

收藏界关注的中国画家

陈晶中国工笔画精品

CHEN JING ZHONGGUO GONGBIHUA JINGPIN

主编 贾德江

北京工艺美术出版社

收藏界关注的中国画家·陈晶中国工笔画精品

花样年华之一 2006年 纸本 46cm × 46cm

花样年华之二 2006年 纸本 50cm × 46cm

花样年华之三 2006年 纸本 50cm × 46cm

花样年华之四 2006年 纸本 50cm × 46cm

花样年华之五 2006年 纸本 46cm × 46cm

花样年华之六 2006年 纸本 50cm × 46cm

图书在版编目 (CIP) 数据

陈晶中国工笔画精品 / 贾德江主编. — 北京: 北京工艺美术出版社, 2007.6
(收藏界关注的中国画家·第1辑)
ISBN 978-7-80526-254-3

收藏界关注的中国画家·陈晶中国工笔画精品

主 编: 贾德江

责任编辑: 陈朝华 黄秉洲

出版: 北京工艺美术出版社 (北京市东城区和平里七区16号 邮编: 100013)

发行: 北京工艺美术出版社 全国新华书店经销

制作: 北京汉唐艺林文化发展有限公司 印刷: 北京博海升彩色印刷有限公司

开本: 787毫米 × 1092毫米 1/8 印张: 3.5

印数: 1~3000 2007年6月第1版 第1次印刷

书号: ISBN 978-7-80526-254-3/J · 553

30元系列丛书 / 全套10册定价: 300.00元

ISBN 978-7-80526-254-3

9 787805 262543 >

深闺思念、生命渴望、休闲静养、憧憬向往等种种风情与意绪，其中有东方女性的纯正之美，更有她自己心仪的文思和书卷气。可以说，陈晶的作品以闲适的表象、人性的色彩、幽雅的氛围，表现了她的女性人物的艺术生命之美。

作为艺术创作，陈晶的作品显然不是对景写生，也不是某种场景的再现，她正是从对生存世界的感受与体验中，去遥接逝去的女性情感生活，去想像女性生命的空间，是自然的也是艺术的，是客观的也是主观的，在这里它在多大程度上接近客观的真实，已不重要，重要的是，她通过自己的创造，艺术地再现了女性生命世界最美丽的图景。

形式是艺术生命的肌体，艺术的生命存在于自己的形式中。阅读作品可以看到，陈晶笔下的女性人物，是单纯、明快的，没有过多的情节性描述和故事性，她的着力点只在于形象的刻画和画面情韵的追求，表现的形式属于工笔写实风格，依然是以忠实于客观真实的具象造型为基础，以单线平涂的方式，在精勾细勒的精湛用笔中准确地描绘对象为特色。她不担心这些传统的程式会使他的作品趋于陈旧和僵化，而是觉得从她画面的整体效果和所要表达的主题出发，更需要这种传统的形式，传统艺术在她的作品中会重新发出异彩。

实际上，当陈晶以一种温馨而亲切的感情，轻淡地、柔和地、自然地、真实地表现她的女性人物时，构成艺术美的形、线、色因素都发生了有别于前人的变化。形，不只是“应物象形”的“形似”，而是在保持平面造型的前提下，吸收了素描的造型观念矫正了概念化的倾向，人物更加丰满精微而达到“形神兼备”。陈晶也没有放弃以线造型的骨法用笔，但却恢复了五代黄筌一派“妙在赋色，用笔极新细，殆不见墨迹”的体制，使平面造型中的线条融入块面之中，减弱了线条的视觉刺激力，但线的质量却因提炼组合得更加概括而富有个性。在色彩的处理上，写实的色彩与装饰的色彩齐头并进，构成陈晶女性人物画的设色理念。除去平涂和渲染之外，她还吸收了水墨画的色墨融渗，没骨画里的撞水撞粉，造成了有控制的渍痕和渗化效果，使色彩的造型与表现力，得到了充分的显示。在陈晶的作品中可以看到，古代工笔画中具象写实性、书法抽象性与格律装饰性的统一，如今已为具象写实性和格律化的装饰性统一所代替，书法化线条的抽象功能被弱化了，而格律化的装饰抽象功能则有所上升。实现这一变异的主要条件在于引进了西方平面构成和色彩构成意识，用这种意识激活并改造了传统的讲求秩序与格律程式。陈晶则智慧地把这种意识与传统的“意在笔先”、“意匠经营”统一起来，在充满感受充满灵性的意象造型中，自觉地在写实与装饰的结合中强化大的线面关系与色彩关系，去粗存精地突出视觉冲击力和情感指向的秩序，从而以新的面貌发展了传统中讲求格律与个性的程式意识，而避免了千篇一律缺乏创造的程式化倾向，使她在现代工笔画语言和形式的探索上取得了有目共睹的成效。

更主要的是，在女性人物这个惯常的意象中，画家强调的是其意象所蕴含的文化意义与审美内蕴。在单纯的背景中，总会有月明风清、天高云淡的诗意弥漫在我们的感受中，而那些柔美多姿、仪态万方的女性，则与象征性的简洁景物构成了和谐的、美好的、纯粹的生命隐喻。虽然，她们被表现的角度各有不同，却都渲染了中国艺术特有的抒情意韵。那幅幅女性人物作品，都共同地展示出造化所赋予的千种风姿与万般风情，也表现出千差万别与各自风采的个性差异，折射出东方女性的神韵与内在之美。

陈晶的女性人物画的确富于情韵。毋庸置疑，她的绘画艺术继承了我国绘画“缘情”的传统。因画中的情是真情，意是真意，她画的是自己最真诚的内心世界，甚至是她的情感与志趣的自我写照。所以她的画皆因意有所寓而缘情令笔，非徒具形貌或吟风赏月以自蔽惑，故而韵清格雅、情韵充盈。我以为这是陈晶画里最可宝贵的东西。虽然有坎坷的经历和压抑心情，但她能从中超越出来，找到自己艺术的坐标，更是一种值得赞美的心性提升。她的画里没有“花落知多少”的缕缕愁绪，也没有“月明人倚楼”的自怜孤影，有的是自然和生机，一派清明世界、纯真的心灵。这与她在生活里寻觅自身存在的意义，与她积极向上的天性和完善人格的追求是一致的。她让阳光重新照亮了庭院，让花房内进入甜蜜梦乡的少女，以至于青瓷瓶花、古旧桌椅、木雕门窗、长箫短笛都沐浴在明媚的春光里，一切都健康、祥瑞、宁静、自然，生生不息。那种充满历史意味的追忆，那种充满灵性的冥想，几乎

期盼 2006年 纸本 50cm × 46cm

凭海 2006年 纸本 66cm × 66cm

存在于我们每个人的内心深处。陈晶延续了她在绘画中对纯粹、自由、如诗境界的寻觅，人生如梦，花好月圆，正是在那种最平常、最淳朴的生活中，陈晶进入了生命最本质的体验。不同寻常的是，陈晶的女性人物画不作波澜起伏的描述，而以近乎“纯形式美”的手法，淡淡地去表现寻常女性的日常情态，去营造人性的另一面。它们是美丽的、阴柔的、文静的、高雅的、深情的，隐约委婉与通达明快在有意无意间交融映带，是一种对生命的倾诉，也是一种独自式的自语，不论如何，都让我们的心灵深处激起永恒的回响。

我喜欢陈晶女性人物画里透出的纯真情感，清新的色彩，美丽的形象，精美的线条，不拘一格的表现方法与技巧，以及那净化了的东方情调。她以她的作品在告诉我们：

女性是宇宙间悄悄绽放的最美最动人的花朵。

2007年3月28日深夜于北京王府公寓

清怡

2006年 绢本

110cm × 82cm

(入选全国第六届工笔画大展)

下岗后的女工

2002年 绢本

110cm × 82cm

(获全国第五届工笔画铜奖)

晨曲

2006年 绢本
110cm × 82cm

荷

2006年 绢本
110cm × 82cm

伞

2006年 绢本
110cm × 82cm

心弦

2006年 绢本
110cm × 82cm

雀

2006年 绢本
110cm × 82cm

幻曲

2006年 绢本

110cm × 82cm

红玫瑰

2006年 绢本
110cm × 82cm

牡丹依旧

2006年 绢本

110cm × 82cm

夏日情怀

2006年 纸本
110cm × 82cm

倚春图

2006年 绢本
110cm × 82cm

纸扇

2006年 绢本
110cm × 82cm

满园春色

2006年 绢本

110cm × 82cm