

陳玉圃紅墨畫集

陳玉圃紅墨畫集

梅鵲迎春圖

作畫為樂乃易為簡尤難而
作歲時畫自祝春八五二堂主人
陳玉圃時年七十歲

畫道世為難而世人不為難致
所收此畫一揮毫有出於意外者
玉圃題補白

陳玉圃的墨畫集

陳玉圃

广西人民出版社

编 者 的 话

本画册着意介绍卓具造诣的中国画家陈玉圃水墨画六十幅，作品均精选自一九八六年元月应邀在日本东京举办的《陈玉圃水墨画展》。

画家陈玉圃赋诗作画，继承了中国传统绘画的精神品格，以其蕴会优雅的诗情，冲淡清远的画意和流丽俊洁的墨趣，崇尚自然，缘物寄情，画魂书魂两相依，独得天趣和雅格。突出地显示他水墨画的艺术美质。

中国绘画大师李可染先生亲为画册欣然题签。广西书画院院长谢云撰文评介。中国艺术研究院陈绶祥同志秉笔作序。谨此致谢意！

陈玉圃水墨画集

陈玉圃 著

☆

广西人民出版社出版

(南宁市河堤路14号)

广西新华书店发行 桂林商标印刷厂印刷

*

开本787×1092 1/12 6 $\frac{8}{12}$ 印张 插页 8 千字

1988年12月第1版 1988年12月第1次印刷

印数：1—3150册

ISBN 7-219-01011-7/J·161(002700)

A BRIEF INTRODUCTION TO THE ARTIST:

Chen Yu-Pu, Born In Li-cheng County, Shan Dong Province In 1946, Ardently Loved Painting During His Childhood, And Used To Act As One Of The Followers Of Professor Hei Bok-long And Mr. Chen Wei Xin's, Both Of Whom Were Well Known Artists And The Former Is Now The Deputy President Of Shan Tong Art Association.

He Devoted Himself Heart And Soul To The Painting For A Few Decades, Studying Assiduously The Traditional Technique Of Chinese Art.

In 1976, He Began His Teaching at the Invitation Of The Art Department In Qu-pu Teachers College, Shan Tong. In 1980, He Was Admitted As A Graduate Student, Of Chinese Painting To Guangxi Art College, And There Directed By Huang Dufeng, The Well-known Artist. After Graduation, He Was Employed As A Teacher Till Now. At The Present, He Becomes An Associate Professor In The Art Department In Guangxi Art College, A Member Of Chinese Art Council, Guangxi Branch, The Vice President Of Shi-tao Art Association, Guangxi, And A Member Of Chinese Calligraphy Association, Guangxi Branch.

Inspired By The Thoughts Of Lao Zi And Zhuangzi's Philosophy, He, In His Works, Advocates: "In The Field Of Painting, Nature Is The Basic Theme" Favouring The Nature, Not Infatuated With Over-decorating, But Praising The Gentle Style Of Both Unusual Literary And Bookiness With Simple Graceful And Restrained Artistic Conception. His Works Give A Show Of Slight Elegance, And You Would Have A Feeling To Enjoy The Sight Of Ornamental Plant Before His Paintings With A Reverie. His Works Have Been Shown At Home And Abroad Exhibitions On Many Occasions, And Published To The Public Since His Beginning Of Teaching. After His First Own Show Of Work In Tokyo, Japan At The Invitation In 1986, He Succeeded Again In Holding His Own Works-show At The Invitation Of Singapore Culture Academic Association, And Becomes An Artist With A Certain Influence At Home And Abroad At His Middled-Age.

画家简介

陈玉圃，一九四六年生于山东历城县。少时酷爱绘画，为著名国画家、山东美协副主席黑白龙教授和陈维信先生的入室弟子。刻苦学画数十年，对中国绘画传统技法进行认真的研习。

一九七六年破格应聘任教于山东省曲阜师范大学艺术系。一九八〇年考入广西艺术学院国画研究生班，指导老师为著名画家黄独峰教授。一九八二年留校任教。

现为广西艺术学院美术系副教授，中国美术家协会广西分会理事，广西石涛画会副会长，中国书法家协会广西分会会员。

其艺术思想多受老庄哲学之启发，主张“画道无为”，崇尚自然，“外师造化”。作品不求雕饰，清丽自得，文气与书气并重；意境简淡婉约，设色清幽典雅，使人观画如对瑶草琼花，悦目怡心，作醍醐之思。自执教以来，其作品多次参加国内外展览并得以出版、发表。一九八六年元月应邀赴日本东京举办个人画展。一九八八年应新加坡文化学术协会邀请再次举办个展成功。是一位在国内外有一定影响的中年画家。

美質以效。即以書法之技巧成為
繪畫藝術不可缺少的質，強化
画家感情的表達，也因此逐
成為中國画發展之極為有
利條件。
元趙孟頫題画詩云：“石如飛

白木如籀，寫竹還應八法通，若也
有人能會此，須知書画本來同。
古來善書者多善画，善画者
多善書。陳玉圃画一点一拂，
虛灵圓轉，波磔相生，溢然筆
情画意墨趣，是謂二昧。

氣尚清空，得韵淡潤。“觸目橫
斜千萬條，賞心只有兩三枝”（清
李方膺句）滿樹繁花最中画
家心意，只有兩三枝，融于筆墨
點線的交織之中，画家心靈思
維模式的虛實、剛柔、動靜的

對立統一盡發於清麗簡達中。
技法屬於人，屬於人的形質格調，
冲淡清遠是画家陳玉圃作
画形質之屬，抒清潤之姿，妍
流麗峻潔之彩，色悅格高，此
其三昧也。
謝雲于廣西出版總社
一九八七年十月十七日

陈玉圃画三昧

画家陈玉圃善文，琢文入画，使得他作画构象蕴会雅质，辞气有加，且喜画上题诗加跋，诗笔画笔两拈，继承中国传统绘画的诗情画意互相映发，“物色尽而情有余”（刘勰《文心雕龙》），美度可佳，此谓一味。比较当今画界薄文事者可谓功深一筹。而中国画重文气之姿彩，诗画结合，诚如北宋苏轼诗云：“观摩诘之诗，诗中有画；味摩诘之画，画中有诗。”这个风格是应该千秋相传的。画家陈玉圃取其功，因此他的画比不会题诗写跋的中国画家，不以优美诗情扩大画象境界，增加画面回旋的画图是多了一层欣赏价值的，是应该称赞提倡的。

画家陈玉圃作画善事线，线的变化多，味浓、笔沉气舒，提按交映，韵律感丰厚，突出地显现他书法艺术美质。入书于画，画魂书魂相依，显示了中国画传统上力趋于书以线达情的美质功效。即以书法的技巧成为绘画艺术不可缺少的质，强化画家感情的表达，也因此遂成为中国画发展的极为有利条件。

元赵孟頫题画诗云：“石如飞白木如籀，写竹还应八法通，若也有人能会此，须知书画本来同。”古来善书者多善画，善画者多善书，陈玉圃画一点一拂，虚灵圆转，波磔相生，溢然笔情画意墨趣，是谓二昧。

气尚清空，得韵淡润。“触目横斜千万条，赏心只有两三枝”，（清李方膺）满树繁花最中画家心意的只有两三枝，融于笔墨点线的交織之中，画家心灵思维模式的虚实、刚柔、动静的对立统一尽发于清丽简达中，技法属于人，属于人的形质格调，冲淡清远是画家陈玉圃作画形质之属，抒清润之姿，妍流丽峻洁之彩，色悦格高，此其三昧也。

谢 云于广西出版总社

1987年12月17日

陳玉圃畫三昧

通家陳玉圃善文，學文入畫，使
得他作畫，氣象蘊含雅質，辭氣有
加。且喜畫上題詩，如跋，詩筆畫
筆，兩指，結承中國傳統繪畫的
詩情，畫意互相映發，物色盡而情

有餘。（劉勰《文心雕龍》）美度可佳，此
謂一昧。比較當今畫界，薄文事者
可謂功深一籌。而中國畫重文
氣之姿彩，詩畫結合，誠如北宋
蘇軾詩云：「觀摩詰之詩，詩中有
畫；味摩詰之畫，畫中有詩。」這個風

格是無幾千秋相傳的。畫家陳
玉圃取其功，因此他的畫比不會
題詩，寫跋，中國畫家，不以優
美詩情擴大畫象境界，增
加畫面回旋之趣，固是多了一
層欣賞價值的，且大應該稱贊

提倡的。

畫家陳玉圃作畫善筆線，綫的變
化多，味濃，筆沉氣舒，提按交映，
韻律感濃厚，突出地顯現他書
法藝術美質。入畫有寸畫一書
魂，畫魂相依，顯示了中國
畫傳統上力趨于書以綫表達情

无人间恶相

——读陈玉圃画集代序

陈绶祥

做个人真难，做中国人更难。一人一个主意，中国就有十亿个主意；一年来一次“新潮”，中国有记载的“新潮”就该来了四千回。真是！但我有时又想，事情也未必尽然如此。人生在世，无非是“七情六欲，生老病安”八个字而已。这样一来，人倒是容易做了一些，可画却难画了许多。这么多主意的人，在这么多新潮中画来画去，要画出这八个字的人生来，你说艰难也未？

画张画真难，画中国画更难。就那么一副纸笔，蔡伦和蒙恬至今已用了数千年；就那么一套“皴擦点染”，四大家八大怪们不知转了多少个轮回。怪不得我总听说，除了卖画赚钱的画店老板知道怎么画之外，大家都皱着眉头相互问道怎么办。

有些人要敲开铁屋子了。他们用上了拖把、条帚、丝瓜刨，鼻涕、唾沫、淘米水，胳膊、脚掌、电吹风。但折腾了一阵，连自己也没劲了。于是，只有坐下骂中国人太保守，或者偷偷地去练毛笔字。

有些人要唤醒民众了，他们宣告了文化困境，艺术穷途、精神末路、种族无望。但声讨了几回儒家困境或义和拳的愚蠢之后，自己也打起了“纯化”、“保护”的中庸旗号来自我解嘲。

理论家被搅得更糊涂。他们居然看出了“八怪”之所以成功是因为有盐商们赞助。他们相争去考据徽商们的家谱，寻求商人们的主张，要封他们为“艺术改革的倡导者”或者从中找出“人才学”、“艺术经济学”等边缘学科的鼻祖。他们还研究了“吴门画派”出名是因为有妓女的奉献和捧场，于是相争去搜集苏州妓女们的轶闻趣事，要追认她们为“性解放的先锋”。

于是，画家们谁的也不信。他们想：唉！管他呢！还是画自己的画吧，爱画什么就画什么，想怎么画就怎么画，画自己就得了。

噤！这么一来，画画似乎容易了一些，可是，自己却难做了许多。西方的先哲们早就说过，人生不能两次跨过同一条河；世界上也没有两片一模一样的叶子。仅这两个命题就足以使我们难倒自己了。更何况我们中国艺术哲学的老祖宗庄老先生还有不知道蝴蝶是自己还是自己是蝴蝶的古训。而且，不用我说，谁也不怀疑，时间仍和过去那五千年一样，一秒一秒地过，人生仍和过去那无数人生一样，各管各地过。

于是，交头接耳的艺术家们又各顾各地去东洋，去西洋，去民间，去洪荒。到头来，他们发现寻找来的自己和原来的自己，竟不知道那个该是他自己些。

没有什么比敲了半天，原来并没有铁屋子；叫了半天，原来并没有声音；走了半天，不知道走到了还是回到了原地更无聊了。于是，大家又一起陷入那无边无际的，冲不开、推不破、走不出、绕不过、看不透、抓不着的人生悲雾，其实这也是艺术真谛之中。

陈玉圃在那儿笑。他既自信又有点失望，他只有无可奈何地笑着去对付别人和自己对自己的反对。他的笑不再是那个隆冬深夜我在他倦缩的小屋中那种坦荡的笑，那时的山东大汉及他的画都使我联想起电视片《鼯鼠的故事》中的那只小鼯鼠。如今，他的画长大了。我猜，他看到那些哗众取宠的画家们装出一副洒脱的样子时，他一定鄙视而且觉得那太容易。于是，他那本该是苍白的嘴唇上也涂上了唇膏，如同齐白石咏菊花诗中那“也买胭脂学牡丹”的句子那样。他的笑苦涩了，那是因为他的心苦涩。他也是个父亲，当孩子和妻子分别给他父亲和丈夫的义务时，画店老板们也在向他频频招手了。他那本该是枯皱的石痕上便有一些湿漉漉的绿苔。他的笑勉强了，那是他的心在勉强。他也是个画家，当朋友和学生们给他同志和老师的期待时，那些先哲圣贤们也在给以他谆谆祝愿。于是，他痛苦地掷掉笔，大声对亲人嚷道：“没法画！”然而，他又画出了一幅好画。一幅不能卖钱、不愿送人、难以展出的画，他自己知道那幅画的处境和自己的困境。于是，他想：“悔了吧！”“改了吧！”读读花间词，写写香浓艳，那怕从杨万里、范成大的清丽入手呢。而且，日本

国那惊人的物质文明总是和那一贯轻薄的艺术风格一起进入艺术家的视野，也很难说这些未触动或潜入人的心田。他的笑惶惑了，他的画上似乎泛出了轻云恶竹之气，而这里本应是细缢苍松之席位的。

但这一切对我来说仍是陈玉圃，仍是那只辛勤掘地的小鼯鼠。那红唇绿苔恶竹轻云对他来讲，始归是不协调的货色！我觉得，也许他更觉得，在这些货色的背景上，有着那么一片其大无比的浑然之物，那是他天然的相，那比江山更难移的本能的相。我常常奇怪，我们有时为什么会屈从别的而徒劳地去改造它！？

我真恨我们，我们想方设法去走后门，拉关系，寻赞助，想出一本那怕自己“包销”的画册。可是，我们那个本家死鬼陈子庄（石壶）的阴魂比我们强得多，鬼迷心窍的编辑们却到处找他的画出集子。我们打尽主意求名人，交洋友，办展览，想成一名那怕被三流小报记者鼓吹的“著名画家”。可是，我们那个山东老乡张鹏又赶到前面去了，那么多鬼迷心窍的老专家学者钻到破小学校中将他作为“文物”发掘出来，出尽风头。我们还使尽解数去找领导，结帮派，发牢骚，想捞上个教授、副教授或者主任、副主任，那怕当个群众组织小头头也满足。可是，我们那个没见过、没听说过的至死也不明白的八大同乡怪物黄秋园又独占风流，不知道那么多学院、画院的画师领导们又是被什么鬼迷心窍，不停地给他发教授聘书，送名誉证。

也许，根本的原因就是他们压根儿就没有打算改造过自己的“相”。正因为如此，他们或活着或死去，或相近或遥远，他们总是轻而易举地当自己。因而他们画好了画，作好了人。“为其不知，故能大知；为其不争，故无与能争。”如果我套用老庄语气来这么两句，恐怕又有人说我在迂腐地毒害人了。也许在人们眼中，他们比你我更难，但他们在你我的眼中，不也有比人们更容易得多的高明之处吗！

当西方现代心理学家创造出“格式塔”这个词时，我们聪明的祖宗已把“相”这个词用了何止千余年了。当我们玩味一下“相随心现”的俗语和“瞎子摸象”的寓言时，艺术家们的“格式塔”不尽在其中了吗！白石老人自挽联中有“无人间恶相，何惧马面牛头”之句，我曾赞叹再三。在一切真正被人类历史文化

首肯的艺术家和他们的作品中，我找到的还是那“人之初，性本善”的假定；还是那“无人间恶相”的“真善美”。因而，我爱陈玉圃那浑无边际的本相。我不追求他往日的留恋，我也不赞美他后来的苦涩。一切人生真谛的探索只是人们自己的事。但我在陈玉圃那画的律动中，瞅见了一个艺术家的“相”来。因此，当我借用白石老人的句子作拙文的题目时，与其说是对陈玉圃本相的一种赞美，不若说是一种对他的祝愿；与其说是一种对艺术家的希望，不如说是一种对艺术规律的揭示。

据说，人类最原始而朴质的那些东西至今未变。我相信社会发展会给人类带来许多新的未知领域。但我更相信，妨碍人们前进的，却总是那些熟知的习惯。那种从“非人”过渡到“超人”之其间被称为“人”的东西身上，总有一种共通的真谛。其实，许多梦寐以求的东西，正是自己毫不在意地抛弃的东西。正如我们长大了不停地追求童贞、追求民间、追求古朴那样，这些东西正是我们个人、社会和人类当年在一个丑陋的异性面前，在一个装腔作势的教师面前，在一个善于诱惑人心的瘟神面前，毫不犹豫地抛掉的东西。

据说，非洲的土人们在生病时不会说“头昏”或者“头疼”，更不会说“头裂开了一条缝”或者“头象炸了一样”。也许他们的朴质使他们不能分辨各种痛楚；也许他们的原始没给他们更多文明世界人类的其它联想。我们中国人可是太多痛苦了。而且，我们在三千年前就开始学会了“赋、比、兴”。但是，非洲的土人们在头昏头疼头裂头炸时会说：“我有头！”

上帝啊！这真是个伟大的发现：我有头！

我有头！

头，对于我们感到不适时，我们才会感到有。也就是说，只有当我们痛楚时，我们才会更强烈感到存在；只有我们强调自己的存在时，我们才会折腾本己。

文化不正如此？人生不正如此？

玉圃啊！我们还是躲起来，为了我们的存在去痛楚地折腾本己吧！

一九八七年除夕夜
于北京一梦庐

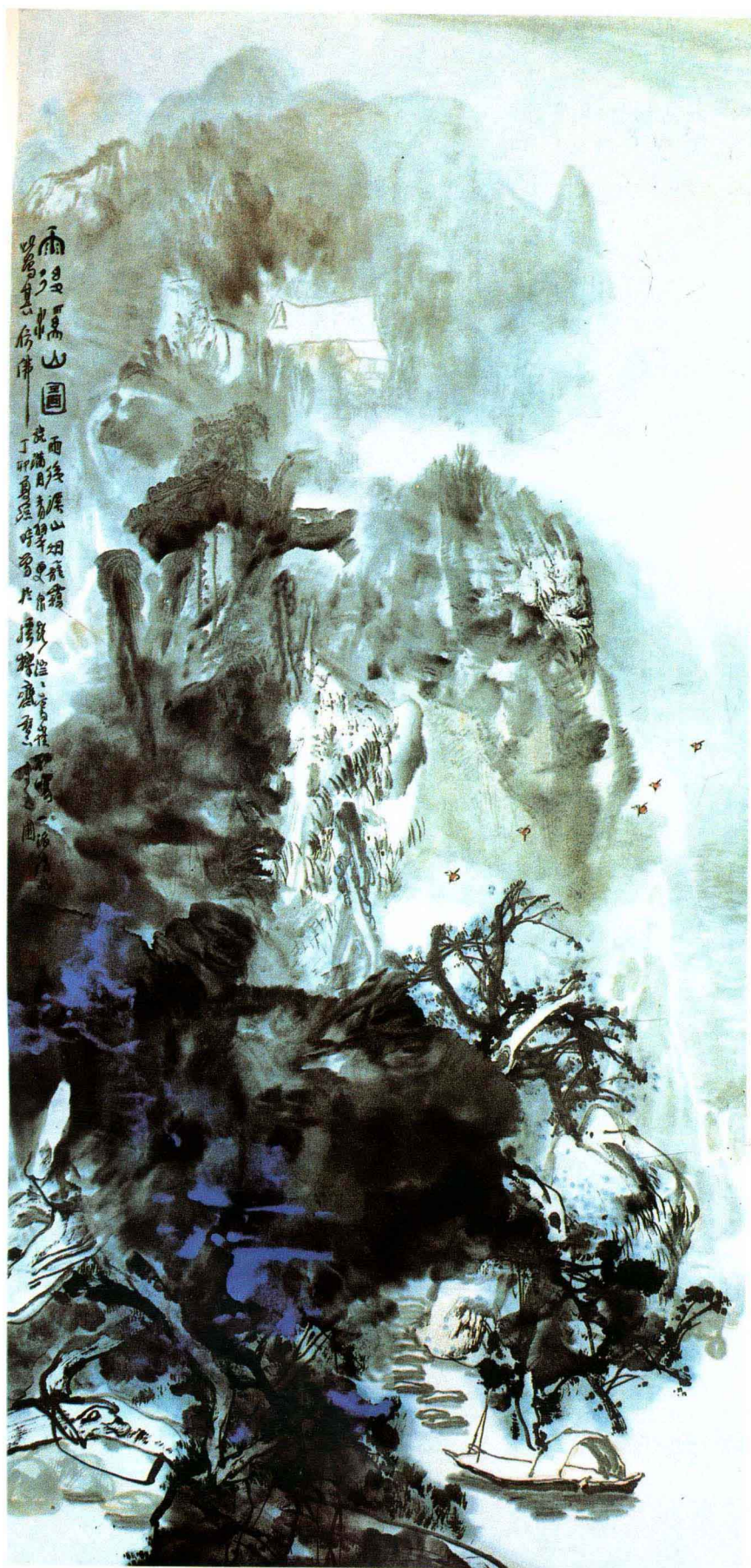
梅妻鹤子 Mo her plum With Son Crane	1
雨后溪山 Mountain Stream After Drizzle.	2
夏凉图 Painting of Cool Summer	3
富贵神仙 Spirits of Wealth	4
兰田会饮 meeting Drink by Blue Field	5
雨过松山到处源 Stream Source Everywhere Pain Hill After Rain	6
闲坐听春禽 Leisurely Sitting and Listening to Spring Birds	7
清品 Refreshing Savour	8
砚边春回 Return of Spring Beside Inkslab	9
舍南舍北皆春水 All Spring Water From Southern House to The Northern	10
黑牡丹 Ink Peony	11
溪上青青草 Green Grass on the Stream	12
雄鸡秋虫 Cock and Autumn Insect	13
春霄自遣诗意图 Poetic Flavour Painting of Self-diversion in Spring Night	14
花好月圆 Blooming Flowers and Full Moon	15
天竺牛 Indiam bull	16
悲歌图 Painting of Sad Melody	17
东风吹水绿参差 Dimly Greeness Under The Eastern Blowing Water	18
午憩 Nap (noon break)	19
江山秋艳 An Excellent Andscape of Autumn Country	20
家山忆写 Recalling Portrayal of The Homeland	21
一树红霞 Brilliant Sunlight Covering a Tree	22
有约诗意 Poetic Flavour	23
山村 Village	24
寒香 Frozen Fragn ce	25
独迸明珠打雀儿 Collapsing Bright Pearl Throwing at Sparrow	26
阳朔山家 Mountain Village of Yangshuo	27
蜀山行图 Painting of Walking on Mountain Shu	28

荷香 Lotus Fragrance	29
洛滨风采 Elegant Demeanour of Riverside Luo	30
一苞正气挹清风 a Bud of Healthy Atmosphere Gethered With Cool Breeze	31
秋菊 Autumn Chrysanthemum	32
艳秋图 Painting of Brilliant Autumn	33
夏木扶疏 Summer Woods Luxuriant and Well-spaced	34
山光潭影 Pond Reflectoin of Brilliand Hills	35
双飞图 Painting of Double Flight	36
无题花鸟 Titleless Flowers and Birds	37
庄生梦蝶 Village Illusional Butterfly From Village	38
紫藤群雀 Wistaria and Scores of Birds	39
萧萧竹 Desolate Bamboo	40
春夜喜雨 Spring Night and Seasonable Rain	41
山溪行 Walking Along the Stream	42
桂山雨霁 Drizzle Stopping in the Mountain Gui	43
绿琴 Green Qin	44
牡丹 Peony	45
睡仙 Sleeping Spirit	46
匡庐风雨 A Raging Storm in Kuanglu	47
绿了芭蕉 Green Banana	48
米颠拜石 Mi Dian Prostrate Before the Stone	49
瓜田忆童年 Recalling Childhood in the Melon Patch	50
不染心 Nogshare of Heart	51
秋思诗意图 Poetic Flavour Painting of Autumn Thinking	52
雨后泛舟 Boating After Rain	53
即景诗意图 Poetic Flavour at the Scene	54
山水小景 A Scene of Landscape	55
独怜梅花瘦 Pity at Plum Blossom Alone	56
姜白石诗意图 Poetic Flavour of Jiang Bai Shi	57
白云红叶 White Clods and Red Leaves	58
竹院逢僧话 Words of Meeting Monk in Bambooyard	59
晓窗读书 Morning Reading by the Window	60

梅妻鶴子圖

傳宗詩人杜通名廬西湖之紅山不意萍利道
不取無子所居唯直梅高鶴宜至日教鶴歌
之故入稱為梅高鶴子此教鶴之
丁卯仲秋於嘉城
南湖之濱雲雨
畫之六卷二
畫六卷王梅王鶴

雨 后 溪 山

作直無他唯此是
 求心與道生進
 可也生於物退
 可藏之於室
 此固大矣而世
 人作畫為此相
 以情其於心也
 去遠矣
 此畫為竟山所缺
 觀字原之補自
 題六玉圖又題
 徐聖公

夏涼出圖

夏涼平上晴而由遠
 東來松仙可眠如月
 出泥愈清而大適意
 新日得意并板題之

未肯染一筆
 宜主八陳玉圖大風城東湖之濱

夏涼圖

