

丹青

中国画名家集粹

主编 靳文艺

中国文联出版社
<http://www.clapnet.cn>

丹青

中国书画函授大学

教材 国画卷

中国文联出版社

图书在版编目（CIP）数据

丹青：中国画名家集粹 / 靳文艺主编 — 北京：中国文联出版社，2014.10
ISBN 978-7-5059-9274-0
I . ①丹… II . ①靳… III . ①中国画—作品集—中国—现代②中国画—绘画评论—中国—现代 IV .
① J222.7 ② J212.052

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2014）第 248058 号

丹青——中国画名家集粹

主 编：靳文艺

出 版 人：朱 庆

终 审 人：奚耀华 复 审 人：王 堃

责任编辑：周劲松 李小欧 责任校对：赵 月

封面设计：包克敏 责任印制：周 欣

出版发行：中国文联出版社

地 址：北京市朝阳区农展馆南里 10 号，100125

电 话：010-65389152（咨询）65067803（发行）65389150（邮购）

传 真：010-65933115（总编室）65033859（发行部）

网 址：<http://www.clapnet.cn>

E - mail: clap@clapnet.cn lixo@clapnet.cn

印 刷：北京中华儿女印刷厂

装 订：北京中华儿女印刷厂

法律顾问：北京市天驰洪范律师事务所徐波律师

本书如有破损、缺页、装订错误，请与本社联系调换

开 本：965×635 1/16

字 数：100 千字 印 张：10

版 次：2014 年 10 月第 1 版 印 次：2014 年 10 月第 1 次印刷

书 号：ISBN 978-7-5059-9274-0

总 定 价：48.00 元

学术顾问： 吴悦石 王孟奇 范 扬
刘克训 孙志钧 董 浩
刘进安 林容生 齐辛民

Academic adviser: Wu Yueshi Wang Mengqi Fan Yang
Liu Kexun Sun Zhi jun Dong Hao
Liu Jin an Lin Rongsheng Qi Xin min

总 策 划： 贺京卫 张进恒
Overall planning: He Jingwei Zhang JinHeng
主 编： 靳文艺
Chief Editor: Jin Wen Yi
副 主 编： 仲 红 许涵山
Deputy editor assistant: Zhong Hong Xu hanshan

编 委： 靳文艺 许涵山 叶植盛
周 天 邱怀毅 仲 红
Editorial board: Jin Wen Yi Xu hanshan Ye Zhisheng
Zhou Tian Qiu Huaiyi Zhong Hong

特约 编辑： 包克敏 张丽歌
contributing editor: Bao Kemin Zhang Lige
装帧 设计： 包克敏
Graphic design: Bao Kemin
封面 题字： 范 扬
Cover inscription: Fan Yang

弘仁（1610—1663年）俗姓江，名韬，字六奇，出家后释名弘仁，号渐江学人，又号无智、梅花古衲，安徽歙县人。明亡后入武夷山为僧，云游各地后回歙县，住西郊太平兴国寺和五明寺，常往来于黄山、白岳之间。善画山水，早年从学于孙无修，中年师萧云从。其画取法元代倪瓒、黄公望，构图洗练简逸，笔墨苍劲整洁，善用折带皴和干笔渴墨。他重视师法自然，善画黄山、武夷山诸景，传达山川之美，意境伟峻秀逸，“得黄山之真性情”，与石涛、梅清同成为“黄山画派”的代表人物。在安徽与查士标、孙逸、汪之瑞并称“海阳四家”，形成“新安派”。为新安画派的奠基人。同时，与石涛、八大山人、髡残合称“清初四僧”。

《西岩松雪图》轴，清，弘仁绘

192.5cm×104.5cm

纸本，墨笔

现存北京故宫博物院

画面以局部特写山峰雄伟之势，以勾勒为主，画雪景“借地为白”，略加渲染，山石阳面留白，阴面着墨，树木墨色较浓。构图繁密，笔法清健，意境高古。画面着意刻画了象征高尚、纯洁的松树和白雪，形象简洁，是作者精神高度净化后的影迹，给人以伟峻、静穆、圣洁、一尘不染的美感。

这幅画中，巍巍群峰，高耸云际，十分壮观。细细观赏，整个画面虽仅由树、石构成，却平添了简洁洗练的韵味。构成这幅作品的主要元素是线条，浅淡的皴擦只是为了丰富画面的明暗与质感。所有的线条无论长短都是那么的坚韧挺拔、刚劲凝重，即使是纤细如发出没有一丝一毫的柔媚。黄宾虹先生在《渐江大师事迹佚闻》中说：“歌泣声沉，寄之于画，偶然挥洒，无非写其心史。”看这画中的山岩，像是铮铮铁骨的伟丈夫，傲立于天地之间，昂首挺胸，凛然不可侵犯，作品营造出的那种高洁旷达之意境，正是作者心境的写照。

目录

齐辛民	中国近现代名家画集齐辛民画集序	刘曦林	002 - 003
刘克训	丹青难写是精神——当代国画家刘克训先生侧记	殷学仁	004 - 005
吴悦石	大道之门	陈十田	006 - 007
王孟奇	书画妙在境界殊	王孟奇	008 - 009
孙志钧	关于我的草原水墨画	孙志钧	010 - 011
范 扬	朝花夕拾，新鲜采摘——说说我的“世事绘”	范 扬	012 - 013
董 浩	参悟妙得其乐在心——简评董浩的戏曲人物画	储怀森	014 - 015
刘进安	叠印的影像	范迪安	016 - 017
林容生	凉夜读春秋	郑 工	018 - 019
髡 残	荒率的画僧髡残		020 - 025
靳文艺	气憾山岳 笔舞风涛——靳文艺其人其画 水墨有缘，水墨有约	叶植盛 靳文艺	026 - 041
杨永家	大气·大雅·大美——杨永家大漠风情之作品赏	泊 月	042 - 049
余 峰	临春风而思浩荡——专访著名画家余峰	赵忠范	050 - 057
王耀年	沉着痛快 风樯阵马	傅京生	058 - 065
吴宇华	清净恬愉——观吴宇华作品论	郭晓川	066 - 073
石宾虹	山水间的隐秘浪漫情怀——读石宾虹山水画近作	方佳节	074 - 081
马 晋	墨彩纷呈花雨浓 亦真亦幻鸟飞声	孙建民	082 - 089
艾 国	写给艾国	弘 石	090 - 097
金 石	工笔写意皆传情——金石画牛作品赏析	齐辛民	098 - 105
齐开义	齐开义的书与画	李 一	106 - 113
赵英旭	感悟天然，必成大器——赵英旭其人其画	李清达	114 - 121
宫春友	青山见我应如是——宫春友山水蠡议	韩修龙	122 - 129
朱大明	惜山间为君——寻朱大明的山水画境	冀 邕	130 - 137
赵梅林	赵梅林书画篆刻名家品评		138 - 145
褚哲轮	重读中国画论（四）谢赫“骨法用笔”之“法”与“则”	褚哲轮	146 - 149
雪 泥	精工典雅，濯古出新——雪泥的篆刻艺术 众评雪泥 猛士大风唱西冷 雪泥印赋	齐辛民 李成业 刘志安	150 - 155

目录

齐辛民	中国近现代名家画集齐辛民画集序	刘曦林	002 - 003
刘克训	丹青难写是精神——当代国画家刘克训先生侧记	殷学仁	004 - 005
吴悦石	大道之门	陈十田	006 - 007
王孟奇	书画妙在境界殊	王孟奇	008 - 009
孙志钧	关于我的草原水墨画	孙志钧	010 - 011
范 扬	朝花夕拾，新鲜采摘——说说我的“世事绘”	范 扬	012 - 013
董 浩	参悟妙得其乐在心——简评董浩的戏曲人物画	储怀森	014 - 015
刘进安	叠印的影像	范迪安	016 - 017
林容生	凉夜读春秋	郑 工	018 - 019
髡 残	荒率的画僧髡残		020 - 025
靳文艺	气憾山岳 笔舞风涛——靳文艺其人其画	叶植盛	026 - 041
	水墨有缘，水墨有约	靳文艺	
杨永家	大气·大雅·大美——杨永家大漠风情之作品赏	泊 月	042 - 049
余 峰	临春风而思浩荡——专访著名画家余峰	赵忠范	050 - 057
王耀年	沉着痛快 风樯阵马	傅京生	058 - 065
吴宇华	清净恬愉——观吴宇华作品论	郭晓川	066 - 073
石宾虹	山水间的隐秘浪漫情怀——读石宾虹山水画近作	方佳节	074 - 081
马 晋	墨彩纷呈花雨浓 亦真亦幻鸟飞声	孙建民	082 - 089
艾 国	写给艾国	弘 石	090 - 097
金 石	工笔写意皆传情——金石画牛作品赏析	齐辛民	098 - 105
齐开义	齐开义的书与画	李 一	106 - 113
赵英旭	感悟天然，必成大器——赵英旭其人其画	李清达	114 - 121
宫春友	青山见我应如是——宫春友山水蠡议	韩修龙	122 - 129
朱大明	惜山间为君——寻朱大明的山水画境	冀 翥	130 - 137
赵梅林	赵梅林书画篆刻名家品评		138 - 145
褚哲轮	重读中国画论（四）谢赫“骨法用笔”之“法”与“则”	褚哲轮	146 - 149
雪 泥	精工典雅，濯古出新——雪泥的篆刻艺术	齐辛民	150 - 155
	众评雪泥		
	猛士大风唱西冷	李成业	
	雪泥印赋	刘志安	

► 齐辛民 / QiXinMin

原名齐新民，笔名飘翔，男，著名美术家，书法家。1935年生于山东临淄，现定居北京。1963年毕业于山东艺专，现为中国美术家协会会员、淄博画院名誉院长、淄博市美协名誉主席，国家一级美术师。山东省美协理事，《丹青》杂志学术顾问。

中国近现代名家画集齐辛民画集序

► 文 > 刘曦林

1958年，正值“大跃进”的年月，我和老齐一同考入了山东艺专——由原山东师范学院艺术专修科和山东省群众文化艺术干校合并成立的一所新学校，后来改称山东艺术学院了，但我们心中的母校还是山东艺专。也许，年纪大了的人喜欢唠叨，喜欢回忆，但那确是值得回忆的一段岁月。虽然有过大炼钢铁、下乡支农、批判和自我批判之类的物事，但千佛山下寒窗五年毕竟学了不少东西，启蒙老师的心血也时在感念之中。尤其是于希宁、关友声、黑伯龙等教授和济南名家张茂材先生等前辈，都主张全面艺术修养，为我们的成长铺垫了宽厚的基石。齐辛民正是出自这片艺术的沃土。

辛民兄原名新民，因年岁较大，我们都称他“老齐”，他也乐呵呵地接受了这雅号。听说他入学考试的专业分最高，同学们都很敬重地，他也只是憨憨地一笑，很快又将那笑容深

埋起来，厚道得像个庄稼汉似的。但他从来没有开心地笑过，那时只知道他在农村有了妻室，拖累一定不小。后来才晓得他不易，全靠他爷爷和爹爹在家里编席卖席供他在省城读书。大学三年级时，他爷爷因饥饿误食了什么东西故去了，给他积攒的学费却分文未动。他很少向人吐露这内心的悲痛，但他忘不了爷爷浮肿的遗容，悄悄地把“新民”改成了“辛民”。于是，他也像齐白石怀念祖母、林风眠怀念石匠祖父那样，把爷爷编席的劳作精神化入了他的灵魂，那以后的成绩也尽在不言之中了。

给辛民兄以深刻影响的除了他爷爷之外，还有另外一位老人张茂材先生。从花鸟画的角度而言，于希宁先生更注重修养、注重文思、注重生活体验的教诲是重要的，但于先生因为担任校领导，课时有限，我们几位喜欢花鸟画的同学便时常去拜访我中学

的启蒙老师张茂材先生。张先生说我们都是些“中材”，努力就有成绩，不努力则一事无成。他给我们每人都题写了：“苦学”二字，我们都成了张先生的“苦学派”。张先生的画高简神妙，以“不似之似”为美，更主张“有我无他，无我无他，有他无我，有我无他”，时人视为主观主义，实际上在主、客观关系上是极辩证的。辛民兄崇尚张先生的创造精神，牢牢地铭记着张先生在病床上的最后嘱托：“眷念晚辈尔，艺术切勿僵。”终于闯出了他自己的“齐家样”。关友声先生夸他在同学中胆子最大，于希宁先生称赞他构思巧妙，我们都羡慕得不得了，他确是吾侪之翘楚，吾辈之骄傲。

艺专毕业后，我去新疆，老齐回到了故乡，在淄博市临淄文化馆工作了23年。《人物》杂志一篇专门记述他的文章中说：“每个星期天，他都要回村挣一个整劳力的工分……年终分配时却只有一小把高粱穗子。”我相信，这是真实的老齐，极左扭曲了一切，也委屈了老齐，唯一没有被“异化”的是他那颗庄稼汉似的诚实的心。他那幅入选全国美展的《看新磨》是农人的心，他的许多花鸟画也自然地流露出对庄稼地的恋情。我在为他写的第一篇文章中说：“无论是他的人物画，还是他的花鸟画，那种泥土的厚重感，乡间艺术的朴拙感，都自然而然地融会在他的艺术中，为一般所谓‘才子’的画手难以学得。艺术是人格的表现，气质的流露，写意艺术恐怕尤其如此。”

1986年起，老齐调入山东淄博书画院，成为一名专业画家，也真正实现了当一名花鸟画家的宿愿，且逐年有新的成绩，新的桂冠。但朴实的他却信奉着淡泊名利的人生哲学，只将自己的精力用在提高作品的质量上。为此，他时常到北京来，寻求信息，开拓视野，然后潜心于创造新的境界。1990年代初，我看出他已经从传统花鸟画的思维方式、构图方式、笔墨语言向现代审美意味靠拢，他常常在章法的疏密中，寻求一种新的空间意味，常常在动物和植物形象的纵横交错的线型安排中寻求一种新异的节奏，也常常以大片大片的冷色、暖色去强调色彩的亮度和特殊的意境，又通过出枝走

齐辛民 / QiXinMin

猫

68cmx68cm

纸本水墨设色 / Water Ink on Paper

2001

齐辛民 / QiXinMin
江上皓月
80cmx50cm
纸本水墨设色 / Water Ink on Paper
1990

齐辛民 / QiXinMin
向山岗
180cmx96cm
纸本水墨设色 / Water Ink on Paper
2008

向的转折强调线条的张力和生命力，这可以说是一种形式上的变化，但实质上又是他那不断开阔着的胸襟和审美意识更新的表现，是他拥抱新的时代、新的生活的热情，是他和大自然物我交融升华了的灵魂。

时光如白马过隙，转眼间老齐已由“知天命”跨入“耳顺”年华，近年又成了古稀老人。在他五十几岁时，我难为过他，问过他：“在花鸟画于历史上已高度成熟，已有众多大师辉耀于前的情况下，这个艺术领域将怎样求得突破，怎样极大地弘扬传统艺术的笔墨魅力，又适应这个竞争的时代审美趣味不断变化的时空，怎样在学识的修养、生活的陶冶和技法的磨练上向更深、更广、更精的方向努力……”当年，他就用作品回答了我。从他寄来的照片里，我最喜欢《秋收冬藏》，那两只稚气的小刺猬与安排得极妙的几只红果，构思、章法、笔墨均堪称精品。还有《育雏图》、《瓜藤一枝出墙来》，还有藤荫下那只修长的孔雀，秋原上竞飞的几只鸟雀……他又进了一步，不仅文思、情趣更浓，形式感更强，笔墨色也熟练得有些天然

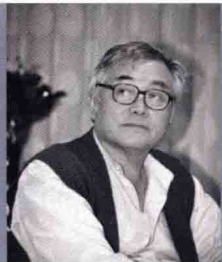
浑成之感了。这依然是他的总体风韵，是平中之奇，是朴实中的华巧，所不同的是，当浑成者日益浑成，当纯简者日益纯简，节奏也仿佛欢快了些，这大概又与他生活环境的改善有关。

2004年，老齐与夫人秋萍定居北京，与齐白石当年居京华衰年变法的年龄相差无几，因此，他也有了“欲学白石衰年变”的想法，他也像齐白石那样，吞吐着京城里最高层次的艺术信息，在传统与现代两极纵深中升华。辛卯深秋于其艺术馆得览其新作，一种动人的新鲜空气扑面而来，只见得情趣益浓，笔墨益苍，色彩益明。情趣者，见于花鸟走兽之情态、关系，发于画家心源巧思，尤其幼猫、羔羊如小丫头、小小子般的可爱、乖巧，令人疼爱不已，题识为“一言白猫黑猫论，百废俱兴转乾坤”更寓意改革开放的时代之大情怀而发人深省。自写或为友人画像，亦具传神、写心内趣。笔墨者，大笔、苍笔、枯笔益多，或笔断意连，或糊涂其笔，或浓淡参差，渐臻雄强博大之老境。色彩者，老齐老来益好也，每用蓝紫、白粉、玫红等原色妆点孔雀、天鹅，以大片赭色、黄色、

蓝色斜扫天空，或积墨复积色，凝厚中明丽醒目，天趣般的浪漫情怀溢于色墨之间，真老顽童也。

我了解老齐，他不善谈吐，但心中有数；朴厚其质，又内含浪漫巧思；他不求浮名，但事业心犹坚。他已经成名了，他已相当成功，仍深慨“不容易”，“成名难，成功更难”。他向我描述其作画状态时说：“我在全身心地投入作画时，忘了自己，无所顾忌，有些动作怪滑稽，不愿有人旁观。身体像个躯壳，只有灵魂在感情的驱使下奋笔直挥。”我很赞赏师兄这状态，这心态。眼下急功近利者、讨巧走捷径者、浮华以应市者偏多，花鸟画应酬起来仿佛更方便得多，也更油滑得多。于是，便多了浮名，少了内质；多了交易，少了艺术。就此，我们师兄弟间也便达成了更内在、更深入、更沉稳、更纯化的共识。简笔花鸟画是个大器晚成的活儿，前辈齐白石有晚年益辉煌之美谈，吾兄老齐与白石翁有缘，予之祈愿在不言中也。

辛卯初冬参酌旧稿补成

► 刘克训 / LiuKeXun

字弘宇，1942年生，山东青岛人。现为山东省人大常委会委员，教科文卫委员会委员、山东省文史研究馆馆员、中华慈善总会特邀理事、山东人大文泰书画院副院长，现供职于山东画院。国家一级美术师并享受国务院颁发的突出贡献专家政府特殊津贴，《丹青》杂志学术顾问。

丹青难写是精神

——当代国画家刘克训先生侧记

► 文 > 殷学仁

历史悠久的中国绘画一直以她的沉雄博大、精深典雅独步于世界艺术之林，中国的绘画艺术早已成为一座难以企及的艺术高峰。花鸟画在中国绘画中作为独立的分科，肇始于盛唐之世，历代画人师法造化，借自然之杯罍，一浇胸中之块垒。从徐熙之野逸、黄筌之富贵到八大山人清雄绝尘，从白石翁浑然天趣到雪涛先生繁缛富丽……名师佳作林林总总，灿然可观。

由于中国绘画历史的源远流长与绘画作品本身所承载文化含量的深厚，尤其是儒、释、道哲学思想的不断渗入与融合，在如何继承创新以及高层次艺术审美对象理解接受层面上造成的困难成为摆在我们面前的一道难题。近代以还，人们即对此进行着不懈地探索，以期在形式与内容上有所进境。放眼当下，以恢宏博雅的学识，清新俊逸的笔墨，卓犖不群的品格而饮誉中国花鸟画坛，刘克训先生是其人焉。

刘君克训，字弘宇，当代花鸟画家，祖籍山东青岛。幼承家训，素爱绘事，与画坛前辈学界耆宿广有结识，弘宇自幼得以近侍左右，日沐春风，雨露教化多且深矣。幼年的红瓦绿树碧海蓝天与青海的大漠古道雪域高原，滋养了他的才情和人品。书画之于刘克训已不是名利之工具，纯粹兴趣使然。西北的朔风并未使他放下手中的画笔，凭借过人的禀赋和坚实的绘画功底，进入青海省艺术馆从事书画创作。“苍茫戈壁育灵气，雪山铸我画魂成”，巍巍昆仑不惟给了他创作的灵感与题材，更使其养成了正直坚忍的豪情和苍莽奇崛的艺术风格，二十九年青海生活的经历，在他看来是一笔难得的人生财富。

弘宇先生又于上世纪八十年代置身南京艺术学院深造，侧身白石先生弟子花鸟画名家陈大羽先生门墙，得其亲炙，于画理技法进行系统的学习与实践，数载霜晨夜雨，焚膏继晷，克绍其裘。并于1986年5月30日在曾举办过吴昌硕、张大千、傅抱石画展的南京博物院成功举办个展，展出作品达百余件，一时观者云涌，其作为硕彦明贤所激赏。

艺术创作予尝有“三步曲”之说，曰“传统、创新、符号”，三者由此及彼，循序渐进，不可或缺。大凡在艺术史上能留下印迹的艺术家，无不在传统上痛下苦功，在创新上殚精竭虑。中国绘画艺术的传统，犹如一座崇山，若想登临绝顶一小天下，唯有不畏艰辛拾级而上。创新是艺术家的心智之果，艺术贵在创新，一味沉浮于传统蹈袭前人便无所谓创新，没

刘克训 / LiuKeXun

青意盎然

138cmx68cm

纸本水墨设色 / Water Ink on Paper

有创新，艺术性将会大打折扣。当年苦禅先生对根植传统与突破创新曾有过生动的比喻，言其犹如长坂坡上赵子龙将军的七进七出。李可染先生更加简练地说为“用全力打入，用全力打出”，疾呼“可贵者胆，所要者魂”。符号为艺术家的名片，是其在继承传统基础之上进行不断创新，长时期而形成的艺术产物，它最能简洁明快地从透露出仅属于其个人的艺术信息，极具个性，不可预期，不应因袭。如悲鸿马、白石虾、可染牛、黄胄毛驴……“我之为我，自有我在”，是之谓欤。符号的形成谈何容易，其中甘苦，惟弘宇先生自知。弘宇先生深谙其中三昧，其作品多有结集行世者，试观其一二，当知此言不虚。

天地有大美而不言，四时有明法而不议。大自然是艺术家进行艺术创作取之不尽用之不竭的源头活水，中国画家自古以来便重视对客观世界的观察与摹写，张璪提出“外师造化，中得心源”，这八字成为绘画艺术创作的准绳和不二法门。中国画强调和注重的是因寄所托与迁想妙得，是主客观的彻底融合。这要求画家要休戚山川，奴仆风月。艺术礼赞生命，崇尚生机，贵在质性自然，与道凑泊。弘宇先生念兹在兹者，如是而已。经年的扶案攻习临池日课，换来的是心手相应神与物游，换来的是直抒胸臆、从心所欲而不逾矩，每每展对弘宇先生手作便生此念。

诗乃有形画，画为无字诗，诗言志，画尚意，意在笔先。笔墨者，形而下也，是谓技。技为基础，艺为高度，道为极则。克训君淹博文史，注重画外之功，每有佳构，必有点睛之笔，则腕下清风顿生。东坡先生有“技道两进”之说，观克训绘事后素，庶几可称。

近人陈寅恪先生有语云“风仪平生师友间”，“友者，所以相有也”。困厄时相援以手，迷惘时谏以净言，有闲时接以清谈，可以商学术，道契阔，通情愫，叙见闻……唯不以朋比营私杯酒殷勤为快意，此交友之大义也。益者三友，友直，友谅，友多闻，刘克训先生有之矣。弘宇君为旧雨去岁引荐的新知，芝兰同臭，葭莩相投，遂一见如故，过往甚欢。数次画室晤谈，艺坛掌故，名人轶事，不一而足；兴会之际，声满盈室。一生所历之事所识之人可谓多矣，然摇其心旌者，数人数事而已，“人生得一知己足矣，斯世当以同怀视之”。我愿借用诗句“相逢便金石，何必试冰霜”来表达结识弘宇先生的感受，祈愿弘宇先生再振椽笔，为和谐社会与优秀传统文化的构建与振兴谱写盛世华章，与天下勇猛精进有志于艺者共享。

弘宇先生挚友、左翼联盟作家、“一二·九”运动亲历者、著名历史学家赵俪生先生有长文对其才情学养艺术进行定位，本文续貂在所难免。然大翼之下可庇孺蓬，学仁不揣浅陋，乘兴写此，即希文坛硕彦艺苑方家不吝教我为感。

我逢佳士，寄意笔端。此文起草于丙戌岁尾，丁亥春日改定，今又增删，三易其稿，洗尽铅华，黔技止乎此矣。

刘克训 / LiuKeXun
秋实硕果
136cmx68cm
纸本水墨设色
Water Ink on Paper

刘克训 / LiuKeXun
笔底春风挥不尽
68cmx68cm
纸本水墨设色
Water Ink on Paper

► 吴悦石 / WuYueShi

1945 年生于北京。少年时开始学习中国画，曾得到画坛耆宿的亲授，为著名国画家王铸九、董寿平入室弟子。有深厚的国学修养和对绘画理论的研究，精于书画鉴赏。现为中国美术家协会会员，东方美术交流学会理事，中国国际文化交流中心理事，中国艺术研究院特约研究员，中国国史研究编修馆研究馆员，中国国家画院吴悦石工作室导师，《丹青》杂志学术顾问。

大道之门

► 文 > 陈十田

何为大道？即正道！何入大道之门？真知笃行！

吴悦石先生是传统法门的集大成者。在“繁荣”的当代画坛里尤如奇葩，一枝独秀！近几年，吴先生在中国国家画院、荣宝斋画院、中国艺术研究院等开班教学，传道授业，答疑解惑，为无数有志于此道的莘莘学子传授方便之法，开启大道之门。为渐行渐远的当代中国画坛迎来一道曙光，为当代写意中国画注入强大的写意精神，承接起中国画千余年来生生不息的传统文脉。

论语：“朝闻道夕死可矣”。可见古人对取法闻道是何等的重视。传统书画有千年之久的积淀，留下无数的经典和法门。学习传统书画好比深山采矿，有金银铜铁，有的人终其一生也没触及及其法门，方法有别，所获不一。传统书画的法门宝藏，浩如烟海，关键要有正确的认识 and 选择。选择大道即可得法，得法即入堂奥，可取之不尽用之不竭，可蒙养生活，滋养性灵；可生发笔墨，雅逸人生！

对“法”的正确认识，是吴悦石先生教学的首个法门。白石老人有语“眼界高者意自奇”，道明了眼界的重要性。眼高者心自高，心追手摹，即可心手双畅。对于书法绘画、诗词文章、艺品鉴赏等诸多门类的知识，吴先生都以自己渊博的修养，毫无保留地传授给学子们。为此，先生针对性地开出与书画艺术相关的典籍书单，要求学子们认真阅读，拓眼界，增见闻。指导学子们首先要建立起对传统的正确认识和见解，不能人云亦云，落入他人窠臼。其次要对传统甄别地学习，要做到学以致用，学以养心。再是要对当下的艺术环境有清楚的认识，做到包容并蓄，和而不同。先生真正是遥接古风，用以师授徒的方式，因材施教，口传身授。

“书法”，是吴悦石先生教学的第二个法门。钟繇论笔法曰：“笔迹者，界也，流美者，人也。”笔墨写在纸上，留下笔迹，突破空白，创造形象，从这一画之笔迹中，流出万象之美，包括人的品格、学识、才力、思想、情怀等等。先生强调书画双修，以书入画。先生言：“书画同源并非作画如作书，是讲求笔力、笔性、笔势、笔意的相通之处；是讲求书法与绘画中体现出的相同品格、情怀、思想等。”书法是以指、腕和心挥运毛笔，写出的线条之美，并由书“意”通于画“意”。以书入

吴悦石 / WuYueShi

放风筝

68cmx34cm

纸本水墨设色 / Water Ink on Paper

2011

画不是简单的点画对接，而是意法上的契合。因此，先生在教学中分别指导学子取法不同的碑帖，加以练习，以达到对书写性的正确理解和运用，并根据每个学子的笔性，教授如何以书入画，涉笔成趣。

“画法”，是吴悦石先生教学的第三个法门。先生讲：“书画得古之传承，切不可堕江湖一道。”中国文化的特征是积淀传承，中国画尤其如此。自上古三代图画实物之形，两汉图画难显之形，魏晋六朝始创山水画以神为重，唐画以气胜，五代两宋尚法，元人尚意，明清复古尚简，以至近现代以黄齐二老为代表的画家，把写意中国画推向高峰。当代以吴悦石先生为领军人物的中国画坛，虽受“西风东渐”、“85美术思潮”的影响，但仍承接传统文脉，薪火相传。可见中国画的有序传承，画家的继承生发。先生讲：“习中国画，无论山水、花鸟、人物，首重练笔。有笔则有气，有气则有势，气贯神随，势从笔出，故练笔乃至至关重要之法。”在教学中，先生知行合一，躬身亲为，为学子们的画作修改示范，使学子们知其然并知其所以然。先生要求作画须下笔有由，翰不妄动，见笔取势，淳正中和。为授画法，先生出示自己收藏的明清巨匠之画作以供教学。使学子们闻有正法，见有真知。

“心法”是吴悦石先生教学的最大法门。万法归一，即为心法。画法之外，学养、才情、阅历、品格、操守等等皆是法外之法。唯对读书和艺术孜孜探索，孜孜不倦，朝斯夕斯，乐在其中，方能融会贯通，游心物外！先生凡花鸟、人物、山水，凡工笔、写意，无不是画外之画，法外之法，象外之象。真正达到了心法为上，大象无形，大朴不雕。画法可学而得之，画意非学而得之者。在教学中，举凡书法、国画、油画、书画鉴定、国学，以及鲜有人知的画法、画入历史典故等，先生皆旁征博引，深入浅出，娓娓道来，以启迪学子们的心智，接引学子们的慧能，教导学子们慧行坚勇，直指画道。善师者学逸而功倍，此言不虚！

吴悦石先生以渊博精深的学养、圆融正大的品格、怀抱今古的襟怀，呕心沥血，诲人不倦。长年教授学子，目的就是传承淳正的中国绘画，开启中国画大道之门，播下中国画大道之法的种子，生根发芽，开花结果。当代中国画坛以此为幸！当代中国画学子们以此为幸！

吴悦石 / WuYueShi

大吉大利

68cmx68cm

纸本水墨设色 / Water Ink on Paper

2011

吴悦石 / WuYueShi

多子多福

68cmx68cm

纸本水墨设色 / Water Ink on Paper

2011

►王孟奇 / WangMengQi

1947年生于江苏无锡。1977年毕业于南京艺术学院中国画专业，毕业后留校任教，曾任南京艺术学院中国画教研室主任。1992年后任职于广东画院、深圳画院，现为上海大学美术学院教授、博士生导师、上海中国画院画师、中国美术家协会会员、上海美术家协会常务理事、国家一级美术师，《丹青》杂志学术顾问。

书画妙在境界殊

►文>王孟奇

王孟奇 / WangMengQi

如意一壶茶

68cmx68cm

纸本水墨设色 / Water Ink on Paper

2002

“跳出三界外，不在五行中”，是指悟得彻底，据说算是到了佛境。而人生道路上的诸多障碍，决不是人人都可越得过、处处皆可通达的。中国画界那些已被公认的前辈大师们也并非人人都到得此境的。青藤可谓才华横溢，人皆仰慕，然画中题句亦见其愤世嫉俗、怀才不遇的感慨。《墨葡萄》乃其传世之作，画中题句有：“半生落魄已成翁，独立书斋啸晚风，笔底明珠无处卖，闲抛闲掷野藤中。”一片对自己人生遭际的愤懑、慨叹之声。另一首题为：“稻熟江村蟹正肥，双螯如戟挺青泥，若教纸上翻身看，应见团团董卓脐。”几可见其对权贵者的切齿之情。青藤其书其画大多笔势强烈，情绪张扬外泄，颇见真情。

石涛和尚，才情无尽，笔墨排纵横。就连“四王”中的王原祁也说：“海内丹

青家，吾虽未能尽识，而在大江之南，当推石涛为第一，吾与石谷皆有所不逮。”石涛本为明季皇族之后，明亡为避祸而托身佛门。然常人情愫未绝，虽悲家国之颠破，不愿俯仰事人，磊落抑郁，寄之丹青。著《画语录》十八章，为画道立言，其功不朽。曾往访当时不得已而降清的文坛祭酒钱谦益，得诗十四首，长歌当哭。却又于五十五岁时在南京晋见康熙皇帝，“甲子长干新接驾，即今己巳路当先”。接着到扬州又去见驾一次，且写下《客广陵平山道上见驾恭纪二首》。皇帝召见遗民，以示仁和本不算什么，但于“不肯俯仰事人”的石涛和尚，却可见其生心不泯。其于世上一切皆有情，一切皆入画，于山川人世诸多留恋，今观其画，合也。

八大山人，名耆，明宗室宁都王孙也。书画皆入极境。其书似以秃笔为之，而尽

得魏晋神韵。山石、花鸟、竹木则简极而生神。笔情纵恣，逸气横生。观其画作，虽寥寥数笔，却至震人心寰。观古今大家之作，精神魅力少有到此地步。石涛和尚亦赞曰：“眼高百代古无比。”

郭若虚言：“人品既高，气韵不得不高，气韵既高，生动不得不至，所谓神而又神，斯能精绝。”几点濡濡墨水，一篇大大文章，一腔精神学养尽化于书画中，惟八大足以当之。山人于世俗之富贵腾达全不入其眼中，“贫士山僧，市人屠沽，有具酒相邀者，辄缩项抚掌，笑声哑哑而往”，“人亦无识其为王孙者”。而“若显贵以数金易一木石，山人不与也”。脱尽常人怀抱。故其书或冷僻、或萧索、或闲散、或乖张，然正充盈磅礴其间，为其人格所熔铸，凛凛然而不可犯也。孟子曰：“立天下之正位，行天下之大道，得志与

民由之，不得志独行其道，富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈，此之谓大丈夫。”八大山人实为中国画界中之伟丈夫。

前辈诸大家皆才情洋溢，学养过人，惟八大画境却几无人能到。山人与人常不交一语，于画论更不立一言。观其画作则知其尽在不言中，人生境界殊矣！

王孟奇 / WangMengQi

人去一来茶

68cmx68cm

纸本水墨设色 / Water Ink on Paper

2012

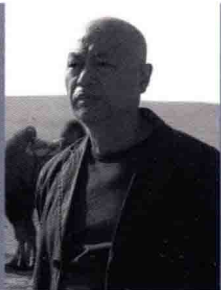
王孟奇 / WangMengQi

金焦玉脂不

68cmx68cm

纸本水墨设色 / Water Ink on Paper

2012

► 孙志钧 / SunZhiJun

1951年11月生于北京。1978年内蒙古师范大学美术系毕业，1987年中央美术学院国画系研究生毕业，获硕士学位。原任首都师范大学美术学院院长、教授、硕士研究生导师。中国美术家协会会员，教育部艺术教育委员会委员，教育部艺术教学指导委员会委员，中国工笔画学会理事，北京美术家协会副主席，北京工笔重彩画会会长，北京市跨世纪学科带头人，第七届全国文代会代表，北京高等院校高级职称美术评审委员，《丹青》杂志学术顾问，中国文联全国中青年“德艺双馨艺术家”。

关于我的草原水墨画

► 文 > 孙志钧

离开草原已有30年了，离开越久，记忆越清晰。回忆、梦境与现实构成了一幅幅画面。草原已成为我绘画永远的主题。而水墨是我表现草原绘画题材的手段与方法。我尝试用传统水墨方法，新的视点和构图表现草原，希望创造一种新的个人的绘画风格和图式。水墨是中国画最典型的表现方式，是中国画的代名词。所以我用水墨画的方法，用水墨的润晕、浓淡、干湿的效果，加入了西画的透视方法、素描的黑白、灰和团

块结构。找到一种最恰当的表现我眼中 and 心中的草原的方法。同时吸取了西画中用色用光的一些手段融入到画中。增强了营造画面气氛和意境的效果。

中国画的意境是画家通过对画面的营造和与观者的感受契合而达到的。这不是抽象的概念。是中国画达到一个美学意义的高度。所以草原水墨画表现出的宁静、苍茫、孤寂、高远、博大等意境都表达了画家独特的感受。一切画面的笔墨、构图、形象、色调等技巧因素，

都是表达感受的载体。只不过这种载体、这种方法是独特的，选择的角度也是独特的。因此也造就了我独特的绘画个性特征。

离开草原很久了，我曾作为草原的牧人在那里生活过，而不是旁观者。曾经受过的艰难困苦变为我人生成长的动力。所有经历与美好的记忆，变成了我艺术创作的主题和源泉。草原水墨画是我对草原生活的记忆，也是我对人生的态度，更是我的艺术追求。

孙志钧 / SunZhiJun

草原夜色

68cmx136cm

纸本水墨设色 / Water Ink on Paper

2011

孙志钧 / SunZhiJun
牧马人
 68cmx136cm
 纸本水墨设色 / Water Ink on Paper

孙志钧 / SunZhiJun
归途
 68cmx68cm
 纸本水墨设色 / Water Ink on Paper

孙志钧 / SunZhiJun
赛马
 68cmx136cm
 纸本水墨设色 / Water Ink on Paper