

黄土情怀

陈笳咏书画集

C H E N J I A Y O N G S H U H U A J I

靳忠 主编

山西出版传媒集团

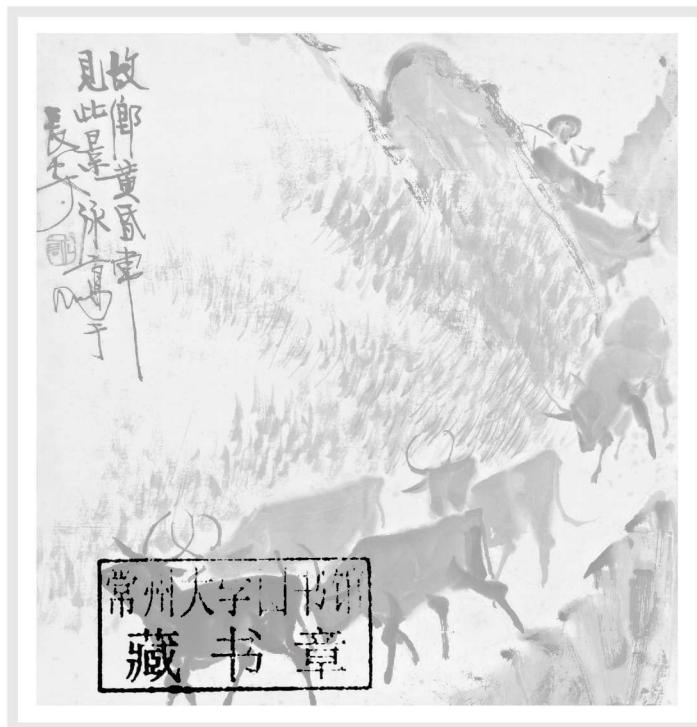
三晋出版社

黄土情怀

陈 箕 咏 书 画 集

C H E N J I A Y O N G S H U H U A J I

靳 忠 主编

山西出版传媒集团
● 三晋出版社

图书在版编目（C I P）数据

黄土情怀：陈笳咏书画集 / 靳忠主编；陈笳咏著 .

-- 太原：三晋出版社，2016.8

ISBN 978-7-5457-1385-5

I . ①黄… II . ①靳… ②陈… III . ①汉字—法书—
作品集—中国—现代②绘画—作品综合集—中国—现代

IV . ① J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 203718 号

黄土情怀——陈笳咏书画集

主 编：靳 忠

责任编辑：翟晓宾

助理编辑：刘玫吟

出 版 者：山西出版传媒集团·三晋出版社（原山西古籍出版社）

地 址：太原市建设南路 21 号

邮 编：030012

电 话：0351—4922268（发行中心）

0351—4956036（总编室）

0351—4922203（印制部）

E – mail：sj@sxpmg.com

网 址：<http://www.sjebs.en>

经 销 者：新华书店

承 印 厂：陕西龙山海天艺术印务有限公司

开 本：889mm×1194mm 1/16

印 张：8

字 数：85 千字

版 次：2016 年 8 月第 1 版

版 次：2016 年 8 月第 1 次印刷

书 号：ISBN 978-7-5457-1385-5

定 价：120.00 元

陈笳咏

(1926 年 -2004 年)

黄土情怀 泥土芳香

靳忠

山西，华夏文明的发源地。她承载着淳朴而厚重的文化，似黄河曲折蜿蜒，逶迤磅礴！石器文化的集中区、变法维新的滥觞地、佛教文化的首善区、多元文化的交汇地、古木建筑的博物馆、戏剧文化的发祥地。山西以其蔚为壮观的文化场景、钟灵毓秀的文化底蕴、寓意深刻的文化宝藏著称于世，影响深远！

翰墨艺海，山西更是巨星煌煌，灿若星河！千百年来闪耀着傲人的光芒……唐代王维，诗情画意融为一体，开文人画之先河；五代荆浩，有笔有墨，水晕墨章，为北派山水之祖；北宋米氏父子，独创“米点山水”，展示画史新一页；南宋马远，“一角”构图，笼罩整个南宋画坛；元初高克恭，传承发展，领袖元代画坛；明清之际傅山、王铎，以腾挪跌宕、雄奇变化的草书一扫前人甜美文雅书风，缔造书法新巅峰；明清以降，一代廉臣于成龙、《康熙字典》主撰陈廷敬、诗坛仙才吴雯、三代帝师祁寯藻、“东方伽利略”徐继畲、“戊戌六君子”之杨深秀、“南吴北赵”之赵昌燮……均有赫赫书名。

斗转星移，灵秀之地名宿辈出，直至近代，出现了独享“董竹”、“董梅”、“黄山巨擘”之盛名的国画大师董寿平；“20世纪草书四大家”之一的书法大师卫俊秀，“吾晋傅山之后，惟足当大家”的山西书法事业的开拓者郑林；中国现代版画奠基人之一的力群……殊不知，波澜壮阔的新中国美术界，还有一位山西明贤，他就是走出晋西黄土高坡，跨过奔腾黄河，又站在陕北黄土高原，放声讴歌劳动人民，挥毫抒写百姓生活的吉县陈笳咏先生。

陈笳咏，原名陈嘉墉，1926年出生于山西名中医世家，资质聪慧，异禀受天，饱受传统文化之熏陶。幼学至弱冠之年，他随父母回原籍吉县生活学习，建国前离家赴陕，1951年初与画家石鲁相识并成为挚友，共同从事美术创作活动达三十年之久。从上世纪50年代起，他创作了大量的连环画、年画、国画和木刻创作，为“长安画派”的崛起和发展辛勤耕耘，做出了重要的贡献。1966年秋，受政治迫害被遣送回原籍改造。从此40岁的艺术家陈笳咏成了和农民同吃、同住、同劳动的劳动者，以手艺谋取生计，行木工、油漆、箱柜彩绘行当。1978年才彻底平反，重新回到了陕西省美协的工作岗位上，开始新的艺苑耕耘，直到2004年。

关于陈笳咏先生，我十几岁就在美术杂志上看到过其与石鲁先生合作的《上来一道走》，80年代在临汾看到过其赠予友人的作品《松鼠》，到晋宝斋工作后，时而见到其作品，但了解是肤浅的。近两年，有幸结识其子陈玄先生，更有幸看到了先生的很多画作、诗文，也关注到美术界对先生的评介，受益匪浅，感受良多，作为一个文学艺术工作者，在这里我想说几句：

陈先生不仅仅是“长安画派”的主将，更是一位具有独立艺术思想和独立艺术风格的艺术家。他是集诗、书、画于一身的最富有民间艺术和传统文化，最具有独立精神与文人情怀的艺术家。他的画沾有浓郁泥土芬芳，他与齐白石一样有乡村生活的经历，与白石老人不同并且可贵的是，他是在不惑之年与农民吃住生活在一起长达六年之久，对乡村生活

的认识更加深刻，对民风民俗的特质对焦更准。他的画作表现的物象是淳朴的、是鲜活的，散发出的泥土芳香是自然飘来的；他的画作有生机、有野味、有情趣，更具有文人情怀。坚实的传统文化基础和超人的才情使得他的作品有诗意、有格调，可谓诗中有画，画中有诗；他的画作有风骨、有个性，恣意挥洒，纵横开合，孤傲不群，呈现出野、乱、怪的笔墨趣味和特色。经历了“文革”动荡的洗劫和磨难的他，饱受了世间的冷眼和孤独，可谓真名士，似青主，似青藤。

陈先生是一位出自名门的深受传统文化浸淫的艺术家。具有深厚的传统文化基础。他的书法、诗文和绘画根植于此，他的早期书法作品，由颜鲁公入手，转师秦汉魏晋南北朝，碑帖兼收，笔意纵逸超迈，融厚有味，颇具何道渊风骨。晚年书作更是放旷疏逸、不拘世俗、任意挥洒、生动酣畅、率真朴实、别有趣味、自成风貌。他的诗或像乡间老人讲着典故，或像山涧小溪潺潺吟唱，格律严谨、朴素纯情、入心入脑。可以这样讲，没有坚实的功底和高超的能力，他在五十年代是不会创作出大量的连环画、年画、版画和国画作品的，也不可能与当年艺术界开宗立派的巨匠石鲁先生一起创作绘画的。

山西是滋养陈先生艺术风格的源泉。青少年时期，陈先生是在山西这块黄土地上生活并接受教育的。疾风暴雪、民俗风情、泥土芬芳、黄河涛声……他可能有“牛吃河边草，我观天上去”，可能有“袅袅炊烟起，清清蛐叫声”，这就是他的青春世界。“文革”初期，风华正茂的他被迫再次回到吉县老家接受劳动改造，人生的跌宕起伏、生活的磨难艰辛、世态的炎凉冷漠、百姓的呐喊疾苦、民风的敦厚纯朴、自然的大美包容，使他对底层社会有真切的感受；对农民生活的亲身体验、对人生深刻的领悟，使他对艺术的认识有了质的飞跃和升华。他真正体察到了老百姓的渴求，体验到了大自然的美好，知道了自己应该画什么、怎么画。在此期间，他深入民间在箱柜上或绘花草，或制小鸟，并将其寄情于纸上，这就是他从事花鸟画创作的起始点。可以肯定，陈笳咏先生“文革”后的创作活动，严格地说是从山西开始的，他的生活积累都是从此而得的，他的创作题材是由此而转换的，他的艺术思想也是由此而升华的。他的诗文、他的书法、他的绘画由此而进入了新的境界，发生了质的飞跃，而不仅仅是花鸟画。

此次“黄土情怀——陈笳咏作品回顾展”及此册编撰，甄选陈先生精品力作100余幅，将这承载山右文化、散发黄土芳香的件件珠玑再现于世人，让我们再次体验感知先贤的艺术魅力和精神！

感谢陈玄先生！

丙申初秋随笔于晋宝斋

（作者为山西省晋宝斋艺术总公司总经理，山西省书法家协会副主席，山西师范大学书法学院客座教授，山西侯马博物馆研究员。）

老笔寻诗意 长笳咏性情

——陈笳咏先生书画述略

杨吉平

中国书画以境界为高，笔墨造型则在其次。因此，中国书画不以书画为目的，而以写意为宗旨。意者心也，意由心生，意由笔出，书画家以书画写心，斯之谓写意。山水、花鸟、人物等等在中国书画家笔下主要是写意的工具，而不是终极的追求；篆、隶、楷、行、草在书法家的笔下主要是情感的载体，而不是人生的目的。故书画之主体不在书画的内容，而在书画家的胸襟。所以，胸怀大者成其大，志向小者成其小。

中国写意画的高潮在元明清时期，而二十世纪是一个分水岭。陈笳咏先生恰好出生在二十世纪，恰好处在这个分水岭上。新旧交替的社会环境摧残、毁灭了一代人，也造就了一代人，这个人如果是诗人，如果是书画家，时代的悲剧必然表现于他的笔下。悲剧对一个常人来说仅仅是生存之艰难，对一个艺术家而言则还有精神的折磨。二十世纪的中国书画家面临着种种挑战：新文化运动对传统文化的挑战，革命的文艺与传统艺术的冲突，个人风格的追求与政治需要的调和，理想的追求与破灭的痛苦等等等。在此之前的传统文人与书画家从来没有面临过这样多的人生考验与灵魂叩问，因此，能够在二十世纪生存下来并依然痴心于艺术追求的书画家都不容易，都是生命的歌者，他们顽强的生命力都值得高歌。

陈笳咏先生祖籍山西吉县，出生于一个书香之家。但真实的历史是，在经历了新文化运动之后，中国所有的书香门第都已是没落之前的回光反照。陈笳咏的父亲陈观光是位名中医，亦善书法，从五岁起教他背唐诗念“四书”，通背《三字经》，至十岁背完“四书”。然而陈笳咏却是在开设有英语、数学的新式高小和中学里接受正规教育的。高中阶段，陈笳咏又背诵了大量的古文诗词，并能用文言文写作。20岁高中毕业未能入大学深造，在吉县中学教英语和美术课程。二十三岁，陈笳咏参加革命，从此，他与传统文化基本告别，投身到轰轰烈烈的革命浪潮中。此后，陈笳咏从事的美术工作是画舞台布景。新中国成立后，又从事社会主义建设题材的美术创作，涉及的画种包括年画、连环画、国画、油画、版画等，与传统文人画几乎断绝了关系。1966年，“文化大革命”开始，因为在国民党统治时期短暂的工作经历问题，陈笳咏被迫回乡劳动，做了七年地道的农村社员。此间他经常为农民家具（橱柜、箱子、瓦瓮等）画花，成为他最早的“花鸟画”作品。1974年又转到铜川陈炉陶瓷厂参与设计工作，主要从事刻花工艺，发明了特殊的刻花刀。直到1978年平反回到西安，陈笳咏先生才回归到传统国画创作当中，主攻花鸟画。整整半个多世纪，绕了一个大大的弧线，五十二岁的陈笳咏先生终于重新回归传统。

陈笳咏先生开始专门的美术创作活动，是在新中国成立前夕参加革命的同时。创作的题材基本上都是为现实政治服务的，而这些都不是国画的长项。所以，直到陈笳咏被

下放改造之前，他的绘画种类主要是年画、连环画，内容则以人物画为主。1955年至1966年“文革”开始之前，陈笳咏创作了大量的连环画，有的是线描，有的是彩绘，人物造型准确传神，时代特色浓郁鲜明。这时期创作的许多年画，还曾在《人民日报》等主流报刊发表。这些作品除了少数国画人物外，大部分已经不用题款，与书法的关系渐行渐远，与传统文人画也渐行渐远。

陈笳咏先生是一位个性鲜明的艺术家，这种主题先行的绘画有些是他主动创作的，有些则未必如此。陈笳咏在《没有血肉的孩子》一文中对艺术创作的“概念化”现象进行了无情而辛辣地讽刺与鞭挞，认为那些缺乏情感、图解政治的所谓艺术作品是“没有血肉的孩子”。这篇文章写于1979年，文章除了有对图解政治的艺术创作现象的不满，显然也有对他过去艺术创作生涯的反思。显然，陈先生晚年的花鸟画创作，正是这种反思的结果。

同所有热血青年一样，陈笳咏先生早年参加革命的目的显然是为了建设一个富强民主的新中国。然而经历了“文化大革命”的岁月，身心饱受摧残，创作被迫中断，一腔爱国热情遭受无情打击，绝望苦闷在所难免。“文革”结束，陈先生对书画界的诸多乱象又倍感痛心，灵魂的折磨与理想的破灭并没有将这位老人击倒，他依然没有中断对真善美的不懈追求，而是将一腔抑郁不平之气倾泻在他的书画之中，最终形成了他个性独具的书风与画风。

陈笳咏先生首先是一位书法家。先生出生于省城太原，后因抗战爆发返回吉县读书，十五岁前后，已经具备了很深厚的何绍基书法功底，并由此上溯颜真卿，所作书法书风纯正，气息儒雅，大有乃父陈观光先生的风范。直到上世纪五十年代，陈笳咏先生画作的题款都还保持着这种中正儒雅的风格。“文革”期间，陈先生下放农村劳改，中断了对传统法书的学习，书法几近荒废。“文革”结束以后，陈笳咏先生的书法风格出现了巨变，与之前的平和温润大异其趣，用笔放纵、行笔迅捷，结字修长、欹侧跌荡，线条全用篆书笔法，字形则杂揉诸体，个性强烈，面貌全新。这个阶段，陈先生又在临摹传统法书上下了很大功夫，对隶书《石门颂》反复摹习，又大量搜集汉简资料揣摩研习，对齐白石篆书虽没有作专门临摹，但经常的观摩也让他得益匪浅。从字形来看，陈先生又多少吸收了郑板桥的一些东西，杂揉篆隶行草，力求形态变化。而在章法上则有乱石铺街的意味，所异于板桥者则是其章法的绵密紧结，用笔的恣纵痛快。在气象上，陈先生书法大气果敢，痛快淋漓，一往无前，以至于有些字形过于夸张而失之准确。在他的笔下，书法完全成为任其驱使的抒情工具，书法为奴我为主，其艺术家的才情与胆略展现无遗。陈先生书法最为难得的是其笔法。他自己强调骨法用笔，而他的书法正是骨法用笔。所谓骨法用笔便是讲究用笔的力度，方法则主要是中锋行笔，而中锋行笔正是篆

书的基本笔法。篆书是中国最古老的书体，因此，骨法用笔也可以看作是古法用笔。书法之法首先是笔法，得笔方可谈书法，得笔方可谓之得法。陈笳咏晚年致力于花鸟画创作并形成其鲜明的个人风格，书法是其技法基础，也是其绘画风格的主要元素。

如前所述，陈笳咏先生早年主要从事以年画为主的人物画创作，作品线条娴熟精到，色彩鲜艳明丽，人物造型准确，达到了形神兼备、雅俗共赏的境界。而其晚年对绘画的认识出现飞跃式提高，画风也出现跳跃式变化，由人物转向花鸟，并最终在花鸟画中找到了属于自己的笔墨语言。从本质上而言，这种选择并不是画种的简单转换，而是陈先生对传统文化的最终回归。陈先生认为，写意是中国画的灵魂，而形似是写意的大敌。所以，他的花鸟动物都不拘拘于形似，而是不断简化造型，表现出花鸟动物最具神态的主要特征。陈先生笔下，最具这种写意特征的是他的梅、松、柳以及麻雀、松鼠、小鸡、牛等。

陈笳咏写梅，下笔刚劲，落墨豪纵，其主干、细枝均以其倡导的骨法用笔放笔挥洒，因其笔笔中锋，故枝干坚挺有力、纵横交错，既有传统文人画的儒雅，又有传统士君子的风骨，可以说，陈笳咏笔下的梅花正是先生自己的写照。“雪虐风饕愈凛然，花中气节最高坚”，陆游的这两句诗正是对陈笳咏梅花最真切的描述，陈笳咏梅花也是对陆游诗句最准确的阐释。

陈笳咏写松，很少写松的全貌，多以寥寥数笔写主枝，又添以三两个松针，四五个松塔，同样是骨法用笔，同样是风骨凛然，君子之风便扑面而来。以此，其境界与其梅花相同，貌似写松，实则写人。

陈笳咏写柳，一扫传统文人袅娜摇曳之习，而施之以劲健朴拙，春风犹在，风骨依存，柔弱的题材在陈先生笔下亦透射出一种阳刚大气。

陈笳咏晚年，性格孤傲，不好与俗人交接，而每每与孩童嬉戏。这是非常可贵的。一个艺术家最可宝贵的便是能保持终生的一颗童心。先生笔下的麻雀，长喙大眼，高额挺腹，或相视耳语、或傲视前方，天真自得、冷眼旁观之态跃然纸上。与徐悲鸿、孙其峰笔下的麻雀相比，其写意程度更高、更凝练，是先生晚年给中国花鸟画贡献出的一个不朽的经典形象。先生笔下的松鼠跳跃松间，天真活泼，一如孩童嬉戏，稚子争食，可谓形神兼备，意趣盎然。先生所画小鸡，演化自齐白石，而形象更为简约，姿态也更为传神。长期生活于农村的经历，使他有机会观察雏鸡的生活，并将自己的情感与小鸡融为一体，故其笔下的小鸡憨态十足，生趣多多。正是这些小动物，激发了陈先生始终未泯的生活热情和矢志不渝的艺术追求，而先生以笔墨形式为这些小动物传神写照，更可以给许多人以人生启迪。

陈笳咏先生是长安画派中的成员，虽然在“文革”期间他十多年下放农村，未能参

与长安画派的一些重要展事，但作为陕西美协创建人之一，与石鲁、赵望云、方济众等长期共事，其绘画思想深受石鲁等人影响。长安画派的主要艺术思想是石鲁提出的“一手伸向生活，一手伸向传统”，强调体验生活、反映生活。但笔者认为，在实际创作实践中，长安画派的大部分画家（至少包括其主将石鲁）在传统继承上的功夫都不如对现实生活的表现，也就是说，向生活的手伸得太长，向传统的手伸得不够，出现了脱离传统的趋向。石鲁出身书香门第，但其古典文化修养与其兄冯建吴相比则有一定差距。这不仅体现在画风之中，更体现在文学修养上。石鲁的诗固然诗意盎然，但基本不合格律，而冯建吴的诗词不仅诗味浓郁，且声韵谐美，修养显然在石鲁之上。这样，长安画派的画风就有去雅近俗的倾向。这种风气显然也影响了陈笳咏，他至晚年都在坚持作品反映生活的理念，因此，除了花鸟，他也画了大量世俗生活题材的作品，包括一些人物画。但相对于他的花鸟画，这些人物画则要逊色一些。显然，“文革”之前艺术创作概念化的印记，在陈笳咏先生身上也难以完全洗尽。相对而言，陈先生晚年作品中反映现实生活比较成功的是他笔下的黄牛，这与他曾经的农民生活关系紧密。陈笳咏笔下的黄牛多只勾勒出轮廓，而牛的温和与倔强均得以完美展现。可见，所谓“一手伸向生活”的说法是不尽合理的，准确地说应该是融入生活。而且，这些牛的神态又与文人画的某些气质奇妙地融合在一起，反映了生活而又富于雅韵，堪与李可染笔下的水牛分庭抗礼，这是陈笳咏先生对当代中国画的又一杰出贡献。

毫无疑问，写意是中国特有的艺术精神，这与中国传统文化一脉相承。陈笳咏先生的一生正是对中国艺术精神不懈追求的一生！坎坷的经历，使陈笳咏先生的这个追求过程异常艰难，但这种艰难没能阻止他的追求步伐。残酷的现实生活，几乎毁灭了这位天才艺术家，但陈笳咏如古代那些威武不屈的士人一样，是一位不会屈服的读书人。在长安画派的所有画家中，除了石鲁，最有抗争精神、个性最为强烈的当属陈笳咏。老笔寻诗，长笳咏性情。有一批陈笳咏先生这样胸怀广大、志道游艺、具有忧患情怀的书画家在，有他们的作品在，中国文化便不会中绝，中国书画将会永恒！

2016年7月28日于山西师大无极斋

（作者为山西师大书法学院副院长兼书法研究所所长，当代著名书法家、书画评论家。）

目 录

序

- 黄土情怀 泥土芳香.....001
老笔寻诗意 长箫咏性情.....003

绘画作品

- 上来一道走.....002
女儿的女婿来了.....003
打谷场上.....004
麦收时节.....005
黄河咆哮触龙门.....006
故乡黄昏常见.....007
故乡劳动即景.....008
家山红叶.....009
故乡忆旧.....010
风吹草低见牛羊.....011
农家乐.....012
老农印象.....012
农家小景.....013
在闷热的苞谷地里.....013
一树桃花满园香.....014
高原春色.....015
长安屋檐下.....016
都市里的小田园.....017
不谋其政.....018
小院黄花.....018
林荫道上.....019
一雨成秋.....020
龙年的怀念.....021
南瓜架下.....022

- 牵牛花.....023
一枝浓艳露凝香.....024
兰花蝴蝶.....024
长夏小景.....025
紫藤图.....026
爱莲说.....027
深秋庭院露初凉.....028
荷塘即景.....029
夏夜.....030
文字意象.....030
虎刺梅.....031
散发乘夕凉.....032
牡丹小鸟.....033
红荷倒影.....034
小猫头鹰.....035
明月别枝惊鹊.....036
雄鸡图.....036
松鼠图.....037
松鼠.....038
富贵之花.....039
红叶鸣蝉.....040
一雨成秋.....040
黄梅小鸟.....041
夜深风竹敲秋韵.....041
雪深月色.....042
晴空一鹤排云上.....043
荷塘翠鸟.....044
街前小景.....045
马球图.....047

牧马图	048	鲁迅《淑姿的信》	076
秋后即景	049	鲁迅《淑姿的信》序	077
秋意之图	050	《鲁迅论文艺》节录	078
图像的构成	050	《鲁迅论文艺》节录局部	078
惟见江心秋月白	051	鲁迅诗句	079
吹笛人去玉楼空	051	鲁迅诗节录	081
册页八幅（之一）	052	何绍基诗《眉州即事》	082
册页八幅（之二）	053	胡仔《苕溪渔隐丛话后集·孟浩然》摘句	083
山乡人家	054	陆游诗《十一月四日风雨大作》	084
马球图	055	仿何绍基笔意	085
绿梅小鸟	056	孟浩然诗《望洞庭湖赠张丞相》摘句	086
竹叶鸣蝉	056	柳中庸《征人怨》诗句	087
农家之乐	057	谢朓诗《晚登三山还望京邑》摘句	088
姑娘牧牛	058	王安石诗《题张司业诗》摘句	089
松鹤长年	059	杜甫诗《寄李太白二十韵》摘句	090
夕阳牧归	060	韦庄词《菩萨蛮》	091
秋菊蟋蟀	061	自作诗《寄妻》	092
竹子小鸟	061	自作诗《别幼女》	093
紫藤蝴蝶	062	杜牧《山行》诗句	094
玫瑰多刺君多情	062	王藉《入若耶溪》诗句	094
长寿	063	李白诗《忆东山》	095
国色天香	063	曹植诗《七哀》	096
苞谷蚱蜢	064	康有为《进呈俄罗斯大彼得变政记》序	097
忽闻水上琵琶声	065	贾岛诗《渡桑乾》	098
牡丹与猫	066	曹操诗《观沧海》	099
竹林小鸡	067	贾岛诗《题诗后》	100
册页六幅	068	刘彻诗《秋风辞》	101
江流有声	069	陆机《文赋》摘句	102
长寿图	070		
长安夕照燕子忙	071	陈笳咏常用印章	103
松鼠	072	陈笳咏年表	105
书法作品		陈笳咏艺术评论摘编	110
仿何绍基书《题摩崖中兴碑》	075	后记	117

黄土情怀——陈笳咏书画集

HUANGTU QINGHUAI · CHENJIAYONG SHUHUAJI

绘画作品

上来一道走 (shàng lái yì dào zǒu)
1953年

女儿的女婿来了 1953 年

打谷场上

打谷场上 96cm×68cm 1959年

麦收时节 83cm×52cm 1959年