

陈子奋作

陈子庄作墨迹

四川人民出版社

一九八二年·成都

表现大自然的生命

吴 凡

陈子庄先生(1913年——1976年)的山水、花鸟画多取材于大自然中平凡的景物。

《石塘盛暑》中，那似乎被晒得发烫的山岩间汇堵成的水塘里，牧童正在浴牛，那林野暮霭、寒泉淙淙的《平林秋晚》，乱石河的滩声和竹林喧响相合奏的《鸭子河吴滩》，在山野的薄雾中出牧的《晨》，山嵒垭中躺着静静的路和路边有着静静的屋的《野径》，既不出现人，也不出现建筑物的高岩林莽的《幽壑密林》，还有那些牛羊鸡鸭、水禽野鸟、松梅玉兰、桃李牡丹等等……何其平凡惯见，然而却各各被发露出了活泼泼的生命，播散着生活的喜悦，给人以美的享受。

作者尊重大自然生活的真实，并且是以诚实的态度去观察、体验、认识那真实的。生活真实的光彩，总以多种形态从多方面显现出来，非某一模式可以拘限，因此，作者总是从不同的角度，独具心眼地去理解大自然，对美的生命的形态和内涵有所发现，从而有所创造。

作者在艺术表现上不追求那徒具外貌的“逼真”。为了传神，为了表现景物内在的生命，他往往对被描写的对象作大胆的变形，由于那变形艺术地突出了对象外部和内部的特点，所以在精神和形的完美上高于所描写的对象了。《秋露》中的白芙蓉，那用粗笔写出的盛开的花和花蕾，其形状确乎是被变了，然而那被夸张了的芙蓉的特征，使读者确信它是充溢着生命的芙蓉花，在秋露中带着刚劲的气质，而不是被习惯地表现为“秋艳”一类的芙蓉花。《红果小鸟》中的那只刚刚飞落在石头上似乎即将去啄食的小鸟被变形了，变得更为可爱，比动物园里的鸟更有生气。鸟的剥制标本对鸟来说是最逼真了，它对动物学科研十分重要，但却不是艺术品。

浓重的感情色彩在他的作品中闪烁着。而每一幅画中，那感情的调子又各具特色，好似不同篇章的好诗表现出不同感情的调子一样。由于作者相当准确地认识了被描写的对象，其主观感情不悖于对象的真实，故无论其或为夸张，或为变形，或为拟人化的种种带着主观感情色彩的描写，大都能与所描写对象的精神切贴，并更鲜明地显现着那精神，散发着浪漫的气息。就从一些即兴小品看，那浪漫的色彩也是突出的：在草旁一对轻唧着的麻雀的天真可笑的神态，使我们想起两个正在说悄悄话的孩子，那

幅带着草稿意味的《小鸟》则使我们想起一个正在吵闹的调皮蛋，而《白头翁》又给我们活现出几个正静静地晒着太阳的老头。看山水画《鸭子河吴滩》，作者画出的那大片竹林，一脱画竹必个字介字的老套，以碎笔写出千竿摇曳的意态，从而与河滩乱石相映照，给人以滩声竹韵的联想。这种对竹林充满着并非荒诞的主观感情的描写，证明作者是有胆识的，这种感情色彩和感情倾向的鲜明性，表现在作者的许多作品里。

任何艺术手段总有其一定的局限性，艺术家不可能把生活表现得绝对完整。高明的中国画家对待所描写的对象的全体，总有所不取之处，而只取其必取之处并加以熔铸，使形象达到浓缩后的单纯，提供给读者以可靠的形象依据；并给读者留出想象的余地，让读者根据他们自己的生活经验去作形象及感情的补充和创造，以完成美的欣赏过程。这种艺术上的含蓄，扩大、加深了陈先生的作品的意境。

大自然景物的美必然通过个性特征表现出来，作者是善于抓住对象在一定情势下显现的个性特征的。曾经看过他画的一只鸡，背着身，偏着头正往上看，似乎在追寻着一只从头上飞过的虫子。那偏头上望的动态和神情是特殊的，表现了鸡在那一情势下的精神反映，其生命被这一特殊的情节、动态和神情具体化了。读者是多么希望能看到这种呈现着个性特征的花鸟画。他的一些似乎只表现一种感受和气氛的山水画，其实也是具有个性特征的，《夹江马村道南望》所展现的包涵着土石、草木、房屋、炊烟的丘陵被笼罩于斜阳之中，浑然一体，使你似乎感到那赭红色的丘陵正蒸发着泥土和草木的气味，多么鲜明的四川丘陵地的乡土气息！同样是被阳光笼罩着的《汉旺写生》却明确的表现了饱含水气的雨后的初晴。作者就是这样从整体气氛着眼来表现景物而又不失其独特的面貌的。其他如《燕子岩》的浑茫，《幽壑密林》的深邃，《村趣》的清新均以各具鲜明的气象而不能互相混同或替代。

作者的画笔颇近于诗笔。我们读过一些描写到落日的诗，最容易记起的是“长河落日圆”，读过一些描写到星星的诗，最容易记起的是“星垂平野阔”，读过一些描写到燕子的诗，最容易记起的是“微风燕子斜”……这些诗句之所以令人难忘，大约在于它真实、平易而又精炼地给我们提供了鲜明的生活形象吧。我以为陈子庄先生所走过的大体上是这样的艺术道路。

比较多一些地看过他的作品，就可感到他中国画传统技法功夫的深厚，然而却不因袭前人。他在刻苦的学习和创作实践中扩展和深化着自己的艺术见地和表现技巧。他是“因意立法”的身体力行者，从他的许多作品中，我们可以看到他是在用独特的方法来表达自己对大自然景物的独特见解，创造出独特的意境，那方法是根据表现不同对象的需要创造出来的，切贴而新颖，面貌万千。作者似乎很明确，技巧只有通过

状物以抒情达意才有它的意义。画画的人常谈“法度”，我想，艺术的传统“法度”是前人艺术地认识客观事物后，又在艺术地表现客观事物的实践过程中积累和总结出来的经验和程式吧。虽然它在相当长的历史时期内有着相当大的稳定性，但由于客观事物的变化及后继者对客观事物认识的逐渐深入或有了新的认识角度，那新的“法度”必将会在继承和扬弃旧法度的过程中被创造出来。读者对新“法度”的出现当然可以各持不同的意见，若因而引起讨论，那对社会主义美术创作的发展将会是有益的。

在“四人帮”文化专制主义肆虐的岁月里，和许多画家一样，陈子庄先生也不能免于遭受摧残，然而，他却对之报以冷眼，用更其稳健的步子坚持自己的艺术道路。那时，他的画笔被拿走了，他就用小学生的习字笔作画；画纸被拿走了，就用包水果的纸来作画；画案没有了，就在饭桌上作画；被折磨得进医院了，就在病床上作画，直到与世长辞。这样的境遇，很自然的使那时的某些作品流进了或孤寂、或沉郁、或狂放的情绪，甚至款识上自称“酒疯子”等等，这些实际上是对“四人帮”无声的抗议，当不难为读者所理解，因此，我们就不能把这些情绪完全归于他历史和生活的局限性，虽然局限性在他这样一个从旧社会生活过来的老国画家身上也确是存在的。

“四人帮”的被粉碎及“百花齐放”政策的得以贯彻执行才赢来了陈子庄作品选集的出版。为了社会主义美术的进一步发展，让我们向陈子庄先生那在艺术上永不满足的探索精神、向他那勇于在艺术上抗排“四人帮”的浊流的精神、向他在艺术上如何反映大自然的生命的一些宝贵见地及创造性的艺术技巧借鉴和学习吧。

1978年2月于重庆

目 录

1. 松 树	(148.6×28.4公分)	33. 白 头 翁	(25×20公分)
2. 扁 豆 花	(136×34公分)	34. 秋 禽	(33.5×26.5公分)
3. 芙 蓉 花	(128×34公分)	35. 石 榴 蜻 蜓	(24.5×26.8公分)
4. 丝 瓜	(133.7×33.8公分)	36. 竹 石 双 雀	(33.5×26公分)
5. 枇 弔	(135.4×34.9公分)	37. 芙 蓉 花	(30×23公分)
6. 八 哥	(99×34.9公分)	38. 白 荷	(33.8×25.3公分)
7. 芙 蓉 野 鸭	(136×34.5公分)	39. 飞 雀	(34.5×15公分)
8. 红 牡 丹	(136×72公分)	40. 荔 枝	(19×30.4公分)
9. 灰 鹳	(141×35公分)	41. 睡 禽	(33.8×26.3公分)
10. 牡 丹	(133.8×34.8公分)	42. 竹 雀	(30.2×22.7公分)
11. 石 榴	(135.5×34公分)	43. 青 椒 枇 弔	(33.8×26.4公分)
12. 蓝 牡 丹	(92.2×49.7公分)	44. 猫 头 鹰	(34.3×26.4公分)
13. 墨 梅	(67.4×23.7公分)	45. 白 雀	(21.5×30.8公分)
14. 鹰	(105.4×23.5公分)	46. 睡 鸟	(21.5×30.8公分)
15. 白 牡 丹	(134.7×33.8公分)	47. 水 葫 芦 花	(22×34公分)
16. 玉 兰	(128.7×34公分)	48. 兰 花	(21.7×34.5公分)
17. 梅 花	(70.9×35公分)	49. 笋 子 丝 瓜	(34.3×26公分)
18. 猴	(100×33公分)	50. 《小 鸟》(画 稿 之 一)	(17.7×32.9公分)
19. 松 鼠	(149×35.9公分)	51. 《小 鸟》(画 稿 之 二)	(17.7×32.9公分)
20. 猫	(135.3×69.2公分)	52. 归 渔	(48.5×38.5公分)
21. 牧	(67.5×43.2公分)	53. 平 林 秋 晚	(34.5×38.5公分)
22. 荷 塘 憩 鸭	(69×42公分)	54. 雨 后	(30×23.5公分)
23. 鸭	(66.7×45公分)	55. 野 径	(34×26.5公分)
24. 鸡	(68.7×49.3公分)	56. 夹 江 马 村 道 南 望	(30×23.4公分)
25. 双 鸡	(68.5×45公分)	57. 山 居	(30×23.5公分)
26. 双 鹳	(33×24公分)	58. 暮 鸦	(29.5×23.5公分)
27. 红 果 小 鸟	(33.5×26.5公分)	59. 晨	(28.5×23.5公分)
28. 荷 花 鸭 子	(33×26.5公分)	60. 秋 日 小 景	(138×22公分)
29. 消 夏	(22×25公分)	61. 村 趣	(13×21公分)
30. 秋 露	(33.5×26.3公分)	62. 燕 子 岩	(34.4×28.8公分)
31. 小 鸡	(33.5×26.5公分)	63. 雨 霉	(30×23.6公分)
32. 麻 雀	(33.5×26.5公分)	64. 鸭 子 河 吴 滩	(32.3×24.2公分)

65. 石塘盛暑	(28.5×20.3公分)	78. 幽壑密林	(17×20.7公分)
66. 密林深厚	(42.5×32.5公分)	79. 渡 口	(27×20.7公分)
67. 夕 照	(32.5×25公分)	80. 暮 霁	(39.5×32.2公分)
68. 山 居	(32.5×25公分)	81. 傍 晚	(39.5×32.2公分)
69. 山村小景	(30.5×23公分)	82. 龙泉马鞍山	(29×22.2公分)
70. 渡	(32.5×25.5公分)	83. 龙泉山菜花田	(29×22.2公分)
71. 晚 风	(32.5×25.5公分)	84. 松 岩	(32×24.7公分)
72. 山溪蕉林	(34×27公分)	85. 小 雨	(32×24.7公分)
73. 松岩小舟	(34×27公分)	86. 彭山汉墓岩	(30.3×23.9公分)
74. 雨 后	(34×26公分)	87. 青城幽趣	(32.5×26公分)
75. 柳塘通舟	(27×21公分)	88. 龙泉山门坎石	(30.5×26公分)
76. 晚 秋	(34×26公分)	89. 夏屋浓荫	(30×23公分)
77. 晨 牧	(27×21公分)	90. 牛 场	(31×23.5公分)

封面设计：陈世五

四川人民出版社

一九八二年·成都

陈子庄作品选

四川人民出版社出版

四川省新华书店发行

北京印刷二厂制版印刷

1982年10月第一版 1982年10月第一次印刷

书号：8118·493 定价：10元

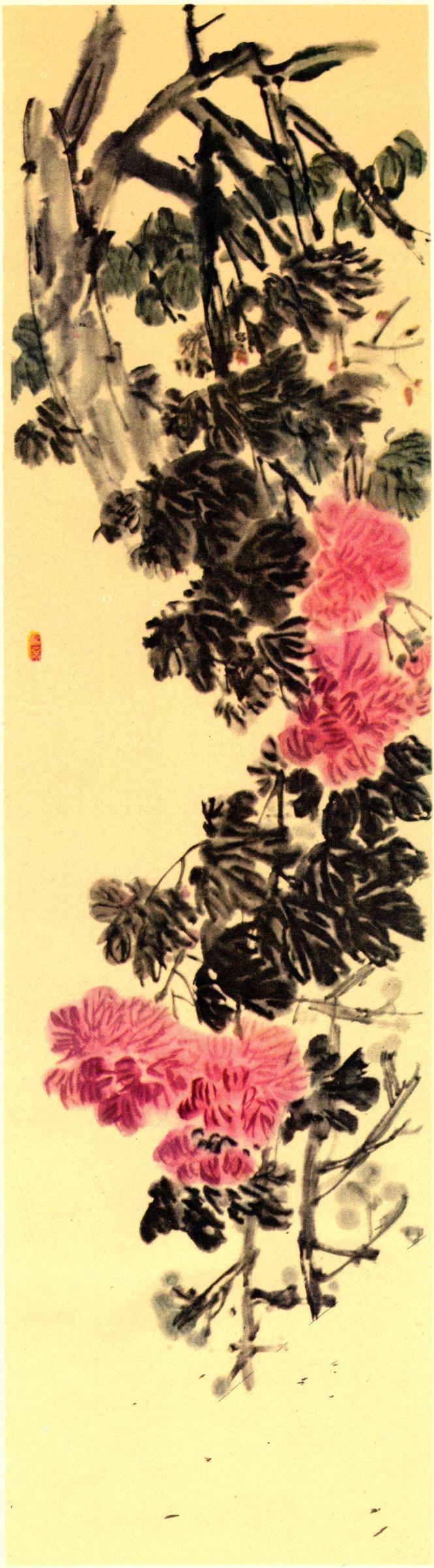
甲辰六月于

成都西城角坐寓所

1、松
树

2、扁豆花

3、芙蓉花

4、丝瓜

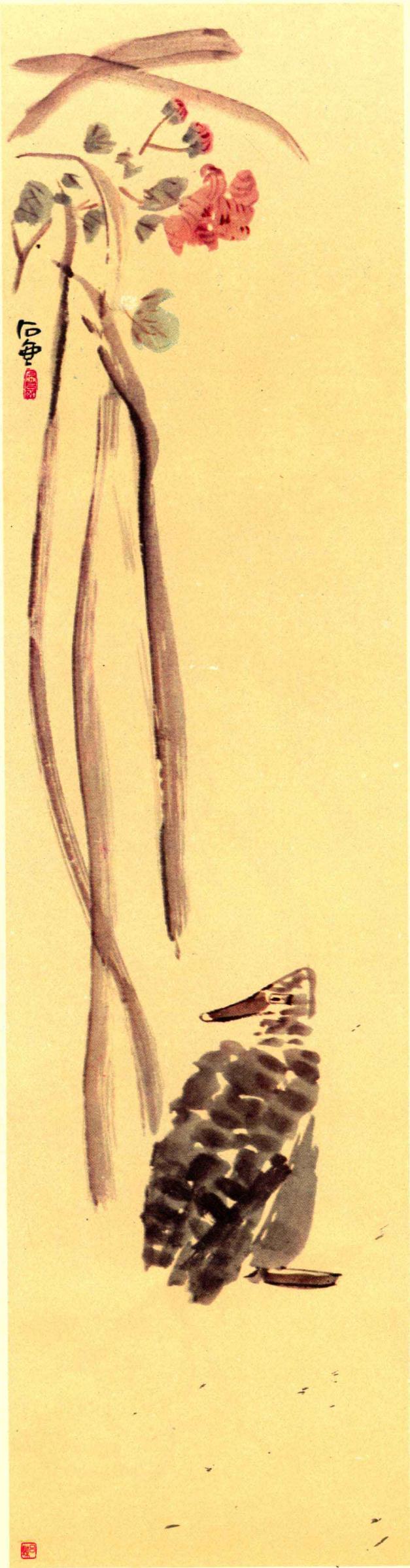

5、枇杷

6、八
哥

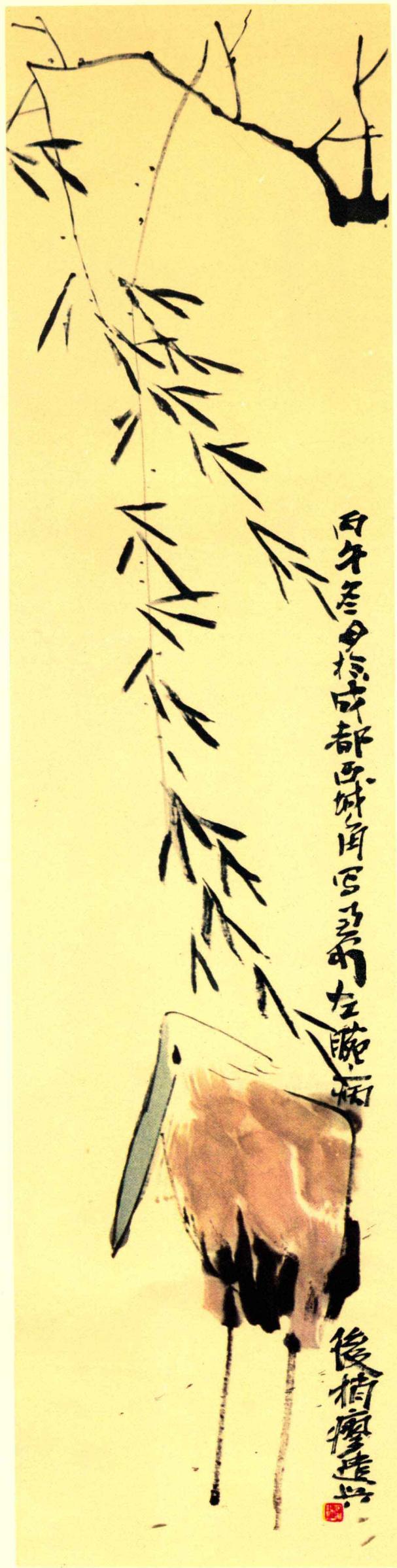

7、芙蓉野鸭

8、红牡丹

9、灰 鷺

10、牡丹

11、石榴

