

中国

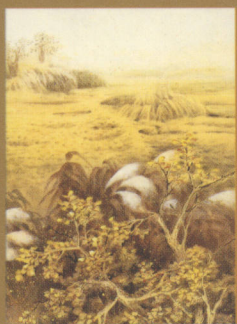
当代著名

画家

个案研究

北京工艺美术出版社

主编 贾德江

陈卫冰

CHEN WEIBING TIANYUAN SHANSHUI

田园山水

图书在版编目 (CIP) 数据

陈危冰田园山水 / 贾德江主编. — 北京: 北京工艺美术出版社, 2005.6

(中国当代著名画家个案研究)

ISBN 7-80526-584-4

I. 陈… II. 贾… III. 写意画: 山水画—技法 (美术) IV. J212.26

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 064028 号

责任编辑 龚 梅

责任印制 宋朝晖

装帧设计 秋 韵

中国当代著名画家个案研究

陈危冰田园山水

出版 北京工艺美术出版社

(北京市东城区和平里七区16楼 邮政编码: 100013)

发行 北京工艺美术出版社

全国新华书店经销

制作 北京秋韵图文制作有限责任公司

印刷 北京博海升彩色印刷有限公司

开本 889 毫米 × 1194 毫米 1/12

印张 3.5 印数 1~3000

版次 2005 年 6 月第 1 版

印次 2005 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 7-80526-584-4

9 787805 265841 >

ISBN 7-80526-584-4/J · 411

全套 10 册定价: 300.00 元

本册定价: 30.00 元

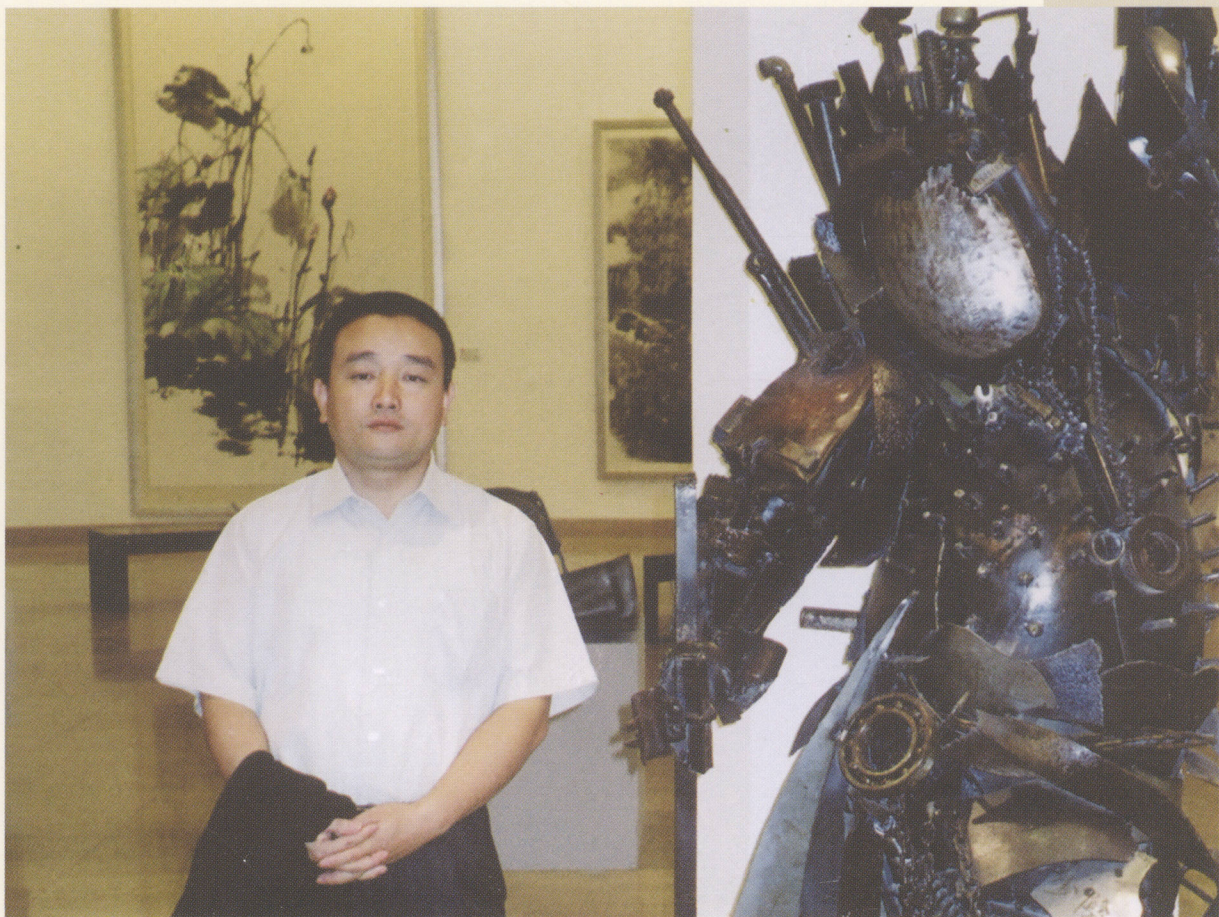
编辑人语

无论是谁,看了陈危冰的田园山水,都会被她娓娓诉说的浓浓乡情和大自然的清新气息所吸引。他是一个真正的唯美主义者,他在用自己的画笔,把那再平常不过的田园乡野,描绘成一个宁静、清凉、温润、恬美而又充满生机的绿色世界。他醉心于江南田园的诗意描绘,抒情诗般地吟唱着牧歌式的乡野晨曲。他用心专注,洞察幽微,故乡的田埂、秧田、小道、水草、果蔬、池塘,朝露、雾气、秋霜赋予他特殊的灵感,是他作品的主体,在平实、和谐、自然、鲜活的手法表现中,既融入了乡关之思,又展现了清亮的人生境致。事实上,是画家对古典山水模式的改造与拓展。

在他的田园山水中,我们感受到中国绘画中那种久违的悠远情思,他们不再是符号化的程式表达,而是以一种全新的表现语汇传达那种自然、温柔的生命气质。中国绘画历来和文学尤其是诗歌有着密不可分的关系,但当代绘画往往注重形式的探索,而忽视了绘画的诗性品质。陈危冰的歌咏本质上是诗性的,他把绘画抒情性发挥到了一个相当的高度。读陈危冰的画,让我们感受到唐诗、宋词的余韵,当然那也是一种经过现代观念洗礼的新的乡村图景。

陈危冰的绘画是一种艺术的顿悟,那种生命中微妙的难以言传的体验悄悄地注进山水形象当中,画面上的水墨、色彩、点线面等符号的物化形态看似描摹具体的风光景物,其实并不拘泥于真实的“景境”,而是专注于“心境”,为的是使作品高于现实、超越现实,进而达到空灵之境,使清灵之气、绵绵诗意在山水符号间流转、变幻,传达出江南田园的魂与神。

文
贾德江

■ 陈危冰

■ 江苏苏州人,毕业于苏州工艺美术学院

■ 1998年作品《苇岸无穷接良田》获江苏省首届山水画大展铜奖,2001年5月《极目青青》获中国美协主办“新时代中国画作品展”优秀奖。

■ 2001年5月《黄泥田滕菜花风》入选江苏省建党80周年美术作品展,2001年11月《黄泥田滕菜花风》入选中国美协主办21世纪中国画澳大利亚展、《黄花染江南》入选江苏省第二届山水画大展并获铜奖。2004年5月作品《黄叶村纪事》入选中国美协主办的2004年全国中国画作品展。2004年9月《日光穿树晓烟低》入选江苏省庆祝建国五十五周年美术作品展。

■ 2000年3月在苏州市人大会议厅举办“陈危冰书画展”。2000年11月参加当代中青年实力派画家作品邀请展。2001年3月参加“中国画名家精品展”。2001年4月参加“山东江苏十人展”。2002年12月入选“江苏中国画百家展”并入编画册

■ 作品发表于《中国画新技法》、《新时代中国画作品集》、《中国画百家作品集》、《中国画当代画风》、《书与画》、《艺术界》、《美术界》、《中国书画报》、《美术报》等专业画集、杂志、报刊。出版有《陈危冰田园山水》

■ 现为苏州市美术家协会副秘书长、苏州青年书画家协会秘书长、苏州美术家画廊艺术策划人

当代山水画家 陈危冰 艺术档案

封面/片水无痕浸碧天(局部) 2004年 纸本
封底/轻烟染就(局部) 2004年 纸本

我画田园山水

——兼谈《芦花远映》创作 陈危冰

田园扇页系列之三 2003年 纸本 28cm × 56cm

田园扇页系列之二 2003年 纸本 28cm × 56cm

田园扇页系列之一 2003年 纸本 28cm × 56cm

在人们印象中江南就是桃红柳绿、粉墙黛瓦、小桥流水、枕河人家。其实江南的田园山水、湖光山色、滟潋碧波、莺歌燕舞、渔舟唱晚，“青草池塘处处蛙”、“八方四面野香来”的田园牧歌式风光不用描绘，就已经鲜活地展示在人们的眼前。江南田园，这是一个极赋诗意而又充满抒情意味的画题，这又是我自小心仪而千百次梦寐表现的主题。

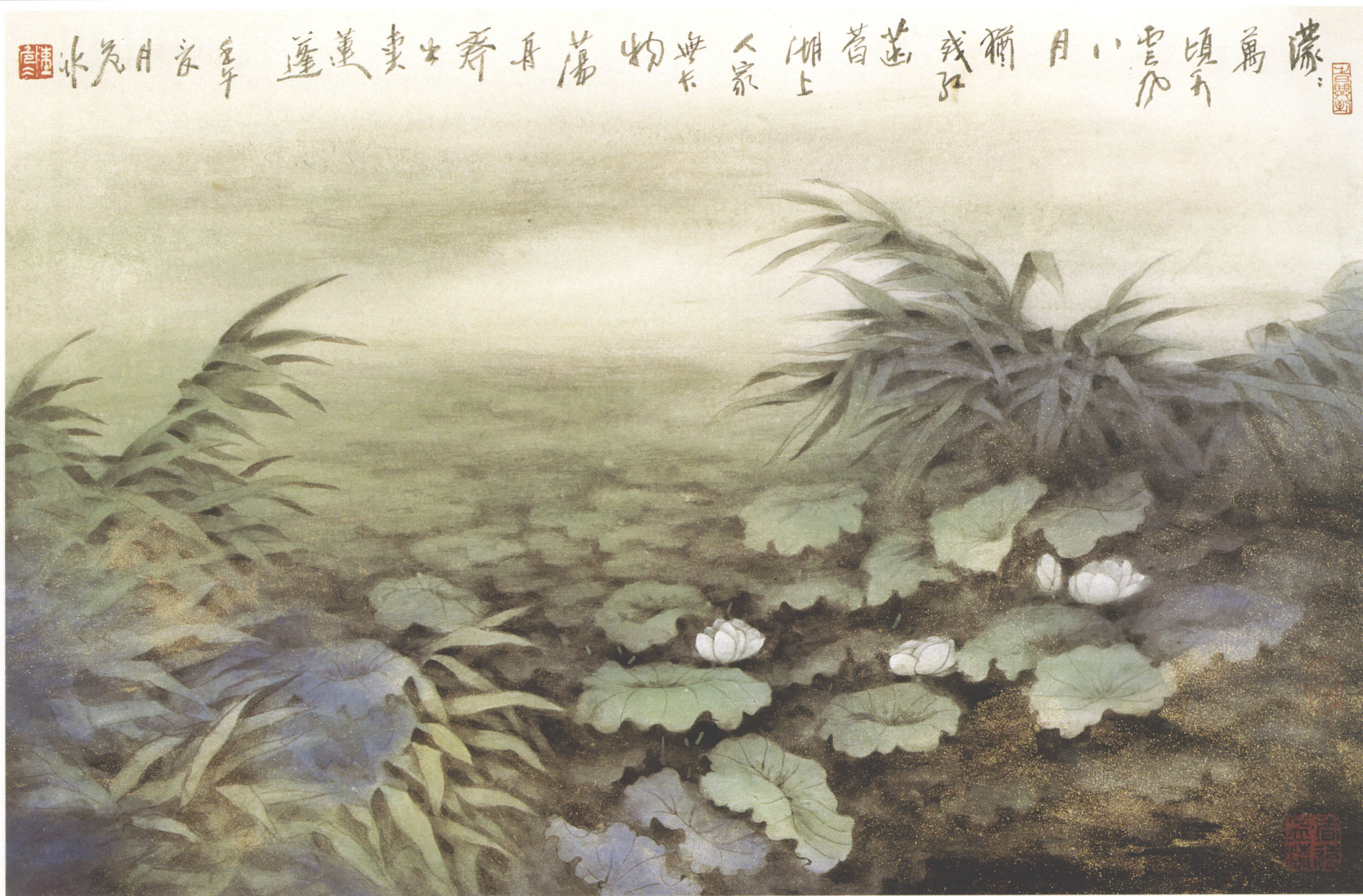
尽管自己出生和生活在城市，但孩提时曾在浙江山区的生活却是我永远不能忘却的记忆，那里有我祖辈世居的老宅，青梅竹马的伙伴，每当想起在池塘抓鱼、水沟中摸虾、秧田里光着屁股捉泥鳅、晒谷场上走高跷、扎着草人游街、挖野菜、养兔、放牛，还有看露天电影，这些离现代孩子似乎很遥远的农村生活，心中充满了遣散不去的迷恋。而挖竹笋、种山芋、套牛犁田、翻锄自留地、放水灌溉、插秧、施肥，这都让我过早体验了农民的辛苦。到每年的收获季节，门前屋后可忙个不亦乐乎，手工挥甩脱粒，人摇鼓风机出谷，加上劳动中的玩笑戏耍场面好不热闹。

最有趣，也是小孩最盼望的日子当然是每年的腊月。按这里的习俗，每家在过年前都要做好多的年糕、拉糕，做几板白白的豆腐，还要酿制米酒。用山芋粉制成的粉丝吃口那个好，真是无法形容。炒米糕、麦芽糖都是小孩们驱之不走的美食。到了农历春节，就能看到鲁迅先生笔下的“社戏”一般的文艺演出，尽管人小也看不懂大人们在台上唱什么内容，但那气氛却是最浓郁不过的。

农村的一草一木，对我来说是那么的亲切，又是那么的令人神往。以后我又来到了号称“鱼米之乡”的吴县农村。那里连片的莲藕塘、茨菇田、荸荠、茭白、鸡头米、油菜花，各种蔬菜以及茼蒿应时而生，各种淡水鱼鲜活乱蹦，螃蟹、河虾、黄鳝、田螺，随处可见，使我长了不少的见识。那时候经济落后，交通不发达，出行工具基本上全是摇的木船，机帆船还不多见，环境也未受污染。我随大人常摇着木船，穿梭在芦苇与水草之间。时不时地闯入用毛竹片围栏的水网之中，岸上的稻草棚，水边的毛竹房相映成趣，回头望去，绿色的原野上披着蓑衣的老农正赶着憨态可掬的水牛迈步在我们的视野之中。

江南水乡布满水巷沟壑，田地间夹杂着弯曲的河道，每到春江水暖鸭先知的时节，这里细雨绵绵，河面、水田加上银灰色的天穹几乎融为一体，无可分辨，偶尔几个撑着黄色油布伞，卷起裤腿的农妇踩着泥泞的脚步蹒跚而行，才能使你想起这是在现实生活中。

江南田园，无论是诗人还是画家，没有人不为之迷恋的。然而也是这方水土，千百年来又孕育了独树一帜的吴文化。吴侬软语的苏州评弹，秀气好看的刺绣缂丝，玲珑剔透的江南私家园林，几乎是人人

濛濛万顷水云风

2003 纸本
45cm × 68cm

都知道的吴文化中的经典。江南的气候，滋润着这里的人和物，培育着英才一拨又一拨，各行各业横贯古今。

在我懂事以后，几乎画画就成了我不可否定的理想。生活在这么个画一般的人间天堂，还有什么职业比画画更能动心魄的呢。我开始背起画夹往返于田埂和小桥流水之间，徜徉在浩繁古人的笔情墨趣之中而不能自拔。但这些只能是一个学画者初涉画坛必要的艺术启蒙。常言道：老师领进门，修行在自身。面对着古今中外的绘画大师和他们的传世杰作，什么是我们这代人应该或者是必须做的呢？浙江笔下的黄山不可能是刘海粟所泼制的黄山，但黄山依旧。董源的《潇湘图卷》已经覆盖着厚厚的历史尘埃。我们面对江南秀色，如若继续着古人般的审美要求那是一种悲哀。现代中国美术启蒙运动的大师们改变了现代中国画走向，西画镇的科学方法加上中国传统“六法”精髓和修炼到家的笔墨技巧，使得现代中国画的表现力大大增强。

徐悲鸿先生“尽精微、致广大”的艺术思想深深地影响着我的艺术观，我在自然中求得发现，又在传统中找寻适合自己的绘画语言。宋人山水的严谨及其气息，明清大师们的笔墨程式也许是我绘画的着陆点。在诸多传统的经典中我尤其钟情于范宽、李唐、王蒙、沈石田、黄公望、石谿、龚半千等大师的艺术。沈周的册页《东庄图》所绘江南田园景色（作品现载《明四家画集》）使我萌生了要创作江南田园山水的想法，它是在我所见到的传统山水画中表现江南田园为题材的艺术作品，这无疑给我提供了创作空间。读书时，每当看到钱松喆画的太湖风光，宋文治画的洞庭东山系列作品时，总会产生一种很幼稚的臆想，以至于每每来到太湖岸边、花果山麓寻觅、希望能触摸到诗化了的草木。然而直到自己拿起画笔时，始觉画家的“这一个”乃是作者艺术观的表述，是其对自然、对社会、对历史以至对人类自身的一种感知和诠释。我的故乡处太湖流域的中心，这里曾经是古代吴越争霸的战场、孙刘联盟的大本营，又是世称兵圣孙武子著作

《孙子兵法》的演习所。沧海桑田，历史之河垣古渊源，太湖之水源远流长。然而，太湖依旧保持着往日般的平静、恬美，岸边的芦苇、野草依然一岁一枯荣，默默地生长着。山泉林木、蓝天白云见证着历史的风风雨雨、又饱蕴着人类的酸甜苦辣荣辱。我们常言山水无情人有情，我们又时常寄情于山川河谷以凭吊往事故人。绘画作品不光是为了再现大自然的具体事物，而是通过对事物的刻画描绘旨在传达出作者对大自然深刻的理解和感悟，是一种世界观的传播。我在创作《芦花远映》这幅作品时，主要表达的就是我的这种历史观，是大自然与人类环境不断变迁的历史。这里我用传统工笔花鸟画的绘画技法来具体刻画太湖岸边行将枯萎的芦苇、芦花和小船，画面上湖风阵阵、苇叶瑟瑟、芦花摇曳，似乎在不停地诉说着已经发生或将会发生的事。而此类题材的表现方式我却用山水画创作特有的视角和构图，目的是为了把极其平凡而本身并不美的、正在衰败的芦苇更具人格化，显示其宏伟崇高。画面的远处似是而非的背景，正在把人的思维引向遥远，湖上的小船却隐喻为穿越历史时空的时光之舟。天地悠悠，时光之舟从远古飘泊到未来，中国山水画“天人合一”的美学思想同样在《芦花远映》这幅作品中得以体现。应该说，我在创作整个田园山水系列作品时都是基于这种对故土的历史感、使命感和对赖以生存的大地的眷恋，抑或是顶礼膜拜。

然而随着中国改革开放的深入，城市化进程的加快，工业革命的飞速发展给自然带来的负面影响开始显现，江南田园更多地被钢筋混凝土所替代，人们的生活被圈定在所谓的网络之中，这使得地球变成一个小小的村落，而传统的生活方式都被异化。每当我伫立于广袤旷野之中，面对芦苇、面对荷塘、面对秧田、迎着扑面而来的绿浪，我的心会情不自禁的萌动，开启的思维就像插上了翅膀在理想和现实之中驰骋翱翔。有人说江南的田野很平淡，一览无余的空间很难表现，然而让你为之动情的无论是闲花野草，还是平凡的田埂小道，都能使你寄情而感动。在美学中不是有移情一说吗？而在生活中的寻觅更是为了发现。其实美就在我们的身边拈手可得，那种无病呻吟、故作姿态的“伪艺术”是无益于作者自身的发展。“搜尽奇峰打草稿”是我永远的箴言，那田那地那人那物又是我永远的对话者。

2001 纸本
180cm × 90cm

黄花染江南

在技法上，陈危冰追求一种自然、清新、平和、清静的笔墨气象，但他显然不满足于成法。

《荷塘过雨是秋声》作画步骤

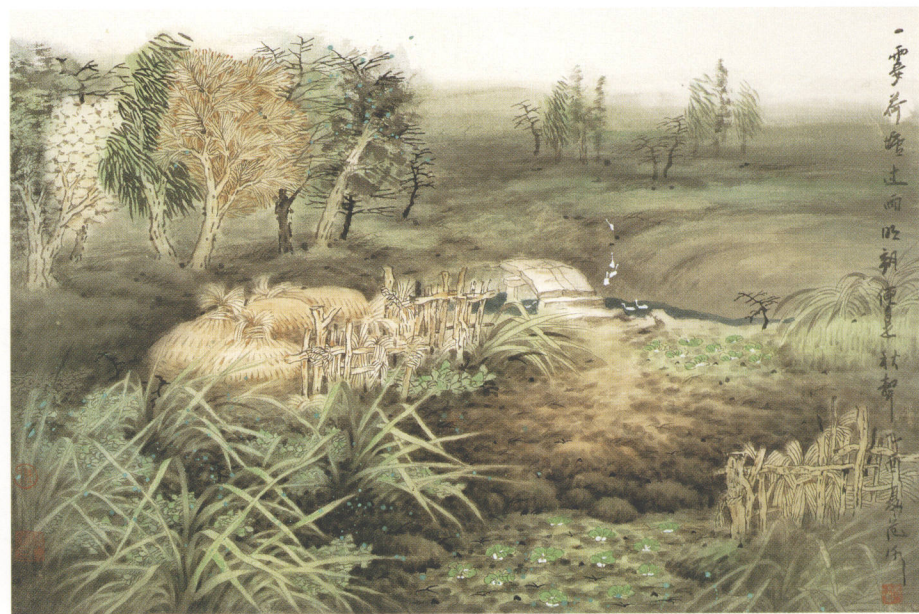
步骤一：先用墨线勾出杂草、篱笆、草垛。

步骤二：用水墨皴出田埂、菜地。

步骤三：画出杂树、石桥、远景，然后用颜色来统一画面。

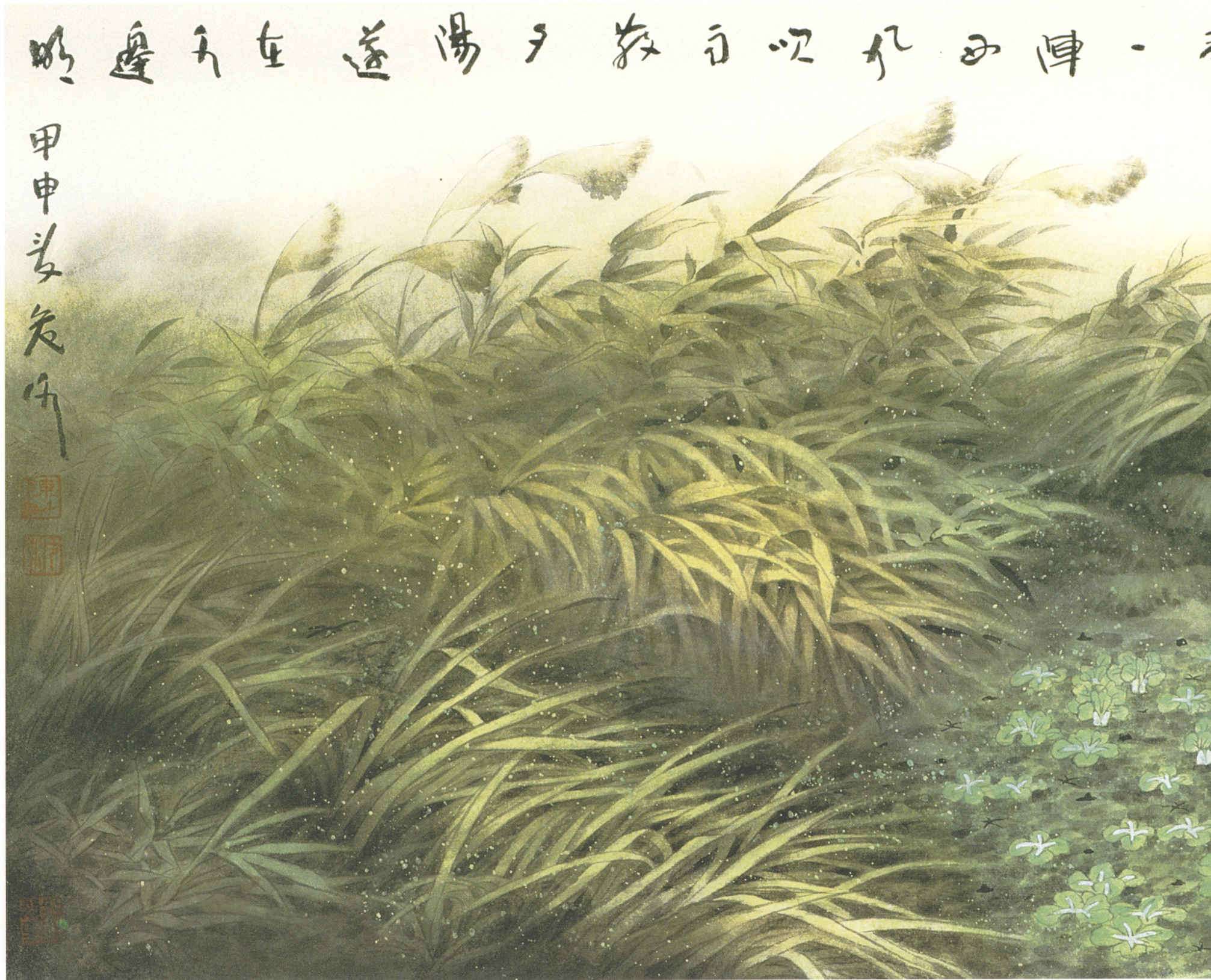
步骤四：着色、烘染再整体调整，最后题款、铃印。

2004 纸本
180cm × 150cm

晓穿树 晓烟低

陈危冰没有像其他画家那样，专注于江南水乡的小桥流水、枕河人家，也没有着力于江南的湖光山色、粉墙黛瓦的描绘，而是别开生面表现那再平常不过的一片绿色的田野。

芦碕曲曲漾清流

2004 纸本
45cm × 110cm

簾花遠映釣舟行漁笛三弄

陈危冰在绘画中不盲目跟风，不为当代众多的绘画思潮所动，坚持在向传统

笔墨的追溯中逐渐探索出个人的笔墨语言，努力寻找属于自己的艺术图式。

田园遣兴册页二十开之三 2004 纸本
31cm × 33cm

师古人之法是为了丰富作者的创作语言，陈危冰时常在

前辈大师的艺术作品中徜徉以求得心灵的沟通。

2003 纸本
68cm × 68cm

(右图)
春雨初晴

(右图)

2003 纸本 碧树入村稠
180cm × 45cm × 4

一个艺术家如果离开了自然，离开了令自己心醉的生命体验，那他还会剩什么呢？

黄叶村纪事 2004 纸本
180cm × 90cm

正是缘于他独特的生活感受和对艺术的独到理解，陈危冰选择了一条与其他画家完全不同的创作道路。

東溪
成溪
老竹青
柳老相
睡可
憐主林
溪云
住遠

小橋深
竹午人
便一
道重
柳帶
亂舞山
下行人
避星
却送
茅屋
川風
田家未
足

西介初
入小溪
恍惚如
故鄉故
淺藍行
入雨荷
無水
面紅蓮
似醉白
蓮酣
危冰

佳溪一葉
丹芙蓉
兩岸秋
采菱誰
家女歌
聲起夢
隱孤香
愁滿酒
司帶前
葉歸去休
望來安

苇岸无穷接良田 1998年 纸本 68cm × 68cm

春风（右图） 2002年 纸本 68cm × 68cm

