

王明明

我心观道

我心观道

王明明

图书在版编目 (CIP) 数据

我心观道 / 王明明著. — 太原: 北岳文艺出版社, 2017. 3
ISBN 978-7-5378-5136-7

I. ①我… II. ①王… III. ①书画艺术—中国—文集 IV. ①J212-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 026712 号

书名: 我心观道
著者: 王明明

策划: 续小强 怀一
责任编辑: 马峻

装帧设计: 张永文
印装监制: 巩璠

出版发行: 山西出版传媒集团·北岳文艺出版社

地址: 山西省太原市并州南路 57 号 邮编: 030012

电话: 0351-5628696 (发行部) 0351-5628688 (总编室)

传真: 0351-5628680

网址: <http://www.bywy.com> E-mail: bywychbs@163.com

经销商: 新华书店

印刷装订: 山西人民印刷有限责任公司

开本: 720mm×1030mm 1/16

字数: 256 千字 印张: 19

版次: 2017 年 3 月第 1 版

印次: 2017 年 3 月山西第 1 次印刷

书号: ISBN 978-7-5378-5136-7

定价: 98.00 元

开启一扇传统之窗	003
脉若断，体必亡	006
传承与发展	009
技与道	013
谈修养	016
寻求中国画发展的规律	019
谈技法	021
谈风格	026
“专”与“能”	029
探索为艺之道	033
——中国画创作的几点思考	
艺术的真意	046
——全国美展的启示	
内在的文人气质	054

054 决定了元人绘画的高度

——王明明访谈

061 唯有家山不厌看

——明清文人实景山水画

064 和而不同

——20 世纪的中国人物画

069 叩开大匠之门

074 真有天然之趣

——雅俗共赏的齐白石艺术

076 白石老人的启示

078 三百石印富翁

081 人生若寄

——齐白石的手札情思

083 自家造稿 琢璞成玉

086 令人感佩的义举

088 东方既白：面对李可染人物画的思考

093 中国山水画的新起点

098 破岭耕不休

101 澄怀观道 静照忘求

——李可染的书法艺术

104 千岩竞秀 万壑争流

无法忘却的感言	108
永远的风范	111
——怀念李苦禅先生	
重温经典 感悟自然	114
灿烂至极 归于平淡	118
——王明明谈周思聪的艺术人生	
画外之音	138
大美寻源	140
——黄胄的艺术	
容华淡伫	142
——萧淑芳的水彩画	
一花开五叶 结果自然成	145
云烟纵览	151
——周怀民的绘画艺术	
文心画境	153
——张仃的书法艺术	
文治风华	155
——宋文治的绘画艺术	
尽写苍生	157
——蒋兆和的绘画艺术	
风神兼彩	159
——石鲁的创作与写生	

- 162 搜妙创真
——陆俨少的书画艺术
- 165 灵怀独诣
——吴镜汀的书画艺术
- 169 妙于陈馨
——于非闇、陈之佛的绘画艺术
- 172 松窗采薇
——溥心畲的绘画艺术
- 176 真情逸韵的诠释
- 179 匠心造境
——王肇民的绘画艺术
- 182 静寂清凉
——周思聪的荷花世界
- 184 踪迹大化
——傅抱石的艺术世界
- 188 高妙传神
——关良的绘画艺术
- 192 逸笔遗珍
——启功的书画艺术
- 194 大爱悲歌
——周思聪 卢沉《矿工图》组画

木石还真 198

——赖少其的艺术之路

情溢花香鸟语间 200

画家的视角 学者的态度 204

——写在《刘凌沧美术文集》之前

心迹自然 211

——我的花鸟画创作

寂寞沉静中的思索 212

在源流里感悟 从自然中升华 216

——王明明访谈录

追求心中的闲和严静 248

寻找失落的本真 251

小院秋实 253

彰显经典 传承文脉 260

洗眼洗心的文化圣土 263

探索与合作 266

追求高度 勇于担当 268

——王明明先生访谈

跋 289

1. 艺海探真

王明明 招魂 250cm×250cm 纸本设色 1982年

开启一扇传统之窗

转眼又见霜叶红，对于北京画院来说，这是一个收获的季节。经过一年多的筹备，《大匠之门》终将付梓印行。

“大匠”，是对在某种技艺上造诣极高者的称谓。唐贾岛诗《即事》云：“心被通人见，文叨大匠称”；清纳兰性德在《与韩元少书》中言：“今幸出大匠之门，且与足下为同年友”。齐白石为了不忘自己的木匠出身并纪念自己的木匠师傅，于1932年治“大匠之门”一印，寄托情怀，表明自己不平凡的人生经历。1957年北京画院正式成立，齐白石任名誉院长。后来北京画院以这方印为基础设计了院标，明确了画院坚守传统文脉、追求高度、勇于承担的文化定位。如果说北京画院今天还算有一些工作成绩的话，毫无疑问，正得益于这种理念的支撑。

中国传统艺术有无数经典巨作，交相辉映，流派纷呈。这些优秀的国粹给我们的民族和国家增添了无限光辉，也成为世界文明的瑰宝，向世界传播华夏民族智慧之光。作为中国传统艺术的重要组成部分，中国画具有其他画种不可替代的独特品格和美学系统，并以其独特的哲理基础、审美追求、创作技法及授教方式，达至内美玄妙的艺术境界。

不可否认，对西方现代艺术观念的借鉴及艺术教育模式的创新，在一定的历史阶段对中国画的发展产生过积极作用。但毋庸回避的另一个事实是，矫枉过正的革新之风，使中国画创作的主流与固有的传统文脉距离越来越远，甚至可谓脱胎换骨，呈现一种新的现代形态和审美趋向。当我们回头审视近半个多世纪的中国画创作状况时，在“繁荣”的

背后，有些问题却是无法回避的：中国画传统的核心元素与精神是否得以保存？文化艺术的发展到底是要传承创变，还是要破“旧”另立？这样的发展模式会否偏离中国画的生命源脉？能否经得起时间的检验？

从中国画发展历史的总体脉络来看，并不是保守和消极的，一直在随着社会文化的变化而相应发生变革，其“新陈代谢”能力不逊色于世界上其他的任何艺术形式，否则不可能延续两千余年而经久不衰、生生不息。中国画在走向现代审美的历程中不应该丧失其自身的品格，对西方艺术的吸收与借鉴绝不能以牺牲本民族的文化精神为代价。

2012年，北京画院正式成立了“齐白石艺术国际研究中心”和“传统中国绘画研究中心”，进一步加强了画院的研究功能，多层次的研究活动全面展开，并以展览、出版、讲座等形式将这些研究成果加以传播，以期呈现传统中国画经典的魅力，寻绎其创作、发展规律。按照规划，两个中心各出版一本丛刊，“齐白石艺术国际研究中心”推出的是《齐白石研究》，而“传统中国绘画研究中心”则为广大读者奉献的是这本《大匠之门》。

我们力图改变“传统”与“学术”的古板面孔，更不会以说教的姿态拉大编读之间的距离，寻求一种平实而不失品位的表述方式，与读者产生共鸣。其实，“传统”世界就是一个“故事世界”，古人解衣盘礴，援笔濡墨，化象成境，而凝结于纸。或“富贵”，或“野逸”，或“众山皆响”，或“得意忘形”，或“墨点无多泪痕多”，或“干裂秋风润含春雨”……而“学术”说白了就是为了确证存在、发现规律，面对浩瀚之经典，我们只需要去选择、归类，衡轻重，丈长短，描述其由点至线到面之变，则可成大块文章。

一幅画的意义远远不止是视觉的，它是文化的沉淀与结晶，是社会的、地域的、人文的。它与政治、经济、宗教、自然等息息相关，与诗词、书法、篆刻、文房、古玩、音乐、戏曲、建筑、园林、雕塑、工艺等一脉相通。为了说画，我们往往会“旁敲侧击”，融会贯通。

经过时间冲淘的经典才更有研究价值和空间。因此，只有盖棺论定

的画家才会进入我们的研究和编辑视野，这将是《大匠之门》的一道“门槛”。而北京画院经过多年努力而形成并坚守的纯粹之风，也会在《大匠之门》中得到充分的体现。

启迪灵感智慧，提升审美层次，拓展艺术视野，供给文献资料……如果本书能满足你上述任何一种需求，因而被收藏或保留，那我们的劳动就是有价值的。

癸巳深秋于潜心斋

脉若断，体必亡

文脉一词源于语言学，是一个在特定空间发展起来的历史范畴，其上延下伸包含着极其广泛的内容。从狭义上解释即“一种文化的脉络”，含有前承芳古、启发当代、彪炳后来之意，是指介于各种元素之间的对话与内在联系，指局部与整体之间对话的内在联系。我们探究文脉，会不时从民族、地域中寻找文化的亮点。人类学家克拉柯亨指出：“文化是包括各种外显或内隐的行为模式，它借符号之使用而被学到或传授，并构成人类群体的出色成就；文化的基本核心，包括由历史衍生及选择而成的传统观念，尤其是价值观念；文化体系虽可被认为是人类活动的产物，但也可被视为限制人类进一步活动的因素。”他把“文脉”界定为“历史上所创造的生存的式样系统”。

中国画发展两千余年而经久不衰，有如此的强大生命力，是因为其依托中国文化，有一个强健的“心脏”“肌体”及“造血机制”作为保证。中国画具有自己独特的表现方式和审美追求，以此制约“气血”在一个无形的“管道”里运行，结晶出一幅幅经典佳构。在传承的基础上创新，是中国画发展的最大特色。我们如果以时间为节点画出很多环——历代大家在继承前人的基础上所创造出来的不同语言形式，并依次把这些环相扣连接起来，就形成了中国画具有强烈内在联系的、具有某种约束意义的“文脉”。中国画能维系两千多年，强大的生命就是依靠这个“文脉”来不断输送“养分”的，其中的“养分”即是传统——前人创造的经验。一方水土，一代画人，中华文化孕育了中国画的独特

面貌，同样道理，西方文化孕育出西画的独特面貌，世界绘画的宝库因此而丰富多彩。中国画和西方绘画有着本质不同，其不刻意追求外在视觉感官的刺激，而注重表现内在心灵，强调精神与格调，强调意境与境界，含蓄、内美而纯粹，其与观者的“沟通”是源自内心深处的，是触及灵魂的，此为中国画千年不变的精神。

近百年来，特别是五四运动以来，我们在中国画的发展问题上产生了巨大的争论，从某种程度上忽略了对自己既有价值体系的坚守，不再重视其传承“文脉”，取而代之的是一波波“革新”思潮、一场场“拓展”运动。表面上看，我们似乎让中国画的“承载”能力扩大了，边界扩大了，能与西方对话了。殊不知却破坏了中国画的基本基因和程式，面貌变得越来越模糊，历史形成的凝聚着中华民族价值观、审美观的文脉，面临着被截断的危局。这种状况将会威胁到中国画的可持续性。

值得反思的是，这一切却是基于西方艺术理念，站在西方的立场上来审视中国画，并期望解决中国画的发展问题。我们不能不受制约地去任意“创造”或“另立”，中国画的边界不能被无限放大，不能给中国画施加沉重的负担，有些东西中国画是表现不了的，否则要油画、版画、雕塑等其他美术门类何用？借创新、发展之名，给中国画“大换血”“转基因”，或进行生硬“嫁接”，都必然会破坏其“文脉”，脉之若断，体必亡焉！我们可以超越前人所创范式的某种限制，但不能无视它走得太远，否则就是无源之水，无本之木。

有人认为中国画是农耕社会的产物，是陈腐、落后的，和新时代的交集很少。其实农耕社会并不一定是绝对落后的，那只是一种生产方式，在文化发展的过程中起到的作用不可或缺。何况中国画一直是在动态发展着的，在体现时代精神方面从来没有缺席，回望唐、宋、元、明、清，每个时代都有契合这个时代精神的绘画面貌。我们应该遵循文化内在的发展规律，“立新”不必“破旧”，尊重传统并不等于食古不化、拘泥于前人窠臼。精神层面的东西是不会过时的，要学会挖掘、领悟传统对于当下的意义。读陶渊明《归去来兮辞》，能使我们回归“自

我”，回归本真，进而产生对生命的反思，我们能说陶渊明的精神过时了吗？回顾历代中国画经典，那种扑面而来的人格力量如果能与我们的灵魂对接上了，此时再来审视所处的时代，表现自己内心反应，就是文脉的传承。

毫无疑问，中国画又处在一个新的历史节点上了，现在中国经济飞速发展，综合国力不断增强，艺术家要拿出更多的自信，理直气壮地向世界呈现我们原本的“中国面孔”，展示我们独特的艺术风采。只有每一位画家及研究者都有文化的自觉和自信，都成为文化发展的积极因子，中国画的脉搏才会跳动得更加强劲有力。

甲午春月于潜心斋