

陳晗晟水墨畫集

劉大可題

文化藝術出版社
Culture and Art Publishing House

图书在版编目 (C I P) 数据

陈晗晟水墨画集 / 陈晗晟著. — 北京: 文化艺术出版社, 2013. 10

ISBN 978-7-5039-5676-8

I. ①陈… II. ①陈… III. ①水墨画—人物画—作品集—中国—现代 IV. ①J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第221676号

陈晗晟水墨画集

著 者 陈晗晟

责任编辑 金 燕

装帧设计 雨 嘉

出版发行 文化艺术出版社

地 址 北京市东城区东四八条52号 (100700)

网 址 www.whyscbs.com

电子邮箱 whysbooks@263.net

电 话 (010) 84057666 84057660 (总编室)

(010) 84057696 84057698 (发行部)

经 销 新华书店

印 刷 北京今日风景印刷有限公司

版 次 2013 年 10 月第 1 版

印 次 2013 年 10 月第 1 次印刷

开 本 889 毫米 × 1194 毫米 1/12

印 张 19

字 数 10 千字

书 号 ISBN 978-7-5039-5676-8

定 价 280.00 元

版权所有, 侵权必究 如有印装错误, 随时调换

本书由内蒙古师范大学民族艺术学院专家学术著作出版项目资助

陈哈晟

中国美术家协会会员

内蒙古美术家协会副主席

内蒙古师范大学民族艺术学院教授、硕士研究生导师、副院长

弘道養正

与暗晟共勉 癸巳年 秋
書分 青城紫生

6 恩师张峻德先生
画我和女儿

父女
同遊
辛巳
年
秋
張
峻
德
畫

目 录

Contents

笔墨与精神

——陈晗晟的写实水墨人物画(代序)

/ 乌力吉 / 1

人物写生 / 4

人物写生 / 6

意笔线描 / 8

人物写生 / 10

人物写生 / 12

意笔线描 / 14

人物写生 / 16

人物写生 / 18

人物写生 / 20

人物写生 / 22

意笔线描 / 24

人物写生 / 26

人物写生 / 28

人物写生 / 30

人物写生 / 32

人物写生 / 34

意笔线描 / 36

人物写生 / 38

人物写生 / 40

人物写生 / 42

人物写生 / 44

人物写生 / 46

人物写生 / 48

意笔线描 / 50

人物写生 / 52

人物写生 / 54

意笔线描 / 56

人物写生 / 58

人物写生 / 60

意笔线描 / 62

人物写生 / 64

让绘画回到现象学意义上

——陈晗晟的草原水墨作品笔意谈

/ 王春辰 / 66

谷雨 / 68

夏锄 / 70

薄暮 / 72

村口 / 74

一九三四·蔡元培 / 76

后晌 / 78

父老乡亲 / 80

父老乡亲(局部) / 82

晌午 / 84

话丰收 / 86

乡亲 / 88

希拉穆仁冬夜 / 90

西边有雨 / 92

父亲 / 94

阳坡 / 96

冻云 / 98

初春 / 100

脊 / 102

特尔乐吉高原的主人 / 104

进城 / 106

大通道(一) / 108

大通道(一)(创作步骤) / 110

大通道(二) / 112

牧归 /114

千年胡杨民族魂 /116

草原深处 /118

车窗外的牛 /120

莫日格勒河畔 /122

马可·波罗觐见 /124

马可·波罗觐见(创作步骤) /126

马可·波罗觐见(创作过程实录) /128

宣言 /130

东方路桥日记(一) /132

东方路桥日记(二) /134

室韦导游 /136

牧歌 /138

乃林高勒(一) /140

万殊成一相 妙合得韵神

——陈晗晟的水墨人物画论略

/ 张树天 /142

冬天的赛汉塔拉草原 /144

蒙古高原(一) /146

蒙古高原(二) /148

蒙古高原(三) /150

蒙古高原(四) /152

草原风景(一) /154

草原风景(二) /156

草原风景(三) /158

草原风景(四) /160

童年纪事(一) /162

童年纪事(二) /164

额吉 /166

巴特尔 /168

雨 /170

栖 /172

农家风味 /174

踏雪寻梅 /176

得雨欣然 /178

盛世清和 /180

和为贵 /182

沉梦依稀 /184

得喜 /186

城市之夜 /188

巢(一) /190

巢(二) /192

草原即景(一) /194

草原即景(二) /196

故居 /198

归巢 /200

西窗一雨无人见 /202

乃林高勒(二) /204

冻云愁暮色 寒日淡斜晖

——《冻云》创作随想

/ 陈晗晟 /206

速写 /208

艺术活动 /210

艺术成果 /213

常用印 /216

后记 /217

笔墨与精神

——陈晗晟的写实水墨人物画（代序）

乌力吉

中央美术学院美术史学博士、教授、美术评论家

进入新世纪以后，中国当代水墨人物画领域发生了深刻变化，出现多元化的发展趋势的同时也面临着诸多的难题和困扰。特别是在西方当代艺术的强大冲击下，中国当代绘画越来越进入一种后现代状况，传统的绘画语言正在被消解，许多画家在潮流面前茫然不知所措，动摇了自信，一味地强调绘画的形式语言和主观性，注重画面的结构和观念，摆脱过去写实的描绘，从而无法找到自己的位置。画家陈晗晟在潮流面前选择了写实水墨人物画创作的道路，在生活中寻找题材、捕捉灵感，选择乡村及草原人物作为创作母题，创作了大量反映现实生活的写实水墨人物画，并形成了自己独特的形式语言与风格技巧，进而在写实绘画中探索出一条融学术性与艺术性为一体的创作之路。

从某种意义上讲，水墨人物画写生就是如何用笔墨造型的问题。因为人物画写生不能像山水、花鸟画那样以训练笔墨、临摹传统为主要学习方法，也不能像画素描那样只为解决造型问题而刻画结构和塑造体积，而不同于别人又适合于表现自己独特感受的艺术

手法与方法就是一种个性的表现。晗晟写生从不起稿，在明确立意，胸有成竹的基础上，想好了就大笔挥洒，逐笔生发，一气呵成。在写生中通过运用笔的轻重、快慢、顿挫、转折等笔法，结合运墨的浓淡、干湿等墨法，随心所欲、轻松自在地把握着表现对象的主次、大小、简繁与虚实，将这些辨证的传统方法与个人情感的倾洒相契合，在层层相融又相合的生成轨迹中自出章法。他善于在一个平常而简单的体态的基础上赋予个性与精神。他的写生作品中的整体面貌是笔法苍劲凝重而又变化多端，人物造型极尽强化却又合乎情理，画面清淡雅致，章法严谨而富于变化、自由潇洒、笔随心运、节奏韵律恰到好处，作品耐人寻味。应该说，在写生中作为对艺术语言的探索，他的确已迈出了可喜的一步。

在陈晗晟早期的创作中，他努力运用水墨痛快淋漓的特性，合理吸收西方绘画的写实手段，尽可能地使人物画的具体性、深刻性、丰富性、写意性统一起来。他深知这是一个难以化解的矛盾，实践起来往往顾此失彼，可他总是顽强地努力寻找着化解矛盾的方

法。作品《老人》、《村口》将传统花鸟画技法转化到人物上，画面笔墨丰厚而有层次，苍润兼具，在浑然的整体感中溢出独特的心灵意绪的形象化；作品《谷雨》、《夏锄》借用山水画的皴法使形象更具深入，《薄暮》更是加强了这种皴法的主观性，把一对风雨沧桑的老人表现得细致入微。他认为传统水墨自身的路还没有走完，在新的世界面前，它还有“再生”与“复兴”的能力。他在保持传统水墨精神的基础上，力图创造新的艺术表现语言。作品《一九三四·蔡元培》将写生中得到的艺术语言较好地运用到深入刻画的对象当中，充分再现了“学界泰斗、人世楷模”的精神风貌；而作品《话丰收》、《晌午》、《乡亲》更是将这种艺术手法运用到较复杂的场景表现中。在创作过程中，他仍仅凭腹稿，肆意挥洒，在深入刻画对象的同时，最大限度地保留了人物造型和笔墨的生动性。有意识的“撕纸”不仅幻化了环境，更使整幅画面结构近似“楼兰文书简牍”等残纸的效果，从而增强了画面的沧桑感。

一个画家在一个时期内的技法与题材都是受他在这时期的特定环境和心态决定的，心态变了，画面上的东西也可能跟着变，在变的过程中也要吸收新的东西，并表达不同的情绪。从陈晗晟的《冻云》、《大通

道》等作品中可以看出，他更为关注的是少数民族在新的时代变迁中面对社会生活迅猛发展的心理状态和他们对现代生活的渴望、困惑以及粗犷生命状态与现实的冲突。画面没有艳丽的色彩，没有欢腾的场面，有的只是沉默和宁静、庄重和肃穆。简洁的构图、简约的色彩，却可以叙述一个撼动人心的故事，充分体现了他对艺术的独特感受和高远追求。他在维护自己的创作传统的同时，又敏感地抓住了对当代生活的真实体验，从个体生命的困境中预感到了当代社会的紧迫问题。

笔墨与造型在当代艺术中的确是一对矛盾，强调了笔墨，就会舍弃形的再现。反过来，真实地再现了对象，笔墨的趣味就会大打折扣。陈晗晟用自己的方式解决了这个矛盾，他极力摆脱传统的表现程式，寻找自己新的表现语言，也就是水墨语言的原创性。这在大型历史题材创作《马可·波罗觐见》中得到了充分体现，画面中充满想象力的构思与深刻的现实思考结合在一起，使笔墨形式具有了新的生命力，也实现了精神对形式的超越。作品里虽然不刻意地追求现代，也没有模仿的痕迹，但特有的墨色构成、空间分割和点线面的关系中都反映出现代感。

当代艺术的精神性是从以当代文化为背景，以当代经验和实践为基础对当代问题的思考和表现，形式的表现力必须凝聚在这些因素之中。陈晗晟经过多年理性的思考和探索，在对草原的自然亲和中，天然自得一种新的表达方式。我们从他富有现代感的草原系列小风景中看到如何深入挖掘草原题材并合理利用新材料，坚持传统的同时借鉴现代绘画的语言，从而创造出一种反映草原的新型的写实水墨画图式。这种表达方式改变了中国传统社会所形成的那种极度成熟的价值与样式，实现了以新的水墨方式来介入时代文化和民族文化的渴望与努力。

陈晗晟把画画作为一种生活方式来看待，他的绘画总是以生活为依据，生动感人，在其深厚的绘画传统基础上形成和完善艺术个性与气质，既有文化蕴涵，又独具美感魅力，其形式中凝聚着强烈的生命力。因为每一幅画在表现一定客观对象的同时也体现着画家个人的人格，所以他用传统水墨描绘的草原人物画还会有新的、有创意的作品出现，也一定会有新的天地。

4 人物写生
135×68CM
2001年

6 人物写生
135×68CM
2001年

老翁之态
吟風之趣
壬子年
於南京

8 意笔线描
45×37CM
2010年

昨日晤張先生教
大快知中說篤行

丁巳年

