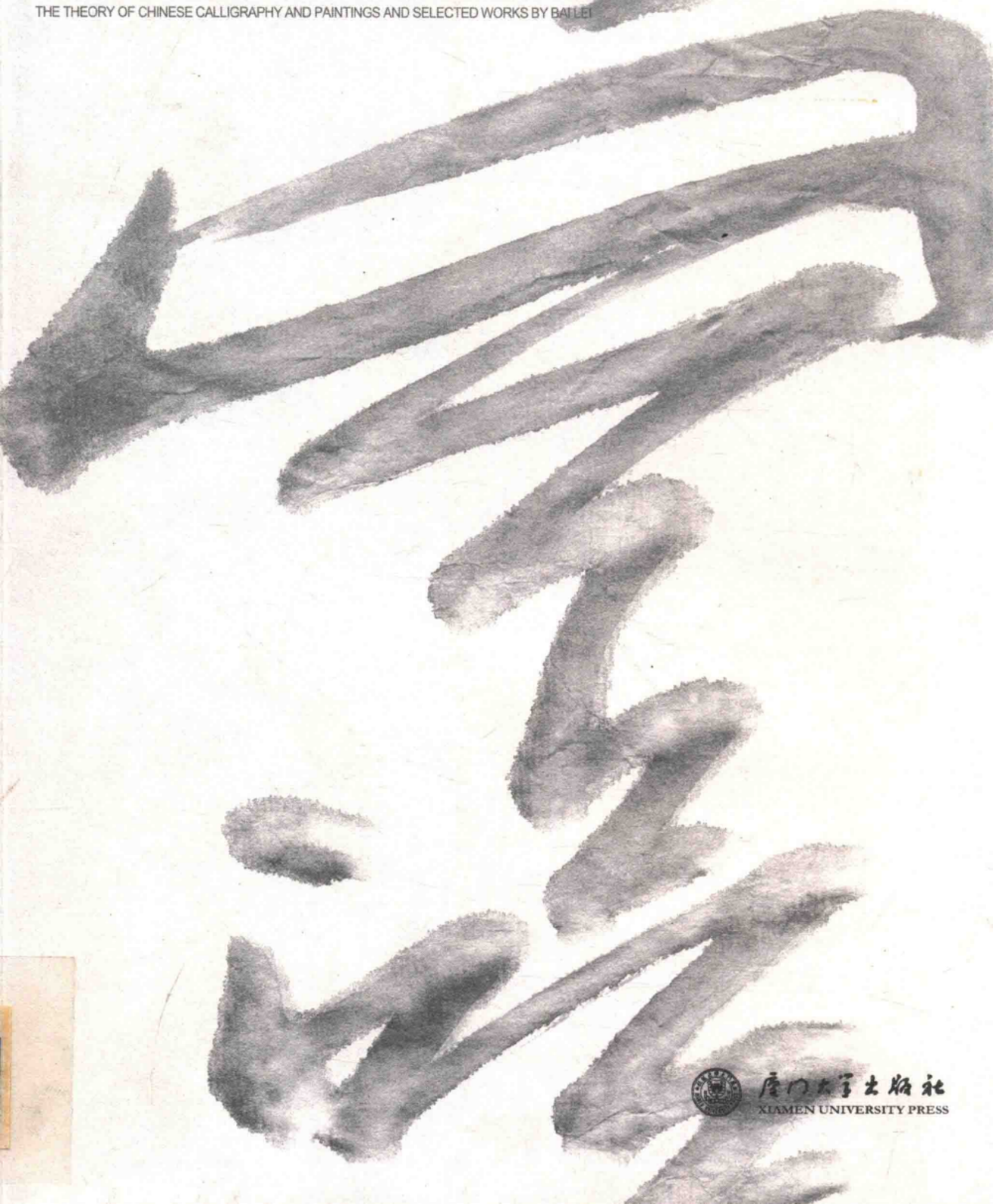

笔墨难写是精神

白磊书画理论与作品选

THE THEORY OF CHINESE CALLIGRAPHY AND PAINTINGS AND SELECTED WORKS BY BAI LEI

厦门大学出版社
XIAMEN UNIVERSITY PRESS

风雨同舟
同舟共济

图书在版编目(CIP)数据

笔墨难写是精神：白磊书画理论与作品选 / 白磊著. — 厦门：厦门大学出版社，2006.9

ISBN 7-5615-2059-X

I. 笔… II. 白… III. ①中国画—绘画理论 ②中国画—作品集—中国—现代 IV. ①J212 ②J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第106219号

厦门大学出版社出版发行 地址：厦门大学 邮编：361005

<http://www.xmupress.com> xmup @ public.xm.fj.cn

辑美彩印(厦门)有限公司印刷 地址：厦门市集美石鼓路166号
Tel:0592-6106680 <http://www.jimeiprint.com> 邮编：361021

2006年9月第1版 2006年9月第1次印刷

开本：787×1092 1/16 印张：11.25 插页：3

字数：280千字 印数：1-2000册

定价：78.00元

本书如有印装质量问题请与承印厂调换

白 磊

中国美术家协会会员
中国书法家协会会员
中国工艺美术学会会员
福建省花鸟画学会副主席

释文：

岁临六秩意悠然，
书画怡情乐永年。
笑对名场轻得失，
德修身自福绵延。

岁临六秩意悠然
书画怡情乐永年
笑对名场轻得失
德修身自福绵延

正

録自六秩感懷詩一首

丙戌年

初夏

於

臨

江

寧

寧

行草 2006年 136 cm x 34 cm

自题书斋匾额 1990年

目 录

一、序/1

魏传义

二、序/3

史言志

三、笔墨难写是精神（自序）/6

四、谈书论画/13

谈写意花鸟画“情趣美”的营造/14

谈创作心态/22

形式 观念 内涵/24

十个优点不如一个特点/26

为有源头活水来——写意花鸟画的用水经验谈/28

尺幅之中天地宽——小品画漫谈/32

画家应有书法情结/36

写意花鸟画探索与实践三题/45

五、随笔·评论/59

艺术与生活随笔选/60

书画艺术评论选/77

六、师友之勉/127

好看和耐看——白磊的写意花鸟画/邵大箴/129

《白磊书画选》序/沈柔坚/131

水墨淋漓，情景交融——赏花鸟画家白磊作品有感/李自强/133

妙笔灿若霞——我读白磊先生的画/陈济谋/134

灵性和勤奋——谈白磊和他的书画艺术/吴孙权/136

地域特色和个人风格的完美结合——谈白磊的水墨画风/李文绚/139

名家评论摘录/曾贤谋、林英仪、姚天沐、陈琪、韩墨等/142

七、作者简介/161

八、艺术活动大事记/164

九、后记/172

序

魏传义

《笔墨难写是精神——白磊书画理论与作品选》是作者几十年长期辛勤耕耘，求索创造所取得的丰硕成果。

白磊与我似乎很投缘。1985年我调来厦门大学创办艺术学院后不久即由一位朋友陪我前去参观厦门工艺美术厂，碰巧就结识了这位时任厂长和书记的白磊同志。后来，因为他长于书画又有志在这方面发展，于是在1992年调入厦门市文联任厦门市美术馆馆长。前两年，我们几位同行一起与中国美术家协会联系，在本市筹办了中国美术家协会厦门创作中心，白磊担任创作中心常务副主任。此外，他还兼任福建书法家协会常务理事、福建省花鸟画学会副主席等职务。并兼任厦门书画院院务委员会副主任、厦门市美协副主席等工作。这些年由于工作关系和专业活动的交往，逐步增进了彼此间的了解和情谊。

白磊为人直朴诚信，善于团结同志，乐于助人，关心集体，热心社会文化活动，尽心尽责，不遗余力，深受好评。

画如其人。白磊是一位很有抱负的艺术家。他把艺术作为人生的理想和终生事业，在艺术上富有思辨能力和开拓精神。他多年来孜孜以求，在花鸟画和书法艺术上都取得了很好的成就，已为世人公认，曾得到我国著名的老一辈艺术家沈柔坚和美术评论家邵大箴以及海内外同行撰文勉励，受到一致好评和赞誉。

中国画艺术，源远流长、博大精深、丰富多彩，被誉为世界艺坛珍宝。自盛唐王维开宗文人画之后，苏东坡、赵雪松、董其昌相继倡导发扬，迄于近现代，高峰迭起。如青藤、白阳、石涛、八大山人、吴昌硕、齐白石等大家辈出，引领着中国画主潮向前发展。

白磊从青年时期即爱好钻研书法和写意花鸟画，主要受文人画的影响。他首先从临摹学习传统艺术入手，然后又注意融入对现实生活和大自然的观察体悟，即所谓“外师造化，中得心源”，求索创造，别出心意。传统艺术很讲究用笔、用墨、用色和用水诸法。线的表现是中国画造型的重要基础。白磊有书法的功力，笔法自能运用自如。所谓墨分五彩也是中国画用色的基础，要墨不得色，色不得墨，互为映衬，相得益彰。无论用笔、用墨、用色，诸法关键还在于掌握用水的“度”，

与魏传义教授、
刘大为主席在麦积山采风

水分多少能产生干、湿、浓、淡、破墨、积墨、泼墨和泼色等许多不同的效果。白磊在这些表现手法上做了很多大胆的尝试。他常用重水冲泼、干湿相济、虚实相生，使画面呈现出一种混沌朦胧、元气淋漓的生动气韵，颇具鲜明的艺术特色。

白磊从小即喜练书法，在上中学时就曾获书法一等奖。他早年学柳公权、米南宫、李北海及汉隶，后又糅合张瑞图、黄道周于一体，运笔潇洒酣畅，结字峻峭险劲，章法纵横奇逸。他以书入画，又以画作书，相辅相成，相得益彰。

作为观念形态的中国画艺术是人文精神的载体。画家要从传统走向现代，与时俱进，除在艺术技巧和表现形式上要刻苦钻研外，应当还要多读书，多到生活中和大自然中去学习，不断提高精神文化素养。只有这样才能不断提高艺术水平。白磊相当注重读书学习，也常常研究一些文艺理论问题。如他在《国画艺术》发表的《形式 观念 内涵》一文中着重提出“中国画的神韵和精神是由作品内涵所决定的，形式和内涵的高度统一显然是创作的必然要求”。可以说正是因为白磊在有正确的理论观念引导下的创作实践，才取得了艺术上的可喜成就。我们有理由相信白磊坚持不懈，求索不止，一定会获得更大的丰收。

是为序。

■ 序者系厦门大学教授，原厦门大学艺术教育学院院长、享受国务院特殊贡献津贴专家。

吾开传尔春消息
2001年 45 cm x 45 cm

序

史言志

著名画家白磊的书画论文与作品选《笔墨难写是精神》行将结集出版，嘱我为之作序。我愕然，以至惴惴。毕竟，我是书画艺术的门外汉。岂知白磊莞尔一笑说：“内行是为外行服务的。艺术是感性的，没有门户之见的感受是最为真实的。”一语破的，我为之释然。老子曰：“道可道，非常道。”说的是大道无形，难以言表的道理。对白磊这样一位名重海内外的画坛怪杰，妄作评价，毕竟是徒劳无益的事。白磊先生的一席话，平添了我为之作序的胆气，终之于伏案操管，把与白磊结友读画的感受形诸文字。

古人云：学诗，功夫在诗外。同理，学画，功夫在画外。囿于职业，我有幸与刘海粟、尹瘦石、范曾等画坛泰斗有数面之缘，上世纪80年代的一个春节，我与海粟老人在鼓浪屿宾馆品茗谈艺。他深沉地说，画品即人品，重要的是炼器与养气。器宇轩昂、气度不凡的人，其作品也就洒脱、豪放。兹此，我常常喜欢在品味画作时揣摩画家的精神与气质。

某日，我徜徉于画廊，一幅墨荷图映入眼帘，不由心头一震，驻足伫立良久，不忍离去。对我而言，逼真、精巧的花鸟画作寻常见，却很少看到这类近似狂野不羁的作品。透过那纵心所欲的笔触、超凡脱俗的写意，一位风流倜傥的画家身影显现了出来。白磊，这一铿锵的名字从此铭刻在我心中。读画识人，我“按图索骥”，结识了他。是时，正值他虎步欧洲，事业如日中天之际。我俩遂成挚友，幽窗谈艺，举杯抒怀，其乐融融。真可谓画品即人品。时值英年的白磊先生率真、豪放、至诚，有大肚容物、海纳百川的雅量，更兼他对书画艺术九死无悔的求索精神，让我油然而生敬意，引其为良师益友。

白磊先生是一位书画兼长的艺术家。数十年来，他朝夕揣摩先贤画作：弘一法师的宁静至极、八大山人的简极生神、石涛和尚的排异纵横让他为之神往。他说：“人品、气韵、生动并非一朝一夕可得，全凭在漫长岁月甘于寂寞浸淫其中的点滴积累。”他的书法也深受柳公权、赵孟頫、李北海、米芾、黄道周、张瑞图、潘天寿的影响，凸显了峻峭奇险、潇洒灵动的风格。固然，先贤的艺术为白磊打下了扎实的基本功，然而，局外人怎知白磊先生在寻觅“本真”与“自我”的道路上，经受了多少“非人磨墨墨磨人”、“为伊消得人憔悴”的寂寞与痛苦。

一件小事曾让白磊心神不宁与寝食不安：他的阳台上养了几只“七姐妹”小鸟。一天，一只小鸟冲出竹笼，逸飞蓝天。画家怅然、亦欣然，祷祝小鸟过上“野鹤无粮天地宽”的日子。始料不及的是，三天后，小鸟一身是伤地飞了回来，重入竹笼。白磊黯然神伤地对我说，艺术何尝不

是如此，师古而拘泥，无疑自筑围城，只能落得“笼鸡得食汤刀近”的下场。艺术的创新之路就是走自己的路，寻觅“本真”。画家践言于行，师法自然，悠游于寥廓苍天之下，感悟大自然的恢宏与精微。徘徊、彷徨、苦思、揣摩——终于，水因我而歌吟，残荷为情而嗟叹，春花为熙阳而娇晕——“万物皆备于我”，画家找到了“通神明之德，类万物之情”的彻悟境界，找到了泼墨挥洒的椽笔。终于，画家练就了用水如神的一身绝活。墨则雨润，彩则露鲜，画家将自然界的生命之水注入了画笔。

花冠压身，声名遐迩。求字索画者盈门。然而画家并无自矜之色。薄酒之余，他曾经诉愁绪：“观己之作，多有不足，诚如某名家所云，废画三千！如今每临画桌，如履薄冰，颇有化笔生涩之感。”闻之，我不禁击节赞叹：“达人！达矣！”画家狐疑地看着我。我解释道：“君不闻古人有云：‘画到生时是熟时’，这正是你别具一格、独成一家的成熟表现。不登五岳，不知天下之大；学富五车，方知学海无涯。每当你画一新作，都有攀越新高峰的感觉，难免惴惴不安。大家名手，莫不如斯。”白磊不禁动容，吟诵起齐白石《墨荷图》题言：“干裂秋风画之难，润含春雨亦非易；白石用水五十年，未能得其妙。”吟毕，白磊叹道：“艺无止境呀！反观当今画坛，一些画者，牙牙学语，徒得其形，便云山雾海地不知己为何物。”我笑道：“郑板桥《题茶壶诗》早就为此辈画像：嘴儿尖尖把儿翘，二三分水起波涛；皆因量小难容物，才得温饱便自嚎。”言毕，我俩相视而笑。

白磊先生的成名，离不开天赋、勤奋，更离不开他沉厚的理论修养。本书结集了他多年来发表的艺术评论、杂思随笔，阐述了他独到的艺术观点，涉猎了他对艺术潮流和艺术发展趋势的分析和看法，记录了他对人生修养的感悟。文章短小隽永、观点鲜明，不失为艺术论苑的佳作。白磊先生曾对我说，画家虽不一定是学者，但应有学问、有知识，只有这样，他的作品才会有丰富的人文内涵。纵观艺术史，“五四”时期的前辈画家，大多是书画兼长，艺文合一，体现了他们丰富的学养和大家风范。惜乎这一传统日渐衰落，许多画家囿于“技”和“术”，慢慢褪尽了画家的人生情愫与专业思考。可以说，白磊先生把书、画、文结集出版，也是一种行为垂范，吁请美术界同仁们重视优良传统的恢复，期盼美术界探索精神的重光与发扬。

读白磊的作品，是赏心乐事。这本集子是画家四十多年书画人生的浓缩，是画家上下求索的心路历程的呈现，是艺苑里光华闪耀的奇葩。它将给人以启迪，引发人们对艺术价值与人生意义的严肃思考。

■序者系主任记者、编辑、著名作家、文艺评论家

竹笑迎风 2005年 68 cm x 68 cm

笔墨难写是精神（自序）

记得年轻的时候，曾见某刊物的文章中提及悲鸿先生曾经说过：学习绘画入门需要三十年，且愚笨者不在此列。当时自觉不以为然，随着时间的流逝，年龄和阅历的增长以及长期的书画创作实践，越来越体悟到此话的真谛，越发觉其中的艰难，有时甚至怀疑自己的底气不足。我想，若将书画当作茶余饭后的消遣，一种爱好，自娱娱人，玩玩而已，倒也罢了，如果是把它作为一种事业来做，当作一种学问来研究，所需要解决的问题就很多，肯定让你丝毫轻松不起来。书画作为一门艺术，它不同于一般的技术可以凭手上功夫达到，它潜移默化，更需要依靠各方面素养的积累。可谓濡濡几点墨水，一篇大大文章。从艺术思想的高度讲，确实没有止境，不要说三十年，有的一辈子也难以企及。艺术创作需要有才情、有学问，还要有毅力、有生活、有修养，可以说，是人的综合素质的体现：品行、天赋、灵气，甚至于健康的身体、充沛的精力、丰富的想象以及生活的环境，缺一不可。所有这一切归根结底是人的精神境界，笔墨难写的正是这种精神。

乐此不疲，磨练中得真趣，苦中作乐，这就是我几十年书画生涯的收获。有了点滴的心得，往往喜形于色；见到古今中外的优秀作品，如痴如醉；创作出一幅好作品，手舞足蹈；面对失败，苦苦琢磨着如何往另一方向生发，寻找绝处逢生的痛快。与书画有缘，并将其融入生命的一部分，成为我生活最大的乐趣。我不完全相信命运，但有时经历中的巧合也是一种难忘的记忆，也可能成为一种无形的动力：旧时闽南地区在小孩满周岁时，大人会在桌子上摆上各种象征不同行业的小东西让小孩自己去拿，用来预测小孩长大后的发展。听母亲讲，我当时居然一只小手一下子抓起一把毛笔，另一只小手伸向用铜皮打造的小砚台。也许就是这样，天生注定我要和笔墨打一辈子交道。虽然我们家里没有一丝艺术氛围，且家境贫寒，却从小对书画一往情深，无论何时何地都舍不得放弃。从14岁开始学习书画起，几十年来孜孜以求，并以此作为自己的精神寄托和理想的追求。虽然在漫长的书画生涯中有幸运，也多坎坷，总无怨无悔。所幸之一的是：我从开始学习，走的是

小品四幅 1999—2004年

一条正确的路，不投机、不取巧、不偷懒，扎扎实实，按部就班。我的第一位启蒙老师黄敏先生发现我的爱好，便从最基本的线描开始，让我临摹了许多画作，他的严格要求和谆谆善诱，使我练就了较坚实的基本功。书法则从柳体楷书学起，进而汉隶和行草，一笔一画，专注其中。所幸之二是：虽然家里没有学习的条件，但有艺术见地的母亲是我学习的坚强后盾，她从本来就少的可怜的买菜钱中硬是省下一分一厘供我买画的书和粗劣的纸张，并成为我涂鸦的第一位评判者和欣赏者。母爱给我极大的精神力量和寄托。所幸之三的是：从我参加工作起，一直与艺术有接触，有机会开阔眼界，广交书画朋友和爱好文学艺术的伙伴，即使在生产建设兵团和工厂，搞的是宣传和工艺美术，也大都跟艺术有关，尤其难得是与社会广泛接触，增长了见识，丰富的阅历，培养了思考问题和解决问题的能力，这一点正是艺术创作中不可缺少的。在实践中我才真正体会到人的一生中有些曲折、吃苦和磨难的必要和可贵。古人讲“世事洞明皆学问”不无道理。

和其他的同龄人一样，我年轻时正逢社会动荡年代，“文化大革命”、上山下乡，尤其是高考制度中断，折腾中，失去了渴望进大学深造的机会。我高中毕业时正逢“文革”开始，在罗丹、黄敏两位老师的推荐下，我曾将习作寄到两所美术院校，均得到很好的评价并鼓励我前去报考，但随着一夜之间的“高考制度废除”，梦想随之破灭，只能到闽西插队劳动，还好不久后因有特长有幸被建设兵团招工，从此走上了做工谋生之路。当时贫苦人家的孩子能找到稳定的工作是多么不容易，所以我倍感珍惜并全身心投入，心中酷爱的书画艺术的种子只能靠自我加倍的努力去培育了。从那时起，我不仅更加勤于练习，还注重艺术理论的学习和自己寻找课题钻研。好的理论文章，不论是中西古今，特别是那些经过别人实践后的感受和体会就成为我的指南，我把它当成无声的先导并将别人的经验连同自己的体会详细地写成笔记，反复揣摩。社会是大课堂，大家都是我的良师，我常请师长、画友、朋友对我的习作提批评意见，细心分析，凡有不足处思考改进的办法并加以试验。广采博览，自我充实，自我完善成为我的学习方法，前人和他人的经验时时给我以营养，久而久之，我的眼界逐渐开阔，创作逐渐成熟，从中懂得了传统与创新的真正含义，明白了造就自己作品时代品格的重要性，并且悟出了古人所说的“画家胸中有丘壑”的道理。丘壑，并非是要搜罗和记得多少东西，而是要有宽阔的胸襟。我想：广阔视野，有见识、有器量、有主张；艺术上善于广纳博取，更善于消化吸收，勇于创造，不怕失败；为人谦和真诚，忍辱负重，一身正气。不间断地丰富自己的学养和进行自我人格的修炼，自然会逐渐把自己的胸中丘壑撑大。

光阴荏苒，日月如梭，一晃几十年过去了，凭自己的这点才学，能跻身书画艺术家之中，能于笔墨之中见到自己一点灵性已是太不容易了，也

算尽了努力。然观己之作，常觉多有不足，更不用说废画三千，倍感中国书画艺术的博大精深，而自我学养和灵性之不足。书画之道，离不开灵性和学问，无灵性不能驾驭笔墨，有学问才能表达思想，思想是什么，就是通过画自然画自己，通过物质体现精神。我很赞赏石壶先生的精辟论述，他说：“‘通神明之德，类万物之情。’《易·系辞下》这两句话是中国美学的最高概括。神，不是迷信。虽无形无质，然又发挥作用曰神。神支配法则。明，是神之作用，凡神皆能明（光明）。人之第一念（不假思索）是神，艺术要反映第一念。凡艺术皆贵想象，有些画只具外形，似乎也是想而后得，其实若只具外形，实物固在，何用想欤？”又说：“我说的第一念是不想而得，但这第一念不是偶然的，是平素观察、构思的积累在这一瞬间被触发出来。讲德，才有善，如日月之明，永远光辉……苟无德，其作品必亦污秽。”他强调：“要在学习绘画中逐渐分辨清楚哪些是自己的本来面目，我固有的，是好东西，人强加于我者是不好的。”我曾经将自己的一些作品请教于一位名师，他指出我的一幅作品中某些局部造型有别人的影子。中肯的一席话，让我深受启发，受益匪浅。书画之道与做人一样，贵有自知之明，要善于和敢于否定自己，时时分析自己的长处，并加以发挥，力求避己所短。我觉得动笔固然必要，而思考更重要。常有这样的感觉：当画得很艰难时一脸茫然，面对白纸，似乎脑子被掏空了。但冷静之后，却悟出不少画理，偶尔还突发奇想，并且有一种从头开始，欲罢不能的冲动。所以往往画不下去时正是新的思路在酝酿、在推敲的过程，画不下去其实是好事，因为有了新的认识，才会有新的长进。“苟日新、日日新，又日新”（《礼记·大学》）亦是笔墨精神之所在。

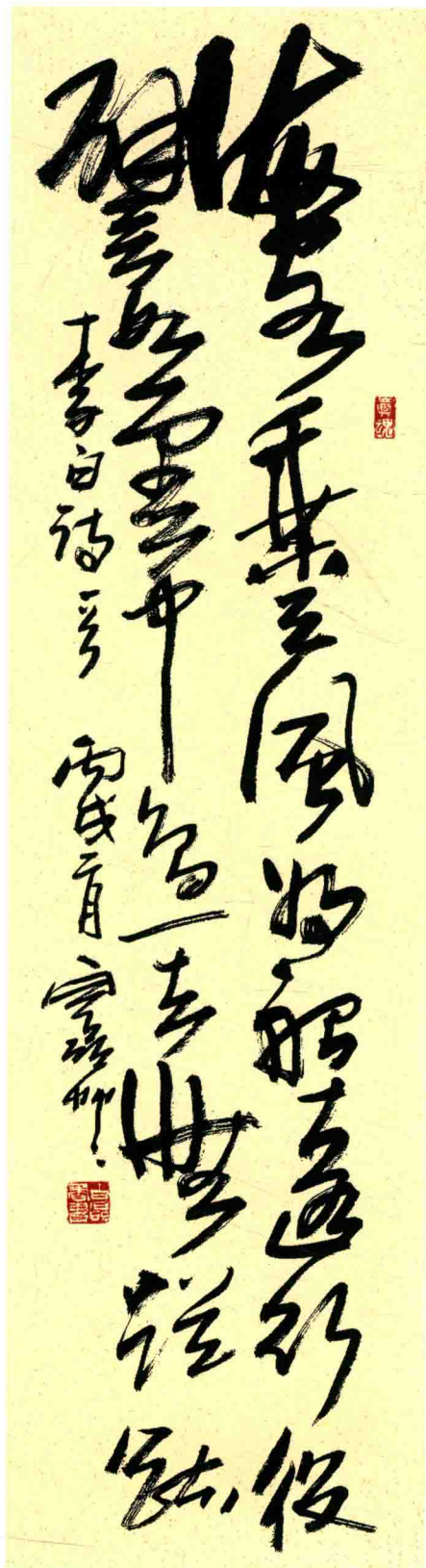
郭若虚说：“人品既高矣，气韵不得不高，气韵既高矣，生动不得不至，所谓神之又神，而能精焉。”纵观历代高人大师，他们的一生精神学养尽体现在书画作品之中：弘一法师的书法品味超俗，宁静至极；八大山人简极生神，寥寥数笔，震人心寰；石涛和尚才情无尽，笔墨排奁纵横；青藤笔势强烈，

一树烟雨载春行 2001年 45 cm x 45 cm

开落不随春去住 2000年 45 cm x 45 cm

其情倾注……“书画乃寂寞之道。”人品、气韵、生动并非一朝一夕可得，全凭在漫长岁月甘于寂寞沉淫其中的点滴积累。就连被世人尊称为“至圣先师”的孔夫子尚且“人到七十从心所欲而不愈矩。”黄宾虹到86岁方敢言自己“成就可期”，白石翁更认为要觅到自己的面貌没有三五十年不行。书画这一大器晚成的艺术需要的是毅力和良好的心态。当今，无限扩展的大千世界为当代人的艺术创作提供了比前人更加广阔的空间，然而科技的进步和市场经济的发展也必然给当代人带来浮躁和惰性，名利的诱惑和环境的躁杂使我们不可能像前人那样超脱地平心静养。在这种情况下，树立良好的创作心态，努力排除为名利所动和急功近利的干扰就显得十分重要，学习前贤高尚的艺术品格和保持一个正直艺术家的骨气也就成为自己常修的课题了。

己虽不才，但却深信历代中国书画前贤的作品中深深地蕴含着中华文化的精粹。打开历史的经典画卷，无不闪烁着大师们智慧结晶的光芒，他们具有穿透历史的目光永远留住了各自生机勃勃的光华。艺术水准之高、精神容量之大，千百年而不朽。悠久而又辉煌的中国书画艺术是人类的瑰宝。独特的东方文化是对人类文明的巨大贡献，这就是千百年来，多少有志于中国书画艺术的艺术家们为之奋斗的意义所在。为此，“高情高品胸中笔下自然流出”品情之高尚、学养的深厚，直至艺术的完美，是值得我们终生追求的。崇尚笔墨精神，知难而进，当其乐无穷！

岁至花甲，已是人生一大转折，深叹艺术只有起步，没有止境。将自己的思想和实践收集点滴，敝帚自珍，汇编成册，算是回顾，也是小结。看看过去，也许今后的思路会更加清晰。以上拙文既是我经历的简介，也是对艺术生涯中苦与乐的感慨，更是心得体会的交融。把它作为本书的引子，对己则便于自省，若他人翻书所见，可略知我之所思，不吝赐正。当倍感万幸！

释文：

海客乘天风，将船远行役，
譬如云中鸟，一去无踪迹。

行草

2006年 136 cm x 34 cm

要籍诗篇增意气
 且从翰墨见风流
 故里风情归去好
 人生哀乐老来真
 月满一庭坐怡清雅
 书陈四壁纵论古今
 门外春波山间花气
 胸中翰墨笔下林泉

孙过庭书谱卷一
 丙戌年二月 书于锦山 王明斋 宣纸

行草 2006年 120 cm x 68 cm

释文：

要籍诗篇增意气，
 且从翰墨见风流，
 故里风情归去好，
 人生哀乐老来真。

月满一庭，坐怡清雅。
 书陈四壁，纵论古今。
 门外春波，山间花气。
 胸中翰墨，笔下林泉。

集孙过庭书谱二则