

SHUIMOFENGGE

水墨风格

水墨风格

中国当代
名家研究

主编 岳增光

陈 朋鸟

四川出版集团
四川美术出版社



中国当代名家研究

水墨风格·陈鹏

主编：岳增光

四川出版集团
四川美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

水墨风格 / 岳增光编 —— 成都: 四川美术出版社,
2007.4

ISBN 978-7-5410-3279-0

I. 水... II. 岳... III. 水墨画 - 作品集 - 中国 - 现代
IV. J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 040056 号

责任编辑: 张大川 王富弟

责任校对: 蒋 宁

支持: 湖南三湘文化

中国当代名家研究

SHUI MO FENG GE

水墨风格 · 陈鹏

主编: 岳增光

出版发行: 四川出版集团 四川美术出版社

地址: 成都市三洞桥路 12 号

邮编: 610031

印刷: 北京天顺鸿彩印有限公司

经销: 新华书店

版次: 2007 年 8 月第 1 版 2007 年 8 月第 1 次印刷

成品尺寸: 285mm × 430mm

印张: 28.50

书号: ISBN 978-7-5410-3279-0



陈 鹏 Chen Peng

(天鹏)，1962 年生，山东人

中央美术学院国画系研究生毕业，获文学硕士学位

中国国家画院专业画家

中国美术家协会会员

陈鹏大写意花鸟画解读

■ 兆 晖

我以为大写意花鸟画是禅，禅是不立文字，说中一物即不是的。人们常问：禅是什么？禅在哪？犹如鱼在水里问：水在哪？

观赏画仅用眼睛就是不懂画，夸赞画家把老虎的毛皮画得多逼真，或者画螳螂的双臂抱着知了，知了的翅膀在飞动挣扎，一只黄雀盯在后；其实这根本不是美术，是文学。用语言文字可以表达，为什么用笔墨呢？纯美术话题是很高级的禅境，进入不到此地，你即使画了高山大河的万米长卷，抽象的符号语言创造的也与你相隔千里，进入此境则依靠岁久功深的修炼以达自身感觉潜能的开拓，懂不懂画、会不会画、作品格调的高低以此论，这是知识与智慧的分野。陈鹏是深得禅意者，文学性被他所消解，造型准确严谨却绝不逼真，犹如他性格中潇散的作风，一切又都在感觉之中，一切又都超乎其外，一种写意性的生活观念和思维方式。

消解了传统绘画中文学所占的表面成分，陈鹏游刃于禅境之中，在纯美术话语上给我们展示了什么呢？

一个新世纪在我们眼前拉开了帷幕。这是一幅与我们的祖先和前人看到的从本质意义上完全不同的画面。距离被缩短，共时性改变了时间，现实世界成了万花筒，有一万个画家就有一万个现实和表现的角度，艺术需要百花齐放，需要提倡，很难厚此薄彼，很难比较高下，更难于定格，难于用语言说清。

看了陈鹏收入此书的30余幅画，二十几年时间的跨度，坚持不懈的艺术追求轨迹，几近括出了一个清晰明朗的现在和发展的未来。得出第一个结论是：拼命复归传统与完全现代派的西化形式是异化道路的两个端点，纯粹东方文化观念依然是深入骨髓的主导，它将以形而上的本体论哲学意义被世界肯定。以艺术形式弘扬这种文化观念，并在审美实践中扎实地深拓现代意义的东方文化是一个未来大画家的基础责任，陈鹏是对此有清醒认知者。因此在万筒式的现实世界里他没有迷失，没有故作深沉的叹息，作为长跑者，他举着一杆进击的大旗，是大写意花鸟实践者的火炬。

如果说山水人物等其它画种还可以通过制作的技巧、繁细的渲染工序而掩盖其心性，大写意花鸟画就是一泓透明的冰水，人的品格心性泻纸上一览无余，赤裸裸暴露于观者面前，容不得半点掩饰，所有的法度都依靠日常的修炼，免起鹤落之间文化积淀尽在其中，白纸为阴，墨为阳，阴阳之间演化万物，顿生万千气象，这是禅，也是道，是东方文化的众妙之门。中国绘画史上大写意领域蔚然大观，群峰叠起，层峦叠障，由徐渭、朱耷、任伯年、吴昌硕、齐白石、潘天寿延续而来，传承有自，陈鹏将自己定位于这一正脉之下，不仅靠勇气毅力，关键是准确的判断力，是博大精深的东方文化本身的无穷魅力，以此为根基，他进行的所有美术话语的现代探索皆有了牢固的根基。

由此，我找到了衡量当代画家的主流文化审美标准，因此可以厚此薄彼，比较高下了。我想到汉书中的句子：吞舟之鱼不游支流。

当今艺坛有投机取巧，自立为王者，有以某特殊题材取胜者，以制作掩其书法传统功力之人，稍有所成就以规模性炒作取名，可谓八仙过海，各显神通，而不事张扬，埋头耕耘，未经包装炒作，我以为中青年画家中陈鹏作品可比为处女地。

从收藏的角度考虑一个未来大师，首先要看他曾经走过的整个道路，是否正脉传承与是否立足于当代美术学术圈中的中心地位，陈鹏于中央美术学院研究生班毕业，侧身于当代花鸟画家张立辰门墙，任教于中国艺术研究院及中央美术学院，徐悲鸿艺术学院，现又在中国国家画院（原中国画研究院）从事专业创作和研究……立足在这样一个顶级的学术平台之上以及他的充足自信、对中国画大写意花鸟的未来远瞻，加之用功之勤，我们不难推测陈鹏将来的艺术发展。

衡量一个大写意花鸟画家的真正的标准不是在题材上他画了什么，关键是怎样来画，笔墨功夫上，在美术语言上他走到了何处。具备了美术知识之后，是否诞生了纯美术表达的智慧。作品是社会商品，在流通的商品社会中他是否将自己的艺术思维酿出了醇酒，产生了可以与人沟通和交流的可能，沉植于每一个中国人内心的审美习惯，在他的笔下，体现了多少，拓展了多少个性化的符号，结构是否准确明晰，他是否内外双修，台上的三分钟来源于文化底蕴的几十载卧薪尝胆的寒窗……

大写意花鸟画是中国绘画史上自明以后大师迭起的一个画种，历代大师之

所以乐此不疲，因为在其中最能体现中华民族的文化思想，最能方便地进行笔墨抽象语言创造探索的领域，徐渭展其疯狂，八大陈其简洁，吴昌硕符之于庙堂之雅，齐白石在文人之趣外融入了农民画与儿童画的新意，潘天寿则以其博大的理性给了它以辉煌，相对于这些大师展示的风采，陈鹏作为晚辈后生，在当代以拥抱生活的热情，给这一领域带来了现代性的新趣味，生龙活虎，毫不逃避的禅境思维，一种充满韵味的天地。以此拉开了他与传统不同的角度，开始当代在花鸟画大写意领域的血战。

韵味，是画面的内涵，只有技巧熟练到可以达到的潜意识，下意识的程度，才可以言其妙道而后自然产生的绘画行为结果。对此的把握与追求是真画家，悬之于壁，一咏三叹，反复观之而不生厌倦，笔墨节奏和黑白的二维空间可以诞生高山流水的回响，墨色的层次已不是焦湿渴淡浓的五色，素描一样的灰调子里它无限可分，任何一个准确的形象即此即彼，是画面的成分，又非眼所指向，是师造化，法心源的大境界。赏陈鹏画知其味者先在体会其韵，以此发微。

我所指趣者乃画家于传统笔墨之中，尽其精微而找到的真艺术话语，不是一只鸟望着另一只鸟的构图上的文学性回互，而是那种筑基于书法用笔，显其丰厚之笔骨，建勋于墨妙在用水，水破墨，墨破水，在阴阳演义中对笔墨世界的淋漓认知，焦浓的渴笔如干裂秋风，渴中不枯，润含春雨，线条中有导之泉注，顿之山安之感，一根墨线幻化出三千大世界。我惊叹画家技法之烂熟。不注意间，奇趣横生，这是他于前辈大师在花鸟画上不尽相同之处，也是解读陈鹏现代笔墨语言的要点。

韵趣，使他独得禅境，依此而坐三生石上，顿悟前缘。

韵趣之间气韵生动，妙合于前人，不落臼中，取法即高，市井气，江湖气自然避之遥远。传统文人的气韵在整合里妙趣横生，产生出与代文明天人合一的交响，陈鹏的画是当代大写意花鸟画。

证得了自心无上菩提，使陈鹏游戏于笔墨语言中而绝无颠倒梦想，抽象符号的千锤百炼产生了画面本身的美感，演绎出的现代水墨韵与趣，变为荷，成为花，点缀鸟，绝无一张纯抽象的作品，无意于佳的线，扩大成面，产生出厚重的体积，整合出形式美的杼机，纯美术的语言又绝对是雅俗共赏，不尚丑怪。拿出任何一个局部又是真正的现代绘画，荷塘里的无意识的墨点，尤如美国画家波洛克的泼洒，淡墨的整体衬托让人联想到印象派对光的运用，几幅方整的静物画里面全是徐渭痴人一样的运笔，雅静中的豪迈与热情使黑白的水墨加上了五彩和光，徐渭与梵高仿佛在寂然中掩映。整合在老子“大味必淡”的东方观念中。

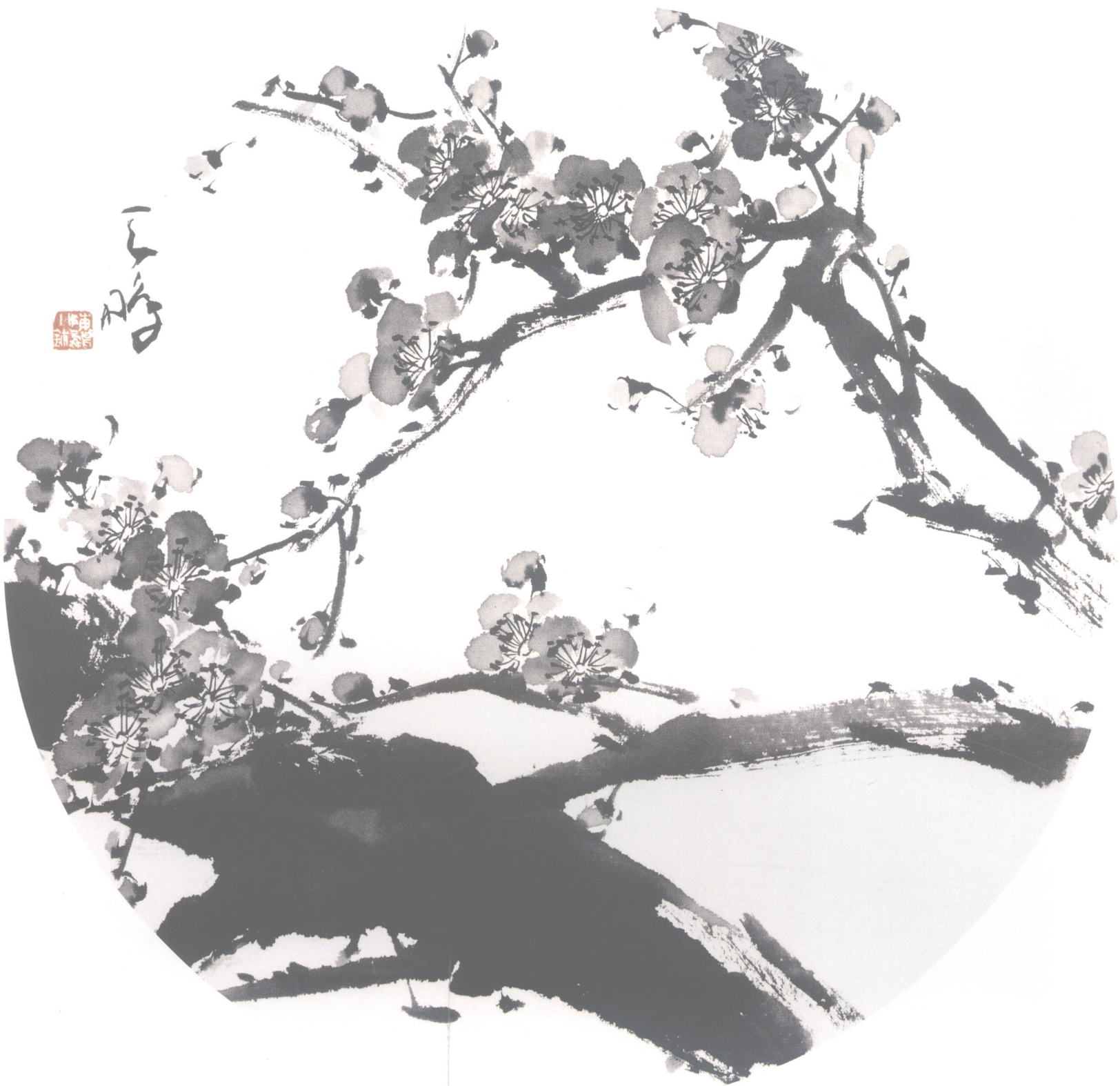
严格的学院基础训练使陈鹏具备严谨的造型能力，但他并未出现思力交至的能品，更未粗制滥造而自我标榜为写意，而是以殚精竭虑的构思去追求平和简静的境界，表现得轻松愉悦的气氛中可以细细欣赏每幅作品儒雅的精神所在，于严密不懈与潇洒出尘中追求和谐的层次对比和韵趣的侧重对比。人为把握之中诞生的浑然天成。

观陈鹏作画，其挥洒状态和解衣磅礴的动作，让人想到西方现代派的行为绘画观念，但他既重行为，也重效果，忘心忘境的同时，循规不逾矩，不是常人可为的境界。作品具备收藏价值，观者可赏，可以会心，让我想起黄檗断际禅师的名言：“不是一番寒彻骨，怎得梅花扑鼻香”。陈鹏曾因进山写生而晕倒过，艺术家达到禅境不易，亦如是。

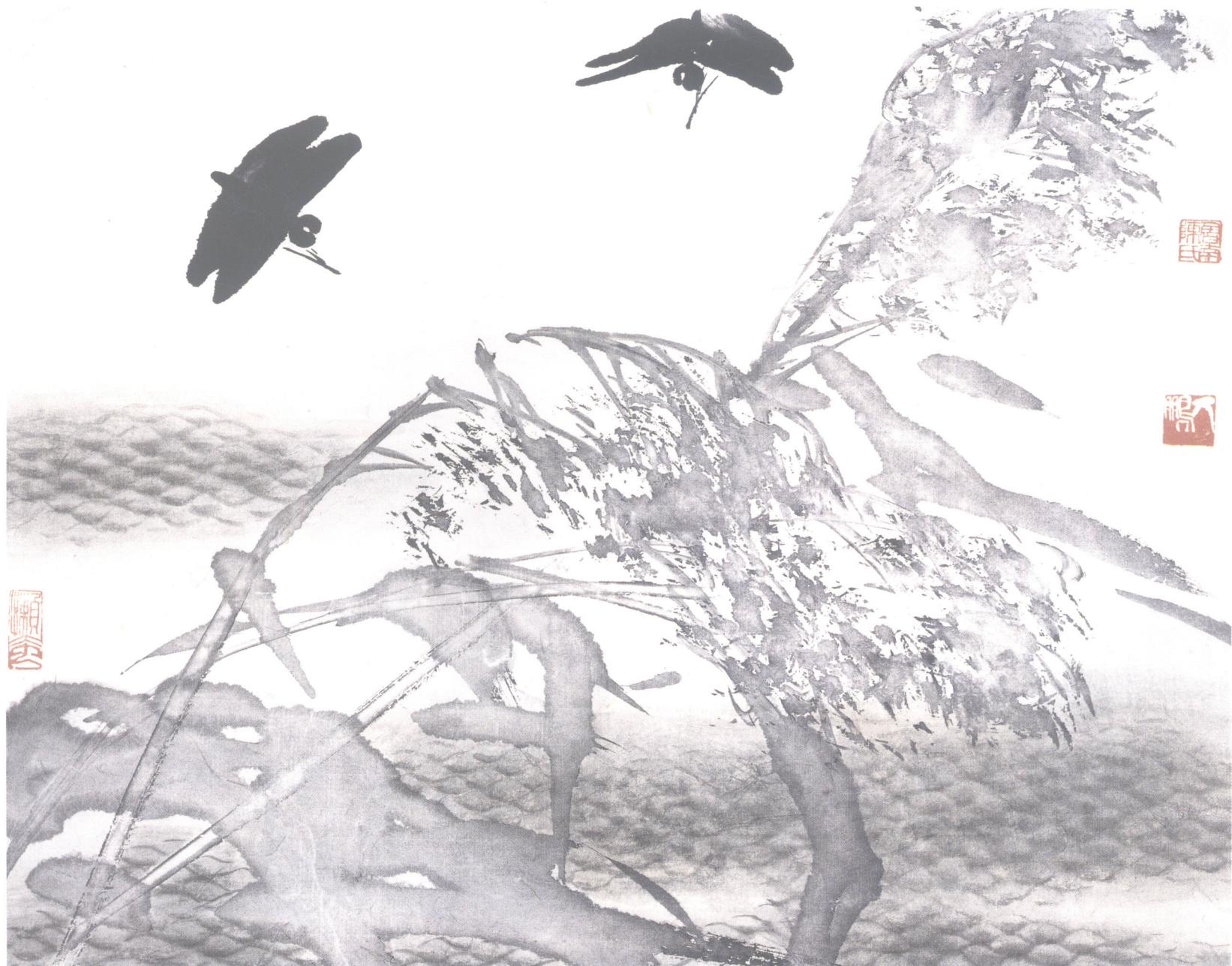
艺术家面对白纸，拿起笔的时候，仿佛造化在手，现实的繁思与琐细顿消，实现不了理想在艺术中得到升华，几十年特殊的生活方式已经使他找到了自己本俱的潜能，他用行为破解了创作的奥秘。

禅的终极目的是破除人的偏执和颠倒异化，以大写意花鸟画著笔，深拓现代意义的东方审美，陈鹏乐此不疲，沉浸在创作的世界里，一个奇异的花鸟天堂，幸福极乐。他让我想起吴昌硕在一幅简笔荷花上题过这样一句话：一花一世界，一叶一如来……

我以为陈鹏在大写意花鸟画博大空明充满禅境的审美中，找到了现代意义的韵和趣，找到了自己存在的定位和成为大家的起点。以此，我坚信前人并未把路走完，中国当代大写意画坛依然会群峰耸立，层峦叠障，险峰处无限风光……



□ 《墨梅》 / 33cm × 33cm / 2004 年



□ 《秋花瑟瑟》 / 52cm × 34cm / 2003 年



□ 《鹰雏》/46cm × 34cm / 2001 年



□ 《独啼秋风》/46cm × 34cm / 2002 年



□《静物》（之一）/68cm × 48cm / 2002年



□ 《静物》（之二） / 68cm × 48cm / 2002 年



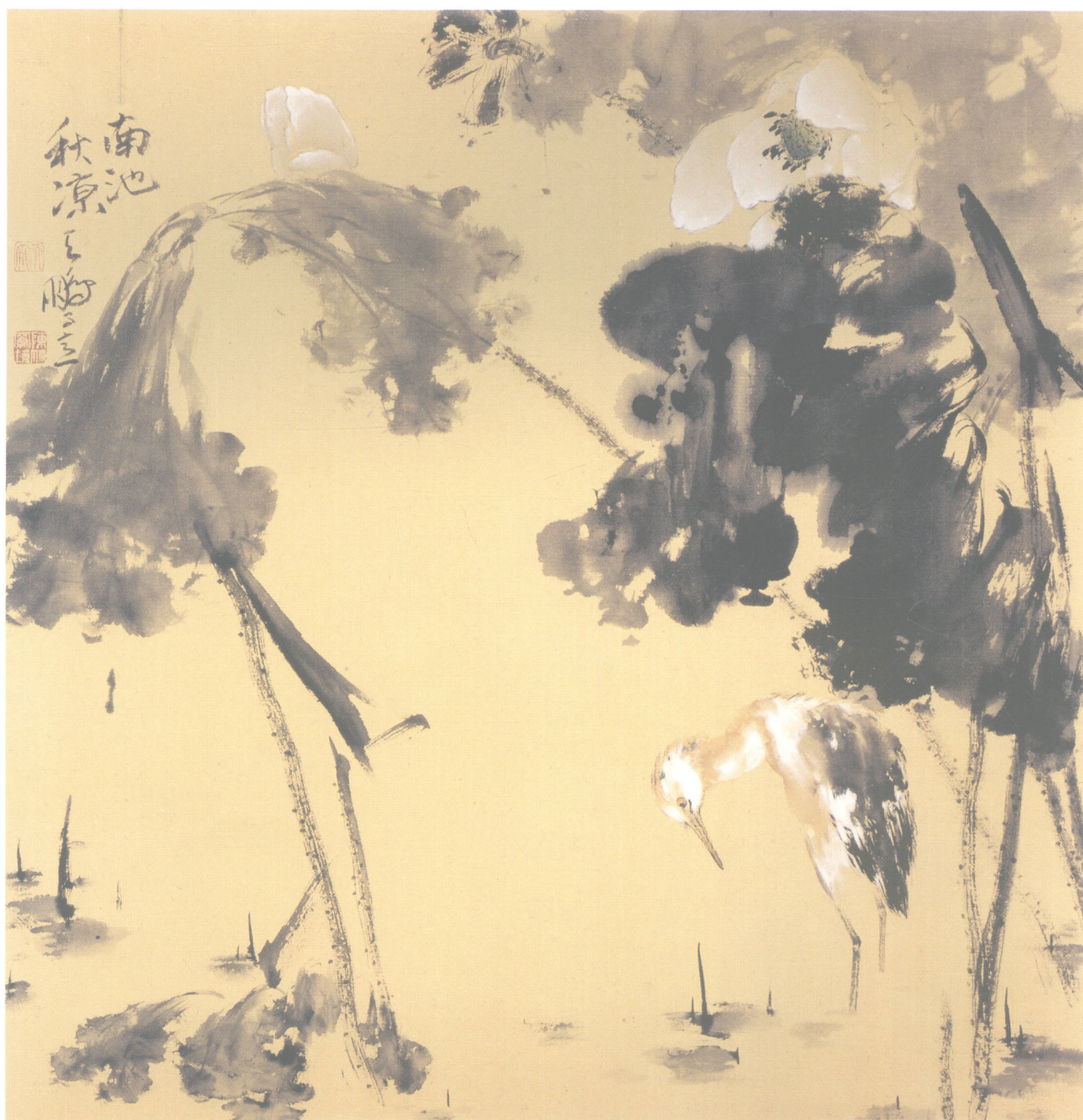
□ 《一地秋风》/52cm × 50cm / 2003 年



□ 《依稀烟水镜湖秋》/68cm × 68cm / 2005 年



□ 《吹我玉阶树》/ 68cm × 68cm / 2005 年



□ 《南池秋凉》/ 68cm × 68cm / 2006 年



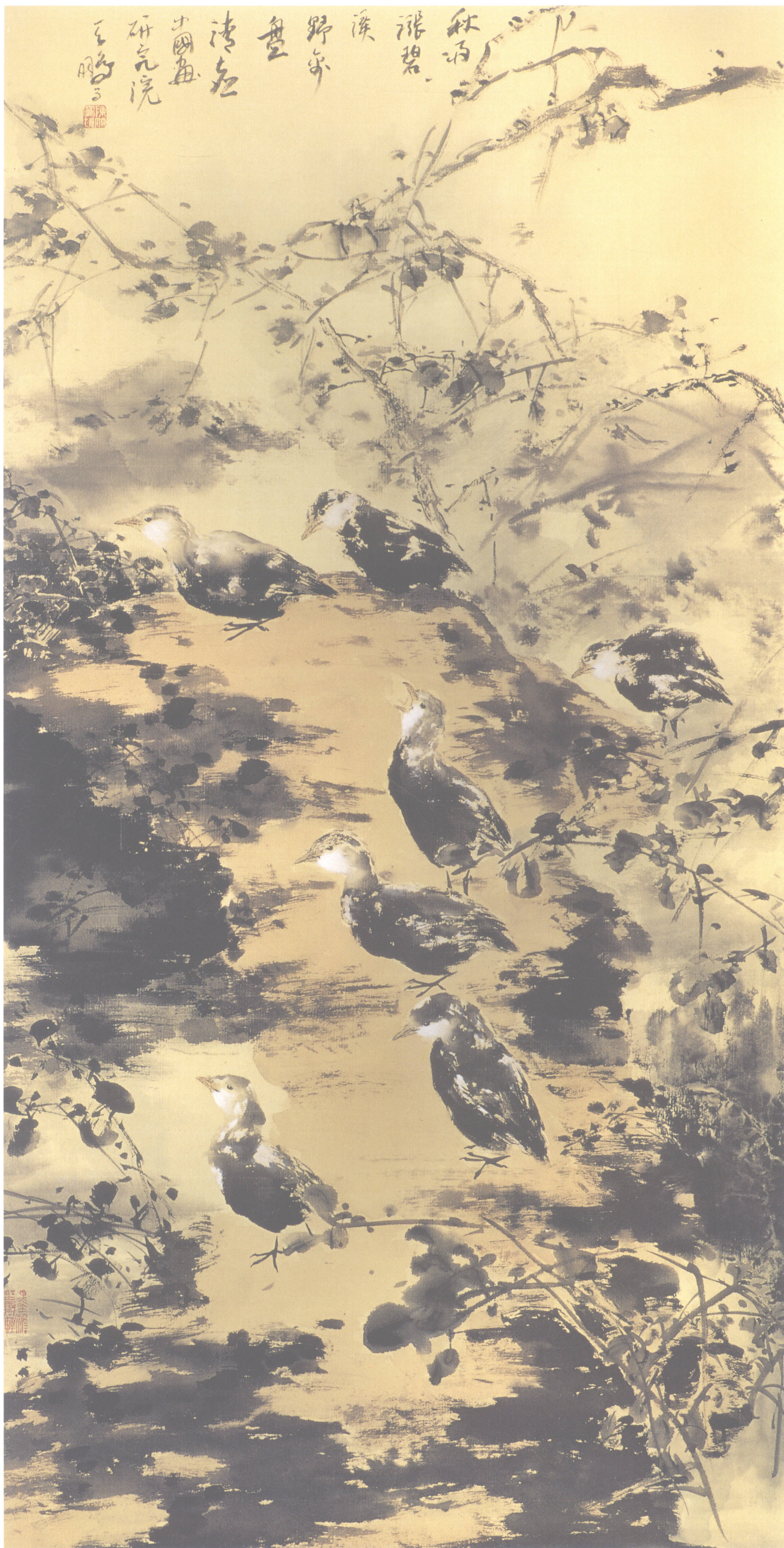
□ 《月照壁无瑕》 / 180cm × 96cm / 2006 年



□ 《夏塘清兴》 / 137cm × 68cm / 2006 年



□《万木沉酣新雨后》/137cm × 68cm / 2005 年



□ 《野禽盘清虚》/137cm × 68cm / 2006年



□ 《煜耀阳华》/210cm × 122cm / 2004 年



□ 《夏塘幽栖》/138cm × 34cm / 2006 年



□ 《格韵安在》/137cm × 34cm / 2005 年