随缘艺术基金会
艺术典藏（香港）出版社

……中国既不可能出现“印象主义”画家，也不可能出现真正的“古典主义”画家，不论是林风眠、刘海粟，或是他们的学生辈画家陈钧德，都不是“融合中西”的画家，更不能简单地称为“中国的印象派”，他们只是具有印象主义或其他某种流派艺术倾向的中国画家。陈钧德在学习印象主义绘画的不彻底性，恰恰是他的艺术得以独立存在的条件。我们从陈钧德的作品中感受到那种难以归类（既非地道的印象主义，也非地道的野兽主义……）的特色，恰恰是陈钧德个性特征的必要基础。在长期、深入地钻研刘海粟、林风眠、关良等人的艺术，并通过他们进一步研究印象主义绘画之后，陈钧德的作品依然充满了纯正的中国品位并保持鲜明的个性风格，这在中国当代画坛上是不多见的。

《陈钧德艺术风格》

1995年广西人民出版社《陈钧德画集》

……陈钧德由于对中国文化的特别钟爱，更深刻了解中国艺术的精神，所以他的油画似乎更接近中国的本土内涵。……

观赏陈钧德作品中流淌出来的强烈的生命意识，紧随画家大胆泼辣的笔触，冲出画面的图式似乎漫游画家神往的境地。我看他的作品，犹如同他一起游戏，一起愉悦、一起兴奋、丝毫不感疲劳。

……陈钧德不少作品看似写生，实际上都是他内心宇宙的折射。他熟谙“天人合一”和“阴阳转换”的中国文化哲学，他认为宇宙意识即精神意识，人与自然是统一的，人的内心宇宙是整个宇宙的缩影。人的精神就是一个小宇宙。所以他的许多风景、静物、人物，作者都只是把对象作为一种媒介，借此来释放他自己内心宇宙的能量，这与当代西方现代艺术家放弃美的理想而代之以生命力的表现是一致的。他的画既具体又抽象，既逸

笔草草又一丝不苟，粗犷粗拙又秀逸温雅，犹如火红的铁水泻入冰河中顿时蒸腾而起一股令人之心动的雾气。在这里往往神与形的现实性，完整性不再具有至高无上的定位，诸多因素（笔触、色块、形体、线条、空间、厚薄等）的有机组合本身已构成某种艺术价值的升华。我们在观赏钧德先生的画时会不期而然地冲破母题驱壳的羁绊，直接潜入心灵去体悟。……陈钧德的作品就是努力去表现自然界以及人类的自然生命和它的自然形态，作品中充满着一一种生命力的鲜活的跃动，洋溢着一种阳刚之气的青春活力，他常常表露“有画心意足，无求品自高”。他把艺术视作自己的生命，他把绘画作为一种愉悦，只要开心，只要激动，他就乐此不疲。这种体验大于结果，过程大于目的绘画观，道出了绘画的底蕴……

《融于心田·眼以笔端——观陈钧德油画随想》

目 录

1 《帝王之陵》	61 《石狮子》
3 《飞瀑》	63 《暖冬阳光》
5 《九华山肉身殿》	65 《黄昏的静物》
7 《坐着的女人像》	67 《兴坪古镇》
9 《马蹄莲》	69 《放牧》
11 《天目深秋》	71 《烟雨秋色》
13 《嵯峨渔港》	73 《双马图》
15 《大山溪》	75 《云南洱海写意》
17 《江南水乡》	77 《巴黎小教堂庭园》
19 《有鲜花的静物》	79 《乌镇印象》
21 《桂林山水》	81 《草花》
23 《静物》	83 《卧息》
25 《教堂》	85 《荷塘清幽》
27 《秋山古道》	87 《街景写意》
29 《女人像》	89 《花红叶绿》
31 《山野人家》	91 《鼓浪屿黄昏》
33 《黄昏等待》	93 《山林秋意》
35 《大山秋色》	95 《人体》
37 《市郊》	97 《新加坡清真寺远眺》
39 《上海南京路》	99 《躺卧》
41 《雨后放晴》	101 《瑞士—卢塞恩》
43 《桂林阳朔写意》	102 《奥地利—维也纳》
45 《浩瀚——为朋友而作》	103 《捷克—布拉格》
47 《鲁南大风景》	104 《瑞士—洛桑》
49 《翠湖独放》	105 《瑞士—铁力士山》
51 《坐着的女人像》	106 《英国—奥兹沃斯城堡》
53 《窗口》	107 《马来西亚—马六甲》
55 《富春江烟雨》	108 《捷克—布拉格》
57 《山河春色图》	109 《人体》
59 《高原山道》	110 《人体》

《帝王之陵》

1986 年作

160 x 120 cm

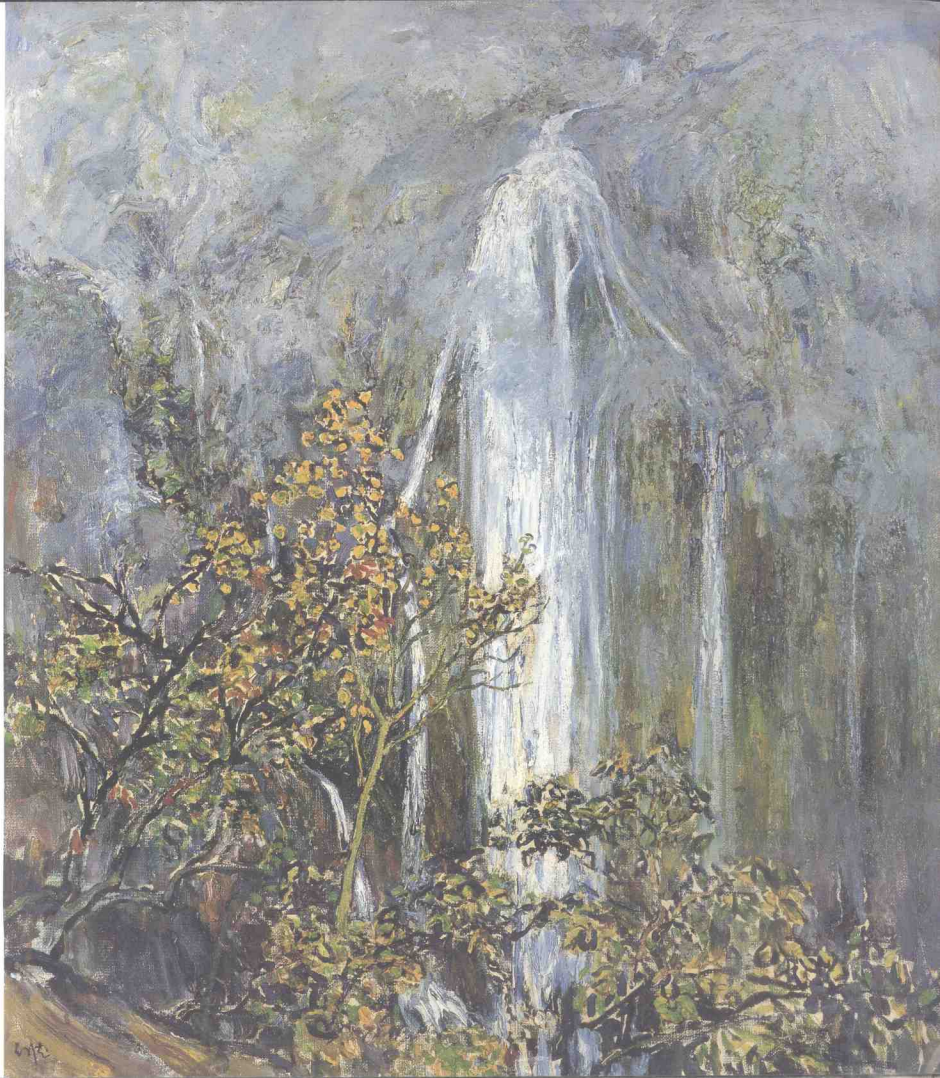
签名: 钧德 Chen Junde

《飞瀑》

71 x 82 cm

签名：钧德

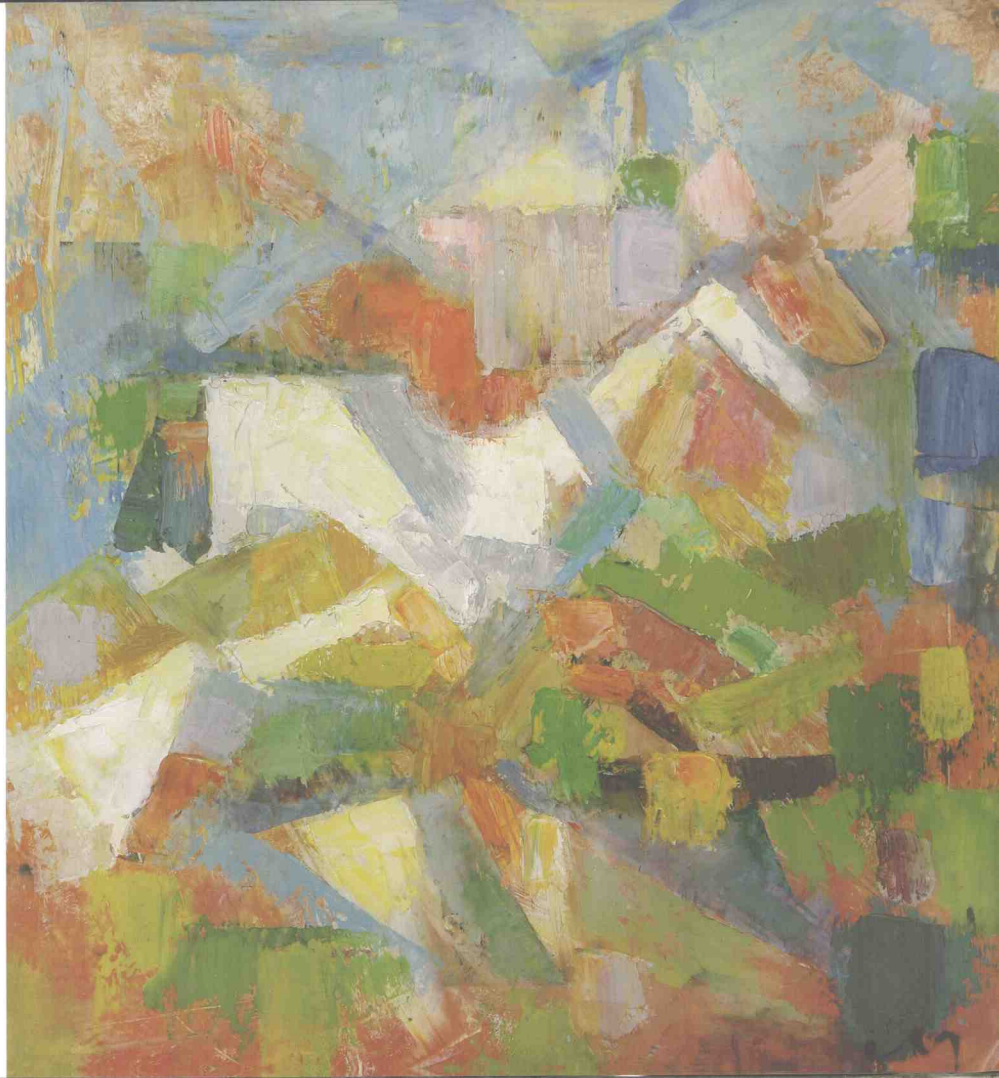

《九华山肉身殿》

1983 年作

36 x 40 cm

签名: CCT

《坐着的女人》

1990 年作

66 x 100 cm

签名: cjd 钧德

