

中国美术家作品集

陈忠洲

中国美术家作品集

ZHONGGUO MEISHUJIA ZUOPINJI

陈忠洲

天津出版传媒集团
◎天津人民美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

中国美术家作品集. 陈忠洲 / 陈忠洲绘. — 天津 :
天津人民美术出版社, 2014.10
ISBN 978-7-5305-6376-2

I. ①中… II. ①陈… III. ①写意画—作品集—中国
—现代 IV. ①J121②J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第251065号

中国美术家作品集 陈忠洲

出版人: 李毅峰
责任编辑: 陈一
技术编辑: 魏韬
主编: 王占娥
整体设计: 赵利辉
策划: 北京昊艺轩文化交流中心
印刷: 北京永诚印刷有限公司
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: 022-58352900
邮编: 300050
网址: <http://www.tjrm.cn>
经销: 全国新华书店
开本: 889mm×1194mm 1/16
印张: 9
印数: 1—1500
2014年10月 第1版
2014年10月 第1次印刷
定价: 136.00元

陈忠洲

陈忠洲，字润卿，山东潍坊人。中国致公党党员，任北京大学等数所院校教学共同体书法教学客座教授，中国国画研究院院长，中国美术家学会常务副主席兼秘书长，中国书法家协会发展委员会委员，北京市书法家协会理事，中华国礼画院顾问，美国中国画院名誉院长，中国楹联学会副秘书长，国家一级美术师，享受国务院特殊津贴。

陈忠洲为当代实力派书画家，1998年毕业于北京首都师范大学书法专业，2002年进修于中央美术学院国画系，2006年毕业于文化部中国书画院研究生课程班。2014年元月陈忠洲应邀出席了在北京饭店金色大厅举办的“2013和谐中国年度峰会招待会、2014中国公益事业新春联谊会”，会上陈忠洲本人一幅八尺山水画拍卖所得善款一千万元人民币全部捐赠给希望工程。陈忠洲被评为2013年度和谐中国特别贡献艺术家、中国公益事业形象大使。

陈忠洲先生擅长多种书体，其书法极富创造性，早年隶书作品精美，后潜心简书，以行草正劲圆动的笔触，写庄重厚淳之体，形成了独具个性的草隶，被书界所公认。近年又专注行草，其小字行草精致典雅，作品多次赴美国、新加坡、德国等国家和我国香港、台湾等地区展出。2011年为人民大会堂创作《燕山幽谷图》，为中南海创作巨幅山水《万壑松烟图》，2012年为卫星发射基地创作《云峰万里图》，为山东省公安厅创作巨幅山水《朝晖腾龙》。作品数十次入展由中国书法家协会、中国美术家协会举办的全国大展并获奖。现为《翰墨名家》《国画研究》《中国翰墨典藏》《名家艺术坊》《中国名家》杂志社社长。

目 录 Contents

润卿先生笔墨记——陈忠洲先生书画浅窥	4	山色千寻常耸翠	38
溪山无尽 翰墨千秋——陈忠洲山水艺术浅析	6	崂山秋色之二	40
鹏鲲万里 翰墨千秋	8	崂山雄风	42
万里动春色	10	万壑飞瀑	44
秋清图	12	崂山夏日行	46
万壑松山	14	翠云晓月	48
绿荫幽草胜花时	16	江山秀色	50
春去夏犹清之一	18	拜友图之二	52
秋韵图	20	泉声春色	54
崂山秋色之一	22	高山晴岚	56
春去夏犹清之二	24	深村幽居	58
雨后观瀑图	26	秋风绿河山	60
云林烟树	28	山水四条屏	62
秋到深山	30	秋山雅韵	64
拜友图之一	32	千里云山秀	66
十月秋山点点红	34	春晚绿野秀	68
春到群峰秀	36	山村秋色	70

山村映韵	72	芦苇双鸭图	106
云山青音	74	和谐	108
春归图	76	花鸟四条屏	110
十里泉气香	78	鸿雁图	112
福寿图	80	西塘双禽	114
夏趣图	82	比翼双飞图	116
相依相伴	84	锦上添花	118
花鸟四条屏	86	玉树临风	120
清翠图	88	花鸟四条屏	122
春意盎然	90	相伴一生	124
花鸟四条屏	92	知春图	126
紫气东来	94	醉春图	128
喜上枝头	96	秋荷野鸭	130
花鸟四条屏	98	镜心	132~136
锦鸡报春	100	扇面	137~139
嬉戏图	102		
花鸟四条屏	104		

目 录 Contents

润卿先生笔墨记——陈忠洲先生书画浅窥	4	山色千寻常翠	38
溪山无尽 翰墨千秋——陈忠洲山水艺术浅析	6	崂山秋色之二	40
鹏鲲万里 翰墨千秋	8	崂山雄风	42
万里动春色	10	万壑飞瀑	44
秋清图	12	崂山夏日行	46
万壑松山	14	翠云晓月	48
绿荫幽草胜花时	16	江山秀色	50
春去夏犹清之一	18	拜友图之二	52
秋韵图	20	泉声春色	54
崂山秋色之一	22	高山晴岚	56
春去夏犹清之二	24	深村幽居	58
雨后观瀑图	26	秋风绿河山	60
云林烟树	28	山水四条屏	62
秋到深山	30	秋山雅韵	64
拜友图之一	32	千里云山秀	66
十月秋山点点红	34	春晚绿野秀	68
春到群峰秀	36	山村秋色	70

山村映韵	72	芦苇双鸭图	106
云山青音	74	和谐	108
春归图	76	花鸟四条屏	110
十里泉气香	78	鸿雁图	112
福寿图	80	西塘双禽	114
夏趣图	82	比翼双飞图	116
相依相伴	84	锦上添花	118
花鸟四条屏	86	玉树临风	120
清翠图	88	花鸟四条屏	122
春意盎然	90	相伴一生	124
花鸟四条屏	92	知春图	126
紫气东来	94	醉春图	128
喜上枝头	96	秋荷野鸭	130
花鸟四条屏	98	镜心	132~136
锦鸡报春	100	扇面	137~139
嬉戏图	102		
花鸟四条屏	104		

润卿先生笔墨记

——陈忠洲先生书画浅窥

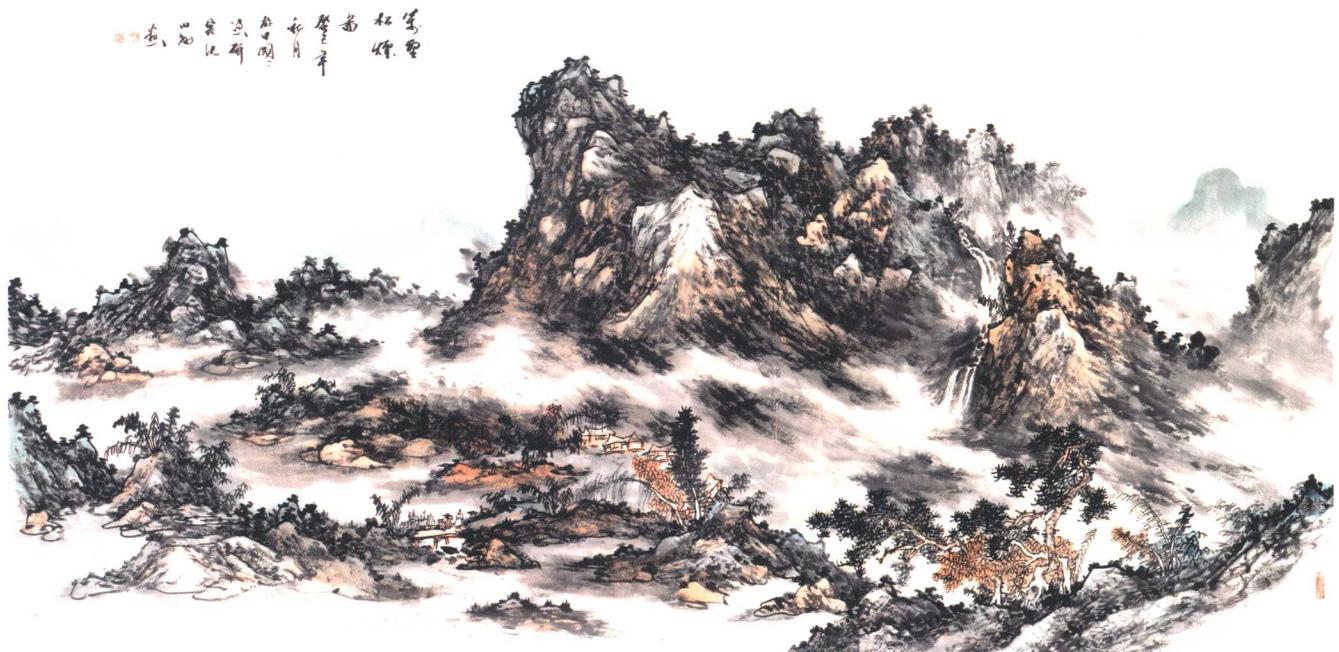
文 / 吴伟平

忠洲先生，字润卿，山东潍坊人。能书善画，沉着飞翥，颇似唐宋文人墨士，既得雍容大度，又得敦厚洒脱。豪情寄笔端，丹青颂春秋。铁肩担道义，妙手写人生。

夫运思挥毫，自以为画，则愈失于画矣；运思挥毫，意不在于画，故得于画。先生作山水，意在传神，能迁想妙得。点画铿锵，纵横由心，干淡浓湿，笔随意转。气充斗牛，情溢山河，神出丘石，才发毫端。故所作山水，层峦叠嶂，云走山奔，蒙络摇缀，参差披拂，蓬勃生气，令人感奋不已，目击道存。天地以生气成之，画以笔墨取之。先生聚墨成形，喷薄有喜气，能咫尺千里，咫尺重深，达到亦物亦我，天人合一。故构图饱满，细密错综，沉雄茂朴，象雄境阔，清新高古。此归功于先生平时广涉各家，采撷精华，搜妙创真，光而大之，待兴发感动而后作，绝无因袭摹古之弊，又经年写生而多感悟。崂山宏伟壮阔多神秀，清荣峻茂，云涌泉奔，气象万千。先生出入其间，山滋水润，云烟供养，得以澄怀观道，深知“应无所住，而生其心”，以诗入画，以心遨游，思接千载，极具旷达超脱，故格调高邈，远在时人之上！吾观《秋韵图》，千百成峰，负势竞上，争高直指，佳木繁阴，芳草摇香。悬泉瀑布，飞漱其间，烟雾缭绕，琼花碎玉，淙淙作响。下有屋舍，近有疏林。万美之中秋为最。是时，风霜高洁，竟不见萧瑟之气。石为山之骨，草木乃山之衣，先生以情寓

之，意气风发，势极雄强。“鸢飞戾天者，望峰息心；经纶世务者，窥谷忘返。”此作得北宗之壮美，兼有南禅之深秀，势雄韵妙，豁我心胸。盖先生挥毫泼墨间，人与天地独往来，焕然有神乎！画中无人，却时时有人，处处有我在。众妙毕备，难以忘怀！诚如明唐志契于《绘事微言》中云：“凡画山水，最重要得山水性情。得其性情。自然山性即我性，山情即我情。”乾坤万里眼，时序百代心。张衡《归田赋》云：“挥翰墨以奋藻，陈三王之轨模。”山水之佳者因入丹青，丹青之佳者又肖乎山水。绘事以山水为最难，千头万绪，精密之极，幽隐之极。正如王荆公云：“入之愈深，其进愈难，而其见愈奇。”弱者望而却步，强者迎难而上。岂以小忠小信，轻心慢心，所可妄自希冀！道家亦云：“百日筑基，十月怀胎，三年哺乳，九年面壁。”方能成就无上大道。真乃“十年点，二十年线，三十年意境难见面！”先生山水雄壮，宏构巨制，跻身画坛名家，不足为奇。

常言道：“花鸟知人意，腕底有大美。”先生之于花鸟，精求笔墨意趣，以形写神，萧散简淡，颇有人文精神，故耐人寻味。请君且看：一丛秋菊漾金风，几朵牡丹传春心。兰在石畔把歌唱，竹立浩宇气长存。蜂飞蝶舞来相伴，娇莺衔去古今愁。谁道朗朗留白处，尽得无我自在禅！试想先生作花鸟画，运用之妙，存乎一心。寥寥几笔，情满意足，活泼

动人，良多趣味，皆入妙品。明汤显祖诗曰：“三分春色描来易，一段伤心画出难。”景易描，情难追。然先生能取象不惑，备仪不俗，删拨大要，运转变通，文彩自然，巧于借物抒情，托物言志，与诗人相表里焉。花鸟有工笔、写意、兼工带写之分，历代名家辈出，流派纷呈，风格殊异。古有八大，近有白石，各领风骚。先生用宏取精，转益多师，驾轻就熟，直抒胸臆，得淡雅隽永之妙。先生作画贵在心手两畅，淡墨挥扫，不专以形似，独得于象外。先生移生动质，变化无穷，具有“识夫鸟兽木之名”，又能“夺造化而移精神遐想”。先生能突出旨趣，善于剪裁，时画折技，赋彩新丽，形象微妙，虚实相生，顾盼生辉，意境清淡疏通。先生放手铺毫，势欲飞动，偶现孤标高致，其连勾带染，点垛兼施，笔间意足，逸兴纷飞，令人流连赞叹，常常会心一笑。先生之画与宋元文人画一脉相承，知白守黑，出则淡雅宁静，入则婉约蕴藉。经云：芥子可纳须弥之山。先生所作花鸟，能变师古人为师自然，独抒性灵，一笔一世界，妙与天地合。

吾观先生书艺，郁郁芊芊有才气。先生多体兼擅，能遗形取神，得意忘筌。隶书庄重厚淳，体象卓然，落落珠玉，飘飘缨组；篆书入古出新，婉若银钩，源若惊鸾；行书沉着痛快，如云鹤游天，群鸿戏海；草书摇曳多姿，龙威虎振，剑拔弩张；楷书力透纸背，神采尽出，如清风出袖，明月入怀。

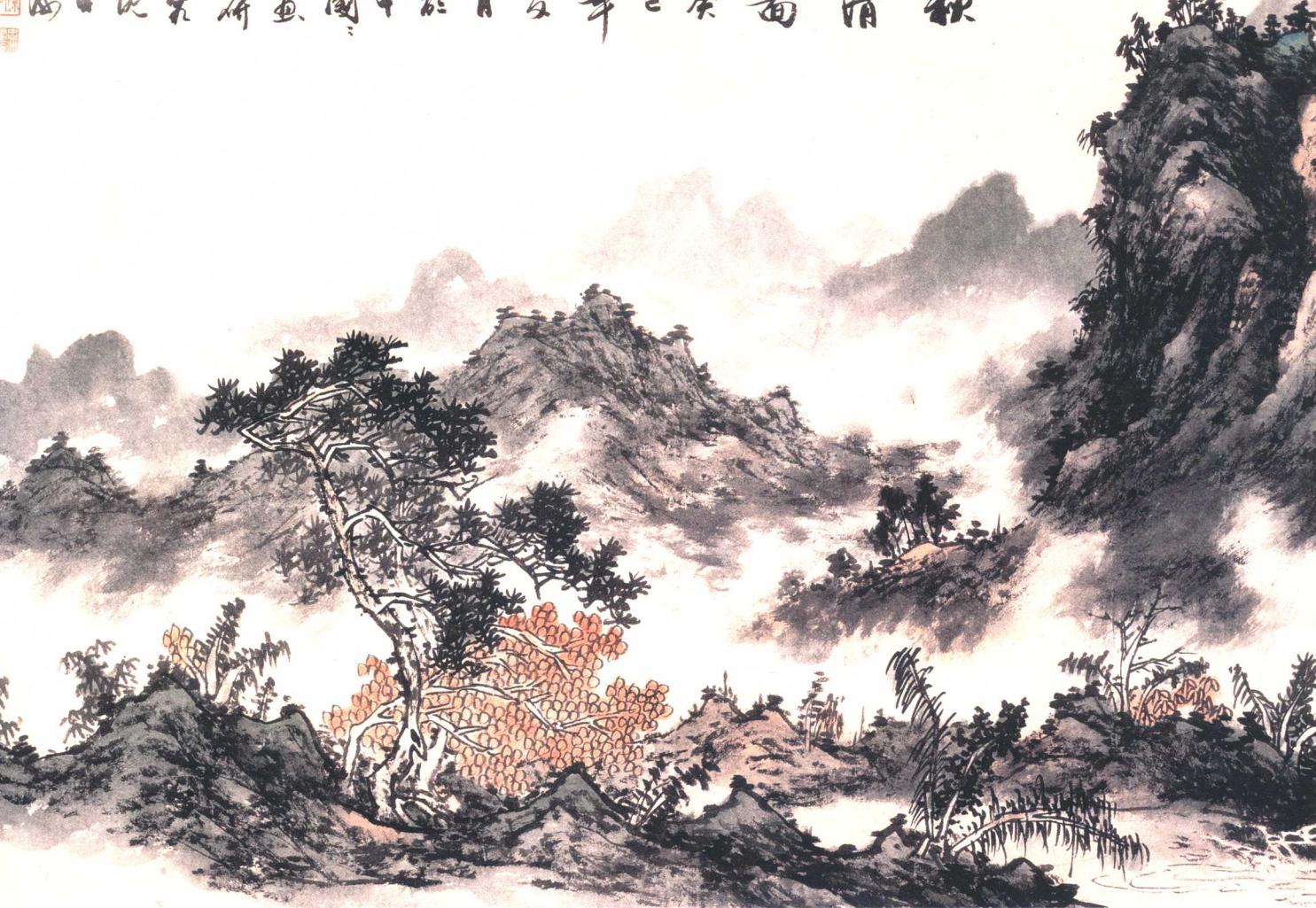
先生敏而好学，力溯前贤，目光如炬，高瞻远瞩，故技能进乎道。笔意贵淡不贵艳，贵畅不贵紧。先生作书，引笔奋力，若鸿鹄高飞，邈邈翩翩，韵外生致，味外有旨。或寄以骋纵横之志，或托以散郁结之怀。虽至贵不能抑其高，虽妙算不能量其力。情不真则物不能依而变，情不深则物不能引之起。故先生与道俱往，著手成春。

笔墨亦由人品定高下。人品既已高矣，气韵不得不高，气韵既已高矣，生动不得不至。妙哉书画，合乎大道，须清静无为，抱元守中，形全精复，与天为一！佛经云：“圆满菩提，归无所得。”大抵亦是精神之最高境界也。京都繁华地，古俊彩星驰，今腾蛟起凤。先生深居简出，得诗意生活，全然心性淡泊，沉醉书画。先生韬光养晦，晴耕雨读，晨昏定省，探精索微，寒暑易节，不知疲倦。人生天地间，俯仰之间，灰飞烟灭。古往今来，众人重利，廉士重名。碌碌无为者生不认魂，死不见尸，岂不悲哉！然文以载道，艺以修德。峥嵘岁月稠，先生尊儒循道，溶禅味诗，为道而来，为艺而崇高，矢志不渝，可钦可佩！

古有言：“梅止于酸，盐止于咸，饮食不可无盐、梅，而其美常在咸酸之外。”大美难言，大美不言。晚生笔拙，恐贻笑大方。

是为文，共勉旃。

丙子年秋月于北京画院研修班写于京中

溪山无尽 翰墨千秋

——陈忠洲山水艺术浅析

文 / 谢吉昌

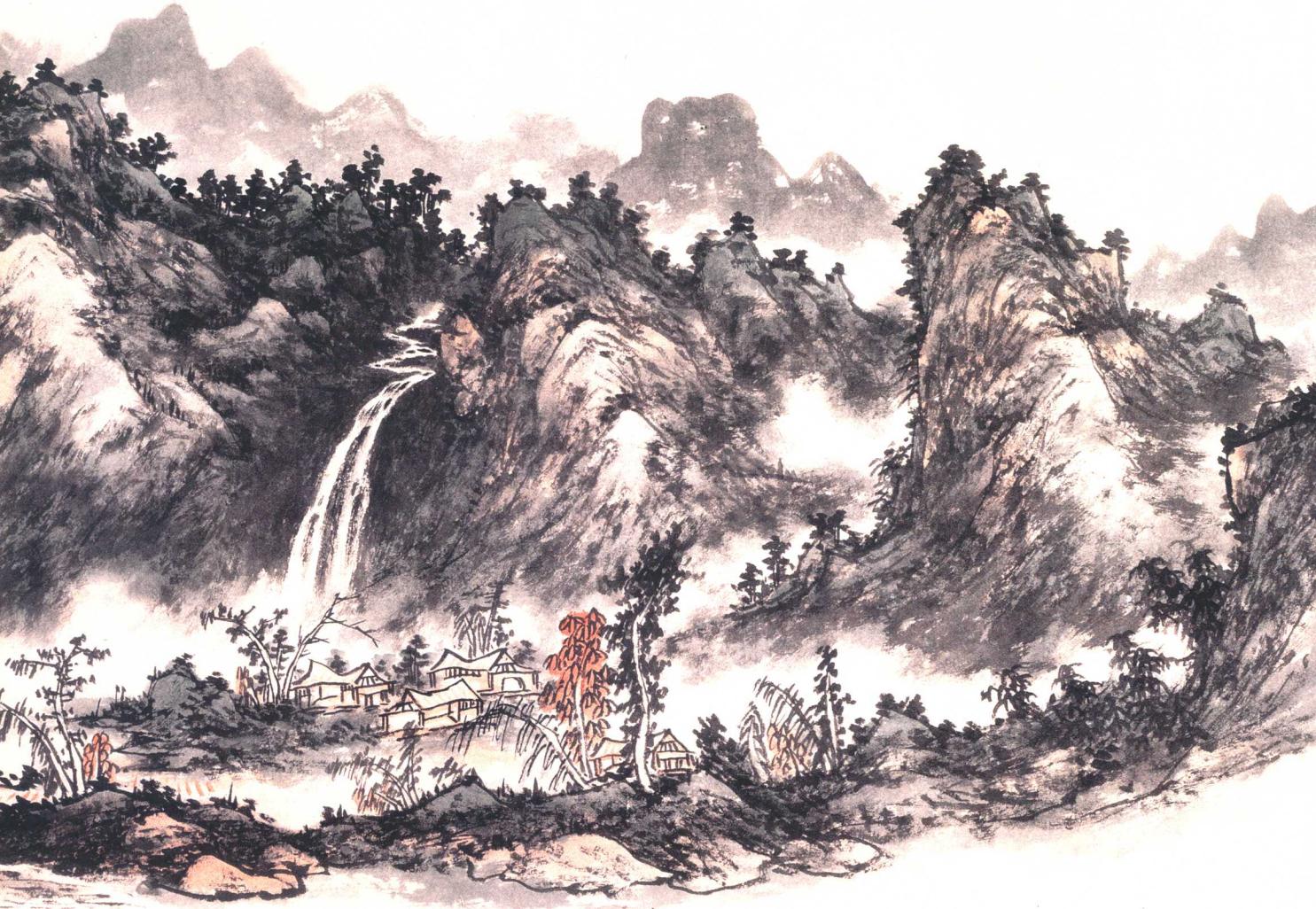
溪山无尽，头头是道。山与水，一静一动，一刚一柔，相生相辅，变化万端而“道理”蕴焉。

陈忠洲先生作品构图壮伟、宏阔、开旷、气势磅礴；笔墨依法，不失传统，虽守传统而不乏创新，受诸多大家影响而多出自胸臆，稳健地延续着中国山水的血脉和泉流，维护着中国人融于骨血和灵魂之内的山水审美情结，自然顺时地提供出符合现代人审美目光的山水画语言元素。

在陈忠洲先生营造的山水世界里，我们看到画家呈现给我们的大多是一种欢快的节奏与诗意的景象，这说明画家在创作作品时不是对现实的临摹也不是对经典的复制，而是以自我为中心，以诗意的个性，让情感在水墨中舞蹈。这样的山水，才是更加人性化的山水，而只有人性化的山水，才能与人的心灵共鸣，让人看后感觉赏心悦目，心旷神怡。

陈先生的山水画注重线条锤炼和笔墨累积，扎实的绘画基础，使作品生活气息浓厚，构图饱满大方，追求凝重、浑厚、博大的气势，用笔深得抑扬顿挫之妙，厚重无板滞之迹，秀逸无浮滑之病，既有满纸淋漓的泼染，亦有笔笔分明的细写。其作品无论是小幅尺寸的性灵挥洒，还是鸿篇巨制的精心描绘，画幅中的重重山峦、悠悠浮云，都是作者对祖国山水风物的浓缩与钟爱，观其画给人一种身临其境、心旷神怡的美感。其山水画创作立足传统，着意创造，力争每幅作品的面目均异于前贤、师友和自己，呈现出较强的个人风格。

中国绘画历来讲究用笔用墨，是通过笔墨来书写艺术形象。笔墨取于物，发于心，为物象、心之迹。画家在写物象的形象中，以笔取其气，以墨取其韵，用笔讲究书法功力。陈忠洲先生以书法闻名，尔后习画，始终坚持作书，很自然地以书法入画

法。所以在他的山水造型中线的运用，皴、擦、点画皆见书法笔力，浓、淡、枯、湿包含万千变化，使画境清新有韵，诗意图浓郁。赏评顾宪的山水画：有笔、有墨、有色、有水，他的山水画可谓是一幅幅笔、墨、水、色的交响乐章。陈忠洲先生十分注重笔墨语言的锤炼，他深知“借笔墨语言写意传情”是中国画赖以生存的基因。国画大师黄宾虹一向强调“国画民族性，非笔墨之中无所见”。所以，陈忠洲先生是典型的国粹派，他始终坚守笔墨底线，不慕时流，不追新潮，总是清醒地、坚实地行进在艺术征途上。

中国画讲究气韵。作品有没有气韵，与画家的学养、传统功力的高低有着密切关系，陈忠洲先生的作品不仅有气韵还有笔有墨，而且有时代气息和时代精神。他在吸收传统笔墨精神的同时，又将自己的现代情思融入画中，故其画传达出的情调既是传统的，又是现代的。他既师承传统，又不囿于前人的程式，能在传统中大胆创新，融入现代的构成意识，并赋予作品以丰富的人文理念。再加上他注重提升学养，且天资聪颖，悟性极高，能绘出这么多既有传统意韵又有新意的画作，是很自然的事。

展读陈忠洲先生山水作品，让我们重温了艺术的高贵与独立。品味其中，觑破短楮长笺上的笔墨技巧，得见那份与自然相亲的赤子之情和对终极的关怀之心，画家用意，庶不唐丧。陈忠洲先生当不惑之年，前路遥遥，未来新境为何，且拭目以待。末了，姑借青原惟信禅师传唱千古的法语作结，语云：“见山是山，见水是水。见山不是山，见水不是水。见山还是山，见水还是水。”

鹏鲲万里 翰墨千秋

文 / 成东洋

陈忠洲先生书画俱佳，翰墨风雅。年轻有为，才情超拔。气格高华，风流儒雅。其作品被国内公私机构收藏，备受业内名家巨匠首肯，广被市场藏家青睐追捧，为当代青年书画家中之佼佼者，亦是目前艺坛风云人物。其勤奋可见，其意志可嘉，其精品可赏，其成就可使世人共仰！

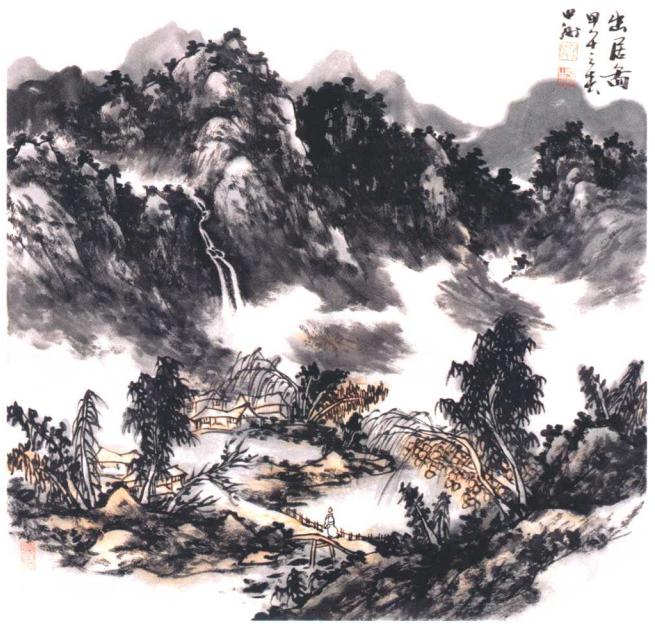
已是陈中洲先生第三次网展专题，陈先生书画艺术水平近年来进境神速。每见新作均有新意，这对于一个知名画家来说是十分难能可贵的！陈忠洲先生的书画艺术必将在当代书画史上写下浓浓的一笔。陈忠洲的书画艺术博大精深，非我辈能读懂，评论陈忠洲的作品真可谓班门弄斧。下面我就谈一下对陈忠洲先生书画艺术的粗浅认识，以志钦仰之情，以表敬意耳。

陈先生国画涉足山水、花鸟，花鸟追求清逸淡雅，山水追求雄强气茂的风格。古今通学，中西合璧。他立足传统笔墨，用大写意的手法，诠释国画艺术。视角独特新颖，构图严谨简练。用笔生动畅达，用墨巧妙大胆。其画重技法，尚意趣；重形质，尚神韵；重全局，尚细节；重传统，尚新意。推陈出新，妙化成法。他以精雅巧妙的笔法，创造出浑厚华滋、水墨交融、墨彩交辉的国画作品。笔墨简约精练，笔法细腻，技法纯熟。用笔精到，构图严谨，空灵自然，气韵生动，意趣盎然。陈先生展出的花鸟多写梅、兰、竹、菊四君子，表现出其高尚的情操和志趣，让人赞叹不已。陈先生的国画构图简淡空灵，文雅沉静；立意新颖别致，悠远含蓄。画家用心去感知生活，体味生活，感悟生命。通过长期认真、细致地观察，和对生活与生俱来的喜爱，胸中丰富深

厚的文化积淀在笔下流露出来，一挥而就，寥寥数笔。一幅清竹，一丛幽兰，一株老梅。几朵荷花香气横溢，清气弥漫，逸气飘出，秀气可人。石后树旁，竹叶丛披，一片生机森然四出，交错掩映之间，见其“胸中逸气”。寥寥几枝雪后梅花，疏秀清瘦，泼洒成趣，清幽淡远，零落可观。一丛幽兰，天真烂漫，优雅从容，清新飘逸，蜂蝶闻香，蹁跹而至，翻飞缠绕，似见清香不绝，心性之姿可见可品。一枝一叶、一花一石俱有真情，奇花异草寄托奇志豪情，雅趣可人，清心怡性，引人入胜！

可以看出陈先生的花鸟画在寻求一种新的境界，追求一种新状态，使画面呈现出作者内心的感知，实现以笔墨写“心”、以色彩写意、以花鸟寄情、以书画明性的写意宗旨。其对传统的理解尤为深刻，将传统的意境充分汇集到画面上，意趣生动，笔墨纯熟，俨然有古风古意！

山水画是陈忠洲先生得意之笔，取法宋元，并取明清；师法传统，精学深研，兼取当代山水大家，受李可染先生影响较大。他既工写结合，兼学众家，又能融会贯通，博采众长，遵古而不泥古，重今而不薄古，通学古今，推古出新，作品有独特的自家面貌。其山水画作品构图饱满，场面宏大。以平远法构图，写壮丽山川。气势宏伟，磅礴大气，雄浑苍茫，辽阔壮美。立意新颖别致，不拘一格。设色明艳清丽，对比强烈鲜明。峰峦重叠，沟壑幽深。花木繁茂，巨松参天。一派生机，观之令人精神振奋，意气风发，激情澎湃。心游画境之中，意驰丹青胜景。在创作手法上，重技法，尚意趣。墨彩交辉，点面融和。远近、起伏、开合、虚

实错落有致，参差分明，勾连依托，变幻莫测，显示了作者高超的艺术手法，让人回味无穷。

其所作山水画视角独特新颖，构图严谨简练，用笔生动畅达，用墨巧妙大胆。重技法，尚意趣；重形质，尚神韵；重全局，尚细节；重传统，尚新意。推陈出新，妙化成法。立足传统笔墨，构图多变，用墨轻淡。笔法细腻生动，画面空灵旷达，意境深邃悠远，气韵生动自然。多写水云交融、山明水静、鸟语花香、云淡风轻的景象，奇石古木相映生辉给人以闲适自得，怡然自乐的生活气息。他以精雅巧妙的笔法，创造出浑厚华滋、水墨交融、墨彩交辉的国画作品，呈现出全新的写意画境界。

品读陈先生山水，不由令人想起右军《兰亭序》句：“此地有崇山峻岭，茂林修竹；又有清流激湍，映带左右，引以为流觞曲水，列坐其次。虽无丝竹管弦之盛，一觞一咏，亦足以畅叙幽情。是日也，天朗气清，惠风和畅，仰观宇宙之大，俯察品类之盛，所以游目骋怀，足以极视听之娱，信可乐也。”由此可见陈先生山水意与古合，传统文化修为之不凡！

陈先生有着深厚的画外功夫，对传统文化涉足深，学养丰富，对古典诗词亦有深刻理解，使其国画作品意境能与题画诗深度吻合，相得益彰，相映成趣，珠联璧合，妙化天成。

陈先生书法诸体兼习，长于行草，多年来研习“二王”法帖，参透了其中奥妙。他通过长期大量的训练，于笔法、字法、墨法、章法均能领悟透彻，熟记在心。先生提起笔

来，成竹在胸，妙化在手，信手拈来，滔滔不绝。笔下如行云流水，如春风拂柳，流畅自然，从容不迫，自信安闲，有闲庭信步般的优雅，有泛舟春江般的逍遥，有松下听涛般的逸致，有月夜吟诗般的儒雅。笔法灵活多变，字姿致超拔；章法巧妙安排，自然天成；墨法丰富生动，又不见刻意安排。其行书作品于行中透出一脉静气，于动中寓有淡定，不见一丝躁气。这足以说明陈先生行书上了一个新的台阶，进入一个新的境界，有了新的认识、新的思考，这是作为一个成名书画家最难得的一点！

先生隶书作品取法《张迁碑》《石门颂》等汉隶碑版，其中受《石门颂》影响最大。以汉隶为基，以草入隶，使隶书线条更为涩辣生动。作品雄浑古朴，天真自然，磅礴大气，静穆厚重，严整方正，天骨开张，精神内敛，气清骨实。其作庄严而不板滞，灵活而不浮滑。笔力遒劲生猛，刚健纯正。气势雄强，苍茫厚重，高古天真，既有金石味又带书卷气，既雄强又儒雅，既有高古气息又有时代情趣。

先生篆书作品取法鸟虫篆，兼学清代篆书大家笔意。结体修长峭拔，端庄静穆，高古苍劲，劲健厚重，苍茫大气，古趣盎然。体势修长优美，主笔突出。收放有度，和谐统一，中正中寓以险峻之势，平和中稍带奇崛之象。与传统铁线篆法相比有较大突破，尽显苍茫古拙之意味。用笔灵活多变，意态古朴稚拙，既有金石味又带书卷气。其篆书以笔意再现刀痕，对篆书的理解十分深入；以草入篆，使篆书多了些新意。

万里动春色

136cm × 68cm

萬里初晴色
甲子年夏月
王海画

