

艺术与生活

YI SHU YU SHENG HUO

张修佳 主编

艺术 与生活 ④

常朝晖

时代出版传媒股份有限公司
安徽美术出版社

时代出版传媒股份有限公司
安徽美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

艺术与生活·第4辑·常朝晖/张修佳主编. —合肥:
安徽美术出版社, 2009.12
ISBN 978-7-5398-2132-0

I. 艺… II. 张… III. ①中国画—作品集—中国—现代
②中国画—艺术评论—中国—现代 IV. J222.7 J212.05

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第202420号

艺术与生活·常朝晖 ④

主 编: 张修佳

责任编辑: 马 涛

责任校对: 司开江

装帧设计: 大 可

出 版: 安徽美术出版社

(合肥市政务文化新区翡翠路1118号14层 邮编: 230071)

网 址: <http://www.ahmscbs.com>

经 销: 全国新华书店经销

制 版: 浙江新华图文制作有限公司

印 刷: 浙江兴发印务有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 36

版 次: 2010年1月第1版

印 次: 2010年1月第1次印刷

ISBN 978-7-5398-2132-0

总 定 价: 288.00元(全套九册)

艺术与生活

YI SHU YU SHENG HUO

张修佳 主编

艺术 与生活 ④

常朝晖

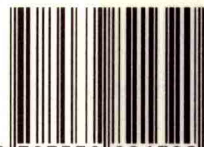
时代出版传媒股份有限公司
安徽美术出版社

时代出版传媒股份有限公司
安徽美术出版社

艺术与生活

常朝晖生于青岛即墨，取其音而将自己的画室命名为“即墨斋”，其中是不是也含有要耐住寂寞之意？他从山东艺术学院绘画系毕业后，成为山东省美术馆的专职画家及山东师范大学的客座教授，他是近几年来国内涌现出的富有实力的中青画家中，年龄小、潜力大、不温不火潜心营构的为数不多的几位之一。他以多年勤奋厚积的传统功力、才情和强烈绘画语感的抒写，为观者打开了一道更为纯粹、虚灵的中国山水图式之门。

ISBN 978-7-5398-2132-0

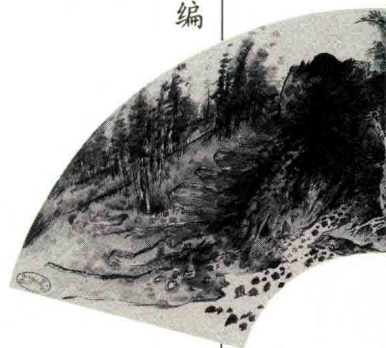
9 787539 821320 >

总定价：288.00元
(全套九册)

69
4.5

艺术与生活 ④

张修佳 主编

【常朝晖】

时代出版传媒股份有限公司
安徽美术出版社

常朝晖

1991年毕业于山东艺术学院

山东画院高级画师

山东省美术馆专职画家

中国美术家协会会员

文化部青联委员

传统积淀 当代意象

——读常朝晖山水画

李潇

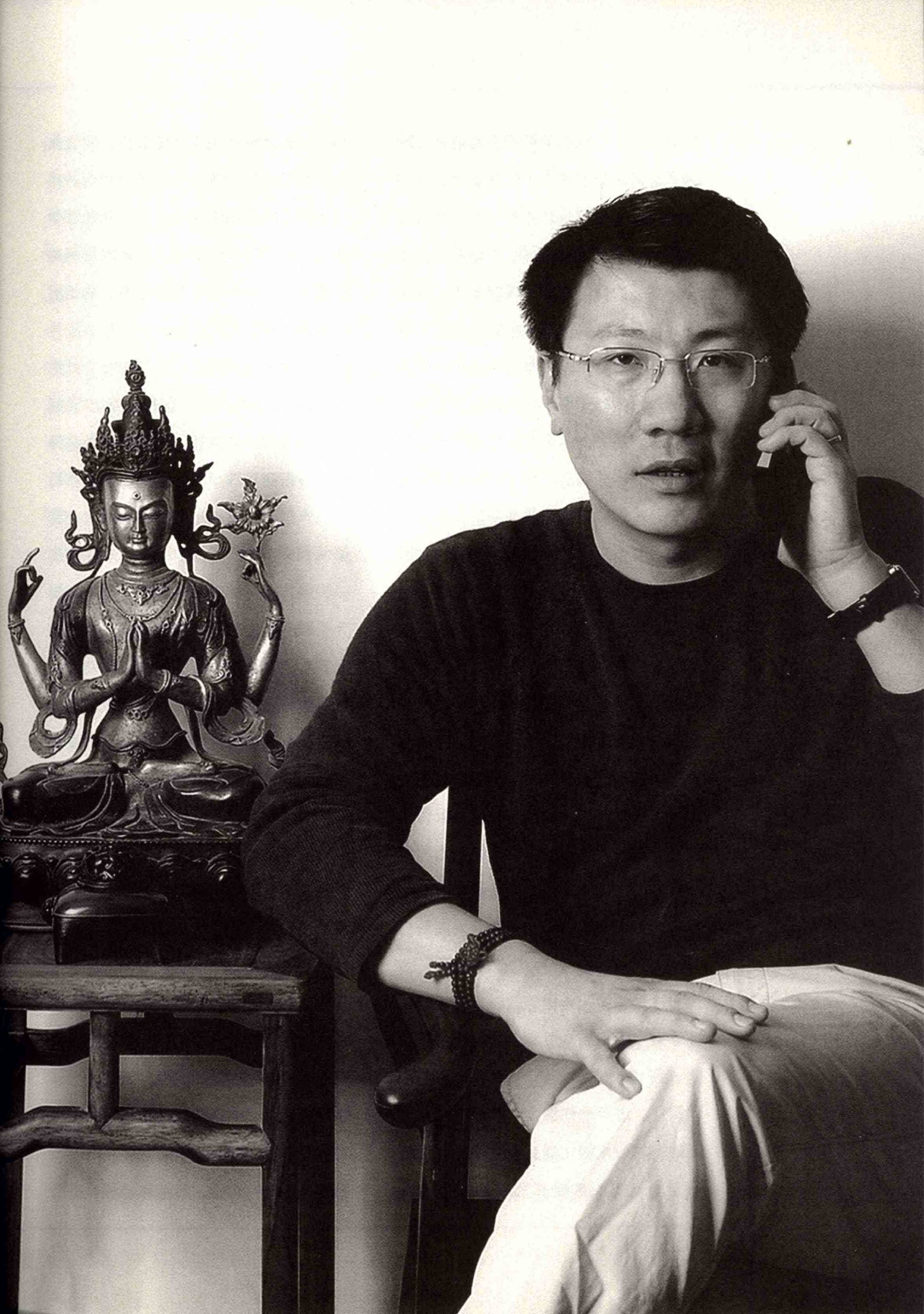
“圣人以神法道，而贤者通；山水以形媚道，而仁者乐。”当下，山水画经历了社会变革与现代文化冲击之后，仍有画家恪守古典人文情怀，以对传统文化的热爱而习古通今，力求以传统笔意抒写当代情怀，山水画家常朝晖的作品正在为我们展现出独具魅力的精神景观。

（一）

常朝晖出生于山东的一个艺术世家，父亲是艺术学院的民乐教授，几位叔叔也从事音乐，舅舅陈维信是毕业于当年国立北平艺专的知名山水画家。家庭浓厚的艺术氛围使常朝晖耳濡目染地承继了对古典文化的一往情深，他自幼

跟随舅舅学习绘画，于《芥子园画谱》中的一石一树和笔皴墨染中，开始了对传统笔墨的学习。上大学之前，他已临摹了大量古代山水画作，对山水画技法有了基本掌握。大学期间，他开始对古代经典作品作更为系统精深的研习。当时画界推崇“元四家”“清四僧”的作品，它们也成为学院学生的主要临摹对象。着迷于王蒙那细密的笔法、丰富多变的笔势，神往于倪瓒无上的“逸气”，他尤为仰慕倪瓒画面中的“高逸”之气和言“简”而意“繁”的品位，也希望能在自己的画面中传达内在精神和人格。

常朝晖向往古典艺术中内秀、雅

致的气韵：古代佛像雕塑中柔美隐现的线条，将人物的体态、神情拿捏得恰到好处，既有韵致又回味无穷。中国文化与西方文化的重要区别之一在于“含蓄”和“内敛”。谈起传统文化，常朝晖充满敬畏：“中国的历史和文化传统之丰厚，是一个人穷尽一生之力也学不完的，但我们仍要尽量吸收，就如运动员增强体质需全面的营养一样，一名画家要对音乐、建筑、雕塑、诗词歌赋等各个艺术领域都要有所涉猎。”眼下画界不乏提倡对传统的回归与学习，他则希望自己能在选定的方向内作精深的研究。“创造强调写胸中意象，侧重主观表现，关注神韵刻画。”常朝晖在古人铺陈的万千丘壑中体悟着山水画的笔墨韵致，他精于钻研、深入探究，以沉静的心态和刻苦的努力向古典绘画学习，力求领悟历代名作精髓。有些画家作画一味求简，但他认为缺少笔墨功力和学识修养支撑的“简”只能趋于“简单”而缺乏内在意蕴。古人在提到“简”与“逸”的关系时，称“逸者必简”。因为这种“简”是由外在样貌表现到内在本质的把握，而本质的自身就是“简”的，所谓“真至处自寡青”。这样的“简”，需要先把握人生、世象乃至天地的本质后才能达到。固真致高出于流俗之上，因而掌握真致才能做到“高

逸”。常朝晖认识到在借鉴古人的文化与艺术精神时，只有真正领会其内在精神才能脱离表面的描摹。童子功加之学院的系统训练使他掌握了过硬的用笔用墨能力、扎实的造景造型能力，为此后的创作奠定了坚实基础。

常朝晖还十分注重“静气”对个人修养及绘画品格的影响。从20世纪初的新文化运动开始，国画界的批判锋芒始终指向“四王”，当时陈独秀、吕徵等人提出“革新中国画”的倡议并将矛头指向“四王”，因之“大概都用‘临摹仿托’四大本领复写古画”，认为“四王”的复古画风是中国画衰落的原因所在。受此大环境影响，常朝晖本人在大学期间也极少临习“四王”作品，但今天他却觉得当下画坛恰恰需要提倡“四王”的沉着与静气。虽然“四王”对“董巨披麻皴法”千篇一律的使用确令画面呈现因循守旧、陈陈相因的面貌，但他们的作品笔墨功底深厚、结构严谨，其中的淡然文静之气是不应当被否定的。反观当下的许多展览却是充满浮躁，参展者盲目追求大尺寸、大篇幅，动不动就是“力作”，表面的热闹难掩深层文化底蕴的缺失。对此，常朝晖如是说：“中国传统文化推崇和宣扬的并非张扬、外现，而是含蓄、内敛和优雅，古代的音乐、雕塑和诗词皆是如

此。”一位山水画家若没有淡然沉静的心态，显然无法体悟和表现自然山水的静谧与灵动，古人所言“澄怀观道”即是此意。因而，当下画界恰需提倡“四王”对于传统笔墨准确、精妙、沉着和含蓄的把握，需要寻回平静淡然的心境。文化修养等“内功”乃是影响山水画家艺术成就高低的重要因素，因此，常朝晖认为在今天更应当以沉静的心态多研究优秀传统，在培养自身情操和积累文化底蕴的同时，保持“心静气顺”的状态，方能“观道”。常朝晖对传统的关注正是在于对传统的借鉴、审视与吸收，在于对文化修养的理解和珍视。在他的作品中，从早期的注重笔墨技法到近期的抒写胸中意气，总有清静淡然的人文气息贯穿始终。在他创作的最初几年，注重笔法的严谨、写形构象的到位与精准，那时画面中弥漫着悠然寡淡的古人意气；近期的作品则用笔更加自由和随意，山石景致的远近穿插也更为放松，而画面中的灵虚之气，自然和谐、清远幽然的精神却愈发浓厚。常朝晖画面中的文人意境体现出他对古典文化的深刻领悟。

（二）

“元四家”尤其是王蒙对常朝晖的影响细微地融汇在虚实、浓淡、疏

密、干湿的笔墨之中。他大学毕业时的作品还可见明显的师法古人的痕迹。因迷恋于笔墨的精准与法度，他惯以柔细的鹿角法雕琢出枝枝丫丫，用繁密的解索皴、披麻皴构筑成高山大石。同时，苍茫厚重、繁密葱郁的树石描绘，重岩复岭、千岩万壑的画面构成也是他当时山水画的显著特点。今天看来，他认为“自己那时的画面虽带有较为纯粹的图式建构，却因过于迷恋繁复的技巧而使整个画面显得太‘满’，难‘舍’技巧展现的同时，也未‘得’张弛有度的画面”。所以他称自己最初几年的创作都是“闭门造车”，“那时‘编’得比较好看也比较熟练，但久而久之便感到黔驴技穷。那样的画面终归是一种主观意识参与的、理性化的构成，无法显现大自然鲜活的生气”。在表面上的轻车熟路背后，他感到一种近乎定式的雷同感，这是与山水画师法自然、创造融通的原则相背离的。意识到这一点，常朝晖开始注重从写生中吸取营养，登峨眉、攀太行、临泰山、游桂林，北至长白，南达粤北、海南，他积累了大量的写生作品，气象万千的自然风土与千姿百态的鬼斧神工也为他提供了丰厚的创作源泉。

正如宗炳在《画山水序》中所提倡的：“以神法道”“万趣融其神思”，

山水画要以思维着的精神去探求人对自然的感应，才能体现大道的真质。在山水画的“格法”之中，既体现作为绘画规律的笔墨技法，也包含作为自然规律的天地四季；既要从闭门临摹中学习运笔用墨，也要从户外写生中领悟应变万象之法。常朝晖觉得写生提高了自己“以主观之思融客观之境”的能力，即先直面自然带来的真实感受，通过个性化的筛选使现场视觉的真实感转换为感受的真实性，从而完成中国传统美学的意象创作过程。同时，因画家不能局限于特定视角下的现场图像，需注重对地域山石构形、质地、植被和空间关系的综合把握，写生也成为感受力的积累过程。常朝晖在这一阶段的作品，明显开始摆脱以往创作中感受的程式化，进而走向更轻松和鲜活的自然。画面以较大面积的空白取代此前的满景式构图，注重在取舍之间把握画面内在精神和气质；构图布局脱离最初的理性化构造，代之以“思与神合”的审美追求，画面结构更添自然造化之灵动。

自然天地中，山有四时，动静相宜，虚实相生，乃构造与神韵合而为一的生命整体。绘画要在山体树石的骨骼结构中蕴含运转流动的生气，即为“全其骨气”。如常朝晖所言：“中国绘画所表现的内在精神，既不是模仿真实世

界、客观现实，也不是向无尽的世界作无尽的追求。它所表现的精神是一种深沉静谧地与这无限的自然、无限的太空浑然融化合而为一。”“画家用心所在，正在无笔墨处。无笔墨处都是天际飘缈的境界——笔墨所未到，灵气空中行。”写生不仅为画家提供对自然更敏感微妙的体会，还进一步练就运用笔墨、经营画面和构图布景的能力。面对自然，常朝晖希望寻求笔墨程式化和时空表达鲜活性之间的平衡，协调处理传统笔墨和山水自然时空、笔墨个性和地域特征、笔墨的抽象性和景观的具象性之间对立统一的关系。由此，他也将对自然山水的写生状态提炼升华到笔墨的个性境界。

（三）

常朝晖于2003年到北京发展，他的艺术也进入了一个更为宽广的平台。师长与同学之间的交流、多元文化的熏陶，潜移默化地影响着他的观念与见地，使他的艺术视野更为开阔。这是一个渐修顿悟的过程，随着理解与体会的深入，常朝晖对自我绘画的追求又有了新的认识。如果说他的早期作品倾向于技巧，那么近几年他则开始因精熟所至，忘其为技巧。不同于以往严谨准确的勾皴点染和遍满铺陈的构图，现在他

更加懂得处理“舍”与“得”之间的关系：舍弃技术与符号上的繁琐，反而增添心中意气。无论是对景写生还是大幅创作，他作品中的用笔已不再拘泥特定的皴擦程式，而显现出极大的随意性和天然流露。以积墨法层层染出的山石树木，与水气虚空形成强烈的黑白对比，于浓淡干湿之中，传达对纯粹表现力的体悟。

常朝晖在随意于笔法皴法的同时，画面图式开始呈现抽象意味，在画面的黑白、虚实、浓淡中以现代审美观照追寻古人势气，而使得对“形”的刻画与关注退居次要。他深深懂得“理解和借鉴传统的目的绝非沦于传统窠臼，只有推陈出新，创造符合艺术规律的独特的语言符号，才能成为优秀画家”。如清

盛大士《溪山卧游景》所言：“为神明于规矩者，自能变而通也。”在常朝晖近期的作品中，以墨笔擦染积罩出的色块与画面空白相穿插，亦山亦气，亦虚亦实。形体从真实物象中剥离出来，忘却严谨的结构而更重笔势氛围的总体营造，由此呈现山随气动的神态面貌。在《秋亭远岫图》中，他几乎舍弃空间深度的表现而代之以平面构成。纵观全图，浓重的积墨与周围空间形成强烈的黑白对比，虚实之间，气象环生。他摒弃了对山石具体结构的描写，仅以树木植被若隐若现其间，以强调墨色体块在图式构成中的单纯性。他注重“气”的处理与营造，融洽处理自我调度与画面机变之间的关系，营造出贯通全篇、张弛有致的氛围，体现出对画面构成的娴熟驾驭。作品《清

溪》则更加突出了山体结构服从于笔势、气势需要的宗旨，画面中的山可视为“画眼”，结构与用笔均依势而动，贯通八方的态势皆由此而生。

山水画家除了营造浩瀚万端的山水空间，更将对历史、社会、人生和艺术的感悟融入画面。从这个意义上说，山水画家的创新是一个体系化的整体，既是笔墨技法的开创和画面图式的建构，更有画面意趣神韵的开拓。以山水之境传达自我品性和理想情操既是古代山水画家的精神指向，也是常朝晖希望在作品中实现的创作追求。经过了向传统学习和向自然学习的阶段，他更加注重在画面中传达自身在当代文化语境中对古典精神的观照，对生命意义的追寻以及对自我人格的修炼和主体情感的积累。他将这种思考体现在以运笔方向和虚空流转所贯通画面的“气势”，形成张力弥漫的画面力量。由此，点滴落墨，均具有了生命与精神。

常朝晖的画室中摆放着各式青花瓷瓶、古代民间建筑构件和古代雕塑，阳光从窗外落入，洒在一株株阔叶植物上，也温暖了水中游鱼。在这样的明媚里，他又开始了一如既往的展纸泼墨。我们希望并且期待着，在未来的艺术之路上，他能够进一步纯化自我艺术语言，构筑更加个性鲜明的山水意象。

一、破茧——灵性的闪耀 与生发

当我们面对身边的纷繁与嘈杂，置身于城市生活的灯红酒绿，有时候我们总有一种无法言说的怅然与无助飘浮于心，尽管它只是一瞬，却已然如一把寒霜般的利器划过皮肤般让我们为之战栗。是什么让我们面对徒生的这份怅然与无助无法释怀？又是什么让我们在五彩缤纷的生活中仍然无法逃脱它的“追杀”？我想那应该是心灵深处最隐秘部分的感伤，它由来已久，只是我们不经常遭遇罢了。这时候，当这种积蓄很深的快与不快与之相对应的艺术品在不期然中相遇时，于是艺术便会散发出它特有

的魅力来给予我们深深的抚慰，于是我们便在艺术的灵光中重新获得了勇气与自信！曾有评论者说，当代中国画多少年之后大部分都将成为垃圾，言外之意已无太多存在的必要。对此笔者大不以为然，现代也好，传统也好，传统与现代相融也好，只要一件艺术品的属性是美的，它能够给欣赏者带来心灵的终极关怀，那么它便具备了超越于普通意义之上的存在价值……

之所以生出这些感慨，笔者是深有体会的。8年前，在笔者客居北京的日子里，有一段时间因一些事情处理不当而经常情绪不佳，那时连北京的天似乎都是灰色的，恰逢好友山东青年画家

