

季
西
辰
篇

主
编
龙
瑞

河
北
美
术
出
版
社

画
中
从
书
画
中
从
书

画
中
从
书
画
中
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 李青华
封面设计：张 森
内文设计：张 森 常良健 任 涛 王 旻 王娟娟
技术编辑：毛秋实

图书在版编目（CIP）数据

画品丛书. 季西辰 / 龙瑞主编；季西辰绘. — 石家庄：
河北美术出版社，2007.8

ISBN 978-7-5310-2900-7

I. 画… II. ①龙…②季… 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137846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。

季酉辰 简历

1945年生，号北鱼，河北宁晋人。
1968年毕业于天津美术学院美术系，
1985年结业于中央美术学院国画系。
现为河北美术出版社编审，中国艺术
研究院艺术教育工作室客座教授，河
北省中国画研究会副会长。

禅悟画家季西辰

□ 刘维东

了解当代美术史的人都知道，季西辰是“新文人画”的重要代表画家之一。他曾与陈绶祥、边平山等人倡导组织了“新文人画”的系列展览和活动。对于“新文人画”这个提法，虽然评论界褒贬不一，但并不妨碍它已成为20世纪中国画发展史上的重要现象。“新文人画”的出现，是一部分中国画家针对“八五”思潮引发的前卫艺术泛滥而发起的抗争，他们不愿盲目追逐西方现代派及后现代艺术，并且试图摆脱现代社会的生疏与干扰，追求表现内心闲适淡雅的笔情墨趣，希冀寻找新的笔墨语言，更好地继承并发展中国传统的人文精神。正如著名画家韩羽所说：

“新文人画的出现与现代绘画和先锋绘画的出现一样都是必要的……新文人画对艺术回到艺术家的主体自身，以及对艺术的发展起到了推动作用。”确切地讲，在这样的阵营中，季西辰的绘画更为浓重地传承了中国文人“以禅论画”的理念，更进一步说，季西辰是自觉地把绘画当成了他传达禅体悟的精神载体。

体。

《五灯会元》卷十七《青原惟信禅师》中有一则著名的禅宗公案常常被人引用：“老僧三十年前未参禅时，见山是山，见水是水。及至后来，亲见知识，有个入处，见山不是山，见水不是水。而今得个休歇处，依前见山只是山，见水只是水。”如果说青原禅师未参禅时所谓“见山是山，见水是水”尚属于“有”的话，后来的“见山不是山，见水不是水”则属于“空”境，再后来的“依前见山只是山，见水只是水”，实质上已经超越了“有”与“空”的执著，形成了既有也无，非有非无的圆融把握，即佛教中讲的“色空不二”法门。最后一个环节同时也点明：山水只是青原禅师悟禅的“体歇处”，即借助。

中峰禅师语录有曰：“禅者何物？即吾心之心也！心者何物？即禅之体也。”可见禅即是心，心即是禅。修得为得就是明心见性，帮助我们走出执著，摆脱愚见，最终找到真正属于自我的本心（自性），

季西辰在中央美术学院展览现场

知音者 1992年

坐着的人 1994年

达到通达人生、超凡脱俗的境界。

季西辰显然是一位参禅学佛之人，他把自己参悟的许多认识记录在其《入禅室随笔》中。我们随意摘录就可以充分感受到他悟悟的深邃与澄明。

对于人生，他这样认为：“人，只有能够时时、事事保持一种赏识的心态，才可以快乐地和自己相处。人，只有能够快乐地和自己相处，才能快乐地和别人相处。人，只有能够快乐地和外人在事物相契，才能成为自己的主人”；“我的喜、怒、哀、乐是因为你，你的喜、怒、哀、乐是因为我。人人的喜、怒、哀、乐都是因为外在的什么原因——件事情，一句话甚至一件物品。自己的内在情感却不得不被外在的事物所左右，内在成了外在的奴隶，此乃世俗社会的无奈。出世并非要远离现实的世界，而是要把被颠倒的体、用关系再颠倒过来，让人的内在本体由奴隶变为主人，让外在事物回到它应该在的位置”；“选择是人们产生忧虑的根源。无论选择了什么，那个不被选择的同时就会像影子一样跟着。人们只要选择了那个想要选择的，就无法摆脱那个想要摆脱的。”难怪“新文人画”的另一主将刘二刚在谈到季西辰时说：“善良，老实，平易，使人放心”，“他的内心有一种定力而不为外界所干扰，生活中常见的是非和输赢得失，在他眼里都显得无关紧要，所以他赢来不少人缘”，“我从他的不拘形式、不拘内容的笔性间，悟到了一种人格，一种他的生活方式——散淡、脱俗和自我心灵的空和大。”（见《季西辰》第44页，河北教育出版社，2004年）此乃知言也。

对艺术，他认为：“没有表象，本性从不显现；不具艺术，表象就失去了生命”；“空性是艺术形式的精神和灵魂，是一切艺术的本性”；“禅是看人本性的艺术；艺术是看人本性的禅。禅与艺术都是发现与赏识圆明本性的审美观照。它们所欣赏的是源自心灵最深处的那泉”；“形式本身并没有新旧，新亦不知新，旧亦不知旧，是关注形式的人去分别新旧。丢掉你的分别心，就会发现绘画中永不陈旧的是黄钟于形式间的勃勃生机”；“绘画，不能忘法就会呆滞，

「任性逍遥」2002年

「一了千明」2003年

「马张灯先生等人在首届中国新文人画展上」

「1995年出席上海中国新文人画展」

不能自在就会油滑，最妙的状态就如同参禅，‘恰恰用心时，恰恰无心用’。但是，不要以为无心就是无所用心，要有个‘无心’在作用，那才是真‘用心’”。如此等等。我们从这些充满智慧的精辟言语中能够感受到季西辰“禅悦”的精神状态——他已然把禅理融入一切，包括他的生命、他的绘画。

谈季西辰的绘画，我们不用心不行。用他自己的话说，就是“谈我的画，首先是不不要去在意形象，不要在意的画的是张三还是李四，是猫还是狗。我的绘画，其意义着重不在形象，不在情节，不在内容，不在笔墨。……在我的绘画中，一切笔墨形式、笔墨技巧，都是为了调动其空白处的灵动，都是为了让空白产生意义。”我们注意到这时的空白不是绝对的空白，是挟裹着“亦山亦水”的第三境界，是心相的澄

明与圆融。我们不妨反过来判断，季西辰的画果真不在形象？不在情节？不在内容？不在笔墨？这里，既在，也不在，应是“在与不在”之间。

讲在，有在的道理。他的画中常有这么一些形象，如老者、猫、鸟、树、石等，它们错落有致，浓淡相宜，排布中不乏经营，如形与形的对比变化、墨与色的分布均衡、虚与实的穿插互让以及墨的浓淡、色的冷暖、形的方圆、势的斜正等等，都在绘画本体意义上力争吻合视觉原理，完善一幅画的“必需”。尤其是在运用几何形与不规则形的对比方面及色彩的冷暖对比方面具有十分明显的现代构成意识，这也充分显示了画家对于画面的构筑能力与现代审美，证明了画家娴熟的绘画技能与创造实力；讲不在，也有不在的原因。这些老者、猫、鸟都在干什么？为什么老

山居 2004年

人无目、猫鸟无睛？山是何处山？树是何种树？我们通过这些似是而非的形象，能够感受到他（它）们的相安无事，他（它）们的闲适自然。显然，他（它）们是没有烦恼的，是自在的。与其说他（它）们是万物的本真，不如说是画家禅悟的内心，他（它）们已经成为画家的心相语言，他（它）们的相安无事、闲

适自然、自在无为，恰恰正是季西辰内心的相安无事、闲适自然、自在无为。

在这样的意义上，我们完全有理由把季西辰的绘画当做现代禅画对待。历史上有不少禅僧从事绘画创作，如贯休、法常、石涛、弘仁、髡残、八大等，还有大量文人画家深受禅学熏染，如王维、石恪、梁

白猫与树·石 2004年

在石家庄参观地产寺壁画

楷、董其昌、金农、黄慎、罗聘等等。这些画家有不少人以禅宗题材作画，更多地是把禅宗的思想与认识注入绘画的精神。董其昌就把自己的斋号叫做“画禅室”，并且开创了“以禅论画”的南北宗论。事实上，禅学思想早在宋代就已经深入人心，那时就发展到所谓“诗不入禅意必浅，画无禅境必俗”的地步。

“以禅论画”、“以禅作画”已经成为古代文人画最重要的“精神进入”方式，换言之，禅悟几于绝大多数文人画家的精神通道。季西辰无疑承继了这一传统，成为当今以禅作画的重要人物。

我们可以感受到，季西辰却在精神取向上承载着浓郁的神悟情结，在审美趣味上亦延续了古代文人画的意趣。他的作品尺幅通常都不大，画面上题字时多时少，以少居多，有时只落个号“北鱼”（题写也常是些禅语、诗禅）。题字与画面手法相统一，均

「禅道」周立 2004年

以萧散简约为特色。然这种萧散简约的背后，恰是中国文人千百年来所追求的心灵的宁静与高远；其用笔与造型颇类洛阳古墓博物馆收藏的壁画《鸡门宴图》，也受到了诸如陈洪绶、髡残等人简约作品的影响，体现出较为浓烈的率真与高古，其精神指向恰似陶渊明“采菊东篱下，悠然见南山”的自适与自足。

刘墨在《禅学与艺境》一书中谈到：“就禅学与当代艺术而言，我更倾向于将它当做是一种超越了艺术形式的理想，一种生命艺术！道理非常简单：解放与自我自豪。无疑是禅宗的主要旨趣，而这种强调内心之自我的主旨，在于使一个人的灵魂保持纯洁，它既不沾染纤尘，也不受僵死惯例的腐蚀与束缚。在艺术上，也不必去呕心沥血于雕琢装饰，而只须自由地表达思想，全神贯注于传达其本身的意蕴与境界——这样，禅宗艺术才有禅的精神……这样，一个画家，就不单纯作为画家而存在，而也超出了画画的意义之外。”这段话好像是李西辰的绘画量身定做的注释。李西辰的绘画洋溢着的正是这样一种生命的理想，亦即心灵的解放与适然，这不也是我们每个人的精神向往吗？

「山花图」2005年

「深山室」2005年

题 目 萌芽未出土
创作时间 2001年
尺 寸 70cm × 35cm
材 质 纸本

题 目 瓶花
创作时间 2002年
尺 寸 49cm × 35cm
材 质 纸本

题 目 静思的人
创作时间 2002年
尺 寸 35cm × 46cm
材 质 纸本

题 目 水仙
创作时间 2002年
尺 寸 35cm × 49cm
材 质 纸本

题 目 荷花
创作时间 2003年
尺 寸 70cm × 40cm
材 质 纸本

题 目 鸟与石、梅
创作时间 2003年
尺 寸 70cm×35cm
材 质 纸本

题 目 树与石
创作时间 2004年
尺 寸 70cm × 47cm
材 质 纸本

题 目 白梅与山石
创作时间 2004年
尺 寸 88cm × 39cm
材 质 纸本

题 目 大地山河为举扬
创作时间 2004年
尺 寸 136cm × 68cm
材 质 纸本

