

雨後

小景

卷

雨後

J222.7
439

江苏工业学院图书馆
藏书章

小品集

河北教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

当代书画家艺术丛书:朱培尔/朱培尔书绘—石家庄:河北教育出版社,1999

ISBN 7-5434-4057-1

I. 当… II. 朱… III. ①汉字—书法—作品—中国—现代②中国画—作品—中国—现代IV.J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 45484 号

当代书画家艺术丛书

培尔小品集 朱培尔

河北教育出版社出版发行(石家庄市友谊北大街 330 号)

深圳当纳利旭日印刷有限公司印刷

深圳兴裕印刷制版有限公司制版

787 × 1092 毫米 1/64 2.5 印张 25 千字 2000 年 12 月第 1 版

2000 年 12 月第 1 次印刷 印数: 1-2000 定价: 38 元

ISBN 7-5434-4057-1/I · 561

朱培尔

1962年6月生于江苏无锡。现为《中国书法》杂志社编辑、主编助理，中国书法家协会会员、西泠印社社员。作品曾参加全国第一、二届篆刻艺术展，全国第四、五、六届书法篆刻展，全国第三、四、五、六届中青年书法篆刻家作品展，第一、二届国际篆刻艺术展等。论文入选全国第三、四届书学理论研讨会，并散见于《中国书法》、《中国篆刻》、《佛教文化》、《书法报》、《书法导报》、《美术观察》等。《中国书法》、《艺术界》、《书法报》、《美术》、《江苏画刊》、《书法导报》等先后刊发专文，介绍其篆刻、绘画及书法等方面的创作成果。曾任全国第七届中青年书法篆刻展评委、全国首届篆刻理论研讨会特约评委、国际篆刻展组委会委员。获全国第三届中青年书法篆刻家作品展优秀作品奖、全国第四届书学讨论会论文三等奖等。

心师造化(代序)

王绶《书画传习录》提到黄公望“居虞山，尤于四时之阴霁、晨昏之变幻，探阅搜寻，殊有冥通无遇”。李日华《六研斋笔记》中引他人言“黄子久终日只在荒山乱石丛木深筱中坐，意态忽忽，人莫测其所为”。元四家之一的黄公望之画，峰峦深厚，草木华滋，确实意境不同凡俗。他的成功，来自体道之深。或者说，心师造化，体悟独到。

“外师造化，中得心源”是唐朝张璪留世的两句话，却一语道破画道天机。外师造化，得自然之道；中得心源，获人之灵机。画画儿，不是模仿自然，而是写心。非象无以寄心，滞象非能体道。故感悟物象，要如黄公望那样，探阅搜寻，独坐冥想。入乎其内，与之语，与之亲，方得山水之性情。得其性情，山便得环抱起伏之势，水便得涛浪萦回之态。正如石涛言：“山川使予代山川而言也，山川脱胎于予也，予脱胎于山川也。搜尽奇峰打草稿也。山川与予神遇而迹化也。”感悟对象，正是自我实现的一种途径。观山川万物，入其体，又不陷于物障，出乎其

外，主体之情由感而生，山川与我相融为一体，即谓得道。不识庐山真面目，是因身在其中也，跳出山之束缚，便识山川真面目了。

观物、神遇、体道，画家创作一幅画，便是展示一次领悟的生命。所写山川者，也正是生命之迹化也。

朱培尔

1999年5月于北京

目 录

奇趣乃出	12
神遇迹化	11
求『拙』	10
写『真正的意』	9
非法非非法	8
画如布弈	7
禅定	6
观物而达于心 由心而返于象	5
画之真性情	4
形式——画家智慧的言语	3
妙觉之理独圆	2
心附笔运与隐迹立形	1

清与浊	24
信笔与师古	23
霞思云想之悟	22
去甜	21
文人山水说	20
先墨后色与色墨共舞	19
具象·抽象	18
寤寐山水 流连烟霞	17
有此一感	16
诗情画意	15
唯意所适	14
雪中芭蕉	13

题画诗词选粹		34
画之风骨		33
艺术之圆		32
皴法乃迹化之言辞		31
独行之客		30
虚实关乎操运		29
画贵自然		28
画贵质实		27
以『意致』的景象与气象		26
画贵有不可『意之』却可		25
水墨为上		25

看海	·····	55
一笛芦花深处吹	·····	53
临流抚琴	·····	51
心态与习气	·····	49
半醉与信笔	·····	47
隐士与山水	·····	45
山水之观	·····	43

心随笔运与隐迹立形

自从谢赫论画六法提出“气韵”这个评画的标准以来，“气韵”成了画家们追求的目标。五代荆浩，在论及山水画的“气韵”时说：“气者，心随笔运，取象不惑。韵者，隐迹立形，备仪不俗。”在荆浩看来，画有“气”，乃画家心手一致，做到了取象不惑，心中之象能随心自运，形诸于笔；而画之“韵”，则需“隐迹立形”，即通过有限的形象传达出象外之旨。今人钱鍾书云：

“画之写景物，不尚工细，诗之道情事，不贵详尽，皆须留有余地耐人玩味，俾由其所写之景物而冥观未写之景物，据其所道之情而默识未道之情事。取之象外，得于言表，‘韵’之谓也。”以之论画，方可真悟韵之精髓。

妙觉之理独圆

古人云：“妙觉之理独圆。”自修之最高境界即妙觉也。妙觉之中，不但有对人生之悟，亦包括对艺术之传统、法变及一切文化精髓的领悟。达此境界，一切挂碍皆化，故圆。而圆，方能通，方能活。

形式——画家智慧的言语

画家画画儿，用线、墨、形来言说。用笔、笔墨、构图等等便是他们独特的语汇。艺术的独创性就在于言说的独特性。早期的山水画空勾无皴，惟色渲染。唐王维创水墨山水，语汇有个人风格。五代董源画江南山水，其披麻皴和点苔有个人创见。宋人山水，以风骨胜，用笔粗重，顿挫感强。“马一角”的山水简练苍劲，用斧劈皴；元人王蒙的层峦叠嶂，好解索皴；倪云林的荒寒荒凉，用折带皴——画家们心师自然的同时都发现了言说的独特语汇。傅抱石说：“山水画之皴法，是从前画家接触真山水中体会出来的，而不是画家为了好看，就能从画室里凭空想像把‘披麻’、‘解索’画出来的……我到了长白山和镜泊湖等地，亲自感受到那里的水石嶙峋，使我悟出新的皴法来。”显然，独特的山水形式正是画家智慧的迹化。

画之真性情

米之颠、倪之迂、黄之痴，此画家之真性情也。画有真性情，画之至也。然真性情非画，小儿啼哭，非伪装非矫情，然啼哭既非真诗亦非真画也。盖真性情与画之间，有一转换之关捩。画之真性情求之于形式，画家之喜怒哀乐必找相应之形式寄寓之。偷人画稿，袭人旧迹，必非自己之性情所寄；沉溺于技法而钟情于修饰涂改，必掩真性情。故摹古无我者，必无真性情。吾之情不入所画之象，未能如米芾嗜石成癖，视石为友交谈揖拜，乃不得石之真性情；吾之心不能如倪瓒淡于名利，逃逸于湖山烟水间，不能得山水真性情；吾之笔不能为大痴得富春之精神者，仍不能谓有真性情。故画能有真情，必有独特之笔墨，独异之形式，言必心声，笔墨传情，远山近水，林木花草方均著吾之色彩，此真性情画也。

观物而达于心 由心而返于象

“水流而境无声，得处喧见寂之趣；山高而不碍，悟出有入无之机。”此《菜根谭》句也。观物而达于心，由心而返于象，事物的生灭、聚散、起止、有无，无一不是流转往复的运动。看不到这种转化与变异，也就无法找到艺术创作的源泉。

禅 定

佛教的禅定，是止心于一境的心理状态，是摒除杂念、归神一方的心境显示。对山水画的形式而言，表现在造型的整洁优雅，章法的旷疏空灵和笔法的从容沉着。

《芙蓉湖远眺》中飘荡与弥漫的，正是一种闲和简静、萧散冲淡的心绪。

画如布弈

棋之黑白犹画之黑白，相反而相成，黑白即成世界。舍此而非彼，一如太极。黑与白，或对抗，或消长，虚虚实实，难分有无。

布弈慎思，瞻前顾后，经营位置，煞费苦心。布弈求活，活眼方能得生；构图求新，众象方有生气。棋弈千变万化，无定法，随机而落子；构图忌死法，穿插映带，移步换形，随意而生发。布弈须胸有全局，方不致因小而失大；画画儿更须宇宙在握，方密实处留得空灵。

布奇阵原以胆识为先；造险境却于平中落笔。棋有自由驰骋之乐，画有忘我抹扫之趣。棋之佳境，越胜败之障；画之佳境，驱笔墨以从心。