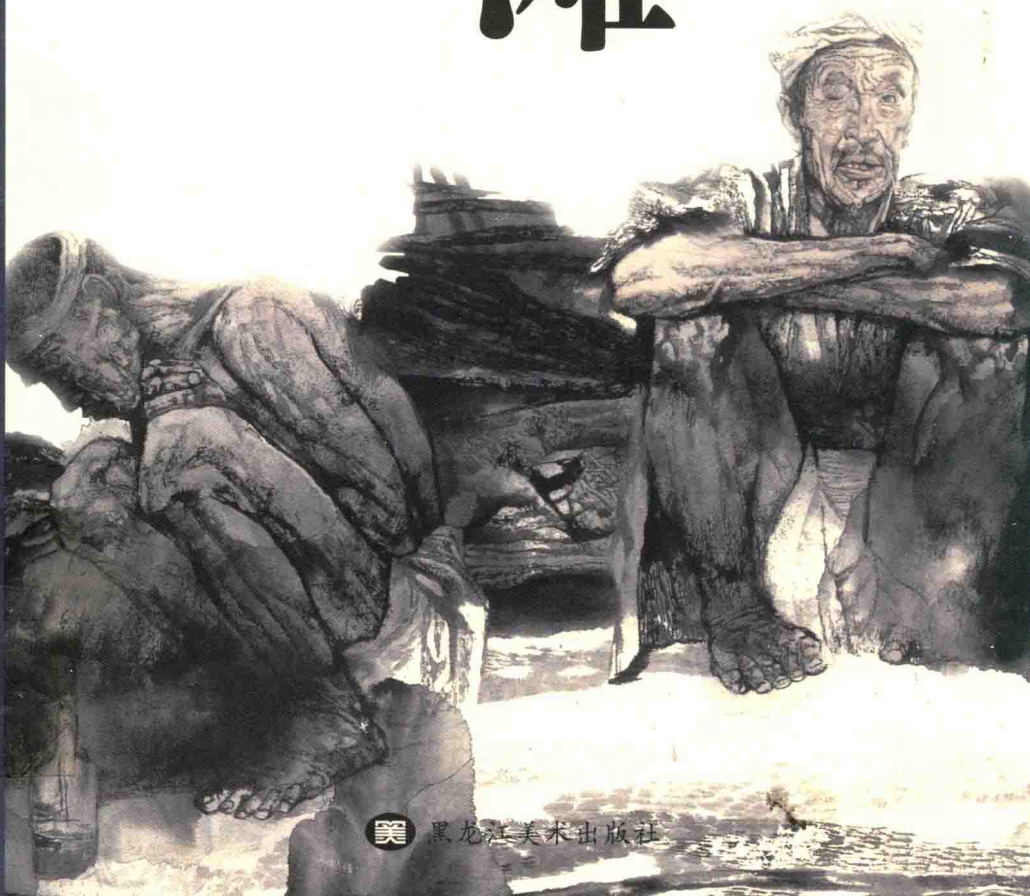

中國畫名家作品賞析

宋琰明 編著

老河滩

陈钰铭 卷

黑龙江美术出版社

中國畫名家作品賞析

陈钰铭卷 老河滩

宋琰明
编著

黑龙江美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国画名家作品赏析. 陈钰铭卷: 老河滩 / 宋琰明
编著. — 哈尔滨: 黑龙江美术出版社, 2012.1
ISBN 978-7-5318-2917-1

I. ①中 II. ①宋 III. ①中国画—鉴赏—中国—
现代 IV. ①J212.05

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第011231号

中国画名家作品赏析·陈钰铭卷 老河滩

编 著: 宋琰明
责任编辑: 李 瞳 瞳
文字统筹: 刘丽芳 赵曙光 卓 今
装帧设计: 白娟华
出版发行: 黑龙江美术出版社
地 址: 哈尔滨市道里区安定街 225 号
邮政编码: 150016
发行电话: (0451) 84270514
网 址: www.hljmscbs.com
经 销: 全国新华书店
制版印刷: 北京兴裕时尚印刷有限公司
开 本: 787mm×1092mm 1/16
印 张: 12
版 次: 2012 年 2 月第 1 版
印 次: 2012 年 2 月第 1 次印刷
书 号: ISBN 978-7-5318-2917-1
定 价: 45.00 元

本书如发现印装质量问题, 请直接与印刷厂联系调换。

目 录

CONTENTS

从钢笔到毛笔的优雅转身 ——《霜月》	2
九曲黄河之韵 ——《天下黄河九十九道弯》	7
生活中的小人物 ——水墨人体写生	10
沉重的生命 无限的悲凉 ——《历史的定格》	13
生命的柔弱与刚强 ——《向日葵》	20
奔向天边的虔诚 ——《天边》	24
来自雪域高原的圣洁精灵 ——《白马》	27
水墨语境中的西藏情结 ——《吉祥之路》	30
自然与神性的呼唤 ——《山之巅》	33
奔赴灵魂的家园 ——《圣湖》	37
晨钟暮鼓朝圣路 ——《天籁》	40
梦想照进现实 ——《有阳光的草地》	44
为了信仰在黑暗中跋涉 ——《夜路》	47
激荡人心的壮阔史诗 ——《血祭》	51
那一抹火红的记忆 ——《红高粱》	54
茫然生命中的救赎 ——《古堰》	57

目 录

CONTENTS

朴实的人物 清新的意境 ——《暖冬》	60
笔墨延展的生命奇景 ——《二月二龙抬头》	64
沧桑河流中的悲怆人生 ——《老河滩》	68
月光下的心灵废墟 ——《月挂城东》	72
万事都堪落泪 ——《京西六月》	76
大巧若拙 无意为佳 ——《三个老人的冬天》	80
和煦而高贵的人性 ——《贴心人》	83
历史的还原 英雄的礼赞 ——《谢子长》	86
现代水墨下的都市心象 ——《走出冬季》	89
莫可名状的往日情怀 ——《记忆·碎片》	94
生活铺展的现实美 ——《牧羊人》	98
病树前头万木春 ——《老树》	102
深度的开掘 传神的塑造 ——《艺人韩贵山》	105
黄土高坡上的信天游 ——《五哥与兰花花》	108
黄土高原情结下的水墨人物 ——《韩家坡人之一》	111
遗貌取神 知黑守白 ——《韩家坡人之五》	114

目 录

CONTENTS

社会底层人物的悲剧性 ——《西部筑路工之一》	117
精神烛光 中的苦难灵魂 ——《西部筑路工之二》	120
写实镜头下的无奈人性 ——《西部筑路工之三》	123
寻常生活中的精神欢娱 ——《欢乐黄土》	126
情感萧条的隆冬季节 ——《冬至·枣林坪》	130
一面照见人性的镜子 ——《冰川》	134
笔墨凝集的民族情 ——《山地》	137
彷徨中的突破 ——《雪线红狐》	140
笔墨闪耀的人性光辉 ——《夺回光明》	144
山河破碎心戚戚 ——《我的家在东北松花江上》	148
永远的铭记 ——《十大将》	158
民族精神的觉醒和凝聚 ——《血筑长城——四行仓库保卫战》	162
苍凉之中的生态之美 ——《春到麻黄梁》	168
故园重建与心灵还乡 ——《陈钰铭的人物小品画》	172
写尽苍生意犹存 ——《陈钰铭的写生作品》	182
水墨修辞 ——论陈钰铭的现实主义水墨人物绘画	194

中國畫名家作品賞析

陈钰铭卷 老河滩

宋琰明
编著

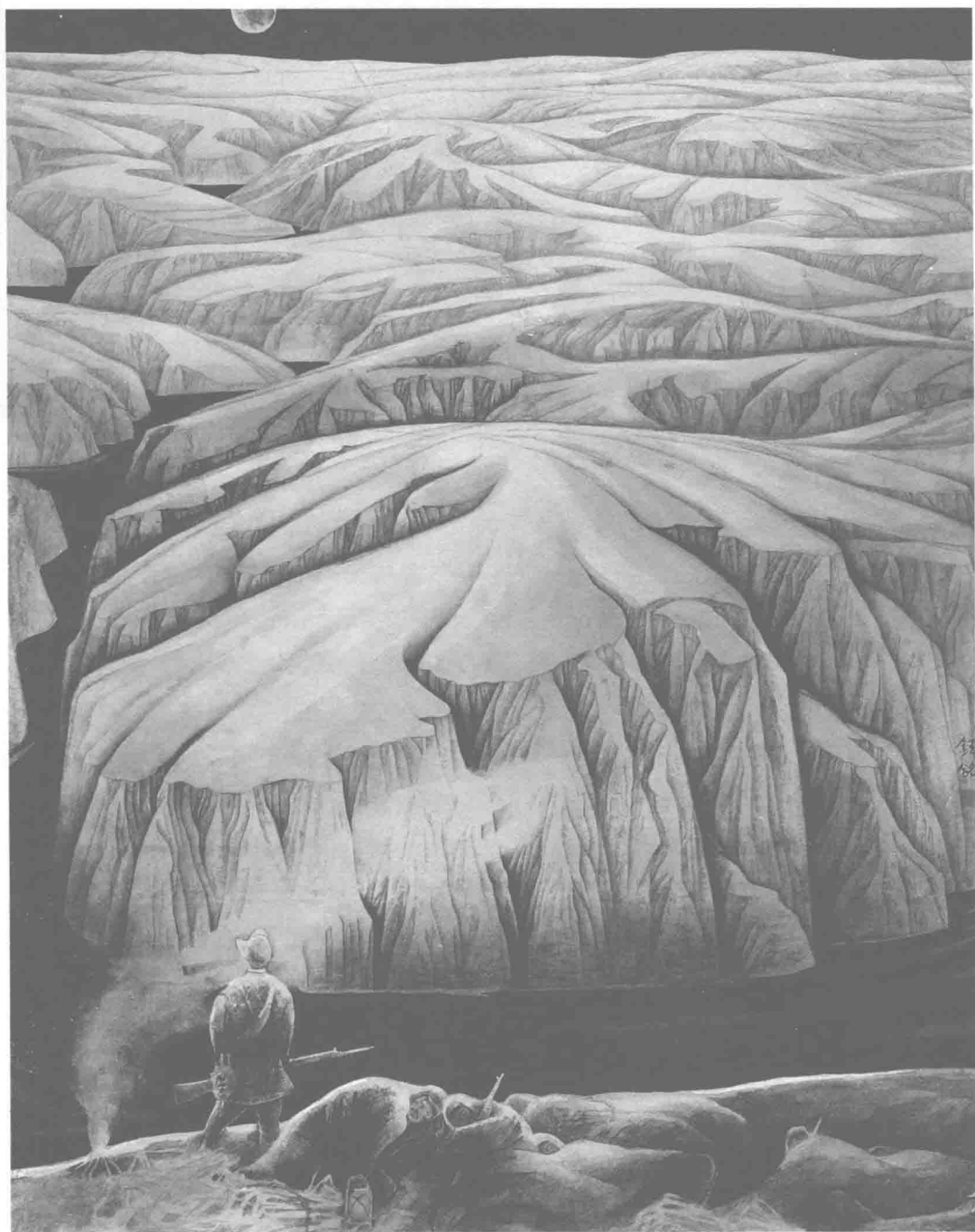
黑龙江美术出版社

从钢笔到毛笔的优雅转身 —— 《霜月》

1987年创作的《霜月》确切地说，应该是陈钰铭的转型作品。那时他刚刚从版画、素描的思维模式中脱离出来，开始进入一个由毛笔和墨色交织的国画世界。尽管有些陌生和神秘，但满纸皴擦点染，变幻莫测的墨韵时刻牵引着他的艺术触觉，不断向着古老浩瀚的水墨世界进发。那些有关水墨的初步印象，串起星星点点灵感的火花，不时地划过沉思的暗夜，点燃了他创作的渴望和激情，促使他迅速完成了从钢笔到毛笔的优雅转身。

《霜月》是一幅表现高原哨兵的军事题材作品，画家凭借开阔而又独特的艺术视角，将高挂的月亮和坚守的战士作为画作突显的主要对象，然后通过恢弘的高原背景使作品的审美视野得到无限的延展。在深秋的夜晚，霜冷长天，月华澄明，天穹高迥。雄厚辽阔的黄土高原在深邃的天幕下静穆安详，古老的黄河似一条如墨的玉带深缓地流过高原山岗，奔向无际的远方。天边皎洁的月光照亮了连绵的高原，深沉的河流也照亮了哨兵站岗的背影。他正站在高山之巅，手持钢枪守卫着山川大地。霜月交辉的夜景，本来更适合花前月下的题材，但画家打破了构思的常规，出人意料地用于庄重严肃的军旅题材，使这轮如雪的清辉，在高原与河流的衬托下满蕴了宁静庄穆的特殊意味。此时，它更如一个俯瞰人间的智者，见证了军人的职责和使命。在这万籁俱寂的夜晚，也许只有明澈的月亮能窥见军人彻夜不眠的坚守，能读懂军人的情怀。战士的背影像一座不朽的雕像，默默伫立在巍巍的山峦之上。

画家把自己的思维放逐在宏大背景中，把想象的种子种植在绘画观念深处，最终画出高远深邃的作品。画家在抓住物象的主要特征同时，创造了一个时空交汇的绘画语境。一方面把时间回溯到艰苦卓绝的战争年代，虽然没有直接表现血腥与战火，但从侧面婉转隐现了环境的恶劣。几个战士在山上合衣而憩，生动再现了战争时期天当房、地当床的军旅生活。另一方面在空间的布局上营造出由近及远的纵深感，把画面中的人物安顿在高高的山顶，用平视或俯视的角度眺望远处的高原、河流和皎月。这样的构思显然是经过深思熟虑的，非同寻常的艺术表现及活跃的创新意识，是画家借鉴西方绘画透视原理的成果。此

【霜月】 180cm × 95cm 1987年 纸本毛笔

外，在画面选择上，画家大胆舍弃了现实的生活场景、繁琐的细枝末节，让构图变得清旷简洁，层次分明，使画面整体充满了一定的视觉表现力，既突出了黄土高原粗犷雄厚的精神特质，又反映出高原霜月的自然之美。当然这些壮丽优美的景色刻画，目的是在为人物的塑造作巧妙的铺垫。

《霜月》属于陈钰铭早期的水墨作品，从内容到格调上保持了单纯、明朗、开阔的艺术格调。当年画家的心境还停留在宁静祥和的阶段，对于人物和景色的描绘充满了美好的向往和质朴的热情。因此他的笔触经常游弋在理想和现实的边际，既演绎了浪漫主义的诗意豪情，又显现出现实主义的英雄气概。画家以极其敏锐的目光捕捉到霜月、高原、河流等具有自然美和诗意美的审美意象，试图以凝练深邃的意境表现自然与人所存在的“高贵的单纯和静穆的伟大”（温克尔曼语），同时又将丰沛的情感、燃烧的激情，统统摄进宁静博大的审美情境。

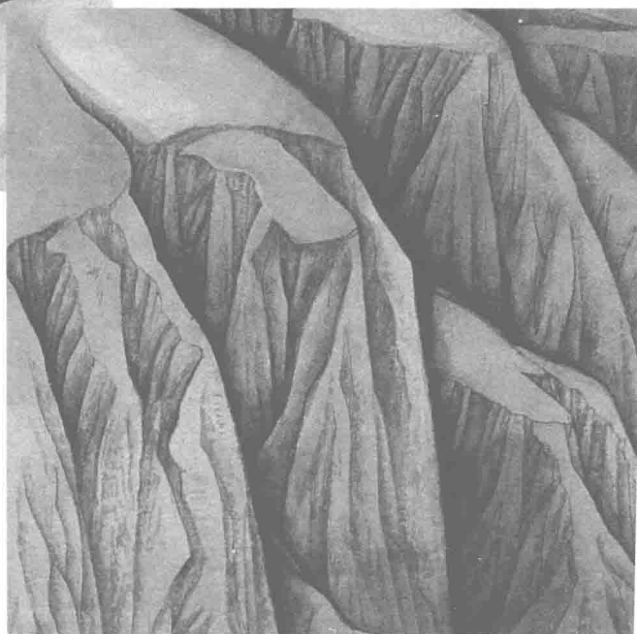

画家即景寓情，因象寄兴，通过简单清晰的意象刻画，借以表达深沉的民族情感，以及在严酷的现实环境里追求美好、向往和平的深切渴望。清宵的月影霜痕，伴着军人站岗的身影，映出军人忠于职守、甘于奉献的赤诚之心。黄土高原的夜色，奔流不息的黄河，以及山头站岗的士兵，皆在突出典型的造型特征，同时，

涵盖了饱满丰富的精神内涵。画家运用黄土高原、黄河等具有民族象征的艺术形象，构成了与军人有关的壮阔场景，表达了画家内心对国家民族的热爱，对军人由衷的礼赞，以及对祥和生活的追求。

在艺术技巧上，画家采取了避重就轻的表现手法，并不着意于人物形象的具象描摹，而是将人物的背影放置于辽

阔的高原背景下，继而形成了景色和人物的鲜明对比，突出了黄土地苍茫厚重的地域风格，强化了人们对环境的感性认知。这种特意安排的审美图式，不是在削减人物的感染力，而是将人物的塑造赋予了更多的内涵和韵味。因此在大肆渲染的背景环境中，只需一个简单的背影，就足以突出人物的形象特征，寓意深刻，令人产生无尽的遐想。月光投射下的战士背影，恰似一个时代的标志符号，定格在人们的视野中，成为一抹挥之不去的记忆风景。这种含蓄婉转的个性表达，正是画家的点睛之笔，更容易使画面产生“此时无形胜有形”的审美效果。另外，画家成功运用了光色的自然转换，力求在明暗的交替之间，表现人物和景色的典型特征。总之，《霜月》作为画家初次的水墨尝试是成功的，充分体现了画家对水墨的灵性感悟。由于多年版画的经验，使他在向水墨的过渡时，不经意间还残存着版画

的丝缕痕迹，特别是那些刚劲均匀的线条，充斥了浓重的版画意味，表面上看和中国画的表现手段有所不同。但正是这种常规之外的特异表达，使《霜月》在艺术表现力上抵达了一个别开生面的新奇之境，令它在众多的水墨作品中脱颖而出，不但获得了画界同仁的高度认可，也赢得了学术界的广泛赞誉。

说起这幅作品的创作，还有这样一段鲜为人知的花絮。那是画家在部队当兵的时候，有一天他准备去榆林采风，找来地图看了一下，觉得距离不太远，于是就按着地图上的标记一路走下去，谁知这路程足足有一百多公里。一路上尽是荒无人烟连绵无际的黄土地。走到天黑了，他的肚子开始咕噜咕噜地叫起来。实在忍不住了就拔了几根路边的大葱，捧了几口雪水喝了。不一会，肚子刀割似地疼起来，痛得在地上直打滚。不知过了多久，疼痛减轻了一些，这时他才发现一轮明月挂在了天边，在辽阔的高原上是那样澄澈透明。当晚，他在荒野的土庙里过了一夜，后来才知道这个神秘奇诡的地方叫做麻黄梁。那晚的月亮和洒在黄土地上的月光，深深地印在画家的脑海里，成了他创作《霜月》的最初灵感。

《霜月》作为陈钰铭水墨生涯的成功之作，仿佛是一枚醒目的路牌，放置在画家的艺术旅程上，代表了成长路途中的重大转折。从他与水墨的偶然邂逅，到水墨人物的全力塑造，这次成功的转型，令他发现了不同一般的水墨魅力。他终于可以用毛笔和墨色，构建以往速写本上的人物形象了，这对于在水墨门前徘徊良久的画家来说，无疑是一个令人欣喜的良好开端。

如果说画家的这一时期是值得回忆的，那么《霜月》便是留给那段岁月的最好纪念。■

九曲黄河之韵 —— 《天下黄河九十九道弯》

陈钰铭与黄河文化有着很深的渊源，他曾经在山西岢岚县当了十几年兵，当时的驻地就在黄河岸边，黄河滩上的人物、牛羊、草木熟悉到不能再熟悉。可以说，黄河文化已经融入到了他的骨子里、血液里，浓得再也化不开。即使在北京定居多年，最难忘的还是那

【天下黄河九十九道湾】 190cm × 300cm 1992年 水墨设色

里的黄河、高原、农民，每当午夜梦回时，仿佛又回到了那片热土。身为军旅画家的陈钰铭，在其作品中塑造的形象既不是文人雅士，也不是隐士高人，而是将眼光瞄准了中国西北部普普通通的老百姓。他通过这些人物形象反映出来的是生命中那最敏感的生存感受。

《天下黄河九十九道弯》是陈钰铭的代表作品，也是转型之作，从这幅作品开始，他的个人风格才算真正形成。这幅作品耗费了他很多心血，光草图就画了几十张，但是他对每张都不满意，总感觉与自己内心深处的感受还差那么一点距离。经过无数个日夜的反复创作，他终于画出了自己心目中的那种感觉。

奔腾不息的黄河水，从青海发源，一路浩浩荡荡向东而去。到内蒙清水河县后，一改流向，沿晋陕边界，从北向南，蜿蜒而下，直至晋陕豫交界处，才又大河东去，直驰渤海，汇入大洋。黄河由北向南穿越吕梁群山流经晋陕边界，可以说是它整个流程中最为险峻曲折的一段。因此，晋陕两省都有《天下黄河九十九道弯》的民歌。正是这条奔腾不息却又险峻曲折的河流，孕育出了中华民族几千年的魂魄。《天下黄河九十九道弯》不只是一首民歌，更是一个民族精神的缩影。祖祖辈辈生活在黄河两岸的生民，在繁衍生息的过程中，不断沉淀与延伸着厚重的黄河文化。在这里，历史与现实、人文与自然达到了高度和谐。

陈钰铭在创作这幅作品的时候，虽然没有直接将黄河画进来，但却将黄河文化中最真实的东西融入了笔墨中。在那一张张刻满沧桑的面孔中，我们仿佛看到了浑浊、奔腾的黄河水，一路咆哮着向东奔流。黄河凝聚了日月天地之灵气，外延苍莽、内涵深邃，以其丰富的历史文化内涵、深刻的象征意义及独特罕见的地貌特征，毫无疑问地成为“天下黄河九十九道弯”的灵魂所在，这也是陈钰铭最想表达的东西。

判断一幅作品的好坏，不是看画家是否画出了准确的造型，而是要看他是否画出了真情实感。不仅如此，好的水墨画通常都具有一种视觉上的音乐感。陈钰铭的作品就是如此，他运用了山水画中的积墨方法，通过对黑色块面的不同处理，使得整个画面具有交响乐的气势，在宏大的笔情墨韵的交响中，不时可以听到天籁的微鸣。几十年来，为了追求这种笔墨境界，陈钰铭始终埋头于艺术探索，通过一幅幅作品，默默表达着他对自然、社会、人生的

认识和感悟。这种感悟，来源于画家对人生哲理的深刻思考，蕴含着一种个性化的审美追求。笔墨线条在陈钰铭这里汇聚成了一个变化多姿的美妙世界，不断构建着自己心灵的外化图像。

陈钰铭对生命的感悟，是生活在这片黄土地上的人们带给他的。这种感悟只可意会不可言传，没有在黄河滩或在塬上行走过的人，是没办法体会的。陈钰铭曾无数次站在波澜壮阔的黄河岸边，耳边远远地隔山听到秦腔干吼，腰鼓咚咚时，内心是一种激动，陈钰铭就画出了这种激动。这幅形象众多的群像里，每个人物都是生活舞台的演出者，尽管他们有老有少、有男有女，尽管形貌不同、姿态各异，但他们骨子里那种特有的气质是相同的。从他们身上我们仿佛看到，虽然生活中经历过无数磨难，但他们的内心仍然是乐观而豁达的，他们的灵魂，仿佛被黄河水冲刷得一尘不染。而这正是这幅作品最为感人的地方。

这幅作品有意把人与环境结合起来，把人物与环境融为一体，以此强调人与自然的关系，强调相融与和谐。他的这种笔墨构成，完全是特定条件下产生的艺术自觉。黄河流域，尤其是晋西北得天独厚的人文历史资源，底层劳动者的寻常生活，给予了画家无数的灵感和取之不尽的创作素材。与他当兵的山西相比，陕北界内的地貌特征、人文资源更具特色，更易入画。所以陈钰铭在这里当兵时，总喜欢过河画写生。他的画风都较厚重、饱满，隐含着一种沉重和崇高的气质，这也是画家潜意识的体现。

黄河的全长五千余公里，其间的弯道数不胜数，当然不止九十九道弯，它所体现和供给给我们的意蕴和历史文化价值，也远不止于此。当人们在惊叹于母亲河瑰丽雄奇磅礴幽深景色的同时，更会被黄河滩上那淳朴而又豪放的父老乡亲而感动。在黄河奔腾向前时，任何险阻，都无法阻挡它奔流的步伐，或者坚决地冲决，或者智慧地绕开，黄河总是百折不挠、不舍昼夜地奔向它的归宿。

这幅作品让我们深切地体会到，真正伟大的人物画艺术，不是像照相机一样把人物的形貌准确地刻画下来，也不是把各种正确的细节、艺术元素组合在一起，而是来自于艺术家面对他所刻画对象的浓厚感情，以及对作品精神内涵的把握。■

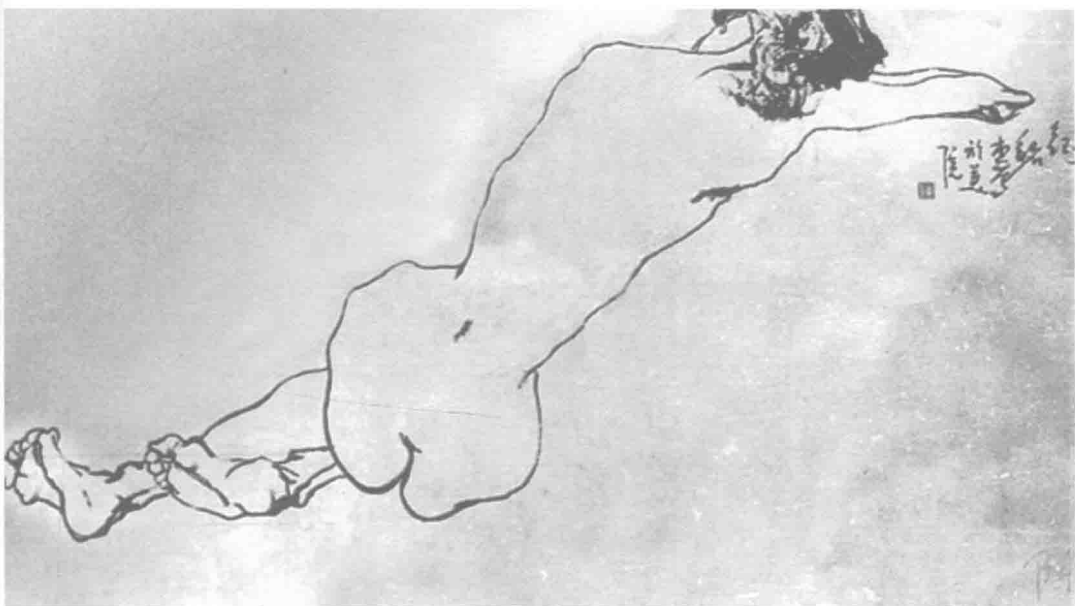
生活中的小人物 ——水墨人体写生

陈钰铭的水墨人物作品，除了表现恢弘的历史、众多的人物以外，还力求在贴近生活的艺术实践中塑造一些不起眼的“小人物”。《水墨人体写生》即是他深入生活、体察人生的典型之作。

陈钰铭深知生活对艺术的重要性。尤其是作为一个现实主义风格的创作者，始终

离不开生活的沃土和给养。因此这些年来，他一有时间就到偏僻的山村、贫穷的农户、基建的工地，和一些最普通最平凡的底层百姓交朋友，了解他们真实的生活状态和内心的喜怒哀乐。他们沧桑的面容和质朴的神态，不断进入画家的写生簿，成为生动的创作素材。不知在什么时候，就会变成画家笔下鲜活跃动的人物形象。正如《水墨人体写生》这幅作品，则是大众人群的缩影。画面中出现的是一个开朗淳朴的中年汉子，从形象上看就是普通人群中的一员，令人们感到真实而又亲切，仿佛是邻家的大叔。画家之所以把他提炼为笔下的艺术形象，目的在于

通过个体人物的艺术再现，揭示这一阶层群体的生活状态和精神特质，实现了从个性到共性的审美体验。同时也体现了画家对社会民生的高度关注。画家用透视现实的笔触，刻画出小人物平和阳光的心态。正如画中的这位中年男子，虽然生活的艰辛在他的脸上刻下了苍老的痕迹，但流露出的神情绝不是颓废、痛苦和沮丧，而是平静从容的微笑，仿佛把生活中的酸甜苦辣全部沉淀在憨厚的笑容里，代表了对简单生活的满足，以及岁月磨砺后的成熟。车尔尼雪夫斯基在探讨艺术和生活的关系问题时，提出了“美是生活”的现实主义美学观。为此他作了这样的解释：“任何事物，凡是我们在里面看得见依照我们的理解应当如此的生活，那就是美的；任何东西，凡是显示出生活或使我们想起生活的，那就是美的。”画家正是遵循了这一美学法则，将日常生活、普通人物以艺术的形式付诸于笔墨中，在琐碎的罅隙之间发现一种平凡的感动。

艺术源于生活，但它并不是生活的翻版和备份，而是生活与艺术的完美融合，是典型生活的艺术化处理。因此画家面对生活原型的时候，首要考虑的是如何运用高超的艺术手段，达到理想化的人物形象。虽然画家本身具有多年的素描和版画的功底，但在