

Contemporary Chinese painting classical series volume 3
Beauty of China
PENG KE

大美中国——当代国画经典系列
彭柯·卷

第3辑

主编 / 卢禹舜

江西美术出版社

Contemporary Chinese painting classical series volume 3

Beauty of China
PENG KE

大美中国——当代国画经典系列

彭柯
· 卷

第 3 辑

主编 / 卢禹舜

彭

柯

江西美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

大美中国 : 当代国画经典系列 . 第 3 辑 . 彭柯卷 /
卢禹舜主编 ; 彭柯著 . -- 南昌 : 江西美术出版社 ,
2013.12
ISBN 978-7-5480-1324-2

I . ①大… II . ①卢… ②彭… III . ①中国画 - 作品
集 - 中国 - 现代 IV . ①J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 007238 号

出品人：陈政
企 划：北京江美长风文化传播有限公司
地 址：北京市海淀区花园路甲 13 号院 7 号楼庚坊国际 10 层 1007
电 话：010-82293750
策 划：蓝图书社
地 址：北京市海淀区西三环北路 50 号豪柏大厦 C2 座 805 室
电 话：010-68415877
责任编辑：王国栋
编辑助理：楚天顺

大美中国——当代国画经典系列 第③辑 彭 柯·卷 Beauty of China—Contemporary Chinese painting classical series volume 3 Peng Ke

主 编：卢禹舜
著 者：彭 柯
出版发行：江西美术出版社
地 址：南昌市子安路 66 号 江美大厦（邮编：330025）
网 址：<http://www.jxfinearts.com>
经 销：全国新华书店
制 版：蓝图书社
印 刷：北京蓝图印刷有限公司
版 次：2013 年 12 月第 1 版
印 次：2013 年 12 月第 1 次印刷
开 本：635×965 1/8
印 张：4.5
印 数：1-2000
书 号：ISBN 978-7-5480-1324-2
定 价：216.00 元（全套共 6 册）

赣版权登字 -06-2013-379

版权所有，侵权必究

本书有印装质量问题，影响阅读，请直接向承印厂调换。

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

本书法律顾问：江西豫章律师事务所 晏辉律师

彭 柯

彭柯，1954 年生于重庆。先后就读于北京煤炭管理干部学院（现中国传媒大学）和中央美术学院合办的书画研究部，中国艺术研究院。受教于郭怡琮，李乃宙，崔晓东，李铁生，白雪石，李魁正等先生。现为中国美术家协会会员，重庆梦斋艺术中心院长，国画作品入选国家邮政局出版发行的“中国画名家邮票集”“中华文化名家专题邮票”等。彭先生的中国画，在注重传统笔墨的同时，更加强调作品创新，他将传统笔墨进行解构并重新组合，使传统笔墨解构后形成新的笔墨思想，在他的作品构图中，从疏体，密体图式到散点构成，不断反省，不断追求精进，为他的花鸟画艺术赋予了新的时代精神内涵。近年来，他多次在国内外举办个人作品展览。出版个人画集多部。被国家人事部授予当代中国画杰出人才奖，被西部官方网站评为杰出人才奖，较多作品被海内外展览馆、博物馆、画廊、及收藏家收藏。

彭柯 主要参展作品

长江城市青年美展（优秀奖）	重庆、武汉、南京
中国当代著名花鸟画家作品展（优秀奖） “最高奖”	河南
庆祝重庆直辖市成立美术作品展（金奖）	重庆
世界华人书画大展	北京
中亨杯全国书画大展	河南
首届金彩奖全国作品展（金彩奖）	北京
全国画院作品展	甘肃
中国当代水墨画油画联展	加拿大
全国九届美展	广东
全国诗人书法家画家作品大展	北京
第二届全国花鸟画展	北京、上海
全国世纪风情展（与石文君合作）	云南
跨世纪全国著名中国画家作品展	河南
1999 年在马来西亚举办“彭召民、彭柯、瞿泽科、石文君”四人画展，获金奖	马来西亚
2000 年全国中国画展	浙江
21 世纪全国中国画澳大利亚展	北京、澳大利亚
彭柯中国画作品展	广东
当代全国中国画杰出人才作品展	北京
2002 年全国中国画展（优秀奖）	辽宁
2003 年全国中国画提名展	山东
彭柯、彭志灵中国画展	文莱
2004 年首届茶节全国中国画作品展（优秀奖）	山东
当代中国名家扇面邀请展	北京
首届、第二届、第三届、第七届中国美术家协会会员中国画精品展	
中国电影百年书画大展（特别荣誉奖）	北京
清华大学百年校庆巨幅国画作品展	北京
2013 年中国画学会首届中国画学术展（优秀奖）	北京

已近臻至完美，不论是章法构成，还是笔墨趣味都不可超越。要想超越前人实践的成果与总结的规律，建构独特的个性风格，唯有表达前人未经历的当代社会。回望历史上的绘画大师，他们在不同时期运用相同的理法，表达着不同的生命情趣感受，从来都没有同其所在的时代脱节过，而是各写其心，个性语言也因此不追而来。体悟到这一点后，彭柯先生以文心去感受时代和生活，广泛吸收传统绘画的精粹内核，并将其置入当代文化的大视觉与动态语境中加以个性化改造和建构，近几年来逐渐完成了图式和个性化语言的变革。表现在他画面上的如立意，构图、设色和意境的营造上，都有新观念和现代因素的融入，尝试着确立一种新的标准来经营自己的画，在解构和重新组织花鸟画的同时，进行现代意义的转换。一反传统花鸟画固定章法和疏朗单薄的图式，采用散点透视法，并借鉴印染工艺特点，形成了独特的图式和审美情调。在他的花鸟画中，具有一种带构成因素的抽象意味，具有装饰性特征，将工笔、没骨、写意，以及西画的结构、色彩、光影等技法和要素自由地运用在画面之中。

散点透视的运用和装饰感、构成意识的引入，在他近两年的系列创作中得到成功，笔者以为，其师郭怡琮先生所倡导的“大花鸟”精神也在这些作品中得到了很好地灌注与体现。如在《雪韵》一画中，画者采用散点布置，通过虚实和墨色的对比与融合，梅花的枝叶全部被打散，或并列、或重叠、或交织成一片，同时扰乱常规审美的还有没骨石体，远是石，近是梅，远是梅，近是石，梅又似穿透石头而过，无层次之分。《雪韵》展现于人们面前，是在2011年第七届中国美协会员中国画精品展上，并得到了名家们的极大肯定，2013年创作的《玉玲珑》在中国画学会首届学术展中荣获优秀奖，他这两幅作品体现的个性语言都是画者立足于传统文脉，对中国绘画创新精神表现的时代表达。

彭柯笔下花鸟强烈单纯的生命特征是其作品的要义，这源自画者对于生命的深沉感悟，继而转化为非同寻常的形式感和个性语言来强化。《舞春》亦为散点布置，设色清丽雅淡，以书写性线条写出花叶，长短、曲折、粗细、虚实互为衬托，笔的劲健和墨的舒张相互映衬，以及不断向上“蹦”的花叶，构成了画面蓬勃而又灵动的态势，表现出大自然千姿百态与万物纷呈的生命活力。《林间》在一片灰色的繁密中，数只鸟儿跳跃枝头，相互对话，充满了恬淡的诗情与现实生活的情趣，笔墨洒脱而率意，静与动、疏与密、虚和实的对比，演绎出了中国传统笔墨的无穷美感。

彭柯先生近些年在山城画坛声誉极大，这当然首先在于其艺术成就和人格风范。他常说：“一个好的画家，看你能不能变化，如果不能变法，只能成为一个地方画家，不能成为大师。”彭柯先生如是说，也如是践行，他以大师为标杆，从密体图式到散点，不断反省、不断追求精进，以当代画家的历史责任和文化使命，为花鸟画艺术赋予了新的时代精神内涵。我们也期待他能够如白石老人一样，沉淀后迎来创造性的变法。

构建花鸟画的个性语言

——记著名国画家彭柯先生
文 倪欢

经常从书画界的师友那里听到彭柯这个名字，充满好奇却一直未能有幸拜见，心想他或是书斋学究类，不喜与外人交流，当认识并与他交谈之后发现并不如此，但他确实是一个与众不同的人。彭柯先生的生活就如剥落了外露的芳华，用心于传统、时代和人格的笔墨苦练，以独到的生活感受和思维方式，从大自然中跳脱出来，从古今中外中跳脱出来，不与众同，不与古人同，不与今人同，不与传统同，创造性地构建花鸟画的个性语言。“苟无新变，何以代雄”，回眸画史，开新风者不都是寻常笔墨之外的不同者吗，不同在何处，展卷品观便是。

画痴逐日 法无定法

同部分当代画坛大家相较，彭柯先生算是年轻的。然而王希孟画出名垂千古之鸿篇杰作《千里江山图》时仅18岁，王勃写出载入史册的《滕王阁序》只有26岁，莫扎特谱出经典的《安魂曲》也就30来岁，比起这些天才少年们，彭柯找到“化境”通关钥匙的艺术道路走了更长的岁月，当然，对时代文化品性的敏感和锤炼还会促使他走得更远。

彭柯生长在绘画之家（父亲石岩，著名画家），从小耳濡目染，天性近艺，随性任意涂抹。学画者，师授、勤奋、悟性三者缺一不可，彭柯作画颇为灵性，每日伏于案桌，如苦行僧般不舍昼夜研习，为凝心绘事，徜徉于花鸟画的艺术世界中，追本溯源，饱游饫看，心摹手追，日积月累，打下了坚实的传统技法功底。他的花鸟画作造型准确，情调浓郁但不放浪恣肆，色彩明亮却又含蕴淡雅，形态多变，在重庆市登台便惊诧众人，荣获“庆祝重庆直辖市成立美术作品展”金奖，荣誉和掌声自然随之而来，但其禀性散淡，不愿拘人拘己，先后两次北上进修于北京煤炭管理干部学院（现中国传媒大学）和中央美术学院合办的书画研究部，中国艺术研究院，授教于郭怡琮、李乃宙，崔晓东，李铁生，李魁正诸先生门下，吸收各家精粹，彭柯从学画开始就以此为准则。此后，读书、作画、访学成为其生活主脉，并在渐修渐悟中树起自己的审美标杆：彭柯先生说：“画作远要给人以视觉冲击力，能够吸引得住人；近要像欣赏传统国画那样经得起笔墨的推敲，但是要对传统笔墨进行解构并重新组合，组合又要适应现代人的审美，将传统笔墨解构后就形成新的笔墨思想，做到从有法到无法，就像从胸有成竹达到胸无成竹般随心所欲。绘画必须要适应时代，跟着现代人的欣赏习惯走，但又要超越一般人的欣赏水平。”《露浥红玛瑙》和《雪韵》即是这类打破一般审美又具有内在文化韵味，开辟了花鸟画新境界的作品。

把脉时代 开花鸟画新风

彭柯一家三代皆习丹青，风格各一，每个人都在依照时代轨迹而写，透过三代人可窥见中国水墨画传承发展的嬗变，彭柯从父亲看到传统，从小孩（彭石）看到现代，这对彭柯先生感受颇深，但其对生活体悟的不同和传统文化的蒙养，使他始终坚持传统笔墨的根基。中国画发展至此，经历了千百年的锤炼，可以说

雅韵 136cm X 68cm

墨梅 180cm X 97cm

美人蕉 136cm X 68cm

和岚
180cm X 97cm

秋酣 90cm×68cm

清秋
136cm X 68cm

含津散彩 136cm X 68cm

彭柯

多寿
136cm X 68cm

霜艳 136cm X 68cm

荷趣 100cm×68cm