

从“灵变”到“化境”

■ 钱晓鸣

三山五岳、观音罗汉、鱼翔浅底、龙袍工艺，“从‘灵变’到‘化境’——2013陈家泠国博艺术展”写天、地、人三界，囊括人物、山水、花鸟以及工艺美术，揽中华5000年精华，即将于2013年9月21日至10月20日在中国国家博物馆盛大启幕。

虔诚祈祷、倾心写意、美丽抒情，陈家泠坦荡胸怀，深切地拥抱世界、关爱心灵。展览将分为人、山、花、艺四大部分，分别取名为：万种风情、万水千山、万紫千红、万变为宗。

在他作品中幸福像花儿一样开放，艺术在日常生活中融化、滋养。陈家泠带给北京城梦想花开的海派艺术，传统出新的笔墨源流，人物、山水、花鸟画齐放的中国画意境，陈家泠同时又把国画渗透到传统龙袍的织造工艺“缂丝”和明清家具、瓷器、服装等生活用品上，笃行着“日用即道”的古训。

21世纪海派的新辉煌

吴昌硕、黄宾虹、齐白石、潘天寿被誉为20世纪中国画的四位大师，除齐白石外，三位都来自江浙沪，堪称是海派文化艺术的宗师。百年以来，海派文化已成为中国传统文化艺术面向世界的形象和符号。

150年前由于战乱使得江浙大批文化人汇聚上海，在上海向世界开埠通商的大背景下，形成了海派的崛起。江浙人成为了海派的中坚骨干，同时海派开放的视野滋养和影响了中国画的现代走向。

进入21世纪以来，毕业于中国美术学院的杭州人陈家泠在传统的承续和传统精神的新语汇、新载体等方面提出了系统完整的新思维，展现了21世纪海派美术的新图景。

海派文化的核心是深入传统与开放创新并举。在彰显东西方美术各自特点的同时，东西方美术的“拉开距离”说，和东西方艺术融汇创新说，一直是20世纪中国美术激烈争辩的两种观点。然而，海派的特色就在于承认多元发展，不搞激烈对抗，和平时期，文化繁荣发展的标志就是和而不同。

这次陈家泠艺术大展共分四个部分，每个部分占一个大厅。

第一部分是万种风情，即人物画；贯休16罗汉（根据贯休石版画再创作成中国画）、观音造像、上海月份牌美女、西藏人物、非洲及中东人物各一组。在宗教题材与世俗画的强烈对比下，在大俗大雅中创造人性美。

第二部分是万水千山，即山水画，包括作品三山五岳、四大名胜、喜马拉雅山，每组都是由5张六尺横排构成。中国的名山是大自然的杰作，也是千百年来一代代往圣前贤踏遍青山、饱游饴看、口吟胸怀、寄情明志的文化高峰。这组作品是陈家泠以向山河壮歌和前贤致敬的敬畏之心创作的中国山水精神图谱。

第三部分是万紫千红，即花鸟画：《鱼》系列等。花鸟画是陈家泠最先被世人承认的艺术领域，由此获得了“敢变、能变”的美誉。陈家泠在花鸟画上继续深化，推出了新作《鱼》系列，自由灵动中透出了调皮和幽默，这套作品的灵感来自他为小孙子创作的册页。

第四部分是万变为宗，取意为万变不离其宗，包括陈家泠陶瓷、家具、缂丝、服装、织锦等作品。10年前，陈家泠在上海市中心创立了艺术家陶瓷工作室“冷窑”，并获得了上海市“非物质文化遗产”的称号。冷窑既使他 对瓷和釉质材料及窑变工艺有了深入的了解，打开了一片艺术新天地，同时也为上海艺术同仁提供了最贴心的专业服务。缂丝，是“通经断纬”的独特工艺，自古就是为历代皇帝制造龙袍等御制用品的皇家作坊工艺，陈家泠把自己的创作与缂丝工艺相结合，为拯救、振兴这门古老的优秀传统手工艺做了切实的贡献。在他新近推出的系列服装“俱往矣”中，涉及秦皇、汉武、唐宗、宋祖、成吉思汗、洪武、康熙，既表现了历代杰出帝王文治武功，又体现了泱泱大国气派和深厚的礼仪文化。

展览总体构成了陈家泠在艺术上打通中国画人物画、山水画、花鸟画的界限，在三个领域都取得了卓越的创新成就，进而把中国画的笔墨推广到诸多日常实用器皿，真正融入生活中。

学会感恩 享受 歌颂 珍惜

陈家泠始终着眼于时代，他说：“我现在的时代比陆俨少老师那个时代更好了，但是还不是最理想的，还没有达到我理想的程度。但是我要充分利用这个时代。”笔者就此和陈家泠有一番讨论：

问：陈老师，时代是你最大的舞台。上帝其实很厚爱你，你看20世纪80年代以前，当你的技法 和艺术个性没有完全成熟之前，还没有开放，可是当你的艺术个性形成了，这个时代也开放了，所以水到渠成。

陈家泠：我喜欢打麻将，人生就是一副麻将，有很多时候，牌就是抓不到，你就不能和，比如陆俨少老师的人生，算命的给他算过，就是万吨轮，但是水不来，这个万吨轮就没什么用，他碰不到这个时代，像我们就是在阶级斗争的时代打的基础，那个时候都住校，不能谈恋爱，你谈恋爱就要被开除，没有电视机，而且老师都很好。你老老实实用功念书，这就是时代给你的，所以叫阶段论，那个阶段好好学功夫，你不看电视，不谈恋爱，没什么诱惑干扰你。

到了改革开放的时候，你有基础了，大量的东西让你去接触，这个时候是创造的好时机。你有一个吸取营养，进行改革，进行创造的大环境，再接下去，中国的经济也好起来了，美术馆大起来了，我的艺术也成熟起来了，就给你一个平台，让你去发挥了。这就像打麻将摸牌一样，牌摸来都是有用的，其实就是这个概念。像陆老师那个时代牌都摸不到，我这个时代什么牌都摸到了，这就是天助我也。

所以我在一篇文章里面就讲到，要感恩时代，要享受时代，要歌颂时代，要珍惜时代。我就以此为四个标题。为什么要感恩时代，因为我出生于民族斗争时代，那个时候很苦，对我是一种很好的磨炼，对中华民族是一种振奋的精神力量，那个时候我们都学习文天祥这样的榜样，因为民族斗争时代嘛，所以要学习对中华民族有振奋作用的。我的青少年受教于阶级斗争时代，心无旁骛，就是让你好好的念书。接下来又迎来了改革开放的时代，让你去努力，所以要感恩时代。比如说我去年创作的《三山五岳》，我花了三个月去爬山，四个月创作，所以我画出来了。我不是讲嘛，我这个三幅画，如果古人要画，不知要费多大劲，花多少年时间呢。

问：古人讲究“饱游饴看”，您怎么看这个问题？

陈家泠：古人骑着小毛驴能游得了多少地方？现在我一趟飞机，一个电话，问题都解决了，高速公路一下就到了，虽然我70岁，实际上和古人比已经活了200多岁。这个条件怎么来的？就是时代给你的，就是改革开放给你创造的条件，要感恩时代。

再反过来看，我们要享受这个时代，时代给你这么大的自由，这么好的空间，你要享受它。你要坐缆车去看泰山，你要坐飞机看云海，这个要享受。有好的材料，你就要去买，比如说古人人坐不到飞机，怎么看得到这么好的云海，古人人画的画为什么这么概念化，因为他们没有照相机，哪像我照相机一拍，大量速写，再加上大量的照片，就很生动了，不会概念化。古人人画画为什么这么概念，就是因为他们没有条件，所以我们要享受这个时代。

现在这个时代对我们这么好，我们为什么不歌颂他，有时候人家觉得很奇怪，我不是领导，不是共产党员，也不是民主党派，我怎么总是大谈时代好？是不是拍共产党的马屁，我说你们错了，我不是拍马屁，我尊重事实。我说现在的时代对我们艺术家来说是最好的时代，我们应该努力歌颂它，珍惜它，保护它。现在的领导提出来和谐，是要和谐，不仅仅要和谐，而且要进步，要和美，和谐还是处于低级状态，我们要做的工作要和而且还要美，我们画画就是要和美，达到更高的境界。

“神”是对理想和人性的提炼升华

陈家泠在大学是人物画专业的。然而他的“冷”式风格却首先显现在花鸟画上，再从花鸟到山水。直到古稀之年，他才开始大规模的人物画创作。他说，人是最难把握的，最丰富精彩的，我走了一条先易后难的路！陈家泠是要把一切的人生经验、理想和美集中表现在人物画的创作中。

陈家泠谈起他创作罗汉画的心得体会道：这是根据唐代著名画僧贯休的16罗汉图老画新创。在造型上，我很佩服古人，它的造型很奇很特，叫骨相清奇。把中国画人物画跟中国的哲学命理结合起来，我认为这一点我们可以发展。罗汉是什么？罗汉是精英，就好像关公一样，关公现在变菩萨了，他本来是人，现在为什么变神了，因为他为人时是大家公认的好汉，是忠义之师，所以死后就变神了，实际上什么是神？人类当中的精英就是神，所以这些罗汉实际上是人类的精英，那么你想想看，精英的像肯定也是与众不同的。你想象一个面相不行的人，能成为一个出类拔萃的人吗？所以面相在中国古代的哲学里是很讲究的，相是很重要的。

(下转第7版)

北岳恒山 180×97厘米 2011年

中岳嵩山 180×97厘米 2011年

东岳泰山 180×97厘米 2011年