

丁亥開天寫

彭開天虎獅畫集

丹題

彭開天◎著 By Peng Kaitian 江西美術出版社

PENG KAITIAN'S TIGERS & LIONS COLLECTION

彭開天虎獅畫集 冊題

图书在版编目 (CIP) 数据

彭开天虎狮画集/彭开天著. —南昌: 江西美术出版社, 2008.4

ISBN 978-7-80749-441-6

I. 彭… II. 彭… III. ①虎—翎毛走兽画—作品集—中国—现代②狮—翎毛走兽画—作品集—中国—现代 IV. J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字 (2008) 第037294号

本书由江西美术出版社出版。未经出版者书面许可, 不得以任何方式抄袭、复制或节录本书的任何部分。

版权所有, 侵权必究

本书法律顾问: 江西中戈律师事务所

彭开天虎狮画集

彭开天 著

江西美术出版社出版 (江西省南昌市子安路66号)

邮码 330025 电话 (0791)6565832 6566097

新华书店发行 江西华奥印务有限责任公司印刷

开本: 889毫米×1194毫米 1/16 印张: 5.5

2008年4月第1版第1次印刷 印数: 1—1100册

ISBN 978-7-80749-441-6 定价: 50.00元

藝海無
涯有客
力大

開天先生作畫廣納海
內外客有北開合天地
而成大氣也
袁有敬賀

二〇〇八年元月

袁运甫

清华大学美术学院教授、著名画家

圭山橫北廓 白水繞東城
 此地一為別 孤蓬萬里征
 浮雲遊子意 落日故人情
 揮手自茲去 蕭蕭班馬鳴

丁亥冬書蘇唐之玉律聞天元龍居丹音敬識

陈丹青

原清华大学美术学院教授、著名学者、画家

目录

提升动物写意的新境界.....	1-2
作品图录	3-77
自述	78-81

提升动物写意画的新境界

——著名画家彭开天与他的虎狮写意画

万圣兴

翻开即将由江西美术出版社出版的《彭开天虎狮画集》，展现在我们眼前的是一幅幅凝聚智慧与灵性的精品力作，透视着由虎狮构成的精彩动物世界，使我深切感受到师兄开天的动物写意画不仅蕴涵着内在艺术价值和知识含量，而且能够领悟到具有传统文化基因与西画元素融糅为一体所产生的创新精神和永恒魅力。

开天是幸运的。他出生在书香门第，具有传奇色彩的大画家彭友善是其父亲。开天自小聪慧，在父亲的呵护下，牙牙学语喜涂鸦，尤其对动物情有独钟。五岁时仅“马”的题材就涂了好几本。父亲为了培养他对绘画艺术的兴趣与爱好，经常带他去动物园观赏和写生动物。用开天的话说：威风凛凛的百兽之王，笨拙憨厚的狗熊，灵巧淘气的猴子常使他如醉似痴，流连忘返。随着时间的推移，父亲的秘传与教诲以及创作时深入思考的情形和聚精会神的状态，犹能历历心坎，并时时感染着他，激励着他前行，而且成为他挥之不去的永恒记忆。

为了画好动物写意画，他以父亲的秘传与开启为旨要，手摹心追，掌握精妙，在中西绘画的契合点上寻觅最佳的表现形式，力求画出具有个性特色的动物写意画奉献给祖国，奉献给所有热爱大自然的人们。

然而，开天又是不幸运的。反右与文革两次无情的冲击波，使这个充满温馨、充满着艺术氛围的和谐之家支离破碎，狼狽不堪。备受精神折磨与生活困惑的开天，两次下放农村的特殊经历，练就了他适应环境的能力，使他能够自觉地从困境中解脱出来，欣然在逆境中找到了亦可与心灵交往的乐土。大自然万物的神奇造化，乃至与通人性的牛、狗等动物极其和谐地相处，唤起了他的灵感和悟性，使他在独立思考、人格形成、意志磨砺诸方面产生了根本性变化。养成了他深邃、敦厚、谦和、刻苦、忍让的性格。他以独特的视角与眼光体察人生，感悟宇宙，关怀自然，并与动物结下了不解之缘。以至“开天与狗的故事”以不同的版本仍在老知青中津津乐道，久传不厌。动物的灵性以及人与动物的心灵感应，化解了他郁闷已久的压抑心情和农村劳作之后的疲惫。人与动物和谐相处，给予他以心灵的慰藉和欣悦。特别是他与狗的亲炙的心灵感应好似把他带进了美好的童年，去作一次安徒生童话式的远程旅游。于是乎，他童心未泯，带着一股无可遏制的艺术创作冲动，焚膏油以继晷，恒兀兀以穷年，不断地挥动起手中的画笔画了许多动物速写与写生稿。这为他日后的动物写意画创作积累了丰富素材与既得经验。话至今日，每当追忆童年以及青少年时代光影流动的岁月，开天还会感到无限的眷恋与梦幻。

天公作美，熙天耀日。总的说来开天还是幸运的。由于机缘，下放期间他多次凭借绘画实力与优良表现借调到省市县从事心爱的油画、宣传画、连

环画、年画等多种艺术门类的创作。后来又有机会相继进赣南师院及江西师范大学艺术系学习。毕业后在美术出版社担任美编工作，至今已是卓有建树的百花洲文艺出版社编审。

开天在主要从事的书籍装帧艺术的领域里，创新思维，驰骋想象，并善于充分调动用知识滋润的各种技法，有机地将装帧艺术与动物写意画化为一，并试图通过两种艺术的互动互融的互换效应，更好地体现一种富有张力的当代文化精神，使笔墨形式、知识素养、人文情怀等在描绘动物的范畴里优化组合，构成一个充满着视觉冲击力和独特艺术魅力的自我完整体系，以至在灵性与智性的完美结合中凸显出自己的独特个性与神韵风采。

开天牢记《礼记》中博学、审问、慎思、明辨、笃行的至理名言，凭着至学无求安饱的求知精神，博览群书，泛学无宗，在文学、历史、科技、哲学、史论、艺术的多学科里博弈，以求达到学识与才能、广博与精深、新颖与通达的调适与平衡，继而创意出动物写意画的新境界、新天地。

纵观开天的动物写意画中的虎狮之系列作品，栩栩如生，神采飞扬。既有张善孖用浓墨勾勒的线型痕迹，又有刘奎龄讲究形象的准确结构；既有其父的用笔严谨大胆的余绪，又有自家的创新笔墨意趣。同时，动物的结构形态、生活习性以及在不同动态下其骨骼结构的微妙变化都在均衡、对比、节律、呼应中表现得淋漓尽致，恰到好处。譬如：开天笔下的写意虎，精华蕴蓄，劲气内敛。不论是安静、警觉，还是伏卧、欲动，都潜藏威风与虎意。为了表现虎的虎气、虎威、虎势、虎情，开天在行笔时肯定泼辣而有力度，不拖泥带水，不犹豫不决；勾勒渲染平涂等技法运用娴熟又有变化；线条处理自然和谐而不滞涩。造型生动准确，色调充满韵味。设制的苇塘、溪谷、深山、草原、古柏、巨石等衬景与虎的呼应又有均衡感、节律感和强弱对比感，从而突出了虎的剽悍，虎的魅力，虎的精神，虎的神采。这是开天从容涵泳，放眼考量，化腐朽为神奇，创造性地将装帧艺术的新理念与动物写意的传统笔墨一体化、知识化、哲理化、艺术化的成功范例，且不言而喻地为虎的世界注入了生机和活力。正如开天在《装帧与绘画》专业论文中所述：装帧与绘画为两个各具特点而又紧密相连的艺术种类，我喜欢装帧，也喜欢绘画，我喜欢在二者交汇处遨游而流连忘返，自得其乐。自得其乐造就了开天的至大至刚的独特艺术，自得其乐使开天无意识地从继承与发展中走向了成功之路。自得其乐不仅使开天的人品艺格得到了升华，而且萦系着多少心灵深处对父亲深深的思念和殷殷情怀。无怪乎，有人说，开天的动物写意画能够让我们体验到生命中每一刻的感动，能够给我们以全新的审美情趣和价值取向，能够给我们以新的启示、新的感染、新的享受、新的艺术冲动。

青毡虽冷，亦有温暖；苜蓿虽苦，亦有余甘。在提升动物写意画新境界的过程中，开天不畏艰辛，不畏困难，不怕冷嘲热讽，凭着信心、韧劲、天赋、勤奋以及多元化知识素养和锲而不舍、锐意进取的精神，终于苦尽甜来。他的作品不仅以独特的视角和新颖构思令人惊叹不已，而且赢得了一片赞美声、喝采声。从这个意义上看：开天是成功的实践者、开拓者。

作品
图录

五福图 68cm × 136cm

雪魂 98cm × 180cm

丁
亥
為
不
祝
清
居

丁亥冬月
開元
寫
木
秋
居
濟
居

流云 68cm × 68cm
啸虎(左页) 68cm × 45cm

猛狮 45cm × 68cm

气势如虹 68 × 45cm

威凌八阵 45cm × 68cm