

当代中国画 **文脉** 研究

Cultural Vein Of Chinese Traditional Painting

◎总主编 殷双喜 陈 政 本卷主编 孙国华

“文脉”，即为一文化发展之脉络，有前承
芳古、彪炳当代、后拓来人之意。是故，当代中国画文脉研究，旨在清理当
代中国画发展之脉络，以期在历史语境中考察当代中国画的文化意义。

陈钰铭 卷

当代中国画文脉研究

Cultural Vein Of Chinese Traditional Painting

◎ 总主编 殷双喜 陈 政 本卷主编 孙国华

陈钰铭 卷

江西美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

当代中国画文脉研究, 陈钰铭卷 / 殷双喜 陈政总主编; 孙国华分册主编.
——南昌: 江西美术出版社, 2013.7

ISBN 978-7-5480-2302-9

I. ①当… II. ①殷… ②陈… ③孙… III. ①中国画—绘画评论—中国—现代 IV. ①J212.05
中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第165264号

本书由江西美术出版社出版。未经出版者书面许可, 不得以任何方式抄袭、复制或节录本书的任何部分。

本书法律顾问: 江西中戈律师事务所

总策划 / 韩 峰 郑洪明

总主编 / 殷双喜 陈 政

本卷主编 / 孙国华

执行主编 / 郑洪明

责任编辑 / 陈 军 陈 东

美术编辑 / 刘 建

当代中国画文脉研究 · 陈玉铭 卷

出品 / 陈政

出版 / 江西美术出版社

地址 / 南昌市子安路66号江美大厦

经销 / 全国新华书店总经销

印刷 / 北京方嘉彩色印刷有限责任公司

开本 / 787mm × 1092mm 1/16

印张 / 10

版次 / 2013年8月第1版 第1次印刷

书号 / ISBN 978-7-5480-2302-9

印数 / 1-5000册

定价 / 38元

赣版权登字-06-2013-372

■版权所有, 违者必究

本书若出现印装质量问题, 请与工厂联系调换

电话: 010-84828663

总 序

作为中国画史上第一部真正意义上的绘画史著作，唐代艺术史家张彦远的《历代名画记》反映了作者的广阔视野和深刻的艺术史意识，这种艺术史意识体现在张彦远对于绘画的发展具有一种在历史空间中观察其流变的卓越眼光。在《历代名画记》中，第一章是“叙画之源流”，第二章是“叙画之兴废”，第五章是“叙师资传授南北时代”，体现了一种鲜明的文脉意识。特别值得注意的是第五章，张彦远在这里讨论了对绘画的鉴赏与收藏，必须了解画家的师承传授，南北地域差异以及古今不同时代的风物，结论为“若不知师资传授，则未可议乎画”，“精通者所宜详辨南北之妙迹，古今之名踪，然后可以议乎画。”

然而在今天的中国画界和收藏界，多有不知画之源流兴废，师资传授，南北之辨，古今之异的自以为是者，指点江山，纵横画坛。在当代中国画坛一片繁荣景象的背后，其实对中国画的传统和当代中国画家的传承缺少研究。这就造成了当代中国画的一种奇特现象，某些欺世盗名的画家往往混迹于真正优秀的画家群体中，良莠并存，借助媒体广泛传播，对于中国画的欣赏收藏和传播带来了很大的困惑。

一位优秀的中国画画家的价值在于何处？他是如何学习、思考、继承、发展中国画传统的？他的艺术语言有何特征？他对于中国画的历史有何贡献？所有这些，都激发起我们对优秀的中国画画家的生活、学习、创作乃至行旅交友的浓厚兴趣。而一批这样的优秀画家，则在整体上展现了当代中国画的主流面貌，有助于我们以更为宏观的眼光了解和判断中国画的发展。

有鉴于此，我们组织国内专家，多方搜求，编辑出版了这套《当代中国画文脉研究》丛书。试图以一种历史性的眼光，在一个较为长期的历史时段中，展示当代优秀中国画画家的整体面貌，为读者走近画家和他的工作室，走进画家的生活和思想提供真实而全面的视野。尽力解读他们对于当代文化的建设性意义，同时也力图将诸位画家的作品与艺术思想，向关心中华

文化发展的人们做一个整体性的展示。

所谓“文脉”，即为文化发展之脉络，有前承芳古，彪炳当代，后拓来人之意。是故，当代中国画文脉研究，旨在清理当代中国画发展之脉络，以期在历史语境中考察当代中国画的文化意义，确立中国画的当代文脉。

而一个时代的画家既要接续历史，又要开创新，便只能依靠自身的艺术创造力。这套丛书选取了当代中国画创作中具有代表性的名家，将他们放在历史的长河中来呈现当代中国画的时代精神与历史意义，同时，面对一个开放的、全球化的时代，我们更要在纵向思考之时将他们置身于这个世界的语境之中横向考察，以此建立起思考我们这个时代的艺术坐标。

一个艺术家的创造力，一定和他自身的文化背景有关，同时也和他所处的时代有着不可割裂的联系。当他们的创造力在今天得到认可之时，他们也将顺理成章地成为中国绘画史在这个激动人心的时代的代表，以个体的艺术创造接续中华民族的文化传统，开拓中国文化的未来。

《当代中国画文脉研究》的编著，着眼于将丛书所收录画家的艺术面貌特别是近期的创作态势整体地做一个阶段性的展示，突出学术性、史料性、可读性。编辑重点一是着重分析画家的水墨语言，对画家的笔法、墨法和结构图式进行分析。二是在中西文化碰撞的大背景下，梳理中西文化两大艺术文脉对当代中国画家创作的影响。三是在当代语境中，探讨艺术家作品的独创性以及创作主体对今天中国画创作的建设性意义。四是以视觉欣赏的角度为主线贯穿画家作品，增强文字与作品的互相生发。最后，本书除编者论述画家作品图式的文字外，还部分收录画家文稿，整理画家代表性的艺术观点辑成语录，同时整理重要理论家对画家的辑评。不知如此编辑理念能否得到读者认可，敬请诸位方家阅读指正。

是为序。

殷双喜
于中央美术学院

| 目录 | Contents

总 序

第一章 地域文化的成长背景和艺术经历/1

第一节 黄土高原的地域文化和精神熏陶/2

第二节 军旅生涯的性格磨砺和独特气质/11

第二章 因忧患而崇高的美学精神/19

第一节 对传统儒家哲学忧患意识的图像学建构/20 ——陈钰铭绘画中的忧患与极乐

第二节 悲剧中的崇高与正气/34

第三节 以深度的人文关怀开创当代水墨人物画的新图景/45

第三章 陈钰铭水墨人物画的题材解析/65

第一节 以艺术图解历史/66

第二节 和平年代军事题材的演绎/73

第三节 感人的图像 真挚的生活/80

第四节 西藏的圣洁源于内心的虔诚/89

第五节 都市华丽表象下的人性透视/94

第四章 陈钰铭水墨人物画的文化归属以及对中国画发展的贡献/101

第一节 以“天人合一”的中国哲学精神诠释人物画中的深层文化/102

第二节 陈钰铭人物画风格建构于中国画发展的意义/109

第五章 陈钰铭研究辑要/115

邵大箴/116

刘国辉/116

薛永年/117

杜滋龄/118

殷双喜/121

徐恩存/122

许向群/125

李玉谦/126

吴 杨/129

卓 今/131

宋琰明/132

韩 墨/134

刘燕萍/135

第六章 陈钰铭对于人物画的学理性思考/137

第一节 素描与水墨/138

第二节 线的感悟/142

第三节 都市杂想/146

第四节 人物画的意境/151

第一章

地域文化的成长背景和艺术经历

第一节 黄土高原的 地域文化和精神熏陶

任何艺术的生发都依托于一定的空间环境,这种空间环境就是地域性,艺术家成长和生活的地域环境对他以后的审美取向和追求有着至关重要的决定性作用,正所谓“橘生淮南为橘,生于淮北则为枳,叶徒相似,其实味不同”。不同的地域环境及独特的地域文化造就不同的事物形态,早在古希腊和中国的春秋战国时期,就已有有人提出人的气质、性格、智慧、体质的迥异与自然地理因素有关。在西方更是形成了一套较为完整的理论系统——“环境决定论”,即认为人类的身心特征、民族特性、社会组织、文化发展等人文现象受自然环境的支配。在此我们暂且不论“环境决定论”的

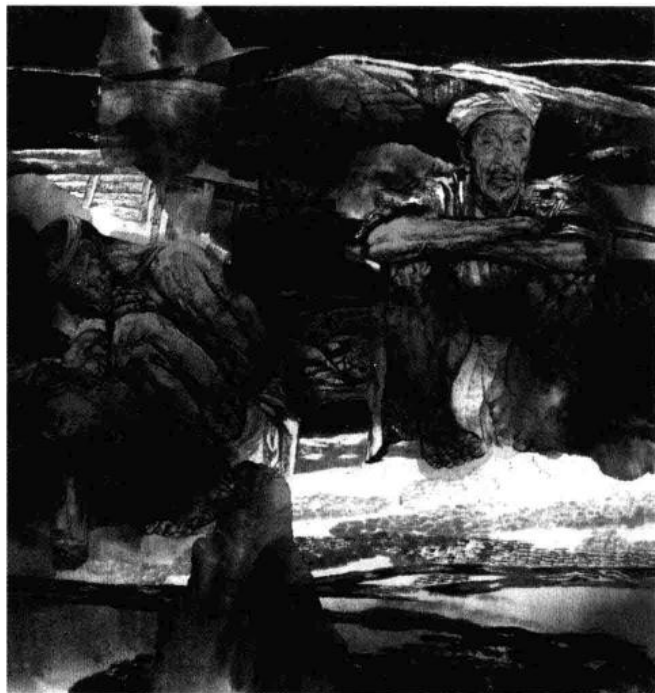
谬误与正确,但“一方水土养一方人”,地域环境对一个人发展有不容忽视的影响是毋庸置疑的。

当代著名水墨人物画家陈钰铭1958年出生于河南洛阳,这是一个人杰地灵,有着悠久历史文化遗产和深厚文化内涵的地方,立河洛之间,居天下之中,既禀中原大地敦厚磅礴之气,也具南国水乡妩媚风流之质。对于中国来说,洛阳不仅象征着文化的渊深和厚重,同时蕴藏着历史、彰显着未来,时代的变迁、文化的承继与演变在这里有最鲜明、最本色、最清晰的脉络,可以说这里是中华民族文化的核心与源头,有着极宝贵的文化遗存和精神遗存,像汉唐盛世、北魏石刻等等这种文化给养,早已潜移默化地融入到陈钰铭的血液里。所以看他的作品,我们能感受他性格的真诚与质朴,文化修养的多元与厚重,这就是“一方水土”养就的“一方人”。

距离洛阳不远,便是我们的母亲河——黄河的流经地,滚滚不息的河水翻着黄浪,一层又一层地默默掩盖着封尘的历史和正在逝去的岁月。这是一片神秘而古老的土地,大自然的鬼斧神工赋予这片土地以博大雄壮的气势,这里不仅有沟谷交错、原梁相间的黄土高原,环绕着洛阳的邙山是黄土高原的余脉,还有着地势平缓、一望无垠的黄土沙漠,河流沟道密集,梁峁起伏交错。不仅有着极鲜明的地貌特征,一座座山丘、一道道梁、一个个窑洞等,都给人极深的印象。黄河在这里环绕,黄土地在这里延伸,缕缕炊烟飘出土窑洞的烟囱,山梁上走出了赶着羊群头扎白手巾的农民……如此鲜明的地理和人文特征深深地吸引着画家的眼睛。当然更吸引画家的是这里厚重的历史和文化积淀,既具有中原文化的灵秀,又具有草原文化的粗犷。走进这片黄土地,就仿佛走进了历史,离开城市的高楼大厦,走进最平凡、最本真的生活,这片黄土地承载了中国太多的历史,也凸显着最具特色的东方文化。从商代到周代这

近千年的漫长岁月里，陕北黄土高原一直处在动荡之中，陕北族民们在战争的一次次冲击下，不断解体，又不断组合；不断减少成员，又不断增加新的成员。如此经过多次大的反复，终于以较为固定的形式存在了下来。社会流动性强却又趋于封闭，保持着较为原始的宗教信仰习惯及民情风俗，民间文艺具有了自己的形式和风格。在这里，高原沟壑雄奇、苍凉而贫瘠，在与大自然的残酷搏斗中，造就了豪放粗犷的人群，也诞生了极具特色的“黄土建筑”——窑洞。更有反应黄河沿岸劳动人民精神、思想、感情的结晶的黄河沿岸民歌，以及细腻秀美、贴近人民生活的剪纸艺术。这些珍贵的民间传统艺术，在今天这个社会背景下，更是有着极强的吸引力和感染力。黄土高原是古朴的，又是多元的，它带给人们历史的厚重，诸多少数民族与环境作斗争的坚强，带给人们心灵的敬仰与震撼；同时它又

【老河滩】 90cm×90cm 1999年 陈钰铭作品

【古塚】 90cm×95cm 1998年 陈钰铭作品

是神秘的，吸引着人们不断去求知、解读。古老的历史与文化积淀、独具特色的民俗风情使黄土高原具有一种内在的特殊魅力，自然景观与人文景观交相辉映，构成了一幅幅独具神韵、摄人心魄的宏伟画卷。这一切都让陈钰铭魂牵梦绕，所以几十年来他每年都要去这片古老的土地上寻找自己的艺术灵感，用自己的画笔表达着对这片土地的深情与眷恋。

在陈钰铭心里，这条黄河和这片黄土便是他笔下艺术创作的母体和源泉，是他的精神家园，他几十年如一日笔耕不辍地在这片黄土地上抒发着自己的情感意绪，画着这里的沟沟壑壑、草原牛羊、缕缕炊烟。从黄河流经过的高原山冈，到黄河两岸的山村人家，他跑遍了黄土高原从东到西、从南到北的沟沟岔岔，在这片黄土地上到处都留下了他以艺术探求生活、解读生命、感悟生活的足迹。看他的《老河滩》《五哥与兰花花》《二月二龙抬头》《欢乐

黄土》《古堰》等作品，以自己独特的视角表现了黄河人民的生活真相和那片黄土地的民俗风情，显示出极浓厚的地域特征和民风景致。看画中一些老人眼角、额前、脸上的皱纹，在某种意义上何尝不是黄土高原的沟沟壑壑，那么密密匝匝地诉说着黄土的厚重、历史的流变、生活的艰辛与人生的真谛。时间沉淀成为沧桑，让观者细细品咂。陈钰铭对这片黄土地的描绘，不是在强调赏心悦目的视觉

【二月二龙抬头】 250cm×300cm 1999年 陈钰铭作品

美和冲击力,而是在彰显这里地貌的独特、文化的厚重、生命的强韧,以及人们丰富的心灵世界和情感世界,以一种独特的视角看中国、看世界、看历史、看人性,有着无限的思想容量和精神力量。

1976年他应征入伍,部队在山西苛岚县的一个山沟里,依旧还是在这片黄土地上进行着生活和生命的体验。

“开头几年当哨兵,站岗时就仔细观察每个人的面部特征,个性气质。悉心琢磨鼻子怎么画,帽沿如何处理,嘴唇的肌理,眼角的走向,服装的下摆衣纹等等。站了几年岗,每个战士都画了好几遍,画得别人都厌烦了。后被调到部队机关当放映员,天地从此广阔了,画也画不完的模特。机关大院门口有条小河,诗一样的名字——岚漪河,顺着岚漪河可以走到黄河。陈钰铭经常随拉煤的车队到处放电影,最常去的就是黄河中上游的河曲、保德、府谷、偏关、榆林。陈钰铭在这里看到最原始的最有气势的黄土高原,最具个性的北方汉子,他们粗犷豪迈、坚韧朴实。这里盛产高亢激越的山西民歌,歌声里的喜悦和伤感,悲情和幽默深深地感染了陈钰铭,这些地方也就成了他多年的写生基地。即使后来去了更大更远的地方,每年都要跑一两趟,在这里找素材,找形象,找艺术灵感。”^①黄土地上沟壑纵横、层层叠叠的土坡所勾勒出的线条以及静静流淌的阳光,热情朴实的北方汉子,斑驳沉寂的窑洞以及极具民间色彩的各种艺术形式等一切地理景观和人文风情,都让陈钰铭激动不已,他找到了艺术表达的出口和艺术灵感的母体。

地域作为人类生存的空间存在,无疑蕴涵着它特殊的地理景观和文化特色,黑格尔在《历史哲学》中论述地理环境对人类的影响时说:“助成民族精神产生的那种自然的联系就是地理的基础。”“地域”与“民族精神”的“自然联系”,它是人类存在的基础,而在自然的联系中,

地域对民族心理、文化性格产生着巨大影响。陈禾青先生曾也在《中国的地域文化对中国画的影响》一文中指出：

“地域性的问题是当代文化中一个越来越普遍的话题，对于国家来讲，地域性是与生俱来的东西。每个艺术家都生活在一个具有相对特殊性的地域环境。那个地域的山水和风情，都将给艺术家的心灵最直接最有力的沐浴。”^⑧

“黄土高原是广袤而苍凉的，黄沙漫天，沟壑纵横，然而它的独特、浑厚、辽阔，赋予了这片土地神奇、粗狂的原始魅力。还有一个在塬上劳作和生息的农民，无不带给人原始古朴和沉郁的感觉。那是一种力量的雄浑和壮美，是一种生命的倔强和刚硬。我们渐渐触摸到中华民族的脉搏，渐渐寻找到自己身上的根与民族的魂。”^⑨如此丰厚的历史文化环境和神奇多彩的自然环境以及浓郁质朴的民俗风情，可谓得天独厚。这种独特的文化形态深深吸引着陈钰铭，在这片熟悉的土地上，他总有画不完的人物，说不出的情感，道不完的故事，他以他的画笔传达着自己的思想，宣扬着人生的真善美，表达着生命坚韧的力量，更抒发着深厚的民族情感。黄河作为我们的母亲河，它孕育了我们几千年的华夏文明，文化在这片黄土地上生根发芽壮大，它好像一个原点，不断向外发散，古老而又厚重，沉积着传统融合着现代，绵绵悠长象征着我们中华民族的精神和灵魂。同时它又像一个强力磁场，不断吸引着世界人的关注。看陈钰铭笔下的黄土和黄河，我们能感受到他通过平凡人物、普通景致的描绘，不管带着什么感情色彩，都是不骄不躁，内心淡然沉静，在世间万物内在生命和谐的过程中陶冶、升华自我生命，并时刻高扬着我们中华民族文化博大精深的精神特质。

陈钰铭曾说：“我认为现代人物画的表现与人的生存环境是分不开的。一方水土养一方人，城市环境与农村有很大差别，南方和北方也有很大不同。”他生长和生活在

「8」当代中国画文脉研究

【五哥与三花】 190cm×95cm 2002年 陈钰铭作品

黄河流域，也正是凭借这块文化沃土的滋养，凭借对世界文化的有效汲取，特别是对变革时期时代精神和社会生活的深刻感悟，进行自己的艺术探索和艺术创造。黄土高原文化是一种独特的中国地域文化，不仅有着鲜明的自然特征，更有着浓郁的人文特征，那独具特色的地质地貌，承传着古老文化的陕北民歌，多民族交相融合的文化风貌，淳朴善良的民俗风情等，黄土文化的这种特殊形态让陈钰铭沉迷。可以说，黄河的宽广与厚重，黄土人的刚毅与坚韧，极为深刻地影响了陈钰铭的绘画审美与境界追求——厚重悲壮，彰显强烈的生命意识，这是陈钰铭以图像的方式对黄土文化的诠释，对时代流变的记录，对生活 and 生命本质的探求，更是对隐藏在华丽都市社会背后的生命追寻与拷问。

每个艺术家都有他艺术创作的厚土，站在这片厚土上，他们的激情和才情才会得以挥洒和释放。陈钰铭几十年如一日地把他的创作热情投注向西部那片黄土地上，那是他无论走到哪里都魂牵梦绕的地方，在那里，他发现了艺术最本真最能打动人的自然景观和人文风情，找到了宣泄自己感情的途径，他的艺术思想在那里生根发芽并茁壮成长；伴随着人类文明在那里的不断进化，他感悟着博大精深的中国文化在那里的浓缩与凝结，体悟着历史的复兴、现实的变换以及未来的发展，收获了最能诠释他艺术生命的追求和风貌。

注释：

- ①生命的写真——陈钰铭的水墨人物艺术，卓今。
- ②中国的地域性文化对中国画的影响，《美术大观》2009年第04期，陈木青。
- ③黄土源带来的心灵震撼——黄胜贤。

【十大将】 200cm×400cm 2010年 陈钰铭作品

第二节 军旅生涯的 性格磨砺和独特气质

黄河流域和黄土高原丰厚的历史与多元的文化给了陈钰铭的艺术以无尽的给养，他笔下展现的形形色色的黄土人及他们的生活状态、民俗民风等，不仅为观者了解那片神秘古朴的土地呈现了一幅幅忠于原生态的图像资料，更是以黄河和黄土为依托展现了历史由古至今的流变，并且在这种传统承继的过程中，我们应该坚持和保留什么。

陈钰铭是一个黄河人，同时他也是一个军人。1976年他入伍到山西省