

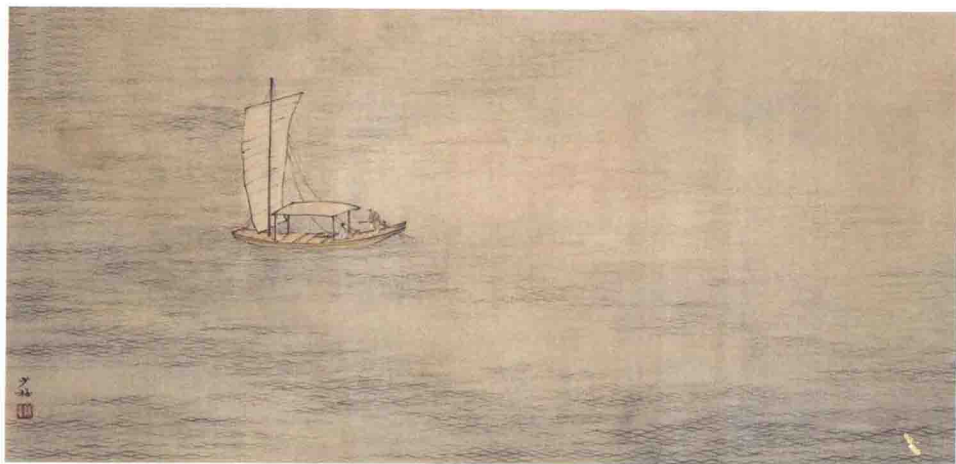
Art treasure collection

藝苑珍珍

传承经典 展现当代 关注市场

2010.10 山水清音[®]

陈少梅 一帆风顺 26 × 54cm 纸本设色

艺苑珍

山水清音
文化艺术出版社

图书在版编目(CIP)数据

艺苑弥珍·山水清音卷 / 谢兴涛主编. -- 北京: 文化艺术出版社,
2010.10 ISBN 978-7-5039-4632-5

I. ①艺… II. ①谢… III. ①艺术家-生平事迹-中国-现代②艺术-鉴赏-中国 IV. ①K825.7②J052 中国版本图书馆
CIP数据核字(2010)第201031号

艺苑弥珍·山水清音卷

策 划: 杨方杰

主 编: 谢兴涛

责任编辑: 刘 爽

执行主编: 蔡 田

主编助理: 宋美玲

学术主持: 王登科

责任校对: 程 囡

编辑统筹: 张 琪

艺术总监: 唐 璠

图片摄影: 王 文

装帧设计: 北京宝续堂文化发展有限公司

版式设计: 郑宇恬

合作媒体: 书法网 国画网 中国书法网

艺苑弥珍

出版发行: 文化艺术出版社

地 址: 北京东城区东四八条52号 100700

印 刷: 北京夏美雅图印刷技术有限公司

版 次: 2010年10月第1版 2010年10月第1次印刷

开 本: 155mm×230mm 1/32

印 张: 4

字 数: 34千字

印 数: 1—10000册

书 号: ISBN 978-7-5039-4632-5

定 价: 28.00元

版权所有, 侵权必究。印装错误, 随时调换。

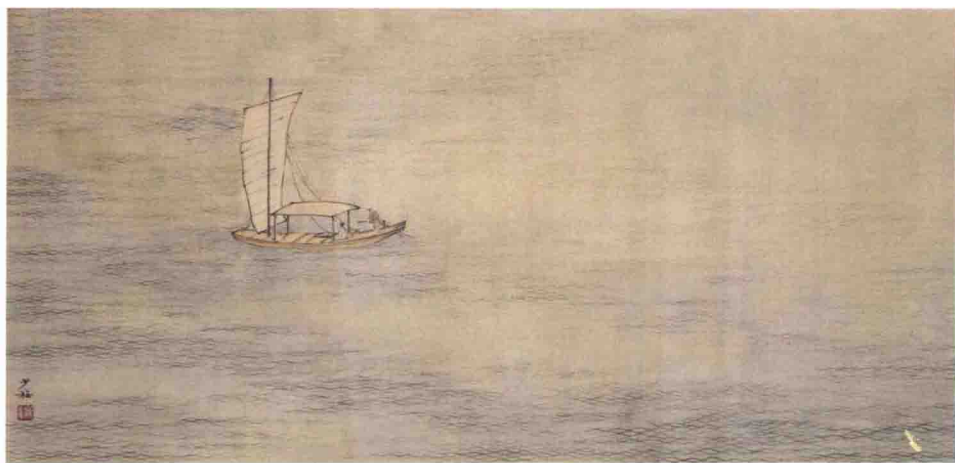
《艺苑弥珍》编辑部电话: 010-59361706

地址: 北京市宣武区太平街6号富力摩根中心D座907室

邮编: 100050

E-mail: bxt601@sina.com

5.	独标风骨 漫得天真	朱中原/文
13.	闲谈放笔	刘怀山/文
21.	追寻诗意	吴振锋/文
29.	蓬莱杨中良君画水墨山水赞	汤哲明/文
37.	《达摩大师》序	高旭奇/文
39.	我为什么画钟馗	高旭奇/文
41.	古意难求	高旭奇/文
47.	山水知己	程风子/文
55.	沉香屑	马明博/文
63.	不背儒章 见持佛律	汪为新/文
69.	和我一起写字的兄弟	杨中良/文
75.	书写的意义与林浩湖的艺术实践	左剑虹/文
81.	格高气古 思远理深	叶植盛/文
88.	都市梵心	宋美玲/文
93.	量公	王有刚/文
98.	张继刚作品辑评	
101.	高英柱印象	王祥夫/文
105.	明心见性	夏中斋/文
109.	乐观豁达 墨彩飞飏	程风子/文
113.	腹有诗书气自华	韩少玄/文
117.	积劫亦可人如来	谢兴涛/文
121.	任清的境界	杜志宇/文
124.	名画鉴藏	高 夏/文

陈少梅 一帆风顺 26 × 54cm 纸本设色

艺苑珍

山水清音
文化艺术出版社

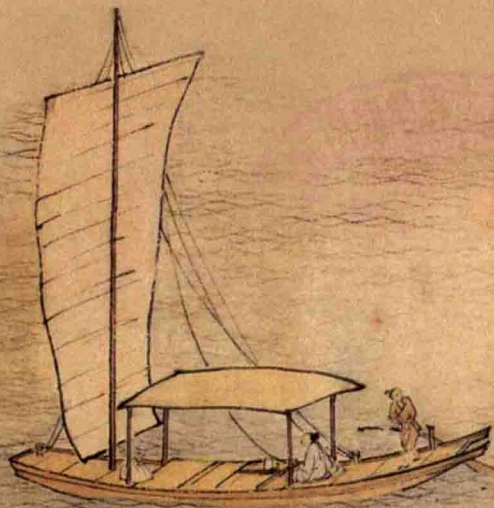
陈少梅《一帆风顺图》赏析

陈少梅（1909—1954），名云彰，号升湖，字少梅。生于湖南衡山的一个书香之家，自幼随父学习书画诗文，深受中国传统文化的熏陶。12岁加入金北楼、陈师曾等发起组织的「中国画学研究会」，17岁成为名噪一时的「湖社画会」之骨干，22岁主持「湖社天津分会」，成为津门画坛领袖。新中国成立后，任中国美术家协会天津分会主席，天津美术学院校长。

所示陈少梅《一帆风顺图》，以细密的笔法勾勒出万里波涛，用阔笔渲染背景，部分江水以留白表现，意境幽远空旷。图中船夫用力划行，内有书生独坐其中，怡然潇洒，衣纹洗练流畅，袖带随风起舞，生动刻画了古代文人悠闲自在的艺术形象。此图云雾迷蒙，用笔极具精微，构图大胆，疏密有致，动中有静，静中有动，喻示祥和。画格既有南宋院体画清雅秀丽的遗风，又有元代文人画凝练隽永的特色，是陈少梅难得一见的佳构。

陈少梅才气逼人，在绘画上取得了极大的艺术成就。他的存世作品较少，上个世纪八九十年代他的作品在市场上亮相不多。进入21世纪后，陈少梅的作品开始被专家和画坛前辈所推崇，成为海内外藏家追逐的热点之一，其作品价位呈平稳上升趋势。2004年以后，陈少梅的作品在市场上的表现更是势不可挡，画作《二十四孝图》长卷以60万元起拍，引来不少买家争夺，最后以262万元成交，是目前陈少梅作品拍卖的最高价。2004年《松涛归帆》和《深林多秋》在香港佳士得拍卖会上，受到热烈的追捧，均拍出180余万港币的佳绩。现陈少梅的一般作品也在每平尺12万元以上，大幅精品每幅在百万元以上。

随着陈少梅作品被进一步正确的认识，适时投资，当有好的回报。

5.	独标风骨 漫得天真	朱中原/文
13.	闲谈放笔	刘怀山/文
21.	追寻诗意	吴振锋/文
29.	蓬莱杨中良君画水墨山水赞	汤哲明/文
37.	《达摩大师》序	高旭奇/文
39.	我为什么画钟馗	高旭奇/文
41.	古意难求	高旭奇/文
47.	山水知己	程风子/文
55.	沉香屑	马明博/文
63.	不背儒章 见持佛律	汪为新/文
69.	和我一起写字的兄弟	杨中良/文
75.	书写的意义与林浩湖的艺术实践	左剑虹/文
81.	格高气古 思远理深	叶植盛/文
88.	都市梵心	宋美玲/文
93.	量公	王有刚/文
98.	张继刚作品辑评	
101.	高英柱印象	王祥夫/文
105.	明心见性	夏中斋/文
109.	乐观豁达 墨彩飞飏	程风子/文
113.	腹有诗书气自华	韩少玄/文
117.	积劫亦可人如来	谢兴涛/文
121.	任清的境界	杜志宇/文
124.	名画鉴藏	高 夏/文

吴悦石

Wu Yue Shi

1945年生于北京。现任中国国史研究编修馆研究员，中国艺术研究院特约研究员，中国国家画院吴悦石工作室导师，中国美术家协会会员，东方美术交流学会常务理事兼副秘书长，中国国际文化交流中心理事，美中收藏家协会顾问，中美文物交流协会名誉会长。出版有《吴悦石画集》、《吴悦石作品集》等。

独标风骨 漫得天真

——写意吴悦石

朱中原/文

我于吴悦石先生画作心仪已久，每每观之，皆心旷神怡，掩卷思之。概而言之，吴悦石画作吸引我的大略有四点：一是其精湛、洗练的笔墨，二是其简净、凝练的线条，三是其独标风骨的气格，四是其超然自适的境界。其于笔墨、图式、气格、风骨、神采、境界诸方面皆戛戛独造，堪为当代文人画之领军者也。

吴先生是当代大写意画之集大成者。研习中国画者，摹古容易，得古人之笔墨精髓难，得古人笔墨容易，但得其精神难，得传承之道容易，但大化开新难，寻求新奇怪异容易，但觅得天真烂漫难。吴先生这几点都达到了相当的造诣与境界。

在当代画坛，吴悦石是一个多面手，他兼工花鸟、山水、人物，并书法造诣精湛，

吴悦石 放舟 33×33cm 纸本墨笔 2009年

有金石遗韵，又精鉴藏，工书善画，通诗文，于画史画论皆有独造。其画论，一扫当下理论界繁冗、虚空、做作之习气，其所论精准，文笔洗练，谈古论今，纵横捭阖，意味隽永，读来令人思之深长，非江湖宵小者所能及也。

由此观之，吴悦石先生是一个修养全面、内涵丰富、气度不凡的具有传统与现代人文精神的艺术家。他的绘画最大之特色在于，以书入画，以书法作画法，其绘画笔法

兼得书法笔法之妙，极富金石遗韵。一个优秀的书法家，未必要是一个优秀的画家；而一个优秀的画家，则应当首先是一个优秀的书法家。以书入画，自古皆然，从中亦可窥见“书画同源”之理。作为一个具有创造性和开拓性精神的书画家，吴悦石显然是熟谙中国画笔墨传承与演进历程的，故他深得南朝谢赫的“六法”及书法“八法”。吴悦石先生绘画之用笔，均笔笔中锋，笔笔不虚，力度沉厚，犹如钢筋铁骨，高峰坠石，

吴悦石 胜境 33×33cm 纸本墨笔 2009年

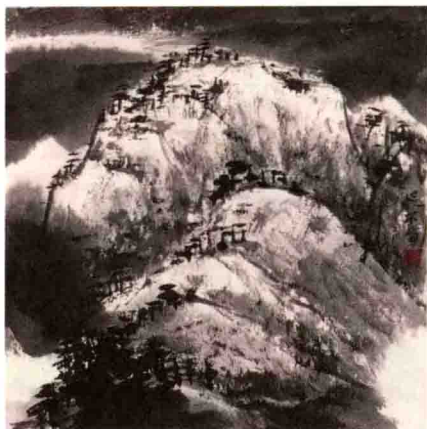
力抵万钧，掷地有声。画法之力犹如书法之力，书法之力则在于使转，吴悦石曾积多年之功于北碑的研习上，又及金石鉴藏之学，尤于晚清邓石如、赵之谦、吴昌硕及现代黄宾虹、齐白石、张大千、潘天寿诸家取精用弘。

毫无疑问，吴悦石是当代中国写意文人画的代表性人物，他对中国写意精神的传承与创造，系统地呈现了他对中国本位文化立场的坚守。写意与写实相对，写意是中国文

人画的传统，写实是西画之传统。但魏晋以前，中国的绘画形态却多以写实为主，更多地具有社会实用性价值，其社会学内涵大于艺术学内涵，而魏晋以降，文人画传统肇始，并经唐五代宋元明清诸代之传承与流变，已经形成了一个具有“超稳态”结构的文人画笔墨体系。文人画与宗教画、工匠画的最大区别就是其写意性，写意性也是中国画区别于西方绘画的重要审美特征。它是通过对客观物象的拟人化和情感化的符号性表

吴悦石 山居图 33×35cm 纸本设色

吴悦石 初雪 33×33cm 纸本墨笔

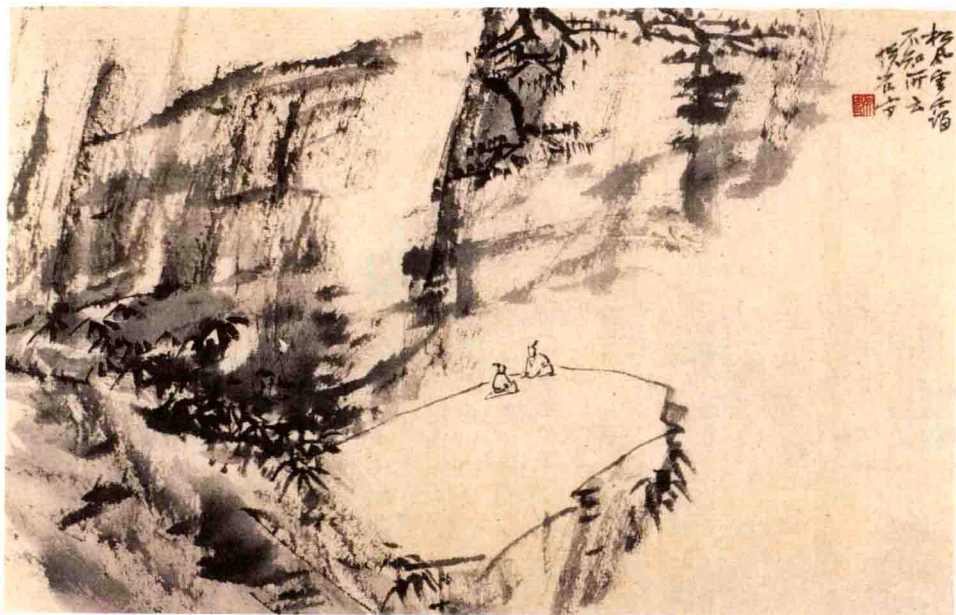

吴悦石 岭上幽居 33×33cm 纸本墨笔

达，是以线条和笔墨表达情感。所以，要深入领会写意画尤其是大写意精神，就要深入领会中国绘画的本质性特征。

从这一点来说，无论是吴悦石的写意花鸟、写意人物，还是写意山水，无不是其对传统中国文化精神会通的体现，山水、人物和花鸟，只是画家文化精神的一种形式和笔墨体现，这种形式和笔墨，是中国文化精神本质的外在体现，所以，无论你画什么，关键在于对中国文化本质的领悟与造诣。画什么不重要，重要的是你为什么这样画？你这样画有怎样的精神旨趣？这种精神旨趣，在于你的精神气格与文化的综合修养。这就像吴悦石画人，吴悦石并不是以工笔画和写实的手法画人物，他不追求对人物形象的精确描摹，而在于以简括、洗练的笔墨，突出对人物精神、情态与气格的写意化表现。他笔下的人物，往往不是模式化、刻板化和单一化的，当然，这背后，是其扎实的线描与造型功底。一个画家，把人物画得像、画得满、画得真实甚至是画得美并不难，难就难在画得传神。古人论画以传神论为依归，但要达到传神何其之难！而吴悦石画人物，恰恰得其神邃，其笔下之人物，往往寥寥数笔，却仪态万方，巍然有魏晋名士风骨。

吴悦石写意人物画之所以能传神而得魏晋神韵，乃在于其把握了中国写意人物画之精髓，魏晋人论书、论画重精神气格，而精神气格乃在于骨与力，骨力之体现在于笔，故吴悦石深得古法，作画以“骨气洞达”为要，“骨气洞达”则有风骨，有风骨则体气高妙，无风骨则无气格，无气格则落入俗品。因之，人物画之要，根本在于有风骨与气格，吴悦石画人物深得魏晋“骨法用笔”之妙，有名士气而无妍媚气。正如他自己所言：“作画以笔力胜，笔力由骨气胜，骨强

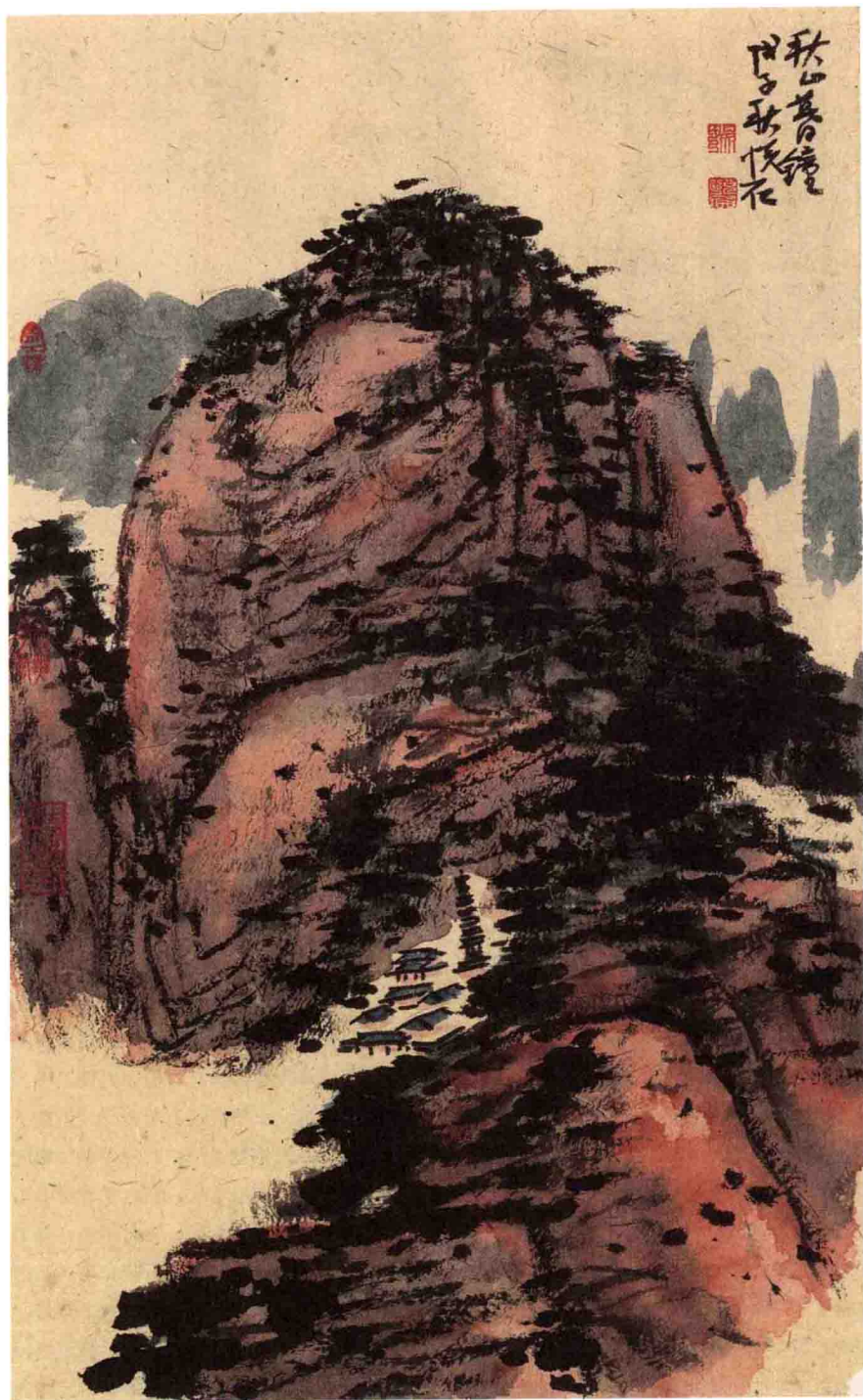

吴悦石 松风 37×24cm 纸本墨笔 2009年

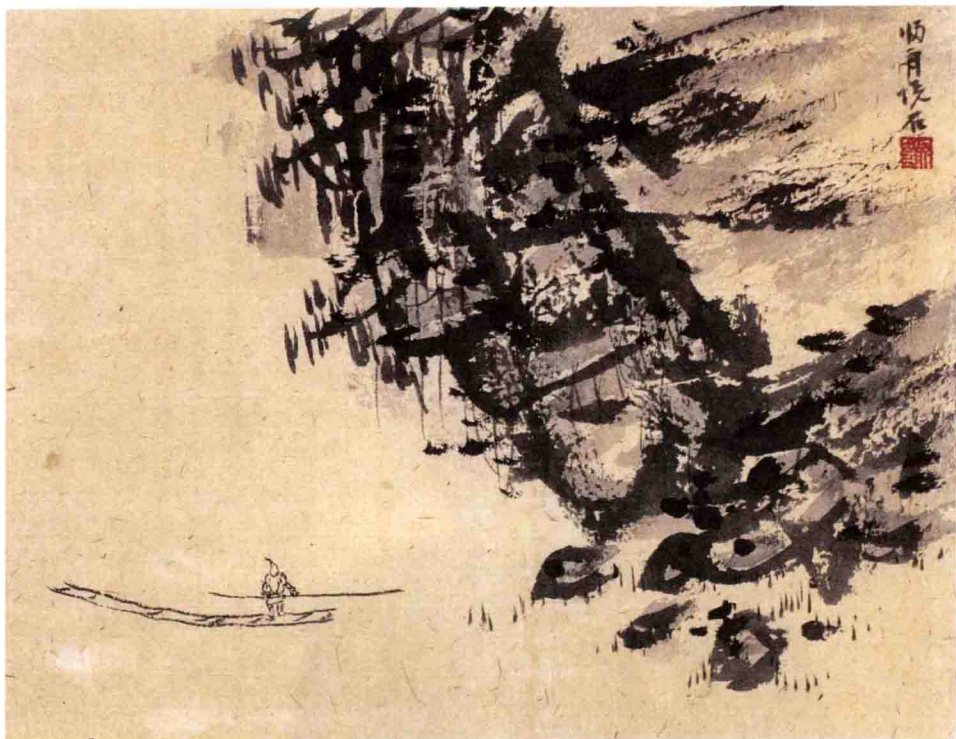
则气势强，无骨则无势。一寸线一寸骨，骨法用笔也。故曰‘寸骨寸心’。易曰：‘强其骨’。尝说：‘意到笔不到’。意者何？笔断迹连，迹断意连，意断势连。画贵有势，不尚雕琢，方为至美。画贵内美。所谓蓬头粗服，不掩国色。有内美方能摄人魂魄。倘使寓目不忘，久看久新，则必为名迹。”吴悦石作画极为强调对笔与力、骨与势、气与格的生发，这段话中，即体现出其对笔、力、线、骨、势、韵、境及其互相关系的凝练而精确地阐发。格由韵致，韵由气生，气由骨生，骨由线生，线由笔生。在这一连串的关系网中，从笔到最后的韵和境，形成了一个系统而完整的关系链条，只要掌握了这一个系统的关系链条，则掌握了中国画尤其是写意人物画的精髓。吴悦石在这短短百余字中，即将体现中国画精髓的这

一关系链条阐发得幽微而深刻，令人称奇！

吴悦石人物画如是，其花鸟、山水何尝不如是。吴悦石画花鸟，从中似乎能看到许多人的影子，远之如石涛、八大、文长诸公，近之如缶翁、白石、天寿等，此数者，皆与金石篆籀有着深厚的渊源，其花鸟笔力老到，铁画银钩，势如千钧，中锋用笔、篆籀用笔与使转用笔之法混合使用，将书法之笔法体系演绎得神采奕奕，可谓当代以书入画之典范者也。正如吴悦石所言，“缶翁下笔酣畅淋漓，气使笔运，如长枪大戟，嘎嘎有声，胸中块垒齐出笔底，后之学者学养不够，气势不足，有学无创，笔力单薄，努力而行，则失之枯梗。”吴悦石画花鸟，虽出自缶翁、白石翁尤多，但却不简单摹其形，而是以学养之气贯注之，他的花鸟画笔墨以乱和险著称，乱中取胜，险中求正，他画花

吴悦石 秋山暮钟 37×24cm 纸本设色 2008年

吴悦石 归舟 33×37cm 纸本设色 2009年

鸟，没有格式，没有框架，没有法则，全是凭意向所得，偶然为之，灵感生发，乱而不乱，乱中而致，险而不绝，他还善用中国画的黑白空间美学，构图奇崛，不从流俗。吴悦石深得自然天趣之艺术真谛，他作画从来不刻意造作，不追求新奇怪异，而是笔笔生发。他的画没有时下画家所拥有的那些世俗气与萎靡气。吴悦石所追求的是，于平淡中寓天真，于奇崛中寻高妙，于素朴中求高绝，于大自在中求大超脱。他追求的是大格调，大境界，方寸之内，必有神采，非大家作手所不能及也！

吴悦石的笔墨显然也不是孤立的笔墨，笔墨只是中国画的一种形式和载体，而只有蕴涵了具体社会语境和文化语境的笔墨才是

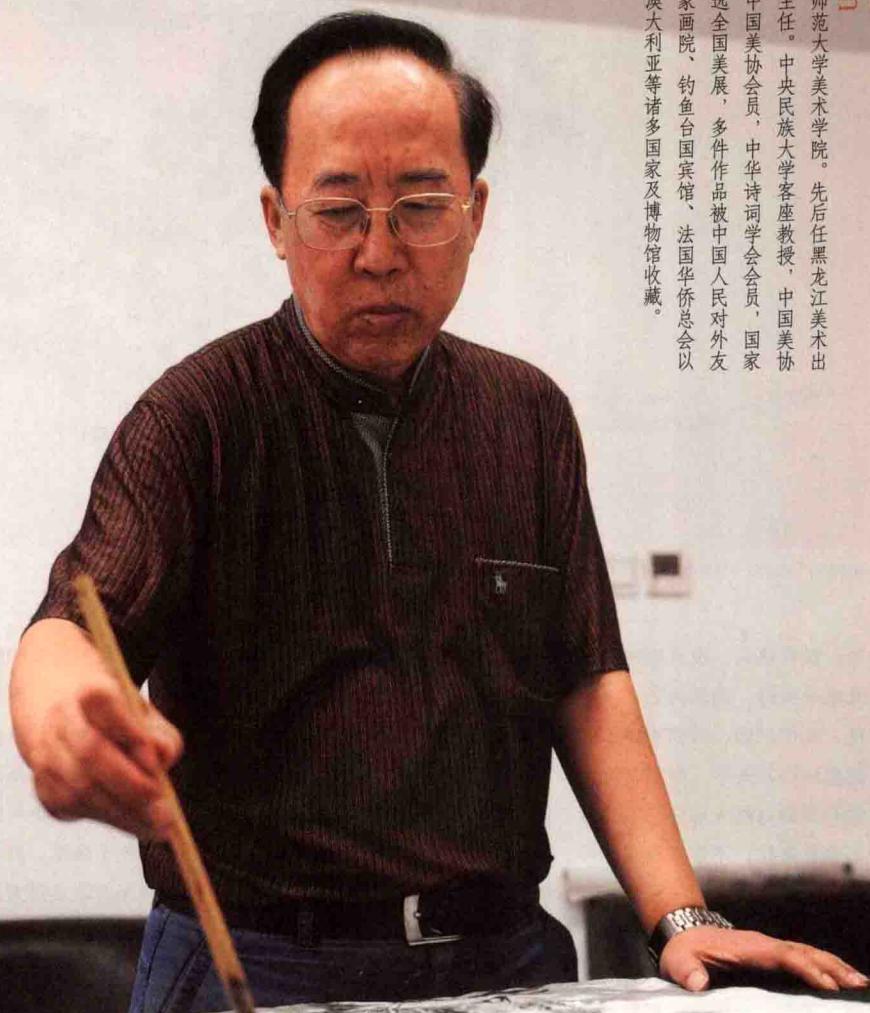
具有内涵的笔墨，所以，吴悦石所强调的笔墨，显然不是一种简单的笔墨形式，而是他对传统文化本质精神的体悟与追摹。他曾说他毕生所要追求的，就是对中国文化最纯粹精神的追求。吴悦石的画，笔墨线条与构图造型极为简淡，但简淡不等于简单，但简到极处即是深邃。吴悦石的深邃就是得大道，得自然天趣，得烂漫天真，所谓“大道至简”是也。越是简淡的东西，越是具有复杂、深邃的思想和内涵，这是一个亘古不变、颠扑不破的哲学原理，也是一个亘古不变的艺术真谛。得道者大化也。

吴悦石是一个得道者，也是一个大化者。

刘怀山

Liu Huai Shan

1948年生，毕业于内蒙古师范大学美术学院。先后任黑龙江美术出版社编辑室主任、创作室主任。中央民族大学客座教授，中国美协创作培训中心教授。现为中国美协会员，中华诗词学会会员，国家一级美术师。作品多次入选全国美展，多件作品被中国人民对外友好协会、人民大会堂、国家画院、钓鱼台国宾馆、法国华侨总会以及日本、新加坡、韩国、澳大利亚等诸多国家及博物馆收藏。

闲谈放笔

刘怀山/文

绘画之难，不在技艺，而在境界。境界者，学人之器识、学养、技艺之总和也。古人尝以登高为譬，如孔子登东山而小鲁，登泰山而小天下。然登高之具，如杖履，即画家手中之笔也。是以画家心性之修养，胸襟之开阔，情感之抒发，舍用笔而无他。

石涛上人云：“人能以一画具体而微，意明笔透。腕不虚则画非是，画非是则腕不灵。动之以旋，润之以转，居之以旷。出如截，入如揭。能圆能方，能直能曲，能上能下。左右均齐，凸凹突兀，断截横斜，如水之就深，如火之炎上，自然而不容毫发强

也。”这番话已把用笔之法讲得明白透彻。笔法纯熟，方能手应于心，心思开张，方能意通于神。中国画的生命力即在于此。几千年来，宗师巨匠，已为我们开辟了道路，指明了方向。可谓源头活水，源远流长。奈何半世纪以来，视传统如破帚敝屣，弃之批之，名之曰封建地主阶级士大夫文化，扫进历史垃圾堆。其间美术教学以素描之法加诸其上，以比例、透视这一类机械论的方法束缚其间，使骨法用笔仅成为物像之形体轮廓与结构之线描。居然还以为是超越了前人，发展了传统。其结果谬种流传，误人不浅。

