

08 策划/吴向东 主编/李文亮

乐途

PUBLISH

04/08

PINYI
CULTURE
DEVELOPMENT

江西美术出版社

中国画二题

画家研究——郭石夫

生活自有朴真意

奥运开幕式之议

Appreciate

2008 品逸文化出品 主编/郑相君
副主编/周振宇

品鉴

为中国书画收藏市场引航

03

平山書屋

王晓辉作品 红颜(之一) 68X48cm 2008

北京市朝阳区望京西园慧谷时空
219号楼2201室
PIN YI CULTURE
Tel: 010-64727770
Zip: 100102
E-mail: pinyiwh@126.com
品艺文化

汪为新作品 琅园·佛道人物 25X30cm 20

08 艺术专辑

乐途

04 / 08
PINYI
CULTURE
DEVELOPMENT

江西美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

品逸. 8/李文亮编. —南昌: 江西美术出版社, 2008.9

ISBN 978-7-80749-594-9

I. 品... II. 李... III. ①美术批评-中国-文集②中国画-美术批评-中国-

文集 IV. J052-53 J212.05-63

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第152384号

策 划 吴向东
主 编 李文亮
执行主编 郑相君
副 主 编 周振宇
学术顾问 吴悦石 田黎明 刘进安
学术编委 边平山 汪为新 傅廷煦
孔戈野 雷子人 刘 墨
责任编辑 王大军 陈 东
装帧设计 品逸工作室
特约编辑 郑小明 许晓丹

[8]

出版发行 江西美术出版社

地 址 南昌市子安路66号

网 址 <http://www.jxfinearts.com>

邮 编 330025

监 制 品逸文化

合作媒体 视觉艺术网

经 销 新华书店

印 刷 北京翔利印刷有限公司

开 本 787mm × 1092mm/16

印 张 8

字 数 150千字

版 次 2008年9月 第一版

印 次 2008年9月 第一次印刷

书 号 ISBN 978-7-80749-594-9

印 数 1-8000册

定 价 38元

著作权所有·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: 010-68100071

[目 录] contents

[艺坛直指]	中国画二题	梅墨生 / 006
[佳作炯识]	中国画佳作炯识	/ 011
[故人散佚]	论道一家言	吴梦旻 / 018
	贯休与石恪	户田禎佑 / 020
[翰香片玉]	尊今疑古为革命	许宏泉 / 023
[品味材质]	生活自有朴真意 / 古代场景绘画赏析	思 言 / 028
[品逸纵谈]	快意斋论画	吴悦石 / 042
[画人琐记]	读书偶记 / 鬼故事爷韩羽	刘二刚/于水 044
[品逸轩台]	众口难调 / 奥运开幕式之议	许晓丹 / 046
[收藏逸事]	雀巢语屑续录	唐吟万 / 052
[品逸聚焦]	滢郁淋漓真写意	梅墨生 / 054
	新帖学价值范式的确立	姜寿田 / 070
	盲言	雷子人 / 082
	犹自霜筠斗岁寒	张济平 / 094
[品逸撷华]	坐花里	冷冰川 / 106
	润物无声	高天民 / 114
[品逸观察]	展览 / 市场 / 新闻 / 文摘	/ 122

唐·胡人骑驼俑

品逸文化公司藏

品寶笈精萃掇盛
世遺珍藉古以
鑑今溯源而開新

PIN BAO JI JING CUI DUO SHENG

SHI YI ZHEN JIE GU YI JIAN JIN SU

YUAN ER KAI XING

品逸文化
PIN YI WEN HUA

中国画二题

Yi tan zhi zhi
pinyin culture
文 / 梅墨生

中国画的文化魅力

从表面上看中国画很繁荣，但我认为问题还很多。创造了中国绘画这一审美世界的中国人，疏离了自己的绘画传统，疏离了这个伟大的美学体系，疏离了中国文化的脉络和核心的精神。但是有许许多多作品，以种种的名目、场合和机会在展现、获奖，甚至不负责地吹捧。这是让人担忧的事情。以至于在高等院校的教师、学生、博士生、知名理论家对中国画的看法、价值的评价已经完全失去了一个标准。不知道什么样的中国画是好的、是高级的、是值得推崇和追求的，在艺术院校教的人还糊涂，学的人更糊涂，以己昏昏，使人昭昭，这绝不是危言耸听。

中国画是中华民族的先民数千年来创造的一个精神产品，它自成体系，独有一个美好的世界，韵味、魅力是非常独特的。

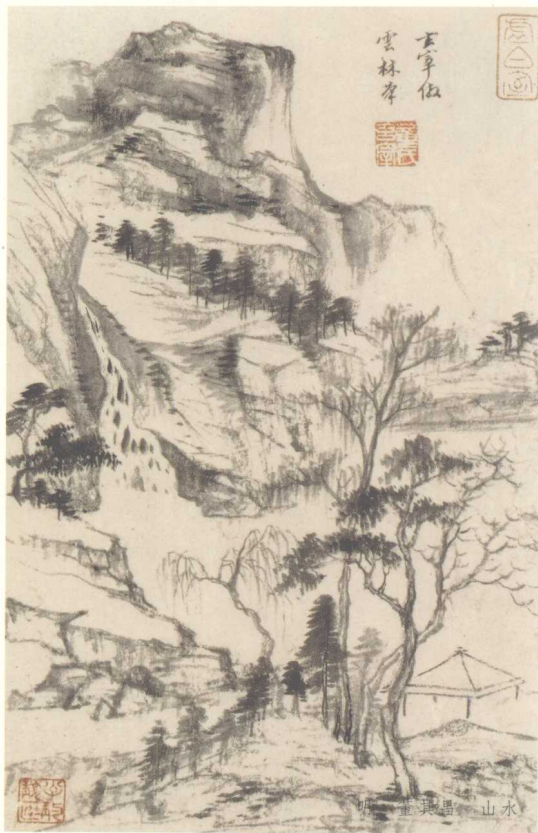
我的态度，是包容的。

我从不认为某一种、某个人、某一家、某一个类型的中国画是最好的中国画，世界上没有这么一个标准。不能认为自己的文化观念、理念、审美观点、美学好恶是最好的、最对的，除我之外，不足论。这样的人对艺术本身的理解是狭隘的、偏激的、不足取的。但是反过来说，艺术绝对是个人心灵之事，是人类心灵之事，一定有偏好，也会有共好。自古以来，美学的心理活动是个识与共识的交织。纷争也是世界的常态，如果不这样就是世界的变态。你喜欢张大千，他喜欢齐白石，这很正常，这才是世界。

中国画的魅力在什么地方？中国传统文化精神最有价值的、与西方文化能抗衡、并论的东西是什么？我认为就是中国人对于文化理念的那种趣味。就是孔子说的，君子“仁者乐山、智者乐水”的情怀，是孟子“我善养我浩然之气”。这一点，孔孟略有不同，孔子的态度更合乎艺术的本义，孟子强调的是一种道德、精神、人的意志、人间共有的大境界。老子说“无为而无不为”，清静是天下最大的本源，以清虚无为为高，以阴柔为上德，上善若水。庄子提出“独与天地精神

往来”，那是一种上穷碧落下黄泉，是一个神仙的世界，是“藐姑射之山，有神人居焉，肌肤若冰雪、绰约如处子”的世界。这个世界就是精神世界。晚一点的儒家提出，君子、士要有对天下的责任意识，后来强调“士可杀不可辱”，“威武不能屈、富贵不能淫、贫贱不能移”。所有这些东西，是中国文化在这个世界上最有价值的理念、最有价值的精神的创造。中国人自古以来就善于玩意志，颜回“一簞食，一瓢饮，居陋巷，人不堪其忧，而回不改其乐”。中国文化的核心精神，除了大，还有一个依附于道德的，“明劝戒、著升沉”，要说教，寓教于乐，应该说说教通过艺术的表达方式传达出来。还有一面，中国人玩精神。所以中国文化最核心、最高级、最精彩的东西，就是心理世界，也可以说精神世界，是超越于肉欲，超越于物质，超越于有形，而变成日用、变成日常，变成日常化、起居化，常言道“察其言，观其行”。中国人关于人生、生命的最大贡献就是超越物质，超越有形世界，进而超越现世的纷扰和庸俗、功利，他们推崇的是一个什么样的世界呢？清静空灵，安谧沉静，朴素自然，他们推崇这样一个纯净的境界。

由这个东西衍生的所谓文人画，于是被标为最高艺术品。为什么，因为它超脱。我所推崇、研究和学习的，是传统的中国画。我们都不是圣人，都不完美，都有声色犬马之好、功名利禄之扰，都活在现实中。但是如果人类的文化艺术、精神产品不能够提升人，不能够鼓励你向上走，那一定是无聊的艺术。而传统的中国画把高雅标榜为高境界。但是到现在，高雅两字都被颠

覆了。今天，在商品大潮和国际化风潮的背景之下，中国人开始心旌摇荡，于是开始没有自己的定力了，于是开始质疑自己祖宗的优良的文化的东西，颠覆所有的东西。前不久，有人要取消中医，说取消中医的不是外国人，而是中国人，真是不可思议。

中国文化的最高精神就是不被有形世界所牵引，不被物质世界和人的本能、肉欲所制约，这是中国文化的最大贡献和最高追求，超越现实，超越物质，超越繁冗的尘世。于是中国人讲“平常心即道”，讲安贫乐道，讲从容中道，讲飘然物表、超然物外。中国人在文化艺术领域，所要

近现代 齐白石 花鸟册页(之一)

追求的东西是一种在道德世界安贫乐道，与自然和谐共处，天人合一的一个境界。

有时我经常想，我怎样生活最安定、最踏实，我发现没有人给我一个最踏实的感觉。也没有人告诉我什么样最踏实，哪个地方最踏实。我觉得只有艺术能给我片刻的安宁，而只有宗教给我本质上的安宁，只有宗教和哲学能够安顿我的灵魂。而艺术可以寄托我的灵魂。这就是我爱好中国艺术文化三四十年来最大的收获。

弘一法师李叔同繁华而后，最终他做了一个纯粹的宗教家，颇为值得关注生命的人三思。说一句真真实实的心里话，大家追求的艺术，它既大又小，有的人孜孜以求的、追逐的艺术的名利场，在我看来，它无关生命的宏旨，它不关生命的性命之学，它不解决生命的归宿问题。但是，既然你爱好了艺术，就把艺术的指针指向最高拔的、最超越的那个世界、境界，那你就很幸福了。

看西方一些艺术大师的日记和我们古代大师们的画论，他们都在说的是生命。其实大家追求的是生命的发现的快悦。入不入中国美协、不进画院、评不评职称，在我看来，那是多么枝末

的事情。在座的如果你真的在追求中国绘画这门传统艺术，那就应该让人在看你的艺术，欣赏你的作品的时候，感受到一种生命和文化的最高的境界。这种境界一点附带的东西都没有，那个时候最高兴。当我欣赏中国古代和西方一些艺术大师的精品的时候，我真的快乐久久，心波荡漾。当我在巴黎的奥赛美术馆欣赏印象派大师的作品的时候，真的是享受；当我意外地在韩国首尔见到莫奈的展览的时候，真是喜出望外，因为我能在他的艺术里感到一种美的愉悦。

冷眼看当代的中国画坛，我认为有些名家，所谓的画家，应该去上基础的美学课，最基本的审美的东西还不够，还没有，更应该补中国文化的课。林风眠的画，一般人认为不传统，但我看来，他画的风景极为传统。在他的风景世界里，让我感觉到他是多么地超越现实，他的心灵世界，他的生命的感触，是那么深沉，又那么超脱，又那么悠远，他没有在绘画语言上，去利用传统的符号，但他绘画的品格具有传统的意义和气息。林风眠的风景里远处永远有那一抹挥之不去的远山，那个远山永远像一个剪影，可望而不可及，这就是林风眠审美的世界。林风眠站得高，是因为他是个真诚的艺术家。

再说关于修行。

中国文化给我们最大的、价值最独到的东西就是关于修行。生命要修行、要修为。齐白石的一生，是修为的一生。修为成就了一个大家、巨匠，没有修为，就没有他的艺术。中国艺术讲人艺俱老。有学者说，印度的文化是老年的，西方的文化是青年的，那我就想说，中国的文化是一个返老还童的文化。中国人在中医，在养生学，在道家，在修行领域，最高的境界是返还之术，先有老成，然后再返回朴素和单纯和童贞。寿星老就是中国文化最高的象征，他很老，然而他很年轻，他是老而不老。齐白石、黄宾虹，朱屺

瞻、吴昌硕，他们都合乎这个道理，返璞还真，越积累越苍老，越成熟越饱满，但最后复归于朴素，复归于单纯。所谓返还，是中国文化的必经之路，能返还，也就是最高境界。我们可以看看林风眠、关良、赖少其的画。

陈子庄的一些小品，是返还；董其昌的绘画作品最高的东西就在于空灵。董其昌是个艺术家，他的文化的修为，他的学养，他与天地自然之间修为的关系，达到了和谐、从容、合一的状态。齐白石有一方印文是“心与身为仇”，这是最接近宗教家的语言。

近现代 黄宾虹 山水轴(局部)

中国人的这种文化的理念、生命的态度，表达了这样的东西就是高级的，就是高雅的，如果不表达这种东西，我认为他至少对中国文化的理解相距较远的。西方的德加专门画舞女，下层的舞女，然而他的画很高雅。艺术品，画什么与如何画是两个问题，两个角度。再往下一个问题，你画的东西里面要寄托什么？在你的作品里最终要传达一种什么样的意韵、精神、思想、情调、气息、审美的味道，一个综合的文化的气息，你要给人们一个什么东西？看了你的画，是让人沮丧，让人沉沦，让人安于享乐，让人更加自私，让人更加残暴，还是让人平衡、宁静、平和，让人更加宽容，更加博爱，更加怜爱这个世界，这就不同了。

齐白石的绘画给我们传达的是和平二字，表达的是和平、平和的爱心。任何20世纪的花鸟画家都没有能够做到他这一点，原因在于都不像他的心理世界那么宽博，那么仁厚，那么富于爱心。齐白石画两只小鸡争夺一条蚯蚓，题为“他日相呼”，多么耐人寻味；画一个鸚鵡，他说“八哥解语偏饶舌，鸚鵡能言多是非”，他是在画一个人，画一个生命的境界，他是我之心及人，它超越了画的本身，寄寓了一种美好的意蕴。

在凡高画的乌鸦里，能够感觉到一个孤寂生命的忧伤。凡高是从宗教界的人士然后变成了艺术家。李叔同是从一个文化和艺术的人士最后变成了一个宗教家。我相信李叔同是带着安详和解脱的微笑离开肉欲横流、红尘万丈的世界的，然而凡高是带着无比的痛苦、困惑和凄凉离开这个世界的。

关于中国画美学的魅力，我们可以举出意境、气象、气韵、气息、品格、笔墨、形象、色彩、色韵等等很多个角度来阐述。

说意蕴

中国画强调“意”，中国文化本质就是写意。比如说音乐，如果搞了中国的古琴，觉得那个味道太足了，如果再去学钢琴、拉手风琴，不行了，觉得没意思，但是先学钢琴，回来再学古琴，越学越有味道。比如说中国的诗词，五绝就四句20个字，让人觉得意韵无穷。古人那句“不知今夕何夕”，我经常有同感。在历史遗迹、名山大川前面，经常会想到陈子昂那首诗“念天地之悠悠，独怆然而涕下”。有一次在北京西山卧佛寺，忽然悲从中来，悲悯自己，悲悯同类，悲悯人类，忽然泪如雨下。后来，参佛学，我才知道这叫同体大悲。佛教的佛理、学理直指生命的最深处。假如想使你的艺术深刻、沉重，有深度，那你一定要直指哲学、宗教所思考的问题。高更那幅名作《我们从哪里来，我们是谁，我们到哪里去》，叔本华的名著《生存空虚说》，想的是永恒的哲学问题。

李可染先生生前曾亲自跟我说，一个艺术家如果没有哲学家的头脑和思想，永远做不了大艺术家，你可以不谈哲学的问题，但是你必须想哲学的问题。齐白石是用诗意表示对哲学的思考，为万花写照，为百鸟传神，赋予了它们一种生命的意蕴。花鸟也是鲜活的。

中国文化核心的审美的特质，就是鲜活。什么是道，宋朝的大儒程颢回答，“阶前春草绿”，春草萌生的鲜活的生意，那就是道。南朝谢赫六法论所说的“气韵生动”，也是鲜活。中国人夸赞用笔好叫“笔走龙蛇”、“龙飞凤舞”，也是鲜活，中国有句话叫“红白喜事”，老人逝去叫喜丧，回家了，托生了，好事。西方人的哲学是悲悯、悲怆、悲壮，他们很沉重，中国人喜欢优雅。

所以中国绘画是写意的，以意蕴为上，立意第一。中国画里有意韵。齐白石画水面、波

纹、莲蓬和蜻蜓题“款款”两个字；花鸟草虫题“可惜无声”；赠给老舍的那幅“蛙声十里出山泉”，多么耐人寻味。可染先生的山水凝重深沉、安谧幽邃，同样是以意境为绘画的灵魂。

宋朝范宽的《溪山行旅图》，赋予它一种意蕴，是纪念碑式的，有一种高山仰止的美学感觉。《雪景寒林图》，那种意蕴把一种萧森淡远之气、无可奈何之意画了出来。

徐渭的野葡萄，“笔底明珠无处卖，闲抛闲掷野藤中”，这是所谓画外之旨，言外之意，他以葡萄为明珠自况，有独特之意韵。

恽南田说，笔笔有天际真人想。

我建议，第一多学传统，第二多看名作，第三一定看原作，再好的印刷品都不能代替原作。

中国文化就是写意。太极拳是中国文化在运动领域的代表性的东西。以静制动，以柔克刚，以小见大，以近及远，以弱胜强，这是中国文化最独特的魅力。最概括的一句是以简胜繁。梁漱溟在评论东西方文化时说过一句有名的话，东方的文化特别是中国的文化都是向内求的。虚谷画了一群金鱼，题上“水面风波鱼不知”，多么富有人生的哲理，含不尽之意于言外，意味在酸咸之外。关良的戏剧人物是写意，耐人寻味。

写意，不是形式上敢大笔一挥，就叫写意。真正的写意，从容淡定，信手挥洒，若不经意。不离形而舍形，从形入而超越形，那就是写意。明朝人说的不似之似，齐白石说的似与不似之间。

画画，能离开形象吗，离开形象的画是所谓抽象画，是西方人的创造。中国人从不玩纯西方意义的抽象，中国人是在形象中说话，在形象之中我要赋予他简约、纯粹、朴素、单纯的造型意义，那种美感是跟现实的东西中像又不像，这是高级的东西，关于意蕴的话题就说到这里。

北宋 张激 白莲社图卷（局部）

勾龍爽妙筆

北宋 勾龍爽 罗汉图

秋暑多病，獨行路瑟。幽
 磬初清，陰滿庭戶。寒泉溜崖
 石，白雲集朝暮。懷哉如金玉，周
 子美無度。息景以消搖，安吟言
 思與晤。避暑親交，秋暑辭
 親。將事于役，目寓幽磬。寒松并
 題五言以贈之。若招隱之意。元年七
 月十日倪瓚

元 倪瓚 幽洞寒松图