

中国画名家作品集

陈昭

陈昭 著

安徽美术出版社
全国百佳图书

中国画名家作品集

陈昭

陈昭
著

安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (C I P) 数据

中国画名家作品集. 陈昭 / 陈昭著. - 合肥 :
安徽美术出版社, 2012.12
ISBN 978-7-5398-4172-4

I. ①中… II. ①陈… III. ①中国画 - 作品集 -
中国 - 现代 IV. ①J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第305590号

本书策划: 马 涛
出 版 人: 郑 可
责任编辑: 赵启芳
装帧设计: 严永亮
责任校对: 司开江
校 对: 安晓利 陶艳柯
责任印制: 李建森 徐海燕

中国画名家作品集·陈昭 陈昭 著

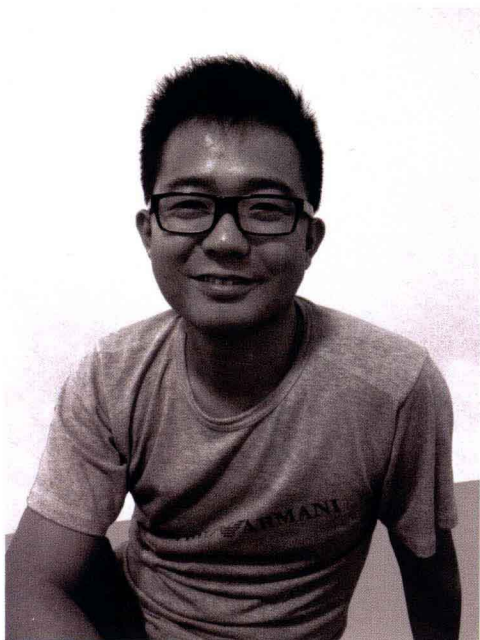
Zhongguohua Mingjia Zuopinji · Chen Zhao

出版发行: 时代出版传媒股份有限公司
安徽美术出版社 (<http://www.ahmscbs.com>)
社 址: 合肥市政务文化新区翡翠路1118号出版传媒广场14层
邮 编: 230071
营 销 部: 0551-3533604 (省内) 0551-3533607 (省外)
经 销: 全国新华书店
印 刷: 北京市雅迪彩色印刷有限公司
版 次: 2013年1月第1版 2013年1月第1次印刷
开 本: 889 mm × 1194 mm 1/16
印 张: 4
印 数: 2500
书 号: ISBN 978-7-5398-4172-4
定 价: 28.00元

*如发现印装质量问题, 请与我社营销部联系调换。

*版权所有·侵权必究

*本社法律顾问: 安徽承义律师事务所孙卫东律师

陈昭 男，一九八三年出生于安徽省五河县。

- 二〇〇五年至二〇〇九年就读于中央美术学院中国画学院花鸟工作室。
- 二〇一〇年至今就读于中央美术学院中国画学院花鸟工作室，攻读硕士研究生，导师为于光华教授。
- 二〇〇八年作品《雪景芦雁图》获中央美术学院优秀作业展一等奖，作品被中央美术学院收藏。
- 二〇〇八年获国家画院举办的全国艺术院校「以心接物」写生展二等奖。
- 二〇〇九年作品《竹》获中央美院依恋爱奖学金。
- 二〇〇九年毕业作品《竹》《莎木棕》《旅人蕉》《椰子树》获中央美术学院毕业优秀作品奖二等奖，并入选安徽省第三届美术大展。
- 二〇一〇年作品《幽兰在野》《菠萝蜜》《芭蕉》入选亚洲艺术博览会并获优秀奖。
- 二〇一〇年作品《旅人蕉》特邀参加民进党成立六十周年书画作品展。
- 二〇一一年作品《莎木棕》《旅人蕉》参加「艺术·新生」二〇一一学院派新生代书画联展。
- 二〇一三年一月十二日将同时于798艺术区见心会馆画廊和朝阳美术家协会展览馆举办个人画展。

以理法驾驭激情

——谈陈昭的花鸟画创作

于光华

临摹——写生——创作是花鸟画学习的基本过程，也可以看作三个阶段。在这三个阶段中，学习的重心各有侧重，但贯穿始终不变的核心是对绘画理法的认识与把握。从古代范本那里总结画理、继承画法，在写生过程中加以体察印证，然后结合自己的认识有所取舍、创造，最终形成自己的语言，创作出属于自己的作品，这是不断实践总结出的最有效的路子。离开对古代范本的揣摩以及对于物象的观察研究，就会悖于理法。花鸟画教学正是基于这样的理念，着重从临摹与写生阶段加强对绘画理法的训练。

陈昭的花鸟画很好地遵循了学习的规律，在长期专心的研究中，于笔墨、画理以及个人风格的寻找，都有了自己的认识和收获，显示出了较全面的技术素养和个人应有的绘画特质。

在他的画中，对笔墨的认识显示出多年正规学习所积累的专业功底。通过大量的临摹，他不仅熟悉了前人的『笔墨结构』，也体悟到『笔墨结构』的创造规律。在遍临明清大家的作品的基础上，陈昭尤其对八大山人的笔墨特点及构图规律做过长期的研习，所以在写生和创作中能下笔果敢，随心取象，构图讲究，知白守黑，不落俗套，既符合画理的基本要求，又体现自己的独特理解，十分可贵。

当然，绘画最终还要以情感打动人，情感综合为激情、人格、修养等精神性的内涵。陈昭在写生与创作中都不乏情

感的投入，通过理性的思考，将之合理地转化到画面的意象中。值得肯定的是，他又是一位勤奋的学习者，他能吃苦，耐得住寂寞，常常一个人在外写生，其学习的热情以及对于目标的执著，都是超常的。他的许多作品都是在写生中完成的，情感很丰富，所以能生动感人。

陈昭的创作无论从题材的择取、笔墨的运用，还是境界的经营上，都有了可喜的进展，做到了笔墨有致、结体开张、立意新颖、画面完整的创作意图。他对写意精神的体认和理解，显示出较高的天赋，因此也预示了巨大的潜力。随着他对绘画理解的加深和对画理画法的熟识，相信他定会画得更好，其一定会有所作为的。

二〇二二年十二月于中央美术学院

笃信敏求 行于大道

——陈昭及其花鸟画简评

祝振中

攻读艺术硕士，使我有缘结识了不少年轻而富有才华的同学，因同在于先生门下修业，这‘同学’便有了实在的意义。所以在相处时，也难免忘却了孔夫子的训诫，虽四十无闻，余少有惭愧。从这一意义上说，这些年轻的同学又可称得上我的畏友。不用说，陈昭就是其中我了解较多的一位。

陈昭身上所体现出的对艺术的笃诚、感觉的敏锐以及求索的韧性，在年轻画家中显得十分可贵，这是令人钦佩的。这一点尤其在当下时代背景中显得格外难得。

当下的中国画环境，由展览策动的利益链条是如此强大，很少有人不被牵连其中。所以在美术学院，选择花鸟画作为专业方向已属不易，在花鸟画中又以写意作为主攻方向则更为难得。这一点无须讳言。因为写意花鸟画实在难以蹴就，往往需要一生的修为，这对于当代以职业为目的的院校教育而言实在是一个短板。但也因此考验了那些真正的艺术求索者，他们的见识与韧劲，将是写意花鸟画生机不穷的真正潜能。

以我的了解，陈昭的见识出于天分的层面更多一些，这是艺术生成的基础。他为人笃诚，性情倔强，所以在艺术上更倾向于一种奇崛之境。这样的天性，如果在学习阶段善加护持，对于艺术风格的形成是大有裨益的。事实上，他在长期的学习中，随着眼界的提高，能将视野集注于八大山人、吴昌硕、蒲华等明清个性派大师身上，足以说明他心性的高

阔与见识的不凡。八大山人与吴昌硕的画是美术院校写意花鸟画临习的主要典范，所以摹写他们的风格未必能说明见识的高下，但能深入其意境与笔墨细节，进而在写生与创作中与自身气质相参合，则足可见出其善学与深悟之慧根。而对于蒲华的认识，可能更直观地显示其天分的卓然与气格的洒落。因为蒲华并不是院校临习的范本，原因大约因为其作品时有微瑕，缺乏完整的学理高度。但蒲华的洒脱与奇肆诠释了写意笔墨的生动与品格的真纯，他虽以布衣终身，却足令后人景仰。陈昭能认识到蒲华艺术的高度，并自觉地汲取其精华，不能不说其眼界独到与自性笃定。

显然，在以上的取法中，三家画品的奇崛与奇逸是陈昭所向往的。按照潘天寿的说法，以奇取境，须有‘奇异之禀赋、奇异之怀抱’，陈昭的崇尚奇气亦当自有来源吧。

在中国画的学习中，我始终认为，对于笔墨品格的认知是进入写意艺术的唯一之途。因此，即便描头雕尾，极尽造型铺排之能事，也终是在门外徘徊。看看当下那些袈袈名公以及各色市场达士，未入此道者实不在少数。所以当我看到陈昭的作品，在笔墨的修炼上能直入沉着而洗练、素朴而灿烂之境域，远远超出他这个年龄的大多数修习者的认识，不能不令我刮目相看。

陈昭对笔墨品格要求很高，对笔墨用材自然也从不稍降，可谓纸不厌精、墨不厌细，几近饕餮之嫌。他每画必磨墨，即便野外写生，也绝不苟且，那种气定神专的功夫确实让人佩服不已。

除了对笔墨的理解，陈昭的另一个突出特点是对画面结构的控制能力。这一点也可理解为对画面形式的感知与把握。这对于头脑敏捷的年轻学子而言可能是个优势，美院良好的环境以及各种迅捷的媒体渠道，强化了他们对于形的敏感与捕捉能力。但我要说的是，敏异的构型能力背后那种对于形的气质与独特文化意味的择取，因为并不是所有敏于形

式的人，都能洞见到『形』内蕴的生机与历史所积淀的文化深味。看似形式的东西，其实不只是来自视觉，甚至更多来自心灵，来自对物象生机的体察与文化传统的醒悟。这一点在陈昭的写生过程中表现得尤为清晰。写生是花鸟画学习中一个极重要的环节，对于多数科班出身的画家而言，『应物象形』不是难题，难在对物取舍中的自如创造。而不同的理解或侧重又极易造成写生中的两个极端：要么一味照物摹写，机械复制；要么不顾物象形质，妄意舍取。其致命处，皆在忽略了对物象生趣的体察，以及自身对于外物生机的感应，两者因流于表象而机趣顿失。如何在写生中取舍得兼，写出既体现物象生意又符合画理规范的完整之作，是对一个画者结构控制能力的考验。

陈昭的写生，很好地关照了两者之间的联系，在深入体察物象时，能调动胸中储藏的传统图像资源，以敏锐的心性寻绎两者之间的联系，写出了符合画理的物象生机，并兼顾了传统笔墨符号的文化传承。如他于西双版纳热带植物园所做的大量写生，一眼看去，就能感受到物象独有的生机，在笔墨提炼与画面取舍上又可见出个人的匠心，当然也隐约可见他所取法的八大山人、蒲华等大师的风神。这实是一种学而能化的聪慧之举。

对于笔墨品格与画面结构的把握，天分固然重要，但后天的修习却更为持久和可信。陈昭正是在这一点上具备了超出同侪的品质。甚至可以说，他整个生活也为画画而服务。他会在生活的平常秩序中关注到与画画有关的各种细节，如他会在校园中留意花开的过程，在外出时他会收集各种植物的果实，在小市场里他也留心那些花鸟虫鱼的区别，他甚至会随时专注于一截木棍或者一块顽石的纹理，等等，一切足以说明一个人来自内心的对于周围事物的兴趣与艺术感知的痴好，以至于在他的案头上随处可见自然中那些有意味的寻

常之物。这确是一个从艺者不可多得的习性与天质。

写意画总要表达一定的意，这『意』既含有『物』本身的生意，也涉及画者的情意，这种情意除了来自对物的喜好，还有更深层的文化之意，所以一定意义上这也是一种修养之意，亦即在长期的修炼中养成的性情。但我们看到，当代写意画多的只是一种情绪的宣泄，如狂放，如率意，如古拙……止于表象，难掩作意，殊少真正性情的表现。所以真性情须有真人品的支撑，是在日常生活中陶养而成的。

陈昭对于写意花鸟笔墨的认识与修炼，对于图式与结构的领悟与选择，都说明他已走在一条宽阔的大道上。在这条大道上，他享受着修行所带来的愉悦，有时甚至是独享这一切——他曾多次一个人长时间在外写生，那种执著与坚守，那种自信与笃定，非常人所能做到。所以在他的画中，笔墨的沉实、气格的奇崛、意蕴的通脱，都是有本源的，是源自一种内在的自信与力量，这使得他的作品具有一种风格的特质，成为值得品味的内涵之一端。

当然作为一个年轻的求索者，在漫长的修习途中，所要增加的东西是很多的，优秀的品质只能支持选择的高度，却不能越俎代庖。对于陈昭而言，今后同样面临许多课题，如文化的深入、表现技能的拓展以及性情的进一步修持等，以他的韧性及专心，他的收获也定当异于常人。基于此，余期以有成，并深信写意花鸟画的真正繁荣。

目 录

西蕃莲图轴	老夫种瓜图轴	雨后芭蕉图轴	海芋图轴	海芋兰石图轴	高风在秋时图轴	寿石芭蕉图轴	水墨藤石图轴	风乱芭蕉图轴	老海芋顽石图轴	豆蔻图轴	南瓜图轴	巨花马兜图轴	水墨龟背图轴	南国棕榈图轴	南国风光图轴	老海芋图轴	藤龙图轴	岁之秋图轴	盘龙图轴	兰石芭蕉花图轴	芭蕉图轴	仙风道骨图轴	相依图轴	千岁奉君王图轴	菠萝蜜图轴	荷花螃蟹图轴	寒鸦图轴	多子图轴
-------	--------	--------	------	--------	---------	--------	--------	--------	---------	------	------	--------	--------	--------	--------	-------	------	-------	------	---------	------	--------	------	---------	-------	--------	------	------

29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

龟背兰石图轴	野花小草图轴	来酒图	兰石图	牡丹四条屏	墨石榴图轴	月圆瓜熟时图轴	爬树龙写生图之一	爬树龙写生图之二	清逸图	雨露芭蕉图轴	兰石图	湖水秋荷图	牡丹兰石图	荷塘鸳鸯图	海芋图轴	粉花芭蕉图轴	秋声图	石榴蜜蜂图	月圆石榴图	萱草图	海芋顽石图轴	临北宋崔白《双喜图》	临明林良《灌木集禽图》	临北宋范宽《溪山行旅图》
--------	--------	-----	-----	-------	-------	---------	----------	----------	-----	--------	-----	-------	-------	-------	------	--------	-----	-------	-------	-----	--------	------------	-------------	--------------

56 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 34 33 32 31 30

西蕃莲图轴 纸本设色 137 cm x 68 cm 创作年代 二〇二二

老夫种瓜图轴

纸本设色

137 cm x 68 cm

创作年代 二〇二二

老夫種
瓜圖
鹿凌陳明

雨后芭蕉图轴 纸本设色 137 cm x 68 cm 创作年代 二〇二二

海芋图轴

纸本水墨

137 cm x 68 cm

创作年代 二〇二二

海芋三石图轴 纸本水墨 137cm×68cm 创作年代 二〇二二

高风在秋时图轴 纸本设色 137 cm x 68 cm 创作年代 二〇二一

寿石芭蕉图轴

纸本设色

137 cm x 68 cm

创作年代 二〇二二

水墨藤石图轴

纸本水墨

137 cm x 68 cm

创作年代 二〇二一

风乱芭蕉图轴 纸本设色 137 cm x 68 cm 创作年代 二〇一

