

陈玉圃

畫境書意詩情

国画小品精选

篇
鳥
花

鳥於清毛山抱空小
花於清毛山抱空小
花於清毛山抱空小

盛境書畫詩情

陈玉圃国画小品精选

花鸟篇

紫雲齋出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

画境·书意·诗情: 陈玉圃国画小品精选·花鸟篇 /
陈玉圃著. —北京: 荣宝斋出版社, 2008.2
ISBN 978-7-5003-1029-7

I. 画… II. 陈… III. 花鸟画—作品集—中国—现代
IV. J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 003561 号

画境·书意·诗情

陈玉圃国画小品精选 花鸟篇

出版发行: 荣宝斋出版社 邮政编码 100735

地 址: 北京市东城区北总布胡同 32 号

制版印刷: 北京燕泰美术制版印刷有限责任公司

开 本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/8 印张: 11

版 次: 2008 年 2 月第 1 版

印 次: 2008 年 2 月第 1 次印刷

印 数: 0001—4000

定 价: 68.00 元

无心恰恰用 用心恰恰无

——自序

去年荣宝斋出版社为我出版发行了国画小品精选的《山水篇》，宏禹君告诉我：“有朋友问《山水篇》发行一年多了，《花鸟篇》什么时候出版呢？”我随即回答说：“贵社只要正式提出约稿，我新年前可以完成。”其时已深秋，所谓年内者，实际上总共也就只剩下不到两个月的时间了。

我当时之所以这么痛快答应，是因为平时我作画速度很快，尤其是作花鸟小品，往往信手拈来，若不经意而转瞬可成，区区四十幅有何难哉？

于是闭门谢客，专意创作。可一旦画起来，自己平日所谓的诗情画意无论如何也调动不起来了。手腕好像出了问题，而且画面笔呆墨滞，创意无方，色泽昏暗，俗不可言。于是画了又撕，撕了又画，亦无可奈何。以至画意全无，自责实乃当今画坛最无能者也。甚至后悔，不该那么爽快便答应月内完成稿件而给自己造成精神压力，何苦来哉！

无奈，停下来反身自省，发现自己这种创作中的窘境出现，也不一定仅仅是因为无能。记得禅宗大德牛头法融祖师答“用心时”有偈曰：

“恰恰用心时，恰恰无心用。

曲谭名相劳，直说无繁重。

无心恰恰用，用心恰恰无。

今说无心处，不与有心别。”

又有大德说：“供养十方诸佛，不如供养一个无心道人。”其实作画和参禅一样，起用妙在无心，用心太过了，则适得其反。所以说“无心恰恰用”而“用心恰恰无”了。我就是因为太重视这批画，又作为限期任务对待，以至妄想纷飞，心光不现，安得不困于窘境？

于是乃收拾妄念，调整心态，放松情绪，而笔墨渐现灵动，画作遂亦时有可观者也。但毕竟时间仓促，只好翻拣篋内旧作中略有可观者补齐之。而书法却苦于无旧作可补只好勉力为之。而所作书诗，多有不尽人意者，奈何？奈何！

当然，花鸟画及书与诗，皆非我专擅，似乎不应过分责己，但我对写意花鸟及书与诗的爱好的，却一点也不逊色于我所从事数十年的专业——山水画。我尤其醉心于花鸟小品，那种捕捉灵感，如电光石火般的创作过程，画家在真实性情的鼓动下，不暇妄想思忖和经营计较，而放笔挥洒，

倏乎而成。或意有未尽，便补题以诗，畅之以书，吟咏其志，笔走龙蛇，窃以为丹青之乐，莫过于此者也！

我少时从先师黑伯龙、陈维信先生学山水画，从传统入手，由明清而上追宋元诸家作品，反复临摹，久之亦深感枯燥而困乏。大概是因为山水画技法规范过于繁琐，临摹一幅画，起码要一天，或数天，甚至十数天乃能完成的原因吧。以至锐气消磨，身心疲惫，而见古人作写意花鸟，尤其是青藤、八大、昌硕、白石诸作，多是逸笔草草，不计形似，自由奔放，痛快淋漓，遂仰慕赞叹，窃仿效之。偶有所得，悬之壁间，做孤芳以自赏。以为其乐远过于作山水画之乐也。唯苦无师承，妄自涂鸦作墨戏而已。

后来读研究生，从导师黄独峰先生座下，先生乃岭南大家，二高高足，擅作花鸟鱼虫，遂课我以花鸟造型训练，其时我年过而立，放心已久，可谓野性难驯，虽经反复琢磨，无乃如粪土之墙不可污也。岁月恍惚，有负师恩。几十年过去了，还是如这般形不成形、色不成色的放浪形骸，一如我之于诗、书的主张，但娱己意，不求人誉。

人或笑我，我亦无可如何之也，其实我亦自笑也！人或笑我者是欲以形色尺度量我也。我所以自笑者乃自笑本无形色尺度可以量我也！

譬如游泳，侧、仰皆泳也，若设以规范，竞逐赛场，博取奖牌名利者是商贾之事也，与泳则何有哉！曾皙曰：“莫春者，春服既成，冠者五六人，童子六七人，浴乎沂，风乎舞雩，咏而归。”是亦各言其志也，夫子喟然叹曰：“吾与点也！”

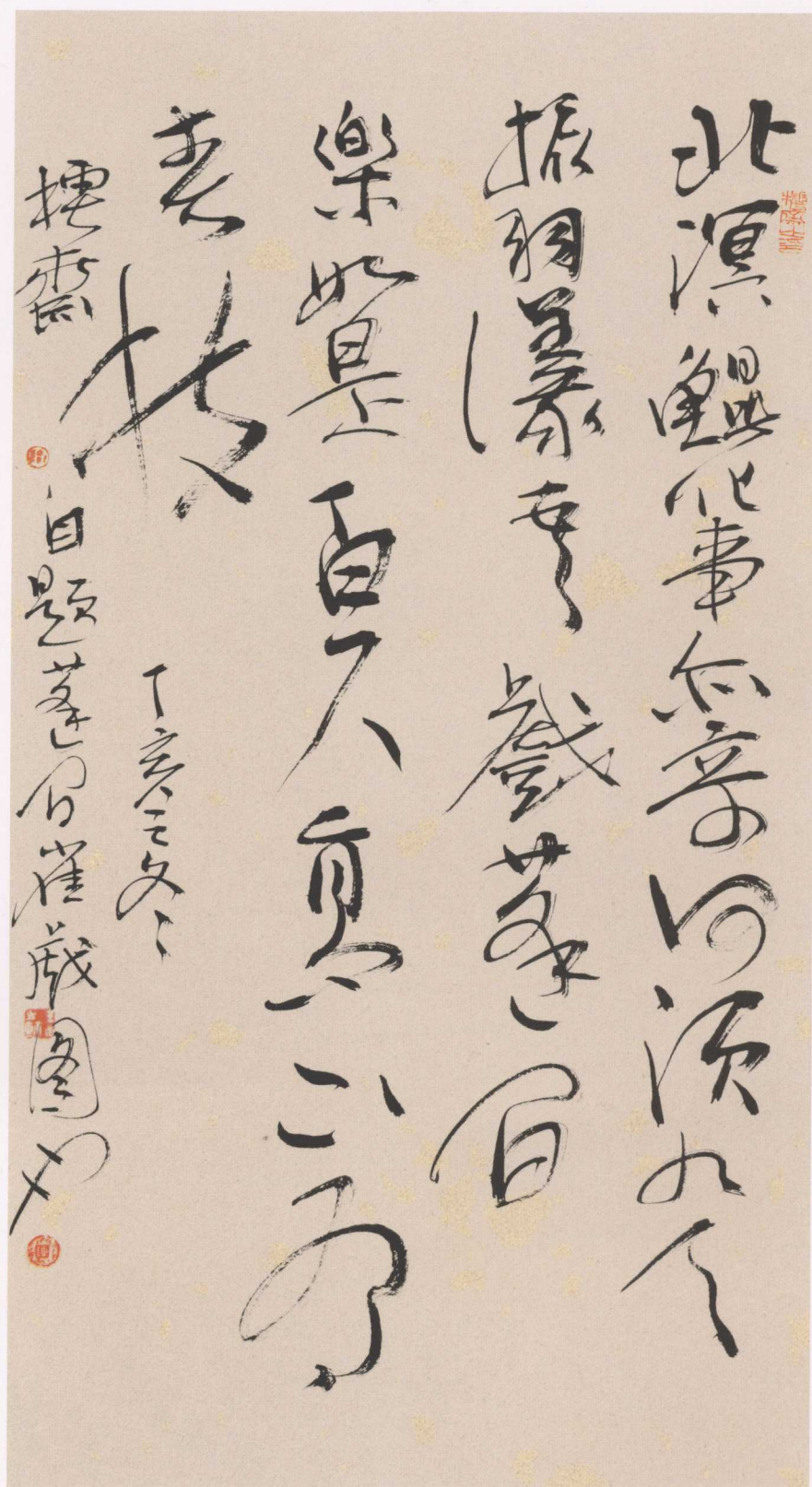
余亦悄然叹曰：“其谁与我哉？！”是为之记。

陳玉圃

丁亥立冬于樗斋

作品

自作诗·题《北溟鲲化事亦奇》
90cm × 48cm

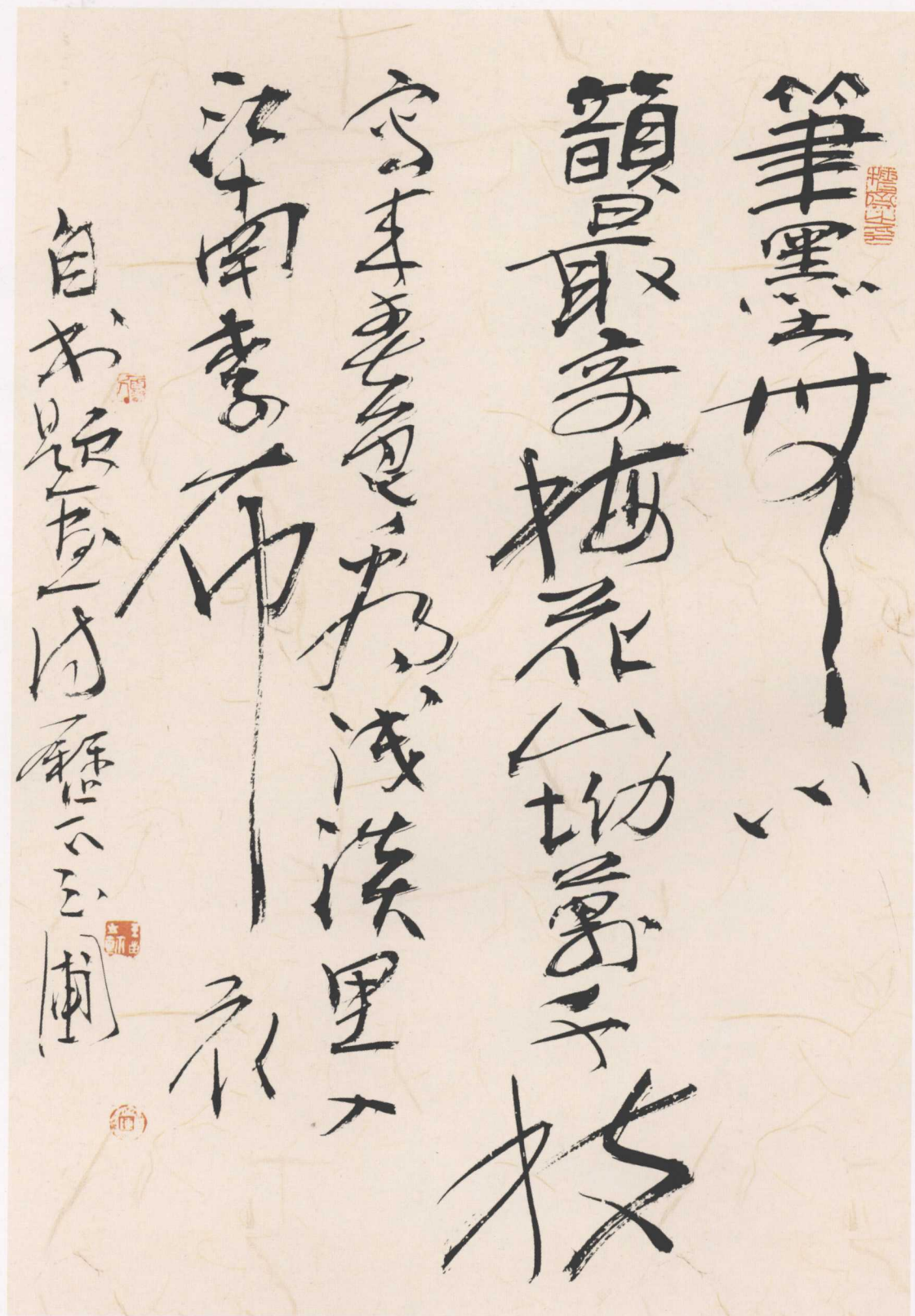
北溟鲲化事亦奇，何须九天振羽仪。吾戏蓬间乐如是，百尺高下有春枝。
丁亥之秋，樗斋自题蓬间雀戏图也。

北溟鯤化事亦奇
何須九天振羽儀
吾戲此間樂如是百尺
高下皆皆精

大龍宮大伏山岳等於海中之龍宮小
若子而納須弥
座之密知之論是也此宮中圖并題之
丁亥年

北溟鯤化事亦奇
90cm × 48cm

自作诗·题《笔墨无心韵最奇》
64cm × 42cm

笔墨无心韵最奇，梅花山坳万千枝。
写来春色看浅淡，思入江南李布衣。
自书题画诗，历下玉圃。

筆墨無心韻最奇
64cm × 42cm

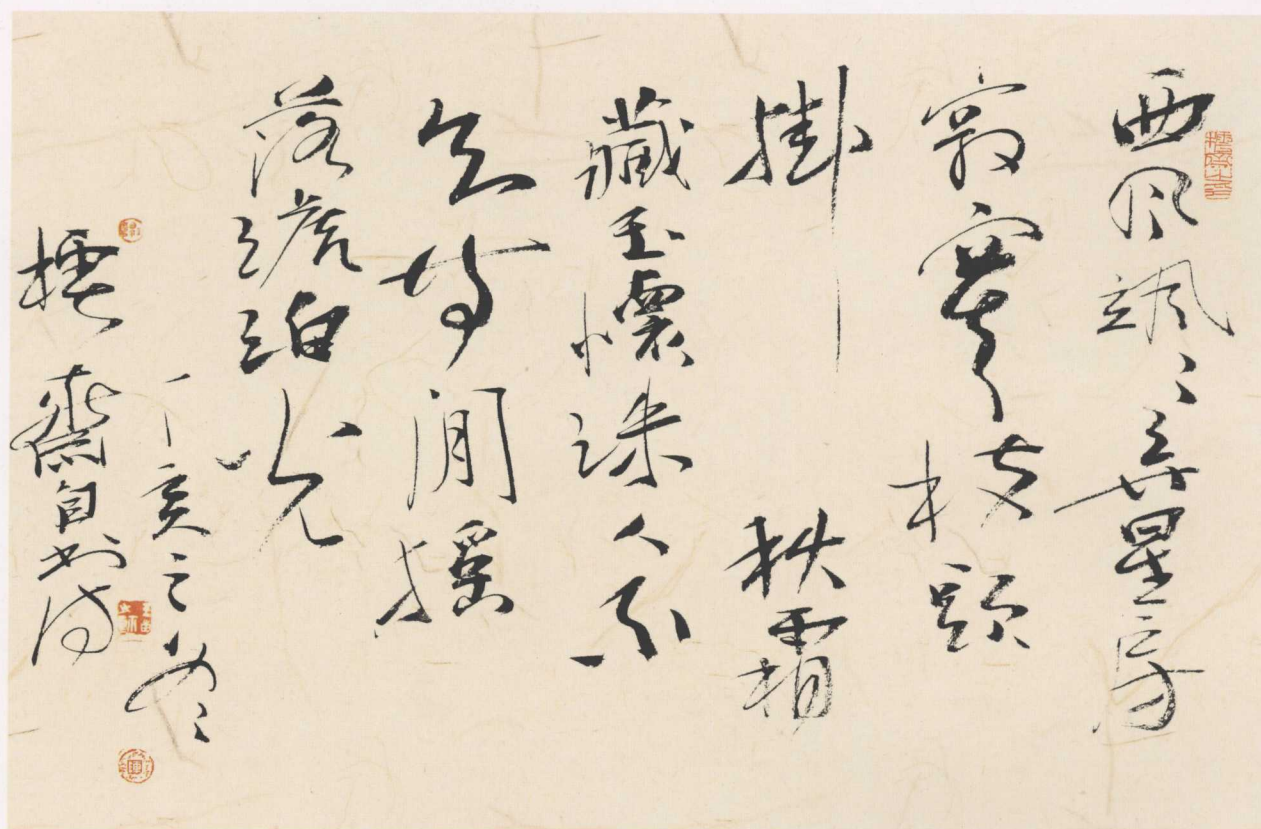

自作诗·题《一天风月,梨花如雪》
直径 35cm

一天风月,梨花如雪。
历下玉圃。

一天风月，梨花如雪
直径 35cm

自作诗·题《西风飒飒弄星房》

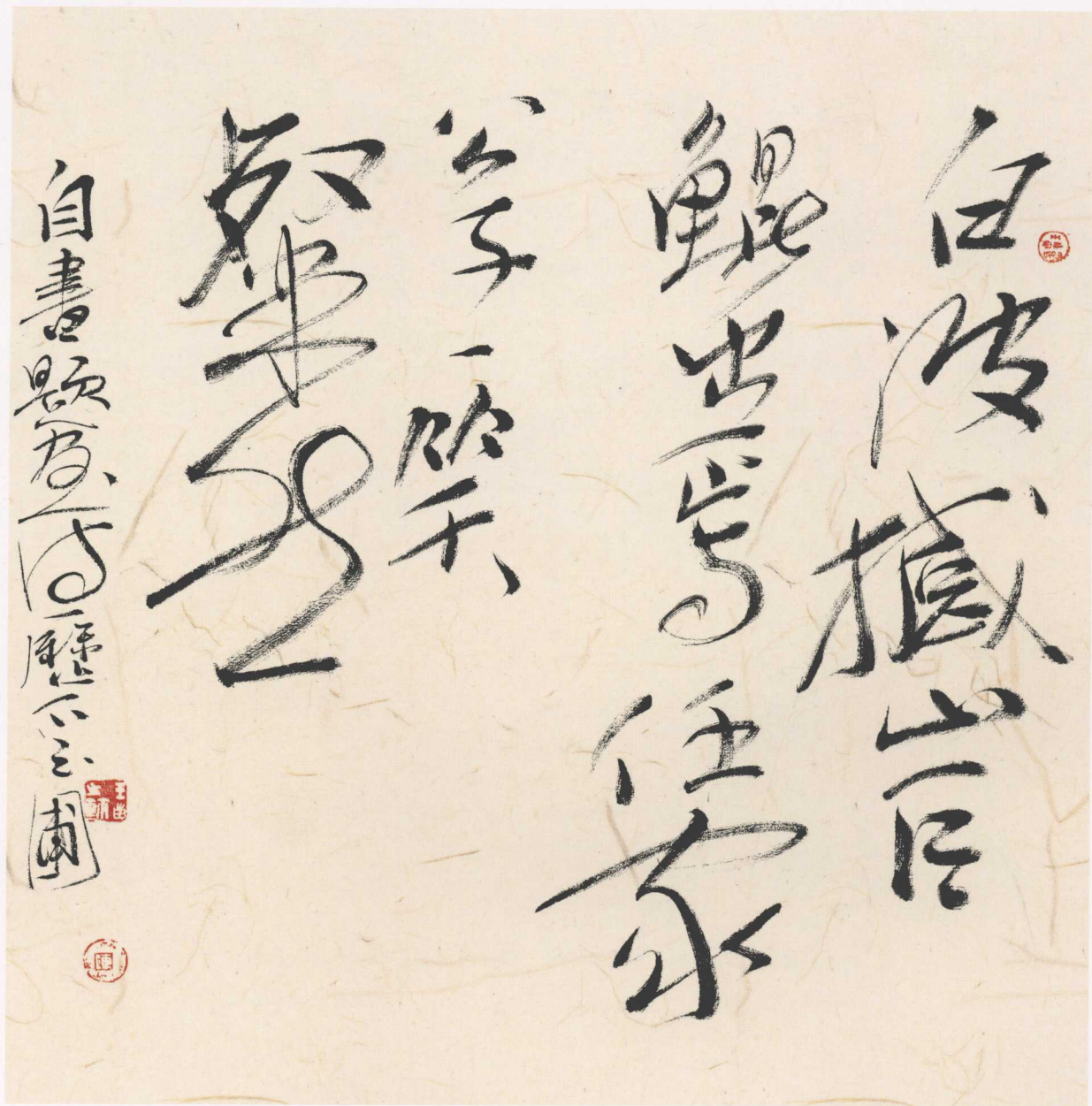
50cm × 70cm

西风飒飒弄星房，寂寞枝头挂秋霜。藏玉怀珠人不知，等闲摇落琥珀光。

丁亥之冬樗斋自书诗。

西风飒飒弄星房
50cm × 70cm

自作诗·题《大鱼在后》

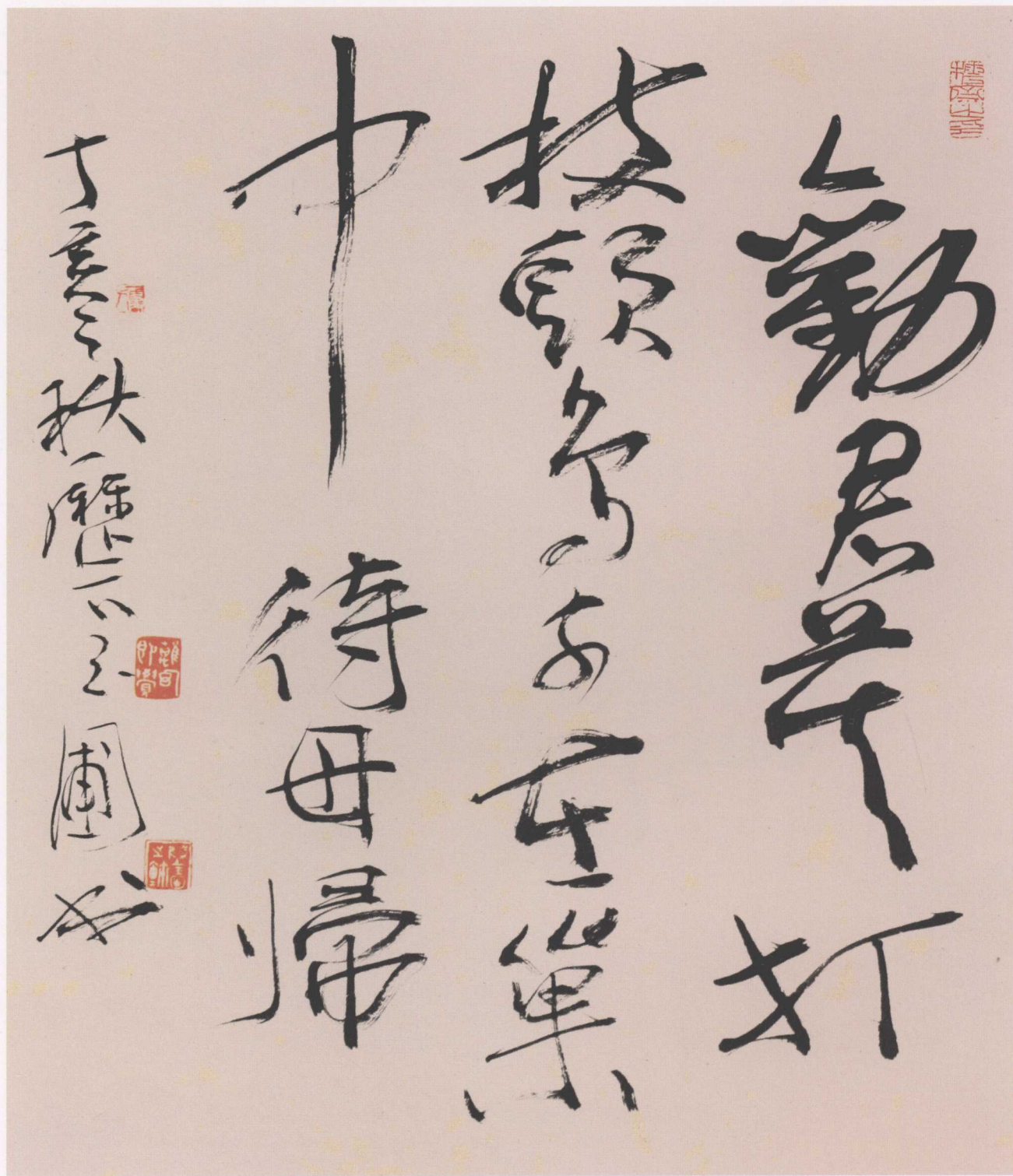
40cm × 41cm

白波撼山，巨鯢出焉。任家公子，一笑粲然。

自书题画诗，历下玉圃。

大鱼在后
40cm × 41cm

自作诗·题《子在巢中盼母归》

60cm × 48.5cm

劝君莫打枝头鸟，子在巢中待母归。

丁亥之秋，历下玉圃书。