

蔡寅坤大写意花鸟画艺术

蔡寅坤大写意花鸟画艺术

雨
過
野
風
園

天津人民美術出版社

中国大写意绘画艺术创作异常严肃，异常神圣，绝不是普通人眼中的随意涂抹，甚至是鬼画桃符。每一位投身大写意绘画创作的画家都应特别重视生活的积累，都必须经历传统文化的洗礼，要不断培养恣肆大气的心胸和自然而然、天人合一的创作心态；每一幅成功的大写意绘画作品，都必须具备内涵深邃、构图严谨、技法考究、笔墨生动、书法功底深厚等艺术特点，杜绝“粗制滥造”、空洞无物的伪创作。

—— 蔡寅坤 砚边随笔

图书在版编目(CIP)数据

雨过野风堂：蔡寅坤大写意花鸟画艺术 / 蔡寅坤绘

— 天津：天津人民美术出版社，2010.2

ISBN 978-7-5305-4130-2

I. ①雨… II. ①蔡… III. ①写意画：花鸟画—美术
批评—中国—现代 IV. ①J212.05

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第027025号

书 名 蔡寅坤大写意花鸟画艺术·雨过野风堂
出 版 人 刘子瑞
责任编辑 陈 彤
技术编辑 李宝生
装帧设计 冯 劲
摄 影 罗 绪 沅 王 晶 迪 人
出版发行 天津人民美术出版社
地 址 天津市和平区马场道150号
电 话 (022)23283867
设计制作 成都赢略文化传播有限公司
印 刷 成都盛世德堡彩色印刷有限公司
开 本 889mm×1194mm 1/16
印 张 15.5印张
印 数 2000册
版 次 2010年2月第1版
印 次 2010年2月第1次印刷
标准书号 ISBN 978-7-5305-4130-2
定 价 168.00元

吴以徐为蔡寅坤造像

目 录 CONTENTS

砚边随笔	蔡寅坤/2
序 大风起兮云飞扬	林文尚/6
蔡寅坤简介/10	
我的大写意花鸟	蔡寅坤/12
题/13	
我与荷花是情人	蔡寅坤/15
曲院惜红衣/18	
野风那个吹	太荒堂主人/19
蔡寅坤访谈录	康 征/22
斑斓世界/34*	
仙风/35	
瘦身思致免 侧目似愁胡/36	
相依/37	
寻寻觅觅/38	
花满春池鸭正兴/39	
狂写意的形式化 情感强度的表征化	周韶华/41
夜之神/42	
又吹春色上枯藤/43	
池塘昨夜惊风雨	谢乐杰/44
池塘深处/45	
鸂鶒含愁思聪明/46	
春雨/47	
寓“重 拙 大 豪”之美于方圆相济之间	吴 凡/49
君子风/51	
浓艳秋光/52	
欲归/53	
艳秋/54	
雨荒深院菊/55	
南塘雨后/56	
荷塘留清秋/56	
残香随暮雨/57	
南塘之梦/57	
写时代之大美	鲁慕迅/59
秋塘/60	
口福/61	
桔棕/62	
仙气/63	
抒写生命的本色	徐恩存/65
野塘秋趣/68	
夏日/69	
阶前每蝶行/70	
沉香/71	

品读蔡寅坤

暖雨/72

家园正金风/73

蔡寅坤书画读后

鹤/74

秋蕉/75

绚丽的荷塘/76

锦里秋韵/78

雨洒红蕖冉冉香/79

正午/80

秋风鸭正肥/81

八哥寓言

寅坤日课《绣球》/84

寅坤日课《牵牛》/84

四喜/85

白石诗意图/87

悄然芙蓉/88

处处珠玑/89

有得/90

红茶高韵/91

风静亦馨/92

鹤寿千年/93

春已老/94

蔡寅坤大写意花鸟艺术感言

梅蕊暗前破/96

相呼/97

子鼠吉祥

鼠年画祝/98

大吉/99

良医/100

残香/101

营构新境界

王维诗意图/103

溪山论道图/104

佳色/106

光华年/107

朝气/108

流香/109

锦城醉秋/110

笔有千钧写浩气

欲画/113

书法/114

过雨荷花满院香/116

白头吟/117

富贵白头/118

貌淡青柏结同心/119

秋韵四屏之一、二/120

徐建/71

叶毓中/74

谢春彦/82

田旭中/94

漏月亭主人/98

钱来忠/103

毛卓/113

秋韵四屏之三、四/121

漫议蔡寅坤之画

当值/124

书法/125

清晨/126

露冷西冷/127

饱卧花雨兴有余/128

烟雨鱼儿出/129

不息/130

好花一枝阿谁开

寅坤日课《丝瓜小鸟》/132

寅坤日课《水仙》/132

书法/133

寅坤日课《心经》/134

香韵/135

新浴/136

野趣偶见/137

蔡寅坤的绘画语言

家园之梦/139

阳春三月/140

昨夜梦里/141

夏瘦/142

沐春风/143

跳舞的色彩

寅坤日课《汉马》/146

书法/148

巧语/149

夏日/150

素头/152

凤凰偶遇/153

五彩绚烂的生命礼赞

又见秋荷/157

大福祿/158

春朝鸣喜/159

牛不知角弯

群春牛/160

抱秋/161

印象蔡寅坤

珠光耀目/162

雨过秋塘/163

豪气抒胸臆 大美写性灵

何必依样/166

寅坤日课《菡萏说》/167

丝瓜小鸡/168

母子图/168

正兴/169

谢季筠/123

陈光建/132

贾德江/138

康征/145

阿年/155

停云阁主人/160

莲子/162

张仁刚/165

野鹤高情/169

书法/170

听雨/172

秋塘昨夜惊风雨/173

梅破知春近/174

仲夏/175

秋风/176

八月之香/177

也道“天凉好个秋”

寅坤日课《白猫》/178

悄然芙蓉/181

雨后清新/181

暗香袭人/182

晨音/184

蒹芦白头/185

凝/186

合于文心/187

我认识的蔡寅坤

春之舞/190

梦兰他日应/191

满眼锦绣/192

西域风采/194

秋情/195

屠刀·操笔及其它

漫塘金风/196

书法/197

晚香/198

闲庭信步/199

晨曲/200

大气之美蔡寅坤

杜甫诗意图/202

和声/203

多子图/204

随群啄粟草堂春/205

唐人诗意图/206

梦里不知身是客/207

杨絮/208

惜时/209

少陵诗意图/210

“野风堂”寄怀

葛瀚聪(台湾)/212

书法/213

展览及重要书画活动记录/216

蔡寅坤常用印/229

为野风堂题字的全国著名书画家/231

后记 雨过野风堂

聚合/232

映日荷花/谢底作品

大风起兮云飞扬

□ 文林文海

奇异的夜。电闪、雷鸣，却有清风徐来，拂荡出一弯清清凉亮的弦月。夜过野风堂，忽然又有了这种年少轻狂时“我看青山如走马，青山看我又如何”的感觉。回望庭下郁郁林木，不经意间，眼下便浮现出昔年在圣彼得堡美术殿堂所见俄罗斯名画《月光下的少女》、森林、静湖，白纱裙，那份静穆，那种深幽，都朦胧在如纱如水的月色里。

今夜所读，却是风格迥异的蔡君寅坤。心中倏尔一动，野风堂倘在林间湖畔，此际该是何等景象？

那一泓清水，定然不是睡莲轻盈入梦的静湖，而当是绿肥红腴生机蓬勃的荷塘。大块的绿，大块的红，厚重如墨，深艳如紫，画纸上泼洒的仿佛不是墨汁，而就是既润且实的塘泥！

那湖畔的林木，也定然不只是森然的背景，它们都成了自主生动的精灵，枝条张扬狂放，藤蔓自由纠结，满林的鸟儿更是姿态各异，啁啾不息。看似随意狂乱地挥洒，却活脱脱展现出生命的韵律活力。

……

大块，浓重，粗豪，狂放，沉则沉够十分，艳则艳到极致，只管将直觉的影像和着心灵的激荡，倾情泼洒挥舞。花非花，树非树，一切藩篱模式规矩，皆不复存在，更不用说他人

的眼光评说质疑。此时也，物我两相忘，天人合而一，实景实像皆虚渺，万物万象皆自己。一笔一画，一收一放，皆是心中回荡的生命的旋律；一花一卉，一鸟一木，皆是心中喷发的生命的幻象。“我歌月徘徊，我舞影凌乱”，此等人也，实可谓生命的狂歌者，艺术的独舞者！

人要合群，艺当执独。无“独”不丈夫！说实话，我看当代国画展，常有些茫然愚钝感觉：恍惚间满目琳琅，定睛时千篇一律。这也许是因为我“画商”太低，不懂艺术；也许是因为国画作为国粹，传统太过深厚，出新不易，超越实难，不像现在玩新潮卡通。有点类似现代文豪作古诗吧，不论单看如何精美，除郁达夫、鲁迅诸公尚有些许前所鲜见可吟可传之佳篇外，一般只能被辉煌浩瀚的唐诗宋词淹没了，逝水空流。

野风堂之“野”，也许暗合此种思考吧？这是对的。创作，创字当头，无创不作。无创等于白作，无创宁肯不作。无论文字，无论艺术，此理皆然。然而，说者容易做者难，功力、修养等“硬件”之外，恐境界、气度之类“软件”更为关键。寅坤君现今修炼得如何了？野风堂野到什么程度？这当然无需我这个外行置喙，自有画界

方家评析。我只能说，夜访野风堂，心池中倒也起了些不太沾边的联想微澜：

外国，凡·高、莫奈……彼之大印象，此之大写意，这好像是有些跨越时空的默契的：

古之太白、东坡……彼虽为文，此虽为画，但尽展蜀人独特风骨，狂放气派，似是有脉暗通的；

今之影人张艺谋，其逐潮大片虽也一塌糊涂，但却有一点胜过陈姓大导、冯姓大导的同样愚不可及的所谓大片，那便是色彩和色块的运用，大气魄的推向极致的运用。那是流动的画卷。野风堂所示，则是风动的画面。都给人以视觉的强烈冲击。

我还想到了三星堆。为何不曾想到视为正宗的中原古器？因为它们太周武郑王。又为何不去联想近在咫尺的金沙神鸟？因为它是以精美著称。而野风堂，恐只和三星堆青铜巨像那般大块张扬而怪异。

如此联想，恐不伦不类，莫名其妙，然则无法，它们是自然而然涌入我脑海的。大道自然。唯大道自然。如此，也就不揣浅陋冒昧，将这些乱想泼洒在稿纸上了。画也罢，文也罢，总希望大风起兮云飞扬……

我一直在大写意花鸟画艺术之路上艰辛地探索，前面的路还很长，有太多的荆棘和坎坷，我不敢有丝毫的懈怠与麻痹。我的大写意花鸟创作均以书法入画，以意境为上，让大家在观画时得到意外之意蕴，意外之情、意外之味、意外之韵……我的大写意创作，运用高度概括夸张的笔墨，糅合对现实生活的联想，揭示自己内心深处的感受。

蔡寅坤

字深地，号墨出，回族，1963年生于四川成都。现为成都画院专职画家，中国美术家协会会员，中国当代大写意花鸟画家，四川省青年联合会委员。

蔡寅坤先生在创作中重视画面全局的结构气势和笔墨运用，重视对物象特征的强化，重视对物象真情的感受。他苦心营造画面结构、造型，从不放弃感受而迁就表象。品读他的作品不仅能领略到高洁之美，同时还能体会出一种雄浑的气势。蔡寅坤把自己特有的个性、气质、生活经历融合在绘画当中，形成了“重、拙、大、豪”之美的独特画风，在中国大写意花鸟画坛独树一帜。

蔡寅坤先生作品入编《中国当代美术全集》、《中国首届花鸟画作品集》、《中国当代著名花鸟画作品集》、《中国第十一届、第十二届、第十三届、第十四届花鸟画作品集》、《当代中国画扇面集》、《当代中国画杰出人才集》、《中国画三百家》、《当代中国画名家杜甫诗意图邀请集》、《水墨传承·当代中国花鸟画十人展集》、《水墨动向·第三届当代著名中青年国画家学术邀请展集》、《“红梅八哥”中国第二届花鸟画学术提名展集》、《“相依图”全国中国画名家邀请展集》等大型辞书画集，并荣获“中国花鸟画成就奖”和“当代中国画杰出人才奖”。曾为中央军委创作巨幅大画《鹤》，为天安门城楼创作巨幅大画《池塘昨夜惊风雨》。

作品赴日本、美国、新加坡、马来西亚、瑞士和我国台湾、香港等地展出并被有关机构收藏。曾先后多次在国内外举办大型个人画展、联展。《美术》、《中国书画》、《江苏画刊》、《人民日报》等多家报纸杂志曾专题介绍其艺术成就。

出版有《蔡寅坤画集》、《蔡寅坤的画》、《蔡寅坤大写意花鸟画》、《蔡寅坤花鸟画精品集》、《当代中国花鸟画坛10名家·蔡寅坤作品集》、《走进野风堂》等多部专集。

我的大写意花鸟

□文/蔡寅坤

写意就是表现，大写意即大表现。表现即艺术。我的花鸟画是大写意。大是一种中国绘画的独特语言，是从宏观的角度来看待造型、色彩以及笔墨。

诗人以意写象，画家以形写神。写神是为了传情，传情必须以形为根。在我的花鸟画中，用物象的局部展示大世观。物象在画面中成为次要的层次，取代它们的是画面的形式构成和色彩，即大象。中国传统思想中的最高境界——大象无形，是我大写意花鸟画的中心结构。

中国大写意花鸟画是一种民族性的美学范畴，是建立在文化积淀的基础上的。它是以文学、哲学、美学等等为发端而形成的诗、书、画、印的结合。精于花鸟画的历代大师无一不具有广泛的文化修养和学识，如八大、吴昌硕、齐白石等。因此，从传统的人文哲学思想获取营养，继承民族绘画中的优秀技法，从民间艺术中吸取民族思想中纯朴的表现手法，在现代生活中关注时代气息、新色彩观念，运用重彩没骨画法，融入书法笔意，大墨淋漓，原色突显，阔笔细线，干墨、湿墨的交错运用，破墨、破色多层重叠，浓淡互衬，墨色与原色，线与面之间在纵横交错中，因大墨成坨，重色交错，笔势纵横，浓淡变化，墨色配合，在墨色的统一下，形成热烈醒目的画面效果，厚重有力，格调清新，更显层次丰富的神韵。因挥写自如，不雕不饰，故而有序，不涂不抹，严谨认真，多以大自然的花鸟为题材，去观察，去发现，并加以取舍加以组合，所以画面中的拙拙、浑厚、自然天趣得到了彻底的展现。

在布局上刻意求新，突出画面构成的时代特点方面，我是用墨、色及黑白之间的关系来实现的。通过虚实的构图处理，注重边和角在画面中的整体考虑，甚至用题款印章来调和边角与画面其他部分的关系，不仅强调了构图的完整性，也增强了画面的层次效果，所谓实中带虚，黑中留白。沉稳有效的空间结构，充分实现了绘画中的现代气质，视觉效果强烈而震撼。

对传统绘画学习和继承，借鉴民间艺术如年画、剪纸、农民画等的色彩和样式，加以发扬，是我大写意花鸟画的根本所在。同时，学习西方绘画中的优秀成果，如立体派、野

兽派、抽象绘画，则给我带来了一种新的意境。毕加索、马蒂斯、康定斯基在画面关系的处理、色彩的运用、绘画的形式结构方面，都极大地影响了我的绘画风格，是我大写意花鸟画形成形式感、时代感不可多得的因素。

在我的大写意花鸟画中，上述艺术理念自始至终都得到了强调。

我偏爱画荷。荷花有极强的造型特征，形式感特别强。荷叶的面，荷秆的线，恰好具备了绘画中面、线的基本要素，因而更能让我充分地绘画中展示自己的艺术理念。荷花虽姿色娇媚却清纯不浊，彰显个性而又内敛有仪的品格，也是我偏爱画荷的另一个原因。在鲜明而恬淡的色彩中，荷花那种超凡脱俗的仪态所具有的震撼力是显而易见的。当然，对荷花的观察，每个人视角不同，视野各异，因而各自的表现也就千姿百态。我酷爱秋天的残荷，秋风秋雨中独自赏荷是我秋天的日课，画眼中之荷，写胸中之荷，是我永不言弃的求索。野风习习，我愿为荷花奉上我一生的笔墨。当我将荷的各种情态融入胸中，把它的叶、梗、花、莲——揣摩之后，它所具有的特殊象征性突显了出来。于是在我的大写意花鸟画中，残荷在颠倒俯仰、青黄交错中的意态，显现出沉稳、厚重品格；在莲蓬上点缀的一两片争露的花瓣，总能使人产生对秋天、对生命价值的退思，是一种关于生命辉煌最朴素的表述。在我的作品中，为了能够生动表现出秋天荷花的这种特征，我极大地改变了传统中一贯的构图方式，大量采用线对画面进行分割，加上强烈鲜艳的原色、纯色平涂，来加强视觉效果，从而展现出荷花生动沉稳的情态。马蒂斯说过，简单的色彩，正因为它们简单，所以更能对内在感情发生更大的力量。我正是在这样的意义上运用色彩。我想，这就是有关荷花个性与共性的认识。

个性与共性是一个画家的根本艺术取向。只有在个性中求共性，才是画家的艺术生命所在。我的大写意花鸟画是我的个性表现，是我在绘画的道路上兼收并蓄并进行取舍而形成的，不仅融入了我的知识积淀，也融入了许多年前西北高原赠予我的人生磨难。

我的大写意花鸟画是我的大世观。

◎ 馨
2009年 纸本
180cm x 400cm

我与荷花是情人

□文/蔡黄坤

荷花是中国画代表性的传统题材，早已在前人的作品中被充分地运用和刻画，从而形成了一套固有的笔墨方式。如何在师法前人的基础上去探索一套新的路子，求新求变，开拓新境界，是当今画家共同探讨的课题，也是我多年来苦苦求索的目标。荷花如同我艺术生命中的“情人”，在面对前人画荷作品的完美表达时，不仅需要我在绘画的民族性上实现定位，并且要在时代性、个性化上实现定位。

当然，不同的人对荷有着不同的观点和结论。但在在我看来，荷花所具有的象征意义在于，虽姿色娇艳却清纯不浊；彰显个性而又内敛有仪。其中，残荷更具有着特殊的象征价值。残荷在颠倒纵横、青黄交错中，莲蓬上那一两片争露的花瓣所传达的凄清的意态，总使人产生对秋天生命价值的遐想，让人联想起那种深沉幽远的终极人生意义。为了能够生动地表现出荷花的象征性本真意义，我对其进行了深入的观察。在风雨中，在烈日下，在四季不同时间里，直到荷花的千姿百态了然于胸。此后，创作便成为强烈的生存寄托。为了实现思想上的充分表述，我用强烈的色彩，尤其是三原色，来表现荷花的深层次的表征意义。为了使画面具有更丰富的空间形态，创造出与前人不同的荷塘意境，则通过构成方面的着意营构，无限地放大了作为绘画题材的对象，甚至大到只能看见事物的局部。这不仅仅是一种审美的现实性，而且是一种包含了极强的对更大空间的理想主义。为了突出这一理想主义的深层情感，作为画家，需要改变的是物象的形态，并对画面的现存空间进行了超现实的分割，从而形成不可穷尽的深度空间，极大地延伸了视觉的控寻范围。当这种分割不能用线和色来充分实现时，则又通过对文字的运用来填充。在这种情况下，题款和用印都是在极为谨慎的艺术理念中进行，从而使题款在画中突破了传统美学的意义，成为了造型语言的不可分割的部分。另外，在笔的运用上，我抛弃了以传统画法的运笔作为造型手段的唯一的方式，而大大强化了夸张了生涩的视觉效果，新鲜而质朴，并充分地追求着一种纯粹绘画的笔触意义。

通过这种艺术上的取舍，实现了我在传统与时代结合、具象与抽象结合、画法与书法结合、水墨与重彩结合上的定位。这样，就在作品中，在一定程度上，强化了中国画荷花的象征本源。

