

梅

墨

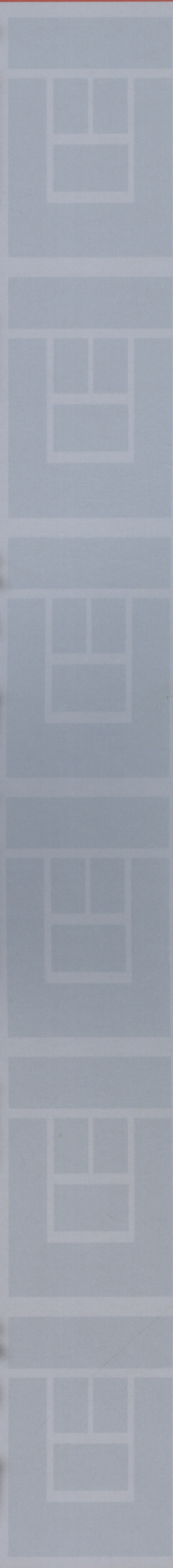
生

篇

主 编 龙 瑞

河 北 美 术 出 版 社

画
墨
从
书
画
墨
从
书

主 编：龙 瑞
副 主 编：张江舟 梅墨生 张 炎
责任编辑：王国强 冀少峰 彭国昌 李菁华
封面设计：张 森
内文设计：张 森 常良健 任 涛 王 旻 王婵娟
技术编辑：毛秋实

图书在版编目(CIP)数据

画品丛书. 梅墨生 / 龙瑞主编; 梅墨生绘. — 石家庄:

河北美术出版社, 2007.8

ISBN 978-7-5310-2900-7

I. 画… II. ①龙…②梅… III. 中国画—作品集—中国—现代 IV. J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第138057号

画品丛书

主 编 龙 瑞

出版发行：河北美术出版社
(石家庄市和平西路新文里8号 邮政编码 050071)

制 版：深圳市欣海彩设计制作有限公司
深圳市佳信达印务有限公司

印 刷：深圳市佳信达印务有限公司

开 本：787mm×1092mm 1/8

印 张：288

印 数：1~1000册

版 次：2007年8月第1版

印 次：2007年8月第1次印刷

全套(144册)总定价：3900.00元

中国国家画院艺术科学研究课题

一部极具史学价值的书；

一部全面评述当代中国画创作现状的书；

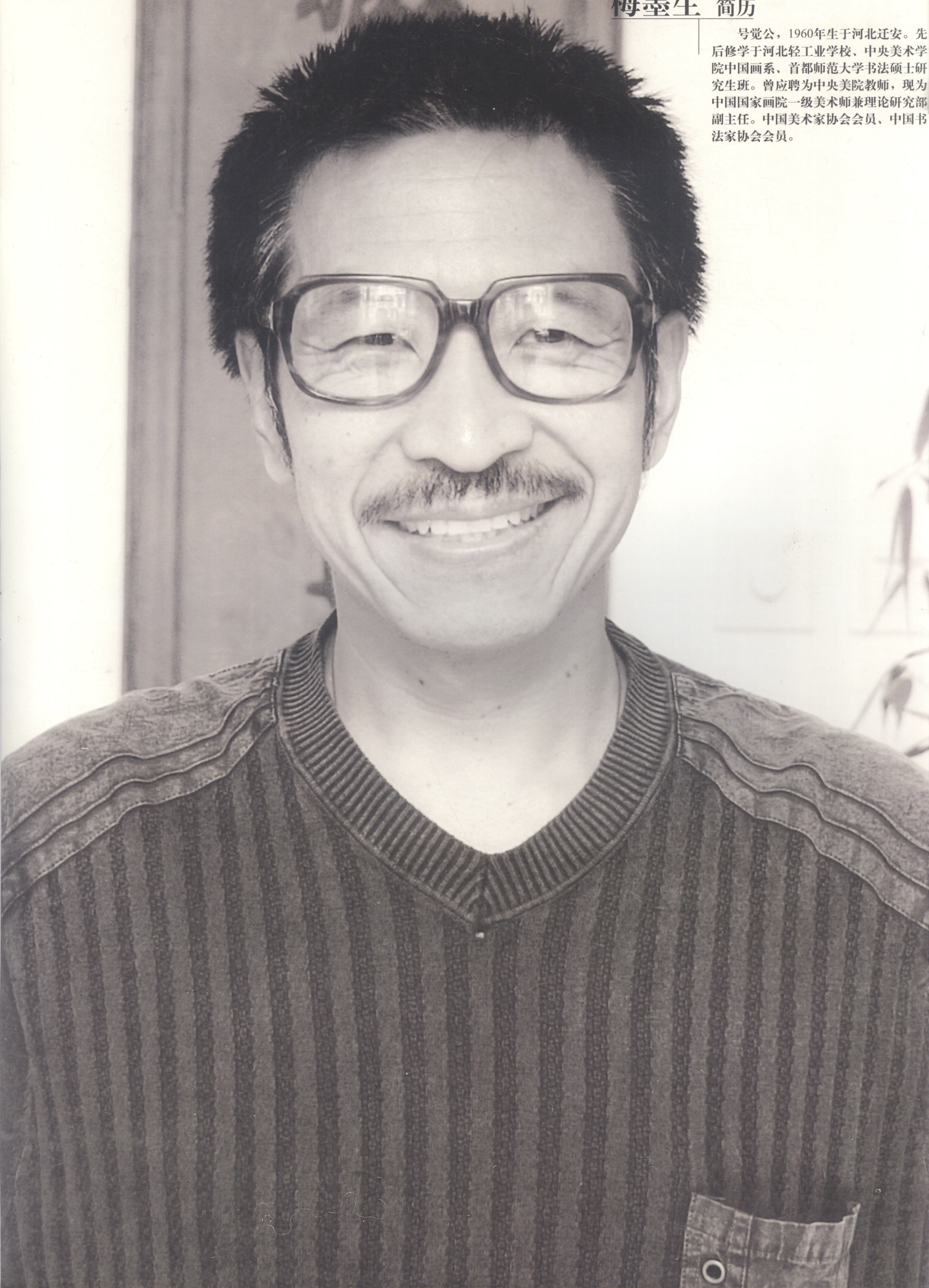
一部补阙当代中国画理论体系缺憾的书；

一部在编纂与出版模式上最具新颖性的书；

一部专家学者书架上不可或缺的书。

梅墨生 简历

号觉公，1960年生于河北迁安。先后修学于河北轻工业学校、中央美术学院中国画系、首都师范大学书法硕士研究生班。曾应聘为中央美院教师，现为中国国家画院一级美术师兼理论研究部副主任。中国美术家协会会员、中国书法家协会会员。

梅墨生的艺术文化道路与境界

□ 李德仁

(一)

当今社会，由于职业的分工和学科的划分，遂使艺术家和理论家成了两个截然不同的行当。甚至两者各搞一套，各是一群，几乎难有共同语言。回顾中国画艺术的历史传统，历代著名画家，却无不都是学者理论家，中国传世的那些精深画论，大皆是画家们的著作，而理论著作者们亦大皆有艺术作品传世。集理论研究和创作于一身，这应该说是中国画的一个优良传统，正由于这个传统，才造就了中国画这门文化性极强的艺术。而发扬和光大中国画的高度文化性，正是当今中国画家不可或缺的使命。因此把理论研究与创作实践重归于一体是非常必要的。

在中国画界切实也存在着一批既从事理论研究又不间断创作实践的艺术家，他们通过理论学术的研究拓展了视野，深造了文化，以此诉诸于艺术，外在形式不断蜕变，内涵意蕴日愈宏深，而他们的创作实践亦不断促进着他们理论之基石的巩固和建树的高涨。人们习惯地称之为学者型画家，梅墨生先生即是其中的一位。

多年来，墨生先生正是以其理论和书画创作实践相结合、相互促进、相得益彰的工作方式，孜孜不辍，近些年来成果斐然。书画作品多次展出备受世人瞩目。他的书法作品曾获首届全国电视大赛成年组一等奖。绘画作品曾获当代国际水墨画家展金奖，论文曾获首届美术学论文二等奖等多项奖励。出版有《梅墨生书法集》、《梅墨生画集》、《当代著名青年书法十家精品集——梅墨生》、《中国名画家精品集——梅墨生》、《梅墨生写生山水册》、《当代书画家艺术丛书——化蝶堂书画》、《中国书画名家——梅墨生书法》(VCD)、《中国书画名家——梅墨生山水》(VCD)等。著作有《现代书画家批评》、《书法图式研究》、《现当代中国书画研究》、《精神的逍遥——梅墨生美术论评集》等，编著有《中国书法全集——何绍基卷》、《中国名画家全集——李可染》、《山水画述要》、《中国书法赏析丛书》、《当代艺术家随笔丛书》等。

随着成果的传播，墨生先生的学识和艺术愈来愈受到各界的重视，中央民族大学、北京语言学院、北京教育学院、北京广播学院、中国美术学院、北京大学、鲁迅美术学院、中央美术学院皆先后邀请讲学。山东曲阜师大特聘为兼职教授，山西师范大学、河北理工大学聘为客座教授，中国文物学会聘为鉴定专家。他曾一段时间在中央美院任教，近年供职于中国国家画院从事绘画创作，兼事艺术史论研究。

墨生先生的艺术与学术成就赢得了艺术界热烈的赞誉和评价。中央美院原国画系主任张立辰教授说：

“梅墨生先生是位年轻而才学出众的艺术理论家和书画家。他的书画作品品格雅静，注重功力与精神内涵又有独创，尤其所画山水，笔墨洗练有情趣而时有奇气，实为难得。”中国美院原国画系主任童中焘教授说：“墨生先生擅山水、花鸟。所作静、雅、道、空灵，而大都出之以‘拙’，以其书、画同法故也。其法，山水盖得力于八大、石谿、龚贤、渐江，近师黄宾虹、李可染；花鸟则综合八大、伍翁、齐白石、潘

创作巨幅山水画

与李可染先生等合影

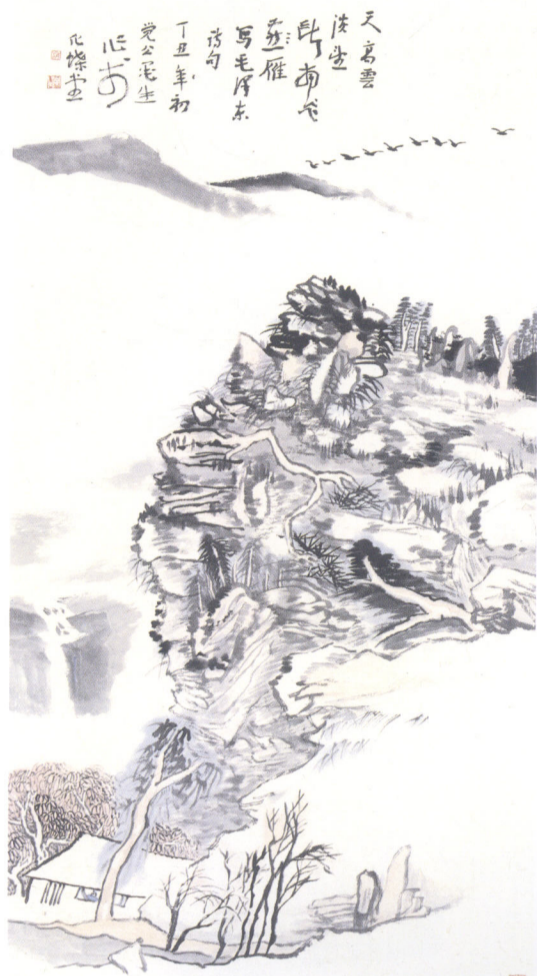

为“英普”书画鉴定班讲课

茶花清竹图 1979年

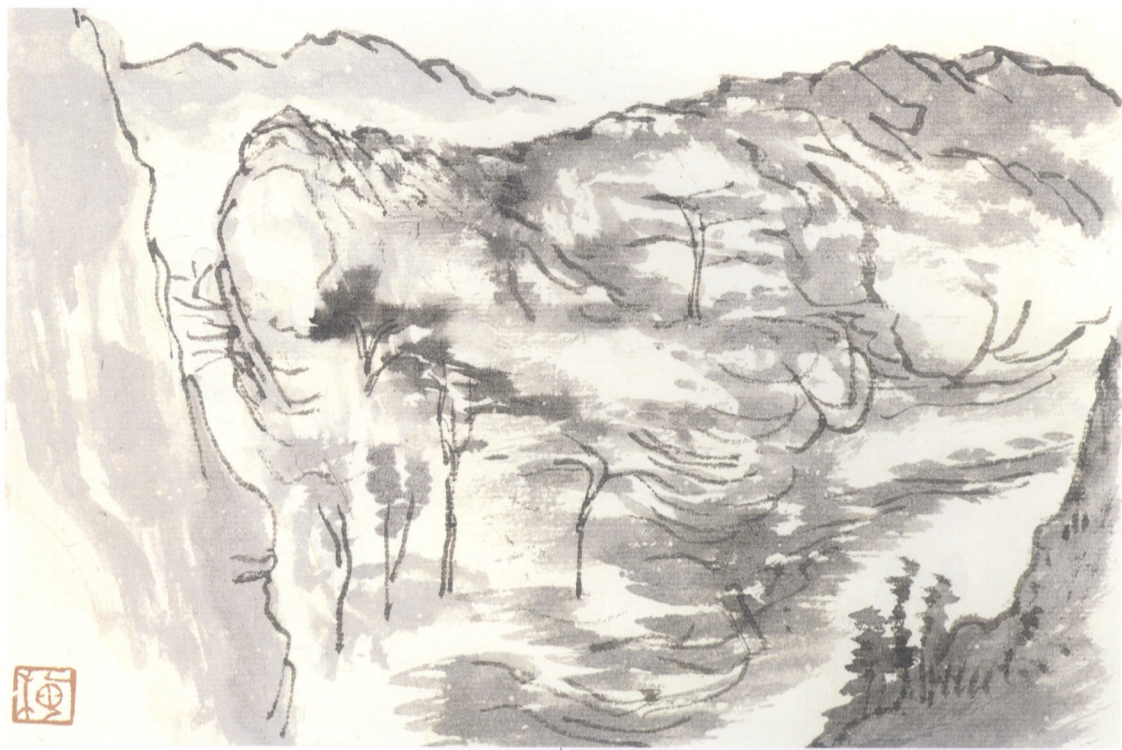

「天高云淡 1997年

「春烟在野 2001年

天寿、李苦禅诸大家。然章法、结体，虚虚实实，不同凡响。”中央美院副院长范迪安教授说：“墨生君致力通融古今艺境，文、画、书三美能并。其书画评论，缜思缕析，文采粲然，已有多种大著刊布；书法创作更是积累终年，自成逸格，早为同道颂称；今又

「浙江写生 2003年

汇展山水新作，以画会友，堪称世纪更新时节艺坛之丰兆也。”河北省美协名誉主席、画家韩羽先生说：“读墨生的文，赞之叹之；观墨生的书法，赞之叹之；见墨生的画作，复赞之叹之。或问：为何赞叹而再而三？我谓：譬如钟鼓，岂有不撞击而自鸣者哉！墨生，善撞击钟鼓者。”诸家评论之多，难以备举，仅从这些评语中即可看出墨生艺术的成就之突出，大为画坛所推重。

(二)

墨生的艺术成就已为当世所肯定，在其同代人中尤可谓非同寻常，而他所以取得这些成就，所付出的艰苦努力，更可谓非同寻常。1960年他出生在河北迁安县这个小城镇，他的家庭虽和全国所有村镇家庭一样穷困，却也持存着一脉书香。而他落地之时，正值数亿人挨饿的三年饥荒。在幼小的心灵里即已铭刻了人世的艰辛和倔强上进的决心。在祖父辈的引导下开始临习《玄秘塔》帖，凡遇画册、画谱更是爱不释手，陶醉揣摩，临摹至废寝忘食。当地文人刘庚堂怜其好学，留意指点，授以笔法，渐入书学之门。又求教学习小学、古文，而一位被遣返回乡的“右派”叔叔和他处的非常好，告诉了他好多小地方无法了解的知识。后来他又学习中医，学过太极拳术，而这些正与书法国画一样，都是中国文化的载体，少年时代的他，中国文化已在其心中稳扎下根，“文革”的动乱正好给他追求爱好以自由的空间。18岁时他考入河北工艺美术学院，以他的独特经历和文化基础，在同学中专业成绩异常突出。毕业后他先在工厂搞美术设计，三年后又转为记者，而工余之书画创作仍往往是夜以继日。不久又被秦皇岛书画院聘为青年画师。在此期间，他有幸认识了正在秦皇岛北戴河疗养的绘画大师李可染先生，这对他的艺术人生道路发生了极重要的影响。李可染先生重传统发扬，重生写生研究，重文化修养，重勤学苦练，这些都更激发了墨生的奋发努力。尤其是可染先生高屋建瓴的指点诱导和伟大的

「在江南写生

「赴欧考察历代艺术

縱觀畫史唐五代為中古之近展
畫存古樸氣速於兩宋兼家則並騰
矣萬千氣象有非一家一派可牢籠者也
元人一轉而為文集為上書意者尚畫風又是
交矣明人極其致有浙派亦有吳門空有
華亭至清人而流變不一或奇或正或古或今
自出檢調如四竹之奇紙如金陵之細實如揚
州之雅在俗中如四王之奇開門戶如是而不下
末并呈工与不工之与不文令人益知傳統之不可
小窺然新時代不必強古調矣 竟公並記

山水知音 2003年

人格感召精神，更使他眼明心亮，意志愈坚，从此献身艺术，一发再回头。他入中央美国画系进修学习，又入首都师大硕士研究生研读。在京处陋巷居斗室，粗餐粝食。所至他坚持独立思考，自主专研，学有主攻，理论与技法并进，务求真而不重虚名，对外语等相对边缘的课程暂缓分心，以至他专业水平出类拔萃而未得学位文凭，居京十年，终于大获成功。前面所举那些成果，以及诸家的评赞，即是最好的说明。

韩羽先生说：“如谓墨生无文凭，打死我也不信。继而一想，又信，黄胄何尝有文凭。”目前我们的大学院校培养人才仍然存在一些不科学不合理处，大学30余门功课成绩，只要10门60分就算合格人材，文凭到手；无论何专业研究生，必须外语达六级，方能过关。可是真正的人才只是某些领域方面专有特长，不必面面俱到。而面面俱到而又面面平常的学生，实际上是庸才，而庸才倒是反而合格，中国的教育改革，特别是美术教育，何时才能改掉这种培养庸才的战略呢！社会单位用人亦多只看文凭，庸才最易求职，这与学校的庸才战略倒是完全“接轨”的。好在墨生先生在关键处幸遇伯乐们相助。可科学文明的法制社会为什么不能把伯乐们的意见纳入法律制度之中呢？墨生先生总算进入了成功，但他比那些按部就班的同行们付出了太多的艰辛。在艺术文化界类似的情况，又何止墨生先生一人呢！

（三）

梅墨生的画以山水和花卉居多。形式上基本属于文人写意画一类。作品注重意境，注重画面形象与诗文、书、印的统一。他所接续的传统主要是清代大写意诸派，以及近当代大写意诸大家，然而与众不同的

是，他对前代诸大家的学习，不是一般地只从笔墨、造形、图式等外在形式上去学，而是力图深入其文化内涵，从本质上去探究。中国画是中华数千年传承的高度文化之载体，而文人画尤为其重要代表之一。为了探究其本质文化，墨生先生遂究心上溯于禅学和道家文化。他的作品中曾署以笔名“抱道”、“觉子”、“觉公”，即可以看出他的艺旨与道家、禅宗的联系。他的居室名为“方圆化蝶堂”，显然来源于《庄子》中关于庄周梦化为蝶，醒来后不知我化为蝶，还是蝶化为我的哲学寓言；至于“方圆”则又关联于儒家经典所谓“圆者中规，方者中矩”；“方以智，圆以通”。中国佛教的禅宗，本是大量融入道家哲学的一个宗派，所以禅与道很多地方是相近的。道家所探求的哲学核心是宇宙之道，禅宗所追求顿悟的真如实相仍然是中国式的道。道构成天地万物，也构成人和事，当然也存在于天地万物和人事之中，并起着支配的作用。人可以在万物和自身中认识把握道，这就是“悟”，或称“觉”。长久以来中国古代社会文化是儒道互补的，或者说是道其内而儒其外，称之为“内圣外王”。当今社会条件下，人们研究借鉴儒道禅文化，当然不可能返回到青藤、八大、石溪、八怪、缶庐的时代，而是以现代的眼光，重新体认、发现和展现其价值。墨生先生当然也是这样。同时墨生对于西方古今现代文化亦相当关注，他的不少理论观点和艺术想法亦是在借鉴西方文化艺术的同时，获得升华的。例如他的不少理论阐述即采用了西方流行的“图式”说，并在绘画和书法创作中有所应用图式观念。另外他的艺术创作中对世界艺术设计领域所流行的构成意识也有所运用。然而墨生的艺术创作的主脉还是导源于中国传统文化和艺术。他重点研究学习

千青云而直上 毛生作

千青云而直上 2006年

过好多古今前辈大师，也对古今不少大师一一进行过检点甚至批评，对前人的成就有所去有所取，加之以实践体验领悟，不断充实和提高自己的艺术文化内涵，从而逐渐形成了自己的艺术个性和特色。

在他的艺术个性中，倾向和追求着高古的品格，他所向往的不是当前的轰动，而是恒久的审美魅力。他在作品中追求意淡，在意淡中寓含浓情。他在作品中追求寂静，在寂静中寓含生动。他喜欢在画中运用简约，形象高度概括抽象，却力求在简约中蕴藏丰富。他惯于在创作中运用朴拙，形象笔墨似乎质实无华，却力求在朴拙中体现精巧。总之，他的作品外示淡、静、简、拙，而内寓浓、动、繁、巧。这可以看出他对儒道禅哲学智慧的运用。《周易》云：“一阳一阴之谓道。”《老子》云：“反者道之动。”禅宗语录曰：“面南看北斗。”事物的发展是凭借于阴阳两极的相生相发的，艺术的表现也是这样。中国历代高古品格的艺术家，大皆都能这样在创作中自如运用，墨生艺术与此传统大旨是一致的。

我们这里选编了墨生先生12件作品，以飨读者，除其中一幅花卉、一幅山水写生稿外，其余都是山水创作。这些山水创作大皆以水墨为主，而着以淡色。他的花卉《菊石图》可以体现他的花卉画的主要特点。从这幅山水写生小稿《浙江写生》中可以窥见他在面对自然景物写生时其文化观念的运用，因为这与创作是紧密关联的，而另外十幅山水创作正是他至今主要文化学养所物化的境界。

题 目 秋湖
创作时间 1987年
尺 寸 35cm × 32cm
材 质 纸本

题 目 菊石
创作时间 1996年
尺 寸 137cm × 34cm
材 质 纸本

题 目 山水意象
创作时间 1996年
尺 寸 136cm × 68cm
材 质 纸本

题目 双帆
创作时间 1997年
尺寸 136cm × 34cm
材质 纸本

题目 水云乡
创作时间 1998年
尺寸 136cm × 34cm
材质 纸本

题目 溪山图
创作时间 1999年
尺寸 136cm × 68cm
材质 纸本

溪山图

时愈现代

则愈人心

不古犹人偷言

如彼就美学

言则愈无古

雅美矣

己卯年危危之七

题 目 秋潭
创作时间 1999年
尺 寸 70cm × 45cm
材 质 纸本

题目 溪山无利害
创作时间 2002年
尺寸 40cm×40cm
材质 纸本

溪山无利害
善害烟多
真淳最
想秋壑上
闲步此
信身

口占二首
以呈

作画妙在
言说能在
亦至

今人不信
此理久矣

然余深

信益固守

之此字问

不欲人知

壬午秋孟

觉之笔于

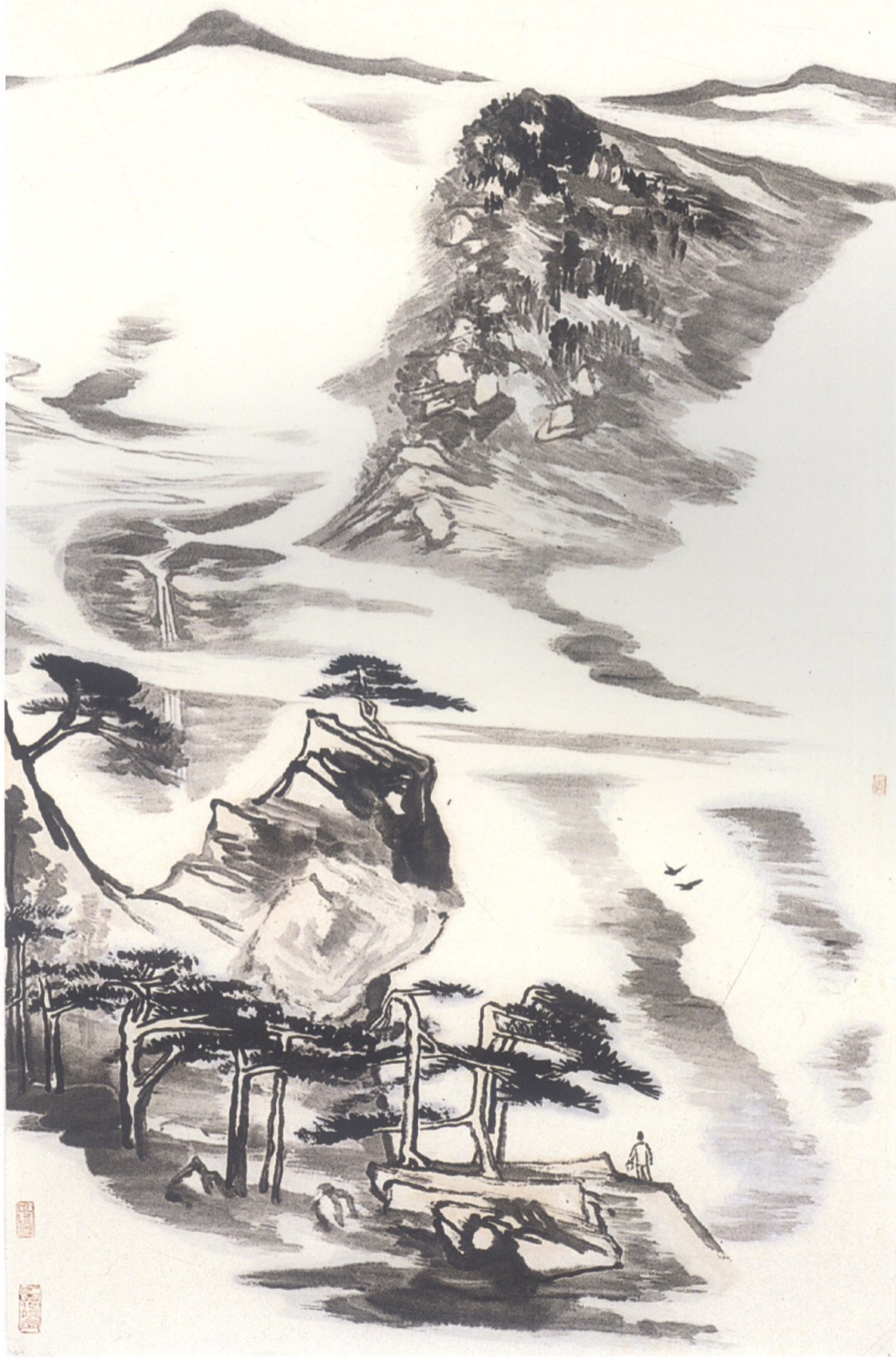
化拙书之

题目 供养云烟
创作时间 2002年
尺寸 138cm × 68cm
材质 纸本

暑吐火块
供养香烟

余知者在而立
爱者在整年
习画在垂龄
悟画在不惑
然今不惑已過
欲将一切打破
心中廓然无聖
意中一派生機
無如心中那中那
全是香烟而已
壬午冬 笔

题 目 雁荡人家
创作时间 2004年
尺 寸 65cm × 40cm
材 质 纸本

